

● 影视创作系列谈

新时期以来,影视文化艺术作为我国文化事业、文化产业和公共文化服务体系中的重要组成部分,已经日益成为广大人民群众喜闻乐见、不可缺少的文艺样式,也创作出了一大批优秀的、经典的、贴近现实生活的文艺作品,成为文艺作品中的典型之作。下面,我结合自身的创作体会,谈一下在文艺创作实践中,艺术创作者应该具有一种怎样的“文化自觉”创作意识,以及关注文化作品的时代精神主题价值的重要性。

所谓文化自觉——我认为就是要认知、理解和诠释自己的民族文化历史,联系现实,尊重并吸收经典文化的经验和长处,与时代共同建构新的文化语境。以文化自觉作为切入点,我们要在全球化的现代语境中反观自己,找到民族文化的自我,这就是文化自觉的切入点。

由此,我给文化自觉提出了一个坐标:纵轴是从传统和创造的结合中去看待未来,结合过去同现在的条件和要求,向未来的文化展开一个新的起点,这是一个时间轴;横轴是在当前的语境下找到民族文化的自我定位,确定其存在的意义和对世界可能作出的贡献,这是一个空间轴。任何民族文化都可以在这个坐标上找到自己的定位。

作为传播中国主流文化的影视传媒,凡是优秀的作品都是在文化自觉的门槛之内的,都是具有文化自觉意识的,实践也证明它们都会获得观众的喜爱,大部分的作品,将中国传统的伦理道德和现代化的生活选择结合起来,歌颂了新时代的新生活,诠释了具有时代意义的新的人性之美。

作为一名导演工作者,在近些年影视创作中,我希望选择一些具有文化自觉的影视作品进行再创作。如电视剧《历史的天空》,当我选择《历史的天空》的时候有不少人反对并提出异议,说一个历史的(表现抗战的)战争戏有什么好拍的。我的认识是这样的:战争和历史都是背景,前景是人物。只要人物好看了戏就好看了。《历史的天空》中的人物姜大牙形象丰满、多姿多彩,剧中其他人物也都各具个性特征。

《历史的天空》中的文化自觉意识从人物和人物关系上鲜明地呈现出来:姜大牙投身抗日,他爱上东方闻音,不是一般男女爱情的意义,姜大牙发现东方闻音具有文化象征的品格特征,他喜爱并被吸引着向前走。姜大牙个性鲜明缺点也不少,但他能不断改造自己,在他的身上集中表现了两个方面的文化自觉意识。一方面不断学习先进的技术文化,他主动学文化,纠正自己的粗野和不文明习惯。在战争中缴获了一枚小钢炮甚至不顾生命安危亲自学习打炮的操作技术;另一方面在保留传统文化的同时,不断地扬弃传统文化中的糟粕。从他的身上可以看到传统文化的亮点,更能够看到时代先进文化在他身上的发扬光

坚持文化自觉创作 反映时代主题精神

□高希希

大,东方闻音能够接受姜大牙的爱情,也是受到了文化自觉的引领。

时代文化的代表是有历史阶段性的。抗日时期的抗战文化就代表着时代的先进文化。姜大牙从思想到行为都是先进文化的实践者和开拓者。东方闻音爱上姜大牙体现了一种文化自觉。

在《历史的天空》的创作中,我们丝毫没有放弃影视文化的精神价值取向,这是守土有责,也是文化自觉的问题。关键是我们的影视作品做到位才会受到观众的认可和喜爱。如何做到位,这是认识论和方法论的问题。

另外,我们的文艺创作不应该脱离历史和传统的文化基因,应该在继承传统和现代创造中实现结合。文化自觉也是为了加强文化转型的自主能力,取得适应新时代、新环境文化选择的自主地位,只有理解多种文化,才有可能在这个正在形成的多元文化的世界里确立自己的位置,经过自主的适应,对外来文化进行取长补短。

在拍摄改编自古典名著的电视剧《三国》时,我时刻思考在发扬历史文化传统的今天,重新将古典名著搬上荧屏,要向观众传输历史文化精神,发扬历史文化传统,更是弘扬中华文化,构建和谐社会文化系统的文化自觉。

一方面,改编《三国》这样的作品,我们要保持名著的厚重感,另一方面,我们又不能一成不变地创作,没有个性。所以这次的创作既要有历史的厚重感,又要有新的阐释意义,在经典人物、经典场景上寻找当代的阐释,以求寻找当代观众的心理共鸣。如此,将这样的历史名著拍摄成电视剧作品才有现实意义。

我们发现,以往经典的电视剧作品,都有共同的特点,那就是关注时代主题和时代精神,拥有精神主题上的深度和厚度,反映了人类共同的精神追求。作为影视剧来说,题材、故事、类型可以各不相同,但是关注时代主题和时代精神是不能变的。我们的影视作品绝不能放弃一种文化精神。作为电视剧的导演,一定要清晰自己作品的创作理念,赋予作品时代的烙印和精神追求。

我拍摄的《结婚十年》是一部展现婚姻家

庭生活、剖析两性情感的现代都市情感剧。人的一生就是一个成长过程,成年之前忙的是接受教育,成年之后,才真正进入了一个成长的繁忙时节。而婚后十年又是一个人最关键的十年,也是最富有戏剧性的十年。在这个阶段中,每个人都躲避不了成长所带来的摔打与磨砺,人就是在那些每时每刻都在发生的、一个接一个或偶然或必然的、琐碎又繁杂甚至令人啼笑皆非的“麻烦”之中逐渐成长起来的。

在这部作品的拍摄中,我希望表现人们对真善美的渴望,树立一种价值的向往,表现在现实生活中所缺乏的一些东西,使影视剧承载一种社会交流、情感交流的功能。

另外一部电视剧《纸醉金迷》的拍摄,我也始终秉承这一创作理念,在这样一个表现中国社会上世纪三四十年代的电视剧作品中,寻求能够获得当今观众共鸣的社会现实意义。《纸醉金迷》的故事是根据张恨水同名小说改编的,在张恨水后期的代表作中记录了抗日战争胜利前夕,国民党统治下的山城重庆作为“陪都”的那段特殊历史。

在剧本改编的过程中,我就明确表示要体现出这部剧的社会现实意义。虽然是一部年代剧,但要向现实剧中汲取一些反映时代背景、概括时代环境、展现人物性格命运的深度意义,让观众从年代剧中看到当今社会人生的感悟。我们把镜头对准那个时代生活在社会底层的诸多小人物,展示他们身上的各种典型性。我认为即使在今天,这些个角色也是对现代人的折射,具有很强的现实意义。

我在这些创作中,都希望陈述并直面某种现实,严厉地拷问生活,勇敢地批判生活,其目的就是塑造美好的社会人生,为人类提供领悟、良知和信念,让老百姓在欣赏之余进行深层的现实思考。我认为,好的电视剧作品都是使当代人与自己的文化传统在情感上、心智上有更多的沟通交流的。

影视作品是以情动人的艺术,主人公情感的百般纠葛和情感的流向起伏都会紧扣观众的心弦。一部能够获取观众共鸣的作品肯定就是好作品。能够获取观众共鸣的前提是

什么?可能众说纷纭,但我认为,主人公的情感应该具有观众所能够承担的时代精神下的道德认知度。

古往今来的文学以及当代的影视作品,无不显现出时代精神下的价值体系和道德取向。道德是稳定和发展社会的基础,也是人们的精神需求之一,道德是通过社会舆论、传统习俗和内心信念来维系的,作用于人类对自身和他人百行的善恶评价和取舍。

每一个时代都有时代的道德标杆。当前,我国大众伦理文化生活领域中的多元化趋向已成为一种社会现象。在这样的背景下,我们的影视文化应该自觉地把人生价值和道德追求融为一体,确立个体生命在社会主义道德中的追求取向。

具体来说,影视剧是大众接受信息的重要媒介,对大众的生活影响深刻,影视创作者可以通过影视剧,将抽象的道德概念具体地传达给民众,所以说,影视剧对社会主义道德建设的作用和影响是直接而深入的。另外,影视剧通过塑造丰富多彩的人物形象,尤其是塑造道德楷模,用他们的感人言行将道德概念形象化,引导大众对自身道德进行反思和自我建设。其次,影视剧通过模拟社会现实,建立新的道德标准,将建设社会主义和谐社会的理想目标逐步普及到民众具体和感性的认识当中。

在电视剧《搭错车》的创作中,男主人公对女儿的关爱和呵护,表现出一个养父对女儿全部的爱心和希望,他的一举一动虽然无法用语言来表达,但作为一个聋哑人,他的心理历程和情感诉求使千千万万的观众产生了情感共鸣。

当时的创作理念很明确,就是想尽善尽美地呈现一个聋哑人的美好心灵,表现大众接受的情感,用平民化的立场贴近观众,贴近生活,彰显时代精神,用真实的情感、真实的行为选择,真实的细节来打动观众。作品中呈现出来的高尚品格是观众认可并乐意接收的,这就可以使观众的情感在接收中产生共鸣,从而被观众所喜爱。

由此,在影视剧的创作中,要自觉地运用艺术的审美功能净化人们的心灵。所谓的“养眼也要养心”就是让我们的作品在实现审美功能最大化即“养眼”的同时,走向心灵净化的坦途,也就是“养心”。

目前,随着影视文化转型的特质,个别创作者心态浮躁,盲目地追逐所谓的市场化,缺少沉静的思考和具有自主意识的选择,出现了一些畸形的“三倍”文化和意识。这就要求文化工作者,努力创造精品,提升影视文化的精神高度,这也是文化自觉与文化精神维系的建构。在当前市场经济的浪潮下,我们要保持一个文化人独立的文化品格,提升影视文化的精神高度,只有这样我们的影视文化作品才能走向经典、走向世界。

以“诚信”为生命的 《胡杨女人》

本报讯 美丽的蒙古族姑娘斯琴在父亲死后承担起了替父还债的重担。雪上加霜的是她的未婚夫牧仁 and 妹妹阿蓉相爱、私奔,意外闯入她生活的神秘汉人李大志又引来无数猜疑……将于10月14日在央视电视剧频道播出的24集电视剧《胡杨女人》讲述了斯琴在替父还债的曲折历程中感人至深的故事。主创力求将“一千年不死,一千年不倒,一千年不朽”的胡杨精神与诚信、向善、宽容、坚毅的民族性格艺术地传达给观众。该剧由西安曲江丫丫影视文化传媒有限公司摄制。《胡杨女人》是西安曲江影视继《张小五的春天》《天地民心》等剧登陆央视后倾情创作的又一力作。

《胡杨女人》的故事发生在内蒙古胡杨林,该剧选择在内蒙古额济纳拍摄,观众在欣赏跌宕起伏精彩故事的同时,还能领略到大漠和草原的独特美景。而且,蒙古风情浓重的歌舞表演也占了该剧的很多戏份,加上内蒙古地域独特的风土人情和美丽的民族服装,将展现一幅原生态的草原画卷。

该剧由创作过《上门女婿》、“关中”系列的庞一川担任编剧,由刚刚荣获中国电视金鹰奖优秀女演员奖的王西华主演,由女导演张晓春执筒。(小 弛)

《康定情歌》以歌传情 演绎新民歌电影

本报讯 由中国电影集团公司、电影频道节目制作中心、苏州广播电视总台等11家单位联合出品,江平导演,苏有朋、居文沛等主演的传奇爱情电影《康定情歌》,10月9日在北京举行了首映礼。全明星的阵容、生死绝唱般的爱情故事以及神秘浪漫的地域风情成为该片最大的特色。

1950年解放军进驻康巴地区修筑川藏公路。随解放军修公路的大学生技术员李苏杰,遇到了从小就是农奴的藏族女孩达娃,为她砸开了铁锁链,达娃第一次有了做人的感觉。两颗年轻的心在雪山脚下碰撞出火花,诠释一场感人肺腑的旷世恋情。因为种种原因,他们没能走在一起,在漫长的岁月中,苦苦守望,整整等待60年。影片将故事主线放在了新中国成立初期,是一部具有跨时代意义的“新民歌电影”爱情片。

《康定情歌》的音乐是影片的一大亮点。主题曲特邀日本音乐人小室哲哉担任编曲、歌手宋祖英和主演苏有朋搭档演绎。整部影片力图依靠“以歌传情,以情颂歌”的表现方式,让观众在电影院中体会到经典爱情与老歌新唱水乳交融的新鲜搭配。

《康定情歌》的首映活动吸引了众多电影、电视人的关注。首映礼匠心独运,设计了大量特别的环节,既有饱含真情的向老艺术家致敬环节,也有发人深省的环保公益环节。其中影片主演袁震和蒲巴甲还特别去探望了中国影坛年龄最大的艺术家汤晓丹,这位拍摄过《南征北战》《渡江侦察记》《红日》等众多战争题材影片的导演,在四川生活了八年,一直希望拍一部以《康定情歌》为题材的爱情电影。首映礼上,导演江平表示:“这部电影就当是送给汤导的百岁生日礼,向汤导致敬!”而在公益环节中,联合国环保亲善大使周迅发表了“保护甘孜,保护地球家园”的讲话,呼吁全社会予以甘孜这片神秘净土更多的关注和保护。据悉,该片将于11月16日在全国上映。(徐 健)

《台球小子》集结新锐力量 创新数字电影表现方式

本报讯 由星兆文化投拍的《台球小子》正在面向全国各省、市、自治区、直辖市及港、澳、台地区选拔具有创作才华和艺术洞察力的青年导演,为心怀导演梦而执著于电影艺术的年轻人提供一个施展才华的平台。该剧的导演招募活动于9月15日正式启动,至明年2月结束。大赛共分为视频征集、创作主题阐释、分镜头脚本创作以及导演实操考查等四个环节,采取专业评审与网友投票相结合的方式最终选拔11名年轻的新锐导演。

该剧以台球为题材,计划由11位导演每人执导1部,拍摄11部风格迥异的数字电影,这11部数字电影既可独立成篇,又彼此关联,贯穿在一起形成一个完整的故事。活动发起人关楷介绍说,“这一系列电影的拍摄还将借鉴动漫的某些表现方式弥补电影艺术本身的局限,从而修缮演员在表演中存在的缺陷并突破传统特技制作给观众造成的审美疲劳,力求呈现不同的视听效果”。

第一轮视频征集活动已于9月31日启动,并向各大院校发放邀请函以吸引有志从事导演事业的学生参与其中,参赛者必须保证视频的原创性并遵守相关法律、法规的规定,最终胜出者可担任影视剧《台球小子》的导演及有机会参与其它作品拍摄、展示活动。(李晓晨)

● 评 点

回归平淡的《山楂树之恋》

□张梦阳

《山楂树之恋》是一部非常纯情的影片,纯得像清淡的水墨画,没有些微浓彩,只是淡淡的云烟;纯得像古朴的乐曲,似一线清流没有一丝杂音,以至连重拍都没有,只是轻悠的细语。张艺谋将将青年时代的静秋和老三纯净的恋爱,用一种特别朴素的方法呈现出来,一反惯用的“浓墨重彩”,以生活的原色返璞归真,回归了他之前以细节见长的风格。

静秋和老三的接触,表现得很细腻,富有递进感。第一次是静秋从老三手中拿糖,第二次是拿钢笔,第三次是路上静秋不愿拉手,而用一根树枝相牵,最后静秋到医院探望生病的老三,留宿在一间房里,躺在一张床上,才拉住了手,但又立即戛然而止。此外,对两人笑的表现,如静秋的青涩纯美,老三的灿烂明亮,也令人难忘。影片处处显示出一流的导演功力:画面构图、场景调度、演员调教,乃至全片的风格节奏,都被张艺谋有条不紊、张弛有度地把控着,在平实的叙事中充满疾缓张弛的变化。整体上徐徐渐进,娓娓道来,但在重场戏与闪光点之处,又基于情节进展的需要而发力,形成冲击观众心灵的激流。戏的结尾就是发力最重之处。对此,张艺谋认为有些落俗套,我倒认为是张导过谦了,其实这正是最震撼人心的:弥留中的老三眼角边流下两滴红色的、晶莹的泪,呼应着伤心欲绝的静秋。两个生死相恋的有情入,最终天人永隔,但他们的纯情至爱永远留在了观众心中。

这部影片堪称张艺谋的一次大转身——去掉了繁复浓彩,抛弃了浮躁狂热,潜心追求一种纯净的情和美,这与那些喧嚣狂躁而远离真正艺术品位的影视形成了强烈反差。整个影片动声色地引领着观众进入当年那个可以发生“纯情”的特殊天地和人物的特定心境,色调淡雅,韵味隽永。

张艺谋很懂社会心理,总能找到当下时代最缺失的某个点,人们心理上最缺乏什么、最需要什么,他就做什么。在这个物质至上的年代,人们内心其实最渴望“纯情”。《山楂树之恋》能红起来,本身也说明我们时代“纯情”的匮乏。正如制片人张伟平所言:“不管社会发展到什么年代,人类进步和文明到什么程度,都离不开人与人之间的真诚与真情。”《山楂树之恋》风靡一时,足见当下对真诚爱情——“纯情”的渴望。张艺谋在一系列商业大片创作之后,经过反思,回到一种非常清楚自己在干什么,而且做得诚心诚意的状态,于是推出“纯情”片,迎合了观众的心理,也符合了文化消费的心理需要。从1984年《红高粱》的红艳绚丽,到2010年《山楂树之恋》的纯真青涩,绚烂之极,归于平淡,达到了美的境界。

过去的年代,也有难得的“纯情”。像鲁迅与许广平、瞿秋白与杨之华的爱情,就是有了心中的爱,不问金钱,不论地位,只要心心相印,便如同飞蛾扑火般全身心投入,以死相换,至死不渝。借用老三跟静秋的话来说,就是宁可死,也不会出尔反尔。

古今中外,成功的文学作品都归结为“情”。《红楼梦》如果没有宝、黛之“纯情”,怎能感动世人二百余年?《山楂树之恋》正是以“情”打动人心。

● 书林漫步

深入电影本体 透视历史脉络 ——评《中国电影市场发展史》

□丁亚平

饶曙光《中国电影市场发展史》以开阔的视野、全新的史学维度,静静地去记录一个充满动荡和转折的电影发展历史,在电影史学领域独树一帜。本书延续了中国史学秉笔直书、史论并重的优良作风,以举重若轻的姿态对百余年的中国电影进行了一次深情俯瞰,对中国电影史上浩瀚如海的电影人、电影作品、公司影院、政策体制、文化思潮进行了一次细致深刻的梳理。作者试图超越传统研究方式的中心范畴,重点勾画了电影市场在不同历史阶段的发展沿革,以集大成的著史风格和深入电影本体的新维度,进行了一次重要的宏观描述和微观探索。

过去写电影史著作大多重在“作家作品”、“修正史”或“平反史”的范畴内进行,本书独辟蹊径,以市场入手进行剖析和整合。这种角度的研发和采用是具有深刻根源和重要价值意义的:在中国市场经济不断发展、快速变化的浪潮中,电影的生存方式、电影市场之沿革、观影群体的演变等问题都成为了重要的探究对象。从根本上讲,这一走向及其本质是由电影的商业属性所决定的。电影是一种工业化的艺术,其发展首先受制于资本;同时,电影又是一种商业,其发展也受制于市场。因此,市场是整个电影产业链条中的关键环节,对于市场的清醒认识和准确把握有利于整个电影产业生态系统的良性循环和发展。在市场经济浪潮和消费主义的冲击下,电影创作必须在个性表达、艺术审美和商业利润之间寻求制衡点,而电影人也必须培养对电影本体的自觉意识,建构一种和市场经济相适应的电影观念,这也是目前中国电影产业发展所面临的最根本和最紧迫的问题之一。

该书的另一创新之处就是在市场发展这一独特视角内,以全新的史学维度阐释和建构中国电影史。恩格斯说过:“重新研究全部历史,必须详细研究各种社会形态存在的条件,然后设法从这些条件中找出相应的政治、司法、美学、哲学、宗教等等的观点。”重修中国电影史应建立在电影自身的本体特征之上,结合其所诞生时代背景、政治话语、经济环境和社会思潮来加以宏观的描述和立体的叙写。该书正是以这种基本架构对1895年到2009年之间的中国电影发展历程进行重新梳理和概括:作者于追根溯源之中,与文学、戏剧、美术等相关文艺形式的发展相联系,以电影市场嬗变为枝干,探究电影体制在不同阶段的改革,又从受众需求、影院建设、资金配置、销售情况、法规条例、明星效应、票房收益以及制片公司经营状况等多重层面出发,结合着电影人、影片作品、电影运动和历史事件等重要

环节,在牵丝攀藤之中形成一个复杂而完整的历史体系。作者以极具发展性和现代性的史学观念建构历史,描述出中国电影的沿革与变化,又直指本质,透视出电影市场发展的历史脉络,在中国电影史学研究中是一次充分贴近电影本体,又形成较为完整历史系统的有益尝试,体现了作者的治史智慧和学术水准。

此外,对于一些问题迭出的历史死角和争议之处,作者俯首沉思、执著体悟,努力摆脱传统的观念窠臼,以史学家的高蹈无畏气概还历史以本真面目;对于一些具有争议的影人,如制片家张善琨、严春堂、柳中亮,编导朱石麟、卜万苍、李萍倩,摄影师黄绍芬、薛伯青、周达明以及演员夏佩珍、陈云裳、李丽华、周璇、刘琼、高占非等人,作者都强调应该具体问题具体分析,影人在不同的政治话语驱使和社会文化语境中,自觉或不自觉地调整着自我适应市场、维系着民族电影的生命之火,在历史阶段的裂变中使艺术的精神血脉仍然在延续。作者对这些人人在不同程度上表现出的对于价值观念和民族立场的坚守,以及在各自领域内保存民族思想血脉的努力抗争都给予了恰当地肯定,这充分体现了史学家的真知灼见和客观公正的著史态度。再如第九章中谈到衰败之的企业化思想和“电影村的构想”时,作者以马克思主义实践观和历史发展观为基础进行深入剖析,回顾了这一构想的产生、讨论和夭折的原因:上世纪50年代高度的政治一体化和一元化所导致电影从业人员在思想上保持着高度的警觉性,并内化为一种自觉意识,对于和好莱坞电影有关的一切都具有高度恐惧感,并毫不保留地加以否定和批判,因而衰败之的企业村构想被定性为“垄断思想”,遭到了彻底的否定和批判。如今,怀柔地区建立电影集团和影视城,意图打造中国“好莱坞”的计划似乎恰恰符合衰败之初的电影村设想,这充分说明在历史的洪流之中,实践始终是检验真理的惟一标准,衰败之的设想是符合现代电影大生产潮流的。

总的来说,该书在著述的过程中以马克思历史学和经济学观点为基础,坚持完整全面、严谨求实的原则,尊重历史真相的存在;同时坚持在理论学术和历史视角的基础之上,努力增加新的理解维度。在光影浮动和历史幽沉之中体现了学者的良知和真诚,以富于人文性发自内心的温暖而坚定的力量,在电影史学与实践开辟出了一条新鲜的研究思路。