

●特别关注

展望“十二五”电影发展愿景 提升中国电影产业整体实力

——第19届金鸡百花电影节“中国电影论坛”综述

□徐健

2011-2015年(即“十二五”)是中国文化产业发展的战略机遇期,更是中国电影发展的“黄金五年”。中国电影产业将迎来前所未有的机遇和挑战。近来,国务院先后出台《文化产业振兴规划》和《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》,将电影产业作为文化产业振兴的重要部分上升到了国家级战略产业的高度予以大力支持,第一次在国家层面上对电影产业的未来发展提出了总体目标,要求实现由电影大国向电影强国的转变。日前,在江苏江阴举行的第19届金鸡百花电影节“中国电影论坛”上,与会专家学者以“十二五”期间中国电影发展战略为主题,围绕电影产业的宏观发展趋势、市场规模、影院与院线建设、全球化与本土化、文化软实力建设、数字电影及创意人才培养等问题展开了探讨。

探索电影产业跨越式、可持续发展的多种路径

中国电影推行产业化以来,制片主体、影片生产、院线建设等产业链各个环节迅猛发展。面向“十二五”的黄金机遇期,与会者普遍认为,中国经济的持续发展、城市化进程加快、消费结构的转换将成为未来电影产业发展的最大机遇。

站在可持续发展的战略高度,中国传媒大学教授齐元峰主张未来实施成长战略,即转变电影发展方式、重点实施渠道策略,解决产业发展瓶颈——加快院线建设、拉长产业链、实施本土化和国际化的双向发展。北京大学教授陆绍阳也认为,建立一条完善产业链的科学机制、版权销售的长效机制、信息发布的权威机制、产业研究的智库机制等至关重要。要突破国有电影企业僵化的经营模式,突破国产电影“能见度”低的障碍,突破传统档期的局限等诸多制约电影产业发展的因素。

从制片企业的角度,中国艺术研究院副研究员刘藩认为,未来5年国有企业和民营企业将并肩前进,10个左右的领军型品牌电影制作企业将逐步成型。浙江大学教授范志忠通过个案分析,从公司组建模式、项目投资、品牌化运营、上市融资、产业链布局等多种维度,分析处于“成长阶段”和“国际化阶段”历程中的中国民营影视企业所面临的挑战与机遇,指出其深化发展的策略与必要性。此外,国内市场票房分析家刘嘉从产业信息与产业高速发展严重不对称、制片方大多数不盈利与中国影院大多数盈利的不对称等制约产业发展因素的分析中,关注了电影市场与观众的发展趋势,认为省

市电影公司未来5年在产业链上的位置决定了他们在市场中的作用和位置。

中国电影应该具备国际化视野,树立全球化思维

自2004年正式实施“走出去”工程,中国电影的海外票房、发行都取得了一定成绩,国际影响力进一步加强,但仍然存在不少问题。大多数对电影的关注点仅限于一部或几部影片的得奖、发行或票房,停留在追求国际声誉、市场利润的外在层面,缺乏宏观的战略布局和国际化的视野、胸怀。这对中国电影产业的发展是不利的。

中国电影资料馆副馆长饶曙光认为,中国电影应当自觉地树立全球化的思维去应对全球化的挑战,应当主动地选择走出去的战略,这是进一步促进中国电影创作和生产全面现代化、实现从电影大国尽快转变为电影强国的关键步骤和环节。为此,我们需要做到:首先,把握优势、扬长避短是实现中国电影全球化战略的根本立足点;第二,实现人类价值的中国表达是中国电影全球化战略的核心工作;第三,实现中国电影的全面现代化和国际化是中国电影全球化战略的必经之路;第四,打造重点文化品牌是中国电影全球化战略的有效手段。

上海交通大学教授李亦中结合近年来中国大片“走出去”的成败经验,指出外销影片一定要注意适销性,提高海外能见度;电影主创人员要积极应对海外传播中的“文化折扣”问题,掌握、揣摩海外受众的接受心理与欣赏习惯。全球化时代,我们的观念不能滞留在“越是民族的,越是世界的”这种单一认识,要树立“中国元素,国际表达”的理念,后者正是对前者必要的补充和延伸。

电影产业的繁荣发展离不开文化软实力的提升和人文精神的弘扬

“十一五”期间,中国电影的产量逐年增加,产业规模在不断扩大,但是真正能够达到思想性、艺术性、观赏性统一的作品并不多见。在对票房利润和大众趣味的追逐中,部分电影失却了对文化的坚守,遮蔽了人性的关怀,娱乐为尚、恶搞成风,就连那些高额投资的大片,也在价值观的倡导、内容导向、情节设置上出现了偏差,一味迎合市场的需求。文化的缺失是未来电影产业发展的障碍,文艺评论家仲呈祥希望电影人能对这种忽视电影人文内涵的创作倾向保持警惕。电影的主要价值是精神价值,中国电影最缺的不是票房、市场,而是人文精神、思想深度,缺乏真正能面对

现实而发出深刻思想见解、独特艺术形式的作品。

北京师范大学教授周星强调在建设电影硬实力的同时,不能忽视电影文化软实力的提升。简单确立产业目标也许容易实现,但根本是源于国家文化意识的建设,这样才能既突进产业规模又从根本上提升精神文化高度,实现物质和精神的“双赢”目标。从某种意义上看,后者是更为迫切的任务。

面对好莱坞电影和西方文化体系的冲击,中国电影的文化存在和表现方式也成为与会者关注的课题之一。北京电影学院教授刘军认为,要想与好莱坞抗衡,就应该鼓励代表中国文化影响力的多元化影片的出现。中央戏剧学院教授路海波则强调应该在市场细分的基础上对主流文化的坚守有强烈的信心。中西文化有共通之处,中国主流价值体系与世界文化并不矛盾。

用数字化电影技术和人才培养加速电影创新步伐

随着中国电影产业的升级,新技术在电影创作中的作用逐渐增强,应用范围也日益广泛,以数字技术为代表的新技术在银幕上为广大观众带来了形式多样的视听感受。哈尔滨工业大学教授郝冰认为,数字化电影技术已不再是一种单纯的制作技术,它已转化为一种思想、观念及新的创作方式。他希望中国电影从故事题材、主题立意、导演、制作人的决策上宽容地留给数字化制片方式一点空间,多尝试一些数字特性的电影制作模式,呼吁建立数字化制片体系。

电影人才的培养问题也是与会者关注的热点话题。中国电影工业的发展是在电影人自己的努力下实现的,其中最关键的因素是人才。要实现电影强国的战略必须以人为本,依靠大量电影创意人才的艺术智慧和创造。北京电影学院院长张会军认为,高等教育对中国电影的发展负有非常大的责任。针对目前电影人才培养缺少专业人才,低端人才缺乏,高端人才难以上市的情况,他建议电影教育应找准定位,注重培养质量;加强研究生阶段制作人才的培养和行业培训;要努力培养适应未来电影市场需求、具备创新意识、能把握电影宏观经济的人才。饶曙光指出,电影人才培养应着眼于更加长远的战略布局,既要创造良好的个人成长环境,又要建立开放公平的选拔机制。目前中国电影在世界影坛上的代言人人物仍然是上一世纪的偶像,属于未来的中国电影人品牌还未出现。

●新作点评

电视剧《解放海南岛》以新颖独到的纪实风格和现实主义手法,用雄浑壮美、凝重深刻、乐观浪漫的美学品格,热情讴歌了我军横渡琼州海峡解放海南岛的英雄事迹,彰显了建立在集体主义之上的革命英雄主义精神。这一不朽英雄丰碑,提醒世人:中国革命的红色历史永远不能忘记,革命英雄的核心价值观应当永远铭记和敬仰。

纪实风格的鲜明突出

该剧以马克思唯物史观的政治态度,将对革命历史的尊重、对毛泽东军事思想的崇敬、对革命英雄主义的敬仰,浓缩为忠实历史的创作态度和坚强决心,给作品赋予了纪实的“灵魂”和不倒的精神,做到真实可信、振聋发聩。全剧以毛泽东军事思想为鲜明主线贯穿始终。毛泽东等老一辈无产阶级革命家纵览世界风云,洞悉战略时机,准确把握和判断解放海南岛战役的指导原则、时机条件、战术要领等,牢牢扣住了剧情脉搏。

特别值得一提的是,全剧在准确把握我第四野战军15兵团40军、43军和琼崖纵队参战的“宏大叙事”,生动描述部队海上大练兵、渡海作战,由“东北虎”变为“海上龙”过程的同时,对普通官兵也有真实准确的描述,对跃然荧屏的733名历史人物、战斗英雄,都有细腻刻画,也有台词对白,真实性和可信度很强。如白沙门岛之战,我加强团八连、九连与强敌血战三昼夜,九连指导员何长文等壮烈牺牲,就连普通战士李金柱、马继贞等也有简明勾勒,为他们留有了英名。这是对革命英雄最大的尊重与敬仰,是对革命历史最大的负责。

克敌制胜英雄人物的精彩呈现

《解放海南岛》没有迎合世俗情趣的追求,更没有简单描摹战争的英雄话语,而是站在历史的潮头浪尖,深层体悟战争硝烟,革命的情怀和意志缅怀英雄业绩,真实解读人民军队的性格、情感、智慧和追求,既突出官兵朦胧迷茫的海洋意识,又避免标签化的表面现象;既表现他们为人民利益敢于牺牲的共同品格,又描写出他们迥异的性格特征;既刻画他们铮铮铁骨优秀品格,又表现他们思

革命英雄主义的激情表达

——观电视剧《解放海南岛》

□郭振雄

想局限的个性缺点。

一大批栩栩如生的革命英雄呼之欲出,40军“宁可前进一步死,决不退半步生”、43军“血战到底,有进无退”牺牲小我、成全大我的大无畏英雄气概,惊天泣鬼神,具有感人肺腑、催人泪下的伟大力量。在风门岭对105高地的激烈争夺中,我127师官兵打退了美式装备武装起来的国民党部队的13次冲锋,敌机狂轰滥炸将山头削平了、把阵地烧焦了,但我英雄官兵的意志比钢铁还硬,钢铁连、钢铁兵彪炳史册、感天动地。与此同时,该剧还特别注重塑造官兵机智灵活、大谋大勇的英雄品格。15兵团司令员邓华的运筹帷幄、绵里藏针、举重若轻的儒将形象,40军军长韩先楚深谋远虑、临危不惧、志坚如铁的战将风范,以及师参谋长苟在松、政治部主任刘振华指挥若定、冲锋在前、敢于担当的先锋典范,极具亲和力、感染力和影响力。

时代眼光和现代精神的全新解读

该剧用时代眼光解读历史战争,用现代精神诠释人物性格,有柳暗花明、耳目一新之感。首先,我军指挥员不是机械执行“军人以服从命令为天职”,而是创造性地理解上级指示、把握战机机遇、争取最大主动。其次,部队始终不渝坚守思想政治工作的生命线地位,领导干部带头上船训练、带头冲锋陷阵,因人因事搞好思想疏导。

剧情人物的语言风格、情景表演等也力求突破旧观念、旧模式的束缚。一些生活化的语言机智幽默、轻松浪漫,甚至很俏皮,让高度紧张的战争戏轻松起来。就连我渡海先锋营4号船被敌舰打沉,11名官兵决不当俘虏准备沉海英勇牺牲时,仍然从容坦然,丝毫没有紧张、恐惧、焦躁。体现了革命乐观主义情怀。于无声处听惊雷,带给观众心灵的震撼远远超过了想象。另外,以人为美的理念在剧中也得到充分展现,解放军不收老百姓犒劳部队的耕牛,是为了保存赖以生存的劳动力;动员船工参加海上训练给一些生活补助,体现了对人民群众的尊重与理解;制止乱砍滥伐,体现保护生态环境的理念。这些都实现了历史与现实的巧妙对接,引导和鼓舞人们以时代的精神弘扬传统、开创未来。

●影视创作系列谈

亲历时代发展 见证电影进步

□冯小刚

从1994年至今,我已拍摄了14部影片,带着电视剧创作的心得体会进入电影界,参与并见证了电影时代向朝阳产业的嬗变、改革开放、顺应时代要求,大力发展文化产业的政策都及时有效地挽救了中国电影。

注重思想性与观赏性的结合

思想性与观赏性的结合使电影赢得了观众最广泛的认同,在市场上赢得口碑、树立诚信是电影创作和企业可持续发展的大计。只重思想性或单纯追求娱乐性,都不能最大限度地争取到最广泛的观众。

我创作的第一阶段:贺岁片的创作在注重观赏性的同时,用轻松的喜剧形式传达主流价值观,颂扬真善美,讽刺假丑恶,使贺岁片深入人心。让久违了影院的观众重新找回了看电影的快乐。

我创作的第二阶段:为防止自身创作和来自观众方面的审美疲劳,突破创作“瓶颈”进行新类型的尝试。在重大历史事件的民族记忆中寻找平凡的但又是激动人心的可歌可泣的故事和人物。我们尊重观众对历史的集体记忆,但把着眼点放到了沧海一粟的小人物身上,观众对这些剧中的平凡人物有着天然亲近感,在影片中共同经历他们的困境,和谷子地、李元妮同呼吸共命运,为他们的遭遇揪心,也为他们的坚守感动,更在离开影院后,对自己的父母和家庭多了一份惦念、一份亲情。这一阶段拍摄的影片没有卖座的大明星,不是所谓的商业题材,靠的是贴近现实、贴近生活、贴近群众的

创作理念,但票房却一次又一次刷新纪录。这一时期恰逢中国电影产业飞速发展,在政府的大力扶持下,电影产业在中国成为举世瞩目、发展最快的经济领域之一。我们抓住了机会连创票房新高,在观众中进一步赢得良好口碑,确立了创作信誉,极大地增强了我们的自信心。

以诚意面对观众

创作者的诚意最为重要。创作不是任务,要有感而发。创作动机要相对单纯,不能为获奖而拍。现阶段和今后很长一段时间里,影片首要服务的对象仍是本土观众和华语区的观众。中国经济发展在世界产生了巨大的影响力,但实事求是地说,文化的影响力还没有很多人想象的那么大。电影的输出还处于尝试阶段,进军欧美主流市场目前还不现实。如果能在5年的时间里在日本、韩国打开局面形成影响力,中国电影产业的格局就已经不小了。真正做本土市场才能保证中国电影的不败。我们要充分认识到,从观众消费看电影的角度,“观众没有义务保护中国电影”。让观众掏钱看国产电影只能靠中国电影人自己去努力,用好看的电影去赢得观众。这就需要我们对观众的需求求有一个清醒和准确的判断。长期以来,我们一直坚持在选择题材的时候,第一要问的就是观众会不会喜欢?为什么会喜欢?我们的故事不仅要讲给观众人听,还要讲给发行的人听,讲给不同行业、不同层次的人听。他们听你讲故事的时候注意力是不是集中?是不是抱有浓厚的兴趣?是不是可以被感动?从众多的反应中,我们才可以找到正确的答案。尊重多

数观众的感受就是赢得观众的法宝。自视清高,自以为比观众对生活的认识深刻,就会导致对观众的误导。

进一步创造和谐的电影环境

反映现实的作品最能够引起观众的共鸣,这也是中国电影能够和好莱坞大片争夺观众的有力武器。我们一直说题材是没有禁忌的,但在实际操作中,一个细节、一句台词都要推敲。如《天下无贼》里浪子回头的贼能不能作为影片的主角?《集结号》里谷子地应不应该在团长的墓碑前发泄委屈?这些导致影片能否成立、能否打动观众的关键环节,创作者都承受着社会效果的巨大压力。在影片主题传达主流价值观的前提下,能不能表现一些人性的弱点、道德缺陷、社会发展进程中的负面问题,以此来对比坚持正义、坚守道德底线的可贵和付出的代价?美是对比丑而存在的,没有弱点的人物是离生活和观众最近的,不会真实、丰满、可言,是直接导致影片空洞、单薄、缺乏感染力的主要原因。解放创作人员的手脚,反映火热的现实生活,首先要减轻、降低来自各方面给创作者造成的压力。应该相信绝大多数导演对自己的影片是有社会责任感的,更应该相信观众是有鉴赏力的。不负责任的胡来首先就会被市场淘汰,进而也会被制片公司所抛弃。随着时代的进步和改革开放的深入,我们已经感受到了大环境的逐步宽松,为了实现中国电影的大繁荣,我们热切希望进一步解放思想,为创作者提供更好的创作条件、氛围和机遇。

《毛岸英》:让英雄史诗永远激励后人

本报讯 由中央新闻纪录电影制片厂(集团)、解放军总政治部宣传部、中共湖南省委宣传部、中共杭州市委宣传部、杭州文化广播电视集团等单位联合摄制,毛岸英遗孀刘思齐独家授权并亲自担任顾问,作家导演刘毅然执导,韩中、于晓光等主演的电视剧《毛岸英》将于今晚登陆央视一套黄金时段。该剧全面展现了毛岸英从出生到英勇牺牲的生命历程,描述了他短暂人生中学习、工作、爱情、战斗的生活,细腻地展示了毛泽东和毛岸英之间的父子深情及毛岸英与母亲杨开慧、与妻子刘思齐、与兄弟毛岸青等亲人间的美好亲情,赞美了中国共产党人的人情美和人文美,同时还塑造了周恩来、彭德怀等老一辈无产阶级革命家的感人形象。该剧史料翔实准确,故事催人泪下,剧情忠于历史原貌,许多情节鲜为人知。该剧是为纪念毛岸英牺牲60周年、抗美援朝胜利60周年而创作拍摄的。看过该剧的有关专家学者指出:在目前整个电视剧环境中,该剧的播出非常重要,讲精神,炭炭要多一些毛岸英这样的人。以表现领袖如何教育儿子的影视作品教育观众很有现实意义。(艺文)

《生死桥》展现民国梨园传奇

本报讯(记者王冕) 根据香港作家李碧华同名小说改编、由国家话剧院导演田沁鑫执导的32集电视剧《生死桥》将于10月22日起在中央电视台电视剧频道黄金时段播出。这不仅是一部李碧华众多经典作品中的首部电视剧作品,也是田沁鑫首次执导拍摄电视剧。

《生死桥》的背景截取在民国十四年到二十四年,围绕三个孩子在“生不如死”、“死不如生”、“先死后生”的三支命签遗嘱般的笼罩下生死相缠的青春,着笔北京和上海这两个极富历史质感的城市文化标本,讲述了一段民国起伏的梨园传奇故事。同时,该剧再现了民国时期已趋于完善的传统和现代相结合的娱乐形式,全方位展现出当时中国的娱乐风貌。据悉,该剧剧本由田沁鑫闭门两年多时间、十易其稿改编创作完成。她一方面保留了原著小说中的精华,较为准确地把握了文学作品的“内核”;另一方面又结合自身艺术理解,融合现实性和偶发因素,运用其擅长的话剧手法进行表现,力求作品得到艺术升华。

