

● 特别关注

- 实现由电影大国向电影强国的转变,必须切实提高中国电影的原创力
- 只有将好莱坞电影工业体系的有益经验与中国本土文化经验、历史记忆以及电影传统有机结合起来,才能推动中国类型电影的发展繁荣
- 要建立合理的、科学的、有序的、全年的电影档期来促进电影类型片的生产
- 高校、科研机构应加快高端专业性人才的培养,造就一批拔尖、创新的编剧、导演、制片人以及其他的电影创作人才

努力构建原创力充沛 有中国文化特色的电影产业体系

——“中国电影产业化与类型化”研讨会综述

□ 徐 健

产业化发展和类型化策略是近年来中国电影最重要的两个发展趋势,深刻地改变了中国电影的面貌。两者一方面不断刷新着电影产业发展纪录,另一方面也引发社会各界的热烈议论。10月19至20日,由中国电影艺术研究中心(中国电影资料馆)主办的“中国电影产业化与类型化”学术研讨会在京举行。在为期两天的研讨会上,百余名与会代表包括国家广电总局相关领导、全国各地电影理论和评论工作者、电影制作发行放映系统的专家和公司负责人,就中国电影产业化道路、类型化的现状及其背后成因进行了初步而全面的梳理和反思,围绕产业化和类型片的关联,产业化对类型化的要求和影响、类型片的美学风格与生产规律、中国类型片的历史和现实、中外类型片观念差异等与中国电影现状密切相关的多个问题展开了深入探讨。

与会者普遍认为,自2003年以来启动的电影产业化改革,为中国电影带来了新的发展机遇,推动了中国电影整体水平和规模的提升。影片的年生产量、电影市场、影院及院线建设、“走出去”战略等,在取得很大成绩的同时也存在不少问题。本次研讨会就是将中国电影的类型化置于产业化背景之中进行探讨和审视,直面中国电影产业化过程中的诸多问题,为中国电影未来发展出谋划策。

切实提高中国电影的原动力,增强电影创作的文化关怀

电影原创力问题是决定中国电影可持续发展的关键因素。目前,中国电影在票房、创作类型格局、技术运用上都得到显著提高,但一些商业电影依然存在着对类型片的片面理解和简单复制,对好莱坞技术的盲目膜拜,题材雷同、内容缺乏新意,热衷于恶搞、拼贴、玩闹,忽视了本土文化语境和观众心理机制的内在要求,忽视了电影的人文精神和文化品格。与会者一致认为,要实现中国电影产业发展目标,实现由电影大国向电影强国的转变,必须切实提高中国电影的原动力,在继承的基础上不断创新,增强电影创作的文化关怀,建立具有中国特色的电影产业体系。

导演尹力认为,我们的电影市场巨大,发展前景广阔,但关键要拿出好的作品。提高电影的原创力,首先应该面对现实思考,

去年我去韩国首尔参加中日韩编剧论坛,日本和韩国的同仁们共同关注的话题就是:中国的电视剧无论是在制作水准还是在题材宽度和深度的开掘上,令人尊敬。

的确,我国的电视剧创作这几年势头很好,每年都有一些有震撼力、有影响力、有市场号召力的好作品出现。但是,也应看到,由于庸俗娱乐化倾向的愈演愈烈,一些电视剧生产随之出现了一系列错误的创作倾向。如果分析一下会发现一个共同的事实,那就是,无论是优秀的或平庸的创作,都可以最终归纳为两个方面的得失,一是价值尺度,二是生活依据。需要特别指出的是,价值尺度和生活依据,恰好是艺术创作最为关键的环节。价值尺度失衡、生活依据缺失,必然导致艺术作品思想取向的混乱和艺术价值的低下,对艺术创作的损害是致命的。把握正确的价值尺度,尊重正确的生活依据,才能使艺术作品具备思想精深、艺术精湛、群众喜欢的坚实基础。在艺术良知与利益诱惑激烈冲突的电视剧创作环境中,一个富于社会责任感和艺术使命感的艺术家应当有所坚持、有所坚守。我关于“两个坚持”的想法,就是在这样的情形中产生的。这“两个坚持”是:坚持弘扬优秀传统文化和正确的社会价值观;坚持深入生活和表现生活真实。

坚持弘扬优秀传统文化和正确的社会价值观

电视剧是一种重视娱乐性的艺术品种,“娱乐化”本身也无可厚非。问题在于我们用什么来实现娱乐,在娱乐中又向社会、大众传递了什么样的文化信息和价值取向。我不喜欢将娱乐庸俗化,更反对不惜损害文化传统积淀的人生观、价值观,不惜败坏社会公认的道德价值体系,去制造“新、奇、特”,进而获得收视率及其背后的经济利益。一部作品,不去思考如何引领精神进步,而是刻意污染精神家园、败坏价值体系,哗众取宠、故作叛逆,是可悲的,更是可耻的。我主张电视剧创作应正确理解娱乐,应将娱乐的层次逐步提升到“精神愉悦”的美学层面。因此,这几年,在电视剧市场化的大潮里,我为自己确立的第一个创作原则,就

创作那些直面人心、表达现实、贴近生活、为民代言的作品。此外,希望建立权威的影评评判机构,为中国电影发展引领方向、谋划策略。

北京大学教授李道新对近年来部分商业电影中出现的恶搞、模仿、黑色幽默等元素进行了剖析,认为它们大多数既没有遵循观众的约定与叙事的惯例,也没有坚守价值的底线与文化的共识,不仅无法代表中国电影的未来,而且在很大程度上显现出一种否定的判断与负面的情绪。作为一般意义上的“类型电影”,这些影片基本上是不合格的。他呼吁电影坚守价值底线与文化共识,脚踏实地地去表现我们的生活。

中国电影艺术研究中心研究员李迅从电影创新与模仿的辩证关系上认为,类型化电影创作面临的一个问题就是复制、模仿。我们的创新应该在复制、模仿、借鉴之中创新,而不是单独的谈创新。北京师范大学教授周星认为,类型的借鉴和建立,是为了艺术价值的更好实现,类型可以作为艺术创造精神的一种潜在规则。他希望能把艺术召唤大众的元素加以发扬,把类型的要素作为艺术魅力实现的手段,以此实现电影艺术观念的更新和原创力的提升。

编剧赵葆华指出,文学精神和思想力量是电影类型化的两个支撑。电影类型化不能以牺牲思想含量和文学精神为代价。我们的类型片应该注重人物形象所承载的历史前进精神、民生诉求、民族诉求,谨防陷入价值观模糊和人文信仰丢弃的误区。国家广电总局发展研究中心研究员陈共德指出,要实现中国电影的振兴,就必须找寻中国自己民族的文化基因,与时代结合,融会贯通,形成中国特有的电影信仰价值体系和电影精神理念,这是中国电影崛起的方向。

类型化策略的多角度剖析及其未来走向

与会者从学术角度剖析了类型片观念的缘起和发展现状,深入研讨了类型片与大众文化的关系以及中国类型片模式与观众文化心理机制的关联。当前涉及的具体类型涵盖了武侠动作、惊悚、喜剧、古装、歌舞、谍战、灾难、言情等不同领域。可以说,近年来类型化影片重要的创作、文化现象,都成为了与会者关注的话题。

中国电影集团公司、制片公司总经理赵

海城认为,应该用类型化指导电影生产专业化。类型片的一个根本核心,就是让大多数电影消费者及电影观赏者去喜欢它。所谓的类型化就应该在生产各个环节都要满足大多数的电影消费者,对电影的接受也应以此作为标准和指导。而李迅认为类型化的核心应该是市场化与多样化。应该考虑分众市场或者不同观众文化的需求,而不只是榨取一个商业大片的最大利润问题,这对于国家的电影文化建设是非常必要的。类型化不仅仅是创作问题,它更应该是电影政策制定、市场建设和完善人才机制的核心概念,它并不局限于商业大片,艺术电影、纪录电影等也会有更重要的意义。为此,我们的电影人应该具备一种整体意识。

北京师范大学教授王一川以冯小刚近来的电影为个案,分析其类型化电影中包含的中式主流大片的重要元素,即空间信赖模式、有疑问的反思型普通个人、追梦故事、团叙仪式、社群和谐理念和兴味蕴藉传统。他认为,中式主流大片不能仅仅停留在这种框架内,应当出现多种类型。目前,这一领域尚存在有效地拓展和丰富其美学的可能性。有目的地确立多类型的电影格局,对中国电影的未来发展是非常必要的。

《电影艺术》主编吴冠平认为,应该将电影产业制度性安排以及相关的法律和措施作为类型电影的关注点。他将中国类型电影称为“中国民族类型电影”,指出中国电影概念的本质是民族电影,是一种文化认同。它是本土化的电影,是以民族文化价值观来观照人与人、人与自然、人与社会关系的电影,是对当下生活有现实观察、对本土电影的传统有继承的电影。只有将好莱坞电影工业体系的有益经验与中国本土文化经验、历史记忆以及电影传统有机地结合起来,才能推动中国类型电影的发展繁荣。

提高电影产业规模质量,培育新型市场秩序

电影产业在文化产业中处于龙头地位。目前,中国电影产业规模不断壮大,影响力日益增强,虽尚存很多薄弱环节,但具有较大的提升空间。与会者结合电影市场现状和特点,从不同的视角为中国电影产业升级、市场秩序的培育,为构建符合中国电影发展特色的产业链条提出建议。

新影联院线总经理黄群飞认为,类型电影有助于推动电影产业化发展,但是并不能保证产业化形成。要推动产业化发展,政府主管部门需要制定宽松的政策,为广大电影工作者营造一个比较自由的创作环境,爱护创作人员,培养人才,培育市场。此外,从事电影的人,包括电影媒体、专家学者和影评人都有责任去维护电影市场。

针对现在电影市场出现的“五大档期”扎堆现象,电影市场分析家刘嘉认为,电影档期的常态化应该作为我们终端市场遵循的一个目标,建立合理的、科学的、有序的、全年的档期,会促进电影类型片的生产。为此,她建议设置第三方的行业数据发布平台,建立档期的市场调节机制,发挥各种专业学会的作用,组建专业的发行团队。

中国艺术研究院副研究员赵卫防认为,香港“嘉禾”发展过程中注重电影院线等终端资源发展的模式,以制片为主、兼亦经营院线和戏院业务的方式,分红制的分配方式以及实施现代化技术和管理的产业经验,对当下内地电影产业的发展有着重要的启示和借鉴意义。

电影产业的可持续发展离不开电影人才队伍的培养和建设

人才是未来中国电影产业化发展中的关键性因素。与会者普遍认识到,高度重视人才的培养与挖掘,深入研究电影人才的成长规律和特点,特别是研究新时代、新世纪对电影人才的新要求,对中国电影的可持续发展至关重要。华中师范大学教授李显杰认为,电影的硬件配置容易提高,但是创造的意识、创新的人才却是缺失的。没有充足的人才储备和专业人员,再多的物质、资金投入也不能真正做大做强中国电影,制作出达到国际一流水准的影片。

关于电影人才培养的方向和路径问题,大家一致认为,电影人才的教育应该同电影产业化发展的大趋势结合起来。现在的高校、科研机构应加快高端专业性人才的培养,造就一批拔尖、创新的编剧、导演、制片人以及其他的电影创作人才。鼓励青年人才脱颖而出,形成人才辈出的繁荣局面。其中,中国传媒大学教授梁明就从电影后期制作、技术运用的角度,提出加强电影技术人才教育的紧迫性问题。

● 影视创作系列谈

我在电视剧创作中的“两个坚持”

□ 高满堂

增长着国产电视剧的国际声望。

在众多原创作品不断涌现的时候,也应看到还有另一种倾向应当引起注意,那就是模仿和跟风盛行。说到底,电视剧人没有自己的生活发现,就不会有真正意义上的原创。电视剧贵在原创,任何模仿,哪怕逼真也是重复,你的“心脏”永远挂在人家的作品体外。

我坚持深入生活和坚持原创。我从1983年开始从事电视剧创作到现在,一共创作了50多部700多集短、中、长篇电视剧,除了改编张平的小说《抉择》,其余都是原创。我创作《闯关东》在东北三省以及鲁西南、胶东等地区走了7000公里,历时两个月。创作《闯关东中篇》又跑了5000公里。创作《大工匠》在大连钢厂陆陆续续待了3年。年内即将播出的《钢铁年代》是《大工匠》中没有用完的素材。《北风那个吹》是回忆我的知青生活,即将播出的《雪花那个飘》是写我的大学生活的。我还特别愿意搜集老版的县志、厂志。最近我受黑龙江《饶河县志》的启发,准备写一部反映上世纪40年代到2007年国务院取消农业税这一历史跨度下的农业题材电视剧,叫《老农民》。我希望把这部电视剧写成农民的史诗,已经采访了几个主管农业的老副省长、县长、乡长,还要再做深入采访。

在深入生活再做的经历中,我遇过车祸,在老乡家里一病不起。这是痛苦,也是创作的快乐。深入生活不是算你采访了多少,走了多少路,遇到多少稀奇事,而是你感觉到了多少,感动了多少。生活不断打破你的自以为是,是不断去掉你的浮躁和急功近利情调,让你平静下来、沉思下去、凝重下来,同时又让你从容起来、宽容起来、聪明起来、激

动起来。任何人包括艺术家,想象力都是有限的。因此,艺术家必须“沉”下去,深入生活,去激发自己的创造力和想象力。

需要说明的是,我不是一味反对改编。许多优秀的文学、戏剧或其它形式的作品,应当成为电视剧创作的一个宝库,应当以电视剧的方式将其更广泛地传播开来。我之所以少做改编,原因有二。一是我绝不愿意肆意篡改和降低原著,使精品变为俗品、赝品。二是我自以为面对精品要慎重,面对名著要敬畏,与其说可能误读或误解名著,莫如写自己有生活、有感受、有发现的素材。好的改编必须遵守原创的基本原则,所应追求的是准确和深刻把握原作精神实质和艺术品格,精彩再现原著的风貌和魅力,并赋予属于自己的新的生活发现和人生理解。

模仿和跟风则是另外一回事了。我经常看到不少影视公司把编剧关在宾馆里,喝着可乐、咖啡,高谈阔论,神侃胡来。这样的创作,大概只能做“大路货”。电视剧市场化了,大家都急,恨不得今天把编剧关进笼子里,明天就下蛋抱窝。真真假假先不说,孵出个什么鸟儿且不管,但问题是你把编剧整坏了,害他得了软骨病,到生活里没走几步就“咔嚓”一下骨折了。别人的体验和感受,在跟风的作品里就是被人嚼过一遍的馍馍,滋味早已留在人家口中,进入人家的体内了。

深入生活,会把艺术家的心灵、境界和思想放大,因为历史和生活远比你想象的丰富得多、精彩得多。也许别人认为这是愚执地去深入生活,是笨拙地坚持原创,但我都要坚持这样做下去。因为,我尝到了甜头。惟有此,电视剧才能更加繁荣,走得更远。

● 赏 析

带核儿的小诗

——品读《丰子恺儿童漫画选》

□ 张菱儿

丰子恺先生去世已经35年了,可是打开海豚出版社最新推出的《丰子恺儿童漫画选》,他的漫画仍然让人觉得很新鲜。我一页一页地“读”着、笑着、思索着,总感觉有那么一种说不出的美好的韵味,吸引着我走向一程又一程的陶醉之旅。丰子恺的画作,仅仅用眼睛看是不够的,需要用心来品读,需要用灵魂来回味。虽然相隔着漫漫的岁月风尘,但是在丰子恺的儿童漫画里,我竟然寻到了自家孩子活泼淘气的影子。看来纯真的童心和童趣,确实有着穿透岁月的惊人魔力。

1925年,主编《文学周报》的郑振铎向丰子恺先生索画用来插图,给丰子恺的画冠以“漫画”的题头,从此,中国才有了“漫画”这一艺术形式。1925年,屈指算来已经是85年前了。可是丰子恺漫画的魅力却一点也没有因为岁月流逝而消减,反而如陈年佳酿,那迷人的芳香倒是越来越浓了。丰子恺先生的漫画体裁很广泛,他以漫画的形式抒写古诗意境,表达对社会现实的观感,深得广大读者的喜爱和赞赏。或许是因为搞儿童文学的缘故吧,我对他笔下的儿童漫画尤其喜爱。丰子恺能够在瞬间捕捉到孩子的动作、神态并让其生动形象地跃然纸上,他除了有一双敏锐的善于发现的眼睛外,还有一颗欣赏孩子的火热爱心。他笔下有着出世的超脱和潇洒,但更重要的是渗透了爱。

记得诗人柯岩曾经说过:“单纯到十分,就是真正的深沉。”丰先生的儿童漫画就非常单纯,单纯到甚至连脸部的五官都给省略掉了,可是,我们以他的笔触却能感受到那份沉沉的情愫和哲思。丰子恺画的儿童漫画多以他的儿女们为素材,孩子们的好动、活泼、淘气甚至一句有趣的话就能被他用漫画的形式反映了出来。丰子恺爱孩子,正因为心中有爱,所以才能对孩子进行细致的观察,所以才能用欣赏的眼光看孩子,所以才能细致入微地画出一幅幅表现儿童的心态、生活的漫画:一盘苹果放在桌子上,小小的孩子个子矮,想吃苹果拿不到,聪明的孩子歪着小脑袋想主意,竟然把抽屉的一个个拉开,成梯子模样《取苹果》;《爸爸不在家的时候》中,终于可以爬上爸爸的椅子,小手握着爸爸的毛笔,在爸爸摊开的画纸上随意涂鸦了;还有《瞻瞻的车》,画面上的瞻瞻手拿两把大蒲扇放到胯下当车骑……孩子的快乐就这么简单,没有童心的人,是捕捉不到的,当然,也就创作不出这样表现童真童趣的画。正像他自己所说:“所做的画,不专重画面的形式美,而宁求题材的情趣。”

朱自清曾评价丰子恺的漫画:“一幅幅的漫画如一首首的小诗——带核儿的小诗。”丰子恺的漫画不仅趣味横生,而且更重要的是令人深思,耐人寻味。比如在一幅题为《胀,胀,胀,再胀就破了》的漫画中,一个小男孩儿在鼓着腮帮子吹一只气球,旁边有一只猫蹲着看,实际上,他是在讽刺当时物价的飞涨。看似寥寥几笔,却一笔一画让人思考,让人在“品读”漫画中,展开想象的翅膀,从不同的角度去理解、认识漫画所蕴含的思想和情感。“最喜小中能见大,还求弦外有余音。”这正是丰子恺的艺术追求,也是丰子恺儿童漫画不同于一般肤浅之作的魅力所在。

第三届中国戏剧奖理论评论奖在京颁奖

本报讯 第三届中国戏剧奖·理论评论奖颁奖仪式暨“戏剧的品格和使命”研讨会10月20至21日在北京举行。此届评奖共收到来自全国44个单位报送的174篇文章,经初评、终评,丁罗男的《大众文化与当代戏剧》、汪人元的《成大器者 常为第一——从《曹操与杨修》看尚长荣的艺术价值》、王坪章的《陈仲子》、王露霞的《历史真相的深度隐喻——对锦云几部话剧作品的文本解读》、李春喜的《新艺术语境下的历史剧创作》、胡应明的《再谈历史真实与艺术真实》、苏涵的《闽、粤农村盛演“菩萨戏”现象的调查与思考》、叶萍的《城市街头的楚剧表演——对平湖门业余戏班的田野调查》、张大新的《传统理念与人格范式的颠覆、消解与重构——新编豫剧〈程婴救孤〉享誉海内外的文化启示》等9篇论文荣获中国戏剧奖·理论评论奖,另有17篇优秀戏剧理论评论文章受到表彰。

颁奖式后举办了“戏剧的品格和使命”研讨会,会议对泛娱乐化背景下戏剧的自我定位和品格追求,以及戏剧对于民族文化发展所担负的使命等问题进行了探讨。会议期间还举行了戏剧观摩活动。

(周 协)

由中共廊坊市委宣传部和中国音乐学院主办的“玥唱越好——刘玥硕士研究生独唱音乐会”近日在廊坊举行。音乐会会在曲目的选择上突出了刘玥十年来专业学习中驾驭高难度声乐作品的能力,她演唱的两首戏剧性较强的获奖曲目《杜十娘》《青春舞曲》把音乐会推向了高潮。刘玥现为中国音乐学院声乐系民族声乐专业在读硕士研究生,师从声乐教育家马秋华教授。她曾获得第七届中国音乐“金钟奖”声乐比赛民族唱法优秀奖,第十四届 CCTV 青年歌手电视大奖赛代表河南电视台获得团体优秀奖。(艺文)