

过去我们常常以喜剧电影、悲剧电影或历史题材、现实题材来划分电影,观众也是以电影的风格、故事来选择观看。而现在却是以大、中、小来划分,基本上形成了两大阵营——商业大片和中小成本电影,也就是说现在的电影由钱决定命运,是以投资的多与少来区分的。

即将在合肥颁发的中国电影“金鸡奖”把中小成本电影定为800万以下的投资,并为中小成本电影设立了专门奖项。但业界也有把1500万以下的投资都划到了中小成本。先不说以投资多少来划分电影是否科学,是否尊重电影创作规律,但有一点很清楚,现在的电影只有被钱牵着走,有钱就是大片,就具有商业价值,没钱就是小片,就给你归到了小众一边。因此,稍微有点成就的导演都往大片里挤,一旦成为大片的导演就再也不可能回到中小成本的拍摄了。电影院线更是只盯着商业大片,多数中小成本电影能享受到“一日游”已不错了。为此,业界一直对大片垄断中国电影市场有很多意见,其中不失一些激烈的批评,但正视、反思、解决中小成本电影本身存在的问题更迫在眉睫。日前,由中国电影艺术研究中心、中国电影资料馆和北京大学影视戏剧研究中心联合举行的中小成本电影创作策略与市场推广研讨会,就是针对中小成本电影在机制、创作、营销等方面发展的一个重要现实。会议通过与会专家、院线老总、一线导演的对话,对中小成本电影的创作和发展进行了广泛而深入的讨论,明确了中小成本电影将面临的资助的政策、人才的培养、市场的分众、新媒体环境和美学叙事类型等方面的开拓和努力,并提出了具体的策略和智慧上的支持。

中小成本电影在多个层面上的意义和面对的困境

电影《天狗》的制片人曾说过,没有《天狗》这种作品,你的银幕是空白的银幕,你的民族是没有思考的民族。可见,以《天狗》为代表的一大批中小成本电影是中国电影的重要组成部分。中国电影艺术中心副主任孙向辉从多角度概括了中小成本电影在多个层面上的重要意义。从经济学的角度说,中小成本电影是我国电影产业中最主要的生产类别;从政治角度来说,以主旋律电影为代表的中小成本电影,是实现国家民族的认同和思想教育的一个重要手段;从文化的角度来说,以艺术电影为主体的中小成本电影,是保证我国文化多样性和电影生态建成的重要体现;从人才角度来说,中小成本电影是培育青年电影力量的必经阶段;从美学角度来讲,中小成本电影是实现电影整体发展革新的重要途径。北大艺术学院院长王一川认为,中小成本影片好比中国电影高端生产力的孵化器,在这里操练出电影之才、电影之胆、电影之实,以赢得更大成功,由此可以说,没有中小成本影片,就没有中国电影的常规生产和高端再生产,也就没有中国电影的将来。

在对中小成本电影的认识上,有专家不认为中小成本电影是所谓大电影的台阶或前奏,它是一个很有可为的创作领域,但近年出现的中小成本影片无论是伦理关怀、艺术探索还是温情叙事与诗化取向交融体的美学趋向都遭遇了一个共同的困境,就是观赏效果或者票房的不佳,这些影片都缺少市场竞争力和社会影响力,难以抓人,难以动人,也难以赢得大量观众,甚至有的连进院线的竞争权也无法获得,只是得点奖或者有点口碑而已,社会影响力就更谈不上。

中小成本电影拼的是剧作,要把有限的钱用在刀刃上

若以800万或1500万以下的投资来定义中小成本电影的话,中小成本电影拼的就是剧作,一定要把有限的钱用在刀刃上,要看重由小说改编的剧本,看重作家参与剧本创作的优

关注

中小成本电影的出路在哪里

□本报记者 高小立

势。直击心灵的电影《天狗》就是由作家张平的小说改编而成。而由小说改编的小成本电影并非都要拍成艺术片,文学和市场并不是你死我活的关系,文学成功转化为电影最重要的基础是能够为电影提供一个完整的、流畅的、有趣的故事,能够提供丰满的人物。近年北京人艺有一个创作现象,值得电影借鉴,就是和作家的密切合作。近些年冯小刚和作家的合作也很密切,从刘震云的《手机》,到刘恒的《集结号》,到张翎的《余震》。因此,中小成本电影更要重视影视文学创作,建立剧本创作机制,加大作家参与创作的力度。我们不得不承认,好看的、获得双赢的电影,多数来自文学作品改编,在国际上拿奖的电影基本是由文学作品改编而成。

遗憾的是,现在的电影制片方并没有认识到剧本对中小成本电影的重要作用。剧作家赵葆华指出,多年前,每个电影机构都设有文学部、总编室,编剧和文学编辑就是将导演和演员推向红地毯的人,现在没有文学扶助了,都不知到哪里去找好的剧本。

中小成本电影该受保护还是去闯市场

中小成本电影该受保护还是去闯市场,是会上一个有争议的话题。大多数与会者认为中小成本电影就是小众的艺术电影,需要扶持,需要提供传播平台,加强和扩展艺术电影的放映。比如有必要使其具备公益性性质,得到广泛传播,使其融入整个中国电影的大局;比如尽快建起艺术电影院线的呼声等。赵葆华说,现在某个影院设12个厅,但是12个厅重复放的是同一部大片,电影院应该尽快实现类型化、差别化。

而来自创作一线的电影《碧罗雪山》导演刘杰则直言,如果成立艺术电影院的话,至少一年要提供150部合格的艺术影片。而在刘杰眼中,中国每年合格的艺术电影连10部都不到,没有片源怎么来撑起一个院线?他认为,中国影院建设还处在一个高速发展期,大家都是逐利的,只有发展到一定饱和的程度,一些影院被挤出主流商业市场后,才有人愿意去做艺术影院。《碧罗雪山》现在只在百老汇电影中心一家影院放映,是一

个尝试,到现在为止6个月10万元票房,但如果全国有100家影院来放映,那就是1000万票房。刘杰认为中小成本电影不需要以政府行政的方式去救助,应该交给市场,应该尊重市场的规律,如果一味都是政府支持的话,就打破了市场规律,可能会使电影市场越来越糟。

院线老板的忠告和建议

新影联院线总经理黄群飞以多年的发行经验建言到,中国中小成本影片面对市场的检验时首先表现出了题材和类型上的先天不足,也就是说,题材和类型根本吸引不了观众。二是收入渠道单一,中国影片90%都是靠影院票房,电影频道再卖一点,音像市场几乎没有,回收渠道非常单一。目前好在有一个网络视频,这两年收购价越来越高,使人担忧的是能维持多久。三是电影走出去困难重重,美国中小成本影片除了国内的电视、家庭娱乐,DVD、电影频道、有线电视等等,还有一个很重要的市场就是海外市场。

黄群飞建议,在创作上一定要谨慎,不能盲目,听说很多公司都在规划一年做十几部,劝他们一定要削减数

量,提高质量。在题材和类型的选择上,还是要关注现实、关注社会热点。目前有一个突出的问题就是好演员不够,明星报酬太高,中小成本影片请不起,现在别说中小型,连大片导演都在等着演员的档期。在市场推广上,建议在影片开拍之时,就要找好发行公司和宣传公司,千万不要等拍完片子以后拎着拷贝找发行;建议不要找大公司发行,要找专业小公司。影片定位要准确,比如《钢琴的琴》应该定位喜剧,而不是文艺片。

中小成本电影要找准观众

刘杰谈到了一个现象,在国外看《碧罗雪山》的以中老年人为主,他们会去反思社会,反思人生,而中国的老年人,宁愿坐在那儿晒太阳,也不进电影院,只有当中国的这部分观众能进影院了,艺术电影才有希望了。

刘杰的分析有道理,但有一点,国外的电影票房占收入的

电视剧《护国大将军》向百年辛亥献礼

本报讯 为纪念辛亥革命100周年,作为央视重点献礼作品的30集革命历史题材电视剧《护国大将军》,已于昨晚亮相央视一套晚间档。该剧展现了以蔡锷将军为代表的革命先驱掀起的护国史诗,再现历史、揭示复杂残酷的“宫廷斗争”,讲述蔡锷与小凤仙的传奇爱情为该剧的三大看点。该剧由剧作家周振天、导演王文杰强强联手。周振天介绍说,他对剧作中涉及的每一个事件和人物都做了详尽的考证,令他最欣慰的是,导演没有篡改剧本,尊重文木,尊重写作班子的劳动。谈到与电影《知音》有何不同时,周振天认为电视剧写出了蔡锷心态的不同,重新诠释了蔡锷与小凤仙的来往史,写出了他们之间的情感依据。该剧由中共云南省委宣传部、云南电视台、浙江绿城文化传媒有限公司、云南传媒集团公司联合出品。(央讯)

《国家审计》剧本创作研讨会举行

本报讯 审计题材电视剧《国家审计》(暂定名)剧本创作研讨会日前在京举行。与会专家针对审计题材电视剧的剧本创作如何既体现行业特点又符合电视剧剧本创作规律,以及电视剧《国家审计》故事大纲、已完成部分剧本等问题展开讨论。一致认为,该剧剧本创作主题鲜明、立意新颖、视角独特、情节跌宕起伏,真实全面地展现了审计工作和审计工作者的生活,着力体现审计在保障国家政治、经济健康运行中的“免疫系统”功能。《国家审计》将由国家审计署策划,中国传媒大学、河北省审计厅、河北影视集团有限公司、河北丰宁满族自治县比比爱影视文化有限公司联合摄制。(方伟)

《民兵葛二蛋》: 黑色幽默演绎民兵传奇

本报讯 由小马奔腾制作出品的32集电视剧《民兵葛二蛋》日前在河北卧牛山杀青,该剧由黄渤、高虎主演,用黑色幽默的笔触描摹出了一段抗战传奇。

该剧的故事发生于1943年,葛二蛋与麦子是一对从小一起长大的好朋友。葛二蛋性格直爽、混不讲理,但侠肝义胆、敢作敢为;麦子阴柔、精于算计,极端利己。他们曾是患难兄弟,也曾同仇敌忾,不同的人生观使两个人踏上了愈行愈远的人生道路,他们转战于相同的战场却遭遇了不同的命运。该剧再现了中国农民在历史关头的大智大勇和乐观豁达,彰显了人性中的善意和阳光。演过众多小人物的黄渤在看到《民兵葛二蛋》剧本之初便被吸引,他认为葛二蛋这个小人物代表了一个时代背景下不应被历史忘记的一类人。(余非)

影视剧艺术批评需要接地气

□宋玉书

影视艺术批评以批评的方式与艺术创作互动、沟通,肩负着评价艺术创作、评判艺术价值、维护艺术尊严、引领艺术发展方向职责。

真正的艺术批评没有任何商业功利目的,是实事求是的真诚而勇敢的发言,无论是褒奖还是批判都应坚持批评的价值立场,恪守批评的原则和标准,体现批评的客观、公正和独立性。真正的批评可以表达批评者的独到见解、个人主张,但是无论表达怎样的见解和主张,都是源自对文本的解读、对创作者及其创作活动时代背景的把握、对作品所涉及的历史与现实的洞察、对作品自身价值及其社会效果的评估。真正的批评立场坚定而不屈从于权威与金钱,对批评之职葆有严肃的态度和炽热的激情,对艺术创作怀有尊敬之心,努力走近创作者,认真研究作品,准确地深入地评析文本,鲜明而真诚地表达观点,以敏锐深刻而富含真知灼见的批评对作品作出令人信服的审美评判,为艺术创作和艺术审美提供具有启示价值的意见。

真正的艺术批评是艺术创作不可或缺的良好盟友,艺术创作需要艺术批评的阐释和评判、扶持和引领,在艺术批评的“监督”和导向下调适创作,淬炼作品,不断提升创作的审美高度和精度。艺术批评应以其特有的功能参与着艺术的价值创造,推动着艺术的繁荣发展,又以批评的价值诉求和批评自身的价值为艺术理论、美学理论提供新鲜资源,促进理论建设。所以,艺术批评应与艺术创作携手比翼,在艺术价值创造活动中实现自己的价值。在中国影视剧艺术发展速度加快、产业规模日益增大的当下,影视剧的艺术批评应该自觉地与影视剧创作同步增量,比影视剧创作更大幅度地提升品质。面对影视剧类型、题材与风格丰富多样但质量参差不齐的现实,影视剧批评必须理性地考察创作,解读文本,分析得失,评判价值,帮助创作者总结经验,纠正偏颇,使之今后能够创作更好的作品。专业的批评者具有比较厚实的理论基础、宽阔的文化视野和独到的艺术见解,不仅能够客观地评价作品,准确地揭示创作得失。而且能够以具有

前瞻性的观点、鞭辟入里的分析和建设性意见为创作者释解困惑,指点迷津。作家、编剧陆天明曾说“相当长的时间里,我总是盼着能出现一个中国的‘别林斯基’来时时为我、为我们解惑指路。因为我知道,别林斯基当年对于处于社会剧变前夕的俄国文学的发展曾起过多么大的作用。”创作者希望自己的艺术创作能够得到艺术批评的守护和引领,如果批评者秉承着职业精神开展真正的艺术批评,那么他们的批评将会为创作起到保驾护航的作用。

真正的艺术批评能够激发人们的审美兴趣,提高人们的艺术鉴赏能力,引导社会的审美文化走向,提升人民的文化涵养、艺术素养,是国家精神文明建设的积极力量。在今天这样一个文化产业化、艺术商品化、审美消费化的时代,开展真正的艺术批评尤为重要。在具体的审美活动中,真正的艺术批评是艺术审美的导航罗盘,引导着审美主体走近审美对象,帮助他们越过审美障碍而直达艺术价值的所在之处,实现艺术创作和艺术审美的有效沟通。从这个意义上说,艺术批评也是艺术教育的一种方式。现在电影电视剧是人民群众艺术审美和休闲娱乐的主要选择,影视剧观众是一个庞大的群体,无论是以青年为主的电影观众群体,还是以中老年和妇女为主的电视观众群体,都切实需要影视剧批评给予艺术审美和文化消费的指导,帮助提高审美修养和艺术鉴赏力。进入新媒体时代,很多观众也积极地参与艺术批评。他们在新媒体空间的“闲谈巷议”,既表达了观众对影视剧的关注与关心,同时说明观众自觉地培育自己的审美鉴赏能力。专业批评应与大众批评积极呼应,在与大众批评的汇合互动中引领社会审美,提升观众的艺术审美水平,提升中华民族的艺术修养。

但是今天的影视艺术批评未能自觉担当起应负之责,没有很好地发挥出积极作用。影视剧批评的虚假繁荣遮蔽了萎靡、失语的现状,趋利性、雇佣化顶替了批评的主体性和独立性,艺术批评成为和经济利益捆绑在一起的舆论哄抬、吹捧广告。这些问题

反映了市场权力的牵制干扰、商业资本对文化资本的征用,也暴露了批评内部的价值失守、立场瓦解和独立精神的消解,昭示了批评主体的商业投诚和利益追逐现象。

开展真正的艺术批评,让艺术批评风清气正,重塑艺术批评应有的刚健、真诚和独立形象,必须坚守批评的价值立场,张扬批评的自由精神,确立批评的价值标准,增强批评的价值守护能力和对创作、审美的引领能力。在市场之手试图将批评商业化、广告化的时候,批评必须要有与市场权力抗争的骨气,抵御名利诱惑的定力,公正独立的批判精神,实事求是的科学态度,敢于进行短兵相接的思想碰撞、观点交锋,坚定不移地为艺术发展负责,为社会文化建设负责。只有这样,批评的价值重建才能真正实现,批评的权威地位才能重新获得,批评应该得到的尊重和支持才能回归,批评的传播力、影响力才能产生。

鉴于影视剧艺术的大众文化性质和观众的大众化特点,影视批评还要有自己的鲜明特色,创新批评方式和手段,以实现影视剧创作与观赏有效沟通的良好效果。影视剧批评,尤其是发布于大众传媒的批评不仅可以多媒体、多样化,在保证批评内容敏锐、深刻而具有思想意义的前提下,让批评的形式不拘一格,批评的风格灵动活泼,突破专业批评、学院批评的某些形式规范。批评和创作一样,接地气才能聚人气。批评的平易性和可读性强,易于满足观众理解作品、学习知识、提高鉴赏能力的需求,批评的效果就会随着观众需求满足程度的上升而提高。接地气的批评也更易于与新媒体平台上的大众批评互动、交流,虽然专业性批评可以与大众批评同行共生,同构影视艺术批评的多元化格局,但是如果具有平易的形式或风格,深入浅出,那么不仅能够与大众批评亲切交流,而且可能产生积极的影响,这对于引导大众批评、提升普通观众的审美和批评能力大有裨益。当批评出现于影视艺术创作的前沿,在影视剧的审美活动中能够引导人们向善向美,显示出助推艺术发展、社会文化进步的价值,那么批评必能获得尊敬和尊重,获得地位和话语权。