

最近10年,随着电影交流合作的日益深入,越来越多的中国香港、中国台湾以及海外的电影人加入到中国内地的电影制作中,两岸四地电影人合作趋势加强,融资渠道日渐多样、产业规模不断提升,华语电影在世界电影体系中的地位和影响力也随之增强。面对好莱坞电影的强大压力,面对新媒体、新科技的迅猛发展,面对复杂的市场环境和多元的文化诉求,华语电影如何实现自身的超越,如何赢得世界的认同,它的美学追求和审美思维又发生了哪些变化;而作为华语电影主体的中国大陆电影,在产业化不断推进的过程中,又存在哪些亟需解决的问题,形成了怎样的美学追求,成为摆在华语电影人、尤其是内地电影人面前的重要议题。由北京大学艺术学院、北京大学影视戏剧研究中心、暨南大学文学院、深圳大学文化产业研究院联合主办的2011(第二届)世界华语电影论坛正是以“新媒体、新美学、新思维”为主题,围绕上述热点问题,进行了深入的剖析和探讨。

新媒介影响着华语电影的美学追求与文化建构

新媒体的崛起改变了影像传播的方式,多媒体、互联网与电影的结合更加紧密,电影的观看方式和制作方式也日趋多样化和个性化。人人都可以在网上利用微博、论坛、专题网站等载体表达看法,也可以拿起手中的摄像机,独立创作微电影。新媒体、新科技元素的介入既带来电影表达多样化、个性化的新景象,也在影响着电影的美学表达。中国艺术研究院研究员赵卫防认为,高科技的传媒时代是一把双刃剑,既促成了华语电影的同质化,造成同题材、同类型电影的“撞车”,同时又瓦解了这种同质化,体现出反同质化的倾向,以及表现美学层面的陌生化。

在北京大学教授陈旭光看来,全媒体时代的到来在促使电影传播、营销渠道日益多元的同时,也使电影的叙事方式、影像表现方式、美学风格丰富多样,形成了大片美学和小片美学两级分化的态势。大片坚持一种原始古典电影形态,维护电影的原初含义,排除其他非艺术影响;小片是全面融入其他媒介技术、手段进行碎片化的叙述,叙述的节奏加快,故事破碎,走向一种全媒体时代的新电影,这种创作和营销中的开放姿态尤为值得电影人关注。

新媒介的介入、技术手段的提高、宣传方式的变化,使一些电影偏于外在的形式和视觉景观呈现,相对忽视了文化的传承和美学 的表达。上海戏剧学院副教授顾春芳就将视角对准新媒体时代电影大片文化品格缺失这一现象,以《赵氏孤儿》《杨门女将》《鸿门宴》等为例,表达了对电影历史叙事的忧虑。她指出,华语电影比任何时候都需要确立一种文化和美学的坐标。这主要表现在:首先要有自己的特色和立足点——中国文化;其次,必须警惕急功近利的文化“大跃进”,民族文化的传承、中国艺术精神的坚守不是滥用几个文化符号给平庸的作品添加一些装饰,必须要有一批真正能够了解和体悟中国艺术精神、美学精神的,同时又具备比较完整的知识结构和创新能力的人才才能完成这一历史使命;最后,要坚守电影作为文学的分支,弘扬人文精

关注

华语电影在新媒介时代的危机与突围

■本报记者 徐健

神的品格。

华语电影正经历一场思想性的危机

要促进华语电影的健康发展,必须正本清源,认清目前存在的问题。论坛上,不少学者认为,虽然华语电影,尤其是内地电影,进入新世纪以来取得了较大的成绩,票房影响力、号召力不断扩大,但也不应忽视其发展中存在的深层次的问题。这些问题主要集中在以下几个方面:

电影的观众正在流失。北京电影学院教授郑洞天表示,华语电影在世界范围内的真正地位令人堪忧,华语电影正在世界范围内失去真正的观众,丧失真正的价值。与内地电影相比,2011华语电影圈最值得关注和期待的是中国台湾电影。台湾电影在经历了低潮之后,现在已经触底反弹,展现出惊人的创造力。

思想性的危机。北京电影学院教授王志敏认为,华语电影正在经历一场思想性的危机。从上世纪80年代初期以来直至本世纪头10年的大约30年间,华语电影经历了一个思想性探索的崛起和随后的不断衰减过程,到目前,思想性表现已经走到了危机的地步。他认为,在未来亚洲电影的发展过程中,华语电影要承担起先锋和领跑者的角色,必须要有自己的思考和表达,要为电影注入“思想性”的血脉。

现实观照的缺失。北京大学教授戴锦华认为,当前中国电影对中国历史、现实、文化的展现是贫乏的,太多的国产电影悬浮于中国社会现实之上,缺乏和中国社会各阶层的互动,没有生活的切身体会。这些电影人所处的电影世界相当封闭和稳定,这使他们难以分享社会各阶层的日常生活及人们的所思所感。她认为,《钢的琴》《失恋33天》给我们

的启示不仅是中小成本电影的生存方式,更重要的是中国电影人如何以自己更真切的生命去触摸中国社会和中国电影,同时以更真切、更有创意的方式去表达这样一个现实。

共享价值观的匮乏。清华大学教授尹鸿认为,中国电影的状况十分复杂,制衡电影美学发展的因素也很多,但细究起来,主要原因就是共享价值观的缺乏。中国电影现在处在最好的时代,也是最坏的时代,最好的时代是它确实不缺钱和观众,最坏的时代是一味追求票房,过强的商业化诉求掩盖了很多艺术上要追求的东西。

华语电影要在自身品格的确认中赢得世界认同

自《英雄》成功打入北美电影市场、取得不俗票房成绩后,走出国门,打开海外电影市场成为众多中国电影人的梦想。然而,现实是残酷的。近些年,在国内取得较高票房成绩的国产大片,纷纷在海外遭遇滑铁卢。如何让华语电影赢得世界的认同?与会者认为,一味去迎合好莱坞的品位,以好莱坞的标准拍摄中国电影,并不能实现“走出去”的目标,虽然电影叙事的规则是好莱坞制定的,而且根植于西方文明,但是华语电影必须有自己的文化特色、审美特色,必须有自己的审美表达。

中国电影资料馆研究员饶曙光认为,如何把中华文化的独特经验作为一种富有国际性、有效性的表达,即人类普世价值的中国表达,这是华语电影最需要解决的、最核心的问题。这里有几个维度需要思考:首先是传统文化资源的现代化转化,其次是传统文化的国际化表达,再次是传统文化化的审美表达。他认为,中国文化元素价值观的建构和传播,应该成为华语电影共同的文化自觉,并在遵从国际通行电影叙事规则中,注入东方审美情绪,有效实现本土表达、中华精神的国际表达。

暨南大学教授蒋述卓认为,中国缺乏一贯的美学追求和美学目标的导演。包括第五代导演的美学追求,到一定的创作阶段,他们的创作就出现下滑现象。我们过去注重输出武打片、功夫片,这是一个文化的误区。他希望对整体上对华语电影的美学内涵和新出现的审美趣味进行研究,以更好地扩大华语电影的影响力。北京大学副教授陈宇认为,市场蕴含了华语电影发展的未来,形成中国两岸三地加上韩国和日本为主要地区的核心市场。以东方文化为核心,以东方人趣味为总体趣味,以东方的价值观为主流价值观,逐渐淡化意识形态的电影形态,这可以成为我们未来产业发展的方向。

中国香港电影导演罗启锐认为,港片融入大陆是一个不可逆转的趋势,但是期望在话语电影的整体概念中,仍然保留内地电影、台湾电影和香港电影的风格印记。华语电影要赢得观众,还是要从故事出发,从人出发,而不是从3D出发,从音效出发,从外在形式出发,要有让全世界都明白的情怀,华语电影才有它最美丽的未来。

■批评家在线

只剩下「传奇」的《鸿门宴》

■徐刚

在司马迁的《史记》中,“鸿门宴”是极为精彩又颇为简略的一笔。惟其精彩,一直为后世所传唱,成为尽人皆知的“传奇”;惟其简略,在故事之中留有空白,给人想象的空间。这为电影的改编提供了可能。在这个意义上,电影《鸿门宴》在“大历史”的框架内,别出心裁地探究历史“真相”,多少显示了导演李仁港勃勃的艺术野心。

坦率而言,在如今“港片”普遍低迷的境况下,《鸿门宴》中恢弘的战争场面,制作精良的画面还是值得称道的。通过电影,创作者尝试对“历史的褶皱”做想象性辩证,其“意义的追问”在于呈现历史胜败的辩证法。影片最后,刘邦虽赢了天下,却因“一步棋棋”而输给了自己;相反,项羽输了战争,却赢得了真正的信任和爱情。人生如棋,历史的胜负不过是两败俱伤的残酷游戏,最终值得人们回忆的,只剩下“霸王别姬”的旷古爱情,以及“至今思项羽,不肯过江东”的英雄豪气。而那些“无字的墓碑”则深藏在历史的褶皱之中。这便是电影在历史的喟叹中对“鸿门宴”的重新叙述。

尽管电影在“鸿门宴”三个大字的标题旁边,还加上“传奇”这两个小字来标注其正史之外的叙述姿态,且整个故事也是以张良的回忆视角展开,这些都强调了电影的“重

述”意味。然而,这并不能赦免其“消费历史”的合法性。对于该片历史细节“失真”的指责依然不绝于耳。诸如“饭局”缘何变“棋局”?刘邦逃走为何变成“楚怀王特赦刘邦”?以及韩信的“穿越”,虞姬与刘邦的“眉来眼去”等等,都受到颇多质疑。对此,李仁港也曾竭力辩护:“电影毕竟不是历史,也不是纪录片,我要做得有趣一点。”在他看来,拍摄《鸿门宴》,是“按感觉来拍的”。这样的论调,自然会激起批评家们有关“艺术敬畏”与“电影牟利”的质疑,认为其将历史题材作为票房幌子,肆意篡改、编造史实,兜售娱乐影像。这种指责虽无道理,但仔细想来却显得苛刻。在当代电影产业化的进程中,电影的娱乐本质已然显露。面对历史题材过于商业化、娱乐化的倾向,相信大多数对历史的真实性抱有虔诚信念的人,也不会指望从这些“荒诞不经”的电影故事中捕捉历史的真相。将娱乐和历史分开,或许才是对待此类电影的理性态度。

然而,从张艺谋的《英雄》开始,到此后的《夜宴》《满城尽带黄金甲》《无极》《十面埋伏》,古装题材的历史大片似乎太多了一点。尤其是最近一段时间,古装历史电影的“扎堆”,已经到了令人触目惊心的地步。从吴宇森那部“后现代主义的奇葩”《赤壁》,到年初

陈凯歌的《赵氏孤儿》,从《狄仁杰之通天帝国》再到《战国》《关云长》《杨门女将》《白蛇传奇》,这种题材趋同,类型单一的迹象引起了人们的广泛关注。商业电影时代,历史故事的投拍固然也是一种颇为讨巧的市场行为。毕竟,一个妇孺皆知的“传奇”故事可以先人为主体拉近电影与观众的距离,从而成功规避因讲述一个新故事而产生的题材陌生感,降低电影的票房风险。在这个意义上,《鸿门宴》等古装片因观众的熟悉而占据题材先机本也无可厚非。但是,历史片何以如此猖獗?也的确是个问题。

从表面来看,历史题材电影似乎不再追求对历史本质的精确把握,也不再追求历史剧借古喻今的意识形态功能,而只是呈现一个“好看”的故事,仅此而已。它们通过影像的形式,对一些尽人皆知的“传奇”重新“铺陈”和“演绎”,从而一厢情愿地呈现出大片时代的视觉快感和历史传奇。这种浮华与虚空固然体现了全球化时代中国“大片”的产业胜景,但这种“大而无当”之中,历史的沉迷不可避免地造成了现实主义精神的没落。这种现实主义精神没落的表面原因可归结为“大片后遗症”,即“奇观”引来了高票价,高票价又纵容了“奇观”,这就形成了中国电影的恶性循环。当高成本成为一种习惯,大制作成为必要手段时,一种认为能够代表中国“文化形象”的武侠与古装便成为当然之选。究其根源,显然是在于创作者文化创造力的缺失和急功近利的市场追求。

正是上述诸种因素的合力,使得中国电影沉迷于古装的泥潭而无法自拔。就像《鸿门宴》中所展示的,在古装历史的框架中,一个精彩的“叙事”,跌宕起伏曲折动人的情节成了绝对目的。以明星效应和视觉冲击来满足消费需求,以“阴谋”或“计中计”支撑故事的曲折,以聊胜于无的爱情来建构意蕴的深度模式,这都是历史片的流行手法。然而,中华文化五千年,又能复制多少这样的故事?而咀嚼一段业已逝去的历史,于现实又有益呢?“在古装里面和虚事里面找戏拍”,就这种“找戏”而言,电影《鸿门宴》已经做到了极致,但根本的问题或许是要打破这种“找戏”,拆除大片的“传奇”模式。然而,如何拆除这种历史的“传奇”模式,真正将现实主义精神落到实处,或许需要电影人和观众的共同努力。

2011年度收官大戏《节振国传奇》:

再现抗日民族英雄的传奇

本报讯 由中国电视剧制作中心有限责任公司倾力打造、中视丰德影视版权有限公司等单位联合出品的反映冀东著名抗日民族英雄节振国事迹的30集电视剧《节振国传奇》,将于12月10日在中央电视台一套黄金时间首播,并将在中央电视台八套电视剧频道独家二轮播出。

横店致力打造国际化影视产业集聚区

本报讯 浙江横店影视产业实验区发展战略研讨会12月2日在京举行,来自影视界的数十位代表围绕横店影视产业的集聚和发展、中国影视如何更好地走向国际等主题展开深入研讨。横店实验区提出要在“十二五”期间,把东阳横店打造成亚洲最大、全球著名的影视产业发展集聚区。与会者认为,横店实验区作为全国影视文化产业发展的优秀“代表”,近年来在基地建设、专业化探索、社会化带动、产业化发展上都取得了辉煌的成绩。但是与好莱坞等国外优秀同行相比,还存在一定差距,而且自身也面临着空间、政策、规模等方面的发展瓶颈。在国家大力支持文化产业发展、文化产业市场需求快速增长的背景下,横店实验区提出打造国际化影视产业集聚

胡锦涛总书记在第九次文代会、第八次作代会的重要讲话中,向广大文艺工作者提出了四点希望,着力点落在文艺工作者的内在素质建设上。推动社会主义文化大发展大繁荣的关键,是文化创造者自身的精神、能力和品德的建设。要建设社会主义文化强国,没有文化自信和文化自觉精神是难以做到的。人类精神工程的建设质量,取决于人类精神工程师的内在素质、能力和水平。

在全世界,研究“斯坦尼斯拉夫斯基演剧体系”的学者、运用这一体系方法的演员,必读斯坦尼斯拉夫斯基的著作。而其中最重要的一本专著就是《演员的自我修养》。中国“功夫电影”在世界范围内引发的阵阵热潮,是与李小龙、成龙、李连杰饰演的形象分不开的,是与他们真拳脚、实摔打分不开的,是与他们从小扎马步、踢沙袋、磨筋骨的基本功分不开的。在当代中国电视荧屏上,电视剧《中国命运的决战》《延安颂》《长征》《辛亥革命》以巨大的史实魅力、思想魅力和性格魅力感染了观众。为创作这些优秀的作品,编剧王朝柱在史料梳理、思想研究和剧本撰写工作中,埋首20多个春秋。电视剧《闯关东》成为收视热点,既来源于作品的沧桑感与生活真实,又与高满堂对东北生活的稔熟、深厚的生活积累和笔耕不辍的辛勤密不可分。

浮躁,是近些年来我们在归纳文艺发展动力不足、功力不够,乃至时有不良现象出现的一个常用词。何谓浮躁,从主观因来看,“内无素定之分,而与物为轻重”,恐怕是一个重要原因。在文化领域,当“攻玉”的功夫,让位给“公关”的本事;当“十年磨一剑”的品格,抵不住“一夜成名”的诱惑;当抛弃了“穷经皓首”的耐力,而专注于“泡沫现实”的短期利润,文化泡沫就必然伴随这样的浮躁而生。社会主义文化大发展大繁荣,是不可能这样的心态下出现的,建设社会主义文化强国的目标也是不可能在这样的文化生态下达到的。

党的十七届六中全会提出,推动社会主义文化大发展大繁荣,队伍是基础,人才是关键。要造就高层次领军人物和高素质文化人才队伍,加强基层文化人才队伍建设,加强职业道德建设和作风建设。要建设好一支文艺队伍,关键还是要增强内功。刘骥在《文心雕龙》中指出,艺术创造的首要任务是“贵在虚静,疏淪五藏,澡雪精神,积学以储宝,酌理以富才,研阅以穷照,驯致以绎辞”。荀子在《劝学篇》中也说:“学数有终,若其义则不可须臾舍也。”

发展繁荣社会主义文化,是以文化创新为目标的,也是以文化积累为基础的。文化,没有量的积累,如何能够实现质的转变。

“充实之谓美,充实而有光辉之谓大。”古往今来,文化的璀璨无不是厚积薄发的结果,文化的强健无不是内在充实的外在显现。练好内功是促进社会主义文化大发展大繁荣的内在保证,是建设社会主义文化强国的内在保证。

练好内功是促进文化繁荣发展的保证

学习讲话精神 繁荣文艺创作

张显