

■关注

电影要担负起 树立国家形象的重任

由北京师范大学艺术与传媒学院组织的“电影对北京未成年人成长的影响”调查历时一个月,按照北京现有城区人口比例随机抽样,调查覆盖北京10个区县的25所学校。在对这25所中小学8至18岁未成年人的抽样调查中,共发放问卷1950份,回收1950份,其中有效问卷1932份,有效回收率为99%。问卷中涉及到“国家形

象”的问题有3个,结果显示未成年人对当前中国电影中表现的中国国际形象和华人形象的态度认可度不高,而对美国电影中表现的美国人形象认可度较高,这一调查结果引起各方关注。12月21日,中国影协及时举行“中国国家形象的影像塑造”学术研讨会,来自电影界的导演、编剧、评论家20余人就此议题展开了讨论。

《从“国家形象”的影像塑造思考中国当下电影——兼及关于适合青少年观看影片缺失的思考》一文日前在本报刊发后引起多方关注。文章以北京师范大学艺术与传媒学院组织的抽样调查为依据,经统计、分析发现:当前我国未成年人对中国电影表现的中国国际形象和华人形象的认同率不高,而对美国电影中美国国家形象和美国人的认同率较高。这一结果令电影主管部门高度关注,也引来了电影人的思考。

2011,中国人世10年。华语电产出规模迅速发展壮大,艺术创作不断推陈出新,其文化传播力、渗透力,艺术影响力、感召力愈来愈强。无疑,这些都使电影在塑造我国国家形象中的使命更加凸显。而严峻的现实是,西方电影尤其是美国大片,常常对我国“国家形象”进行非客观描述,甚至有意歪曲、负面表述。相较之下,在我国电影创作中,“国家形象”的塑造往往得不到应有的重视。

党的十七届六中全会将推动文化大发展大繁荣、建设社会主义文化强国提高到国家战略高度,在这样的背景下,树立国家形象、提升国家文化软实力无疑成为建设社会主义文化强国的重要任务。电影人强烈地意识到:电影要在树立国家形象中担负重要责任,电影人要以如此重任开动脑筋。为此,由中国电影家协会主办的“中国国家形象的影像塑造”学术研讨会于岁末在京召开,来自电影界的导演、编剧、评论家20余人参加会议,就国家形象的影像塑造展开了热烈讨论,中国影协主席李前宽、秘书长许柏林共同主持了会议。

重视国家形象的影像塑造,是出于国家意识的觉醒和对文化自觉的担当。中华民族丰富的文化呈现,以爱国主义为核心的民族精神,以改革创新为核心的时代精神的主流价值观是国家形象的核心。对此,中国影协主席李前宽给出了恰切的总结,他说:“要多创作有思想、有国家意识的电影,要立足脚下土地塑造中国形象。”时代和生活为创作提供了丰富的素材和不竭的动力,令人遗憾的是,一些电影人依然习惯于“向后看”,热衷于在故纸堆里挑挑拣拣。中国历史永远是

最宝贵的财富,但是我们也忍不住问一句:当下的生活在哪里,现实题材的影片能否放开手脚,展现普通中国人真实状态和情感的故事能否引起共鸣,中小成本电影有没有得到足够的重视?中国电影并不缺少故事,而是缺少发现故事的眼睛和讲述故事的勇气。电影要跟上时代的脚步,真实地、诚恳地反映时代精神和人民面貌。

重视国家形象的影像塑造,并非片面强调电影输出文化价值观的宣传作用,毕竟电影首先是艺术,必须要遵循其自身的创作、生产规律,惟有好影片才能通过独特的艺术表达潜移默化地打动人心,影响观众。先讲好故事,才能在好故事里埋下中国的思考,发出中国的声音。那么,为何观众尤其是未成年观众对中国电影中的国家形象缺乏认同感呢?导演陆川或许提供了一个很好的思考角度——我们是不是在用全世界都能听懂的语言去表达中国的故事和中国人的情感。《泰坦尼克号》《阿甘正传》《贫民窟的百万富翁》《铁甲钢拳》所传达的都是人类延续至今不曾丢弃的对真善美的坚守。而这些故事讲得一点儿都不“拧巴”,既不夸大美好也不忽略阴影,呈现给观众的是丰富多样的人物故事,表达自然真实自然的情感。

重视国家形象的影像塑造也并非紧盯英雄人物、英雄题材。一味拔高度、唱赞歌,概念化、模式化、贴标签似的创作早已不得人心,更不用说感动世界观众了。现实生活原本就是一个多面体,丰富多彩的现实生活有其不同侧面和角度,而其中的每个方面都该在电影中得到艺术地呈现与升华。近些年来,中国电影人在塑造积极、正面的国家形象方面进行了艰难而可贵的尝试,在开掘人性、表达情感、展现审美方式、切换叙述角度等多方面不断探索。《天狗》《碧罗雪山》《第一书记》《唐山大地震》《钢的琴》《hello,树先生》《最爱》《我是植物人》《盲人电影院》都引起了一定反响。在这些电影中,观众不仅能看到感人的故事和人物形象,也得以窥见现实生活中难以回避的矛盾和冲突,观众在独特的观影体验中引发思考,不断回

味。

重视国家形象的影像塑造,市场和舆论要以宽容的心态、善意的姿态温暖华语电影。然而,当前的情形是,我们一方面对华语电影寄予厚望,而另一方面却又在市场和舆论导向中厚此薄彼,这也就无怪乎影片院线“一日游”的现象层出不穷。北京电影学院教授孙立军困惑地说,在激烈的市场竞争下,至少应让国产影片和国外引进影片在同一平台上竞争,不能想当然地认为“土的”一定比不过“洋的”。比如《功夫熊猫2》在国内上映时,各路媒体争相报道,而院线更是保证了该片90天的上映时间;而与此对比鲜明的是,国产3D电影《兔侠传奇》在院线只有10天的上映时间,媒体报道也明显提不起精神,甚至有的不分青红皂白把这两部电影扯在一起,用前者6个亿的票房和后者1500万的票房作比较,所谓“长他人志气,灭自己威风”用在这里倒是十分贴切。文化自信需要环境去培养,该多为创作者营造一个良性的、心平气和的创作环境,惟“票房论”大行其道的后果就是让更多观众远离华语电影,更加难以认同电影中的中国国家形象。

目前,从国家广电总局公布的数据来看,2011年故事片产量超过500部,全国城市电影总票房已突破120亿元,年度总票房有望突破130亿元;国内仍然保持着每天8块银幕的增长速度,全国城市影院银幕数已经达到9000余块。然而这些数字只能证明,中国电影突飞猛进、潜力巨大,却并不能让人引以为豪地认为中国电影的春天已然到来。中国加入WTO后的第11个年头即将到来,当我们把这些同此前调查的数据放在一起,总会有喜忧参半之感,喜的是中国电影在未来将大有作为,而忧的是华语电影在塑造国家形象方面的确任重而道远。“中国国家形象的影像塑造”是一个长期探讨的话题,需要更多的中国电影人参与其中共同思考,齐心协力寻求突破。中国影协将继续举办类似的系列研讨会,为创作实践与理论研讨搭起交流互动的平台。(李晓晨)

■现实主义电影系列谈

从精神朝拜 到生命感召 ——谈新中国主流影片典型化的人物塑造

■李蓉

生命道劲,震撼感人的银幕形象是塑造时代精神、叩击观众心灵的艺术使者,是影像所载之“道”的生命化身。综观新中国的主流电影,典型化的人物塑造始终贯穿着现实主义的形象塑造曾经是一代电影人不懈追求的艺术梦想。历史伟人的塑造经历了从虚幻到还原、从遥远的背影到走下神坛直至与民众心灵对话的特定过程。在这一创作原则的推进与革新中,历史伟人的形象逐渐由模糊遥远的精神图腾转身为让人敬重的真实生命,观众由眺望仰视的朝拜而转为注目平视的沟通。现实主义的电影叙述由谨小慎微的写意勾勒到坦诚大胆的细致刻画。这是历史的进步,更是电影的发展,也是审美需求的时代呼唤。

以新中国成立60周年的献礼影片《建国大业》注重在事件中展现人物,注重用人物推动情节。《建国大业》以创新的现实主义手法,通过国共两党高层以及民主知名人士等众多人物的行动,展示自重庆谈判至新中国建立这一特殊时期的历史风云。其中的历史伟人形象更加追求细节个性化的艺术造型,更加深入到人物的精神心灵深处,以洋溢着伟人的生命之光又契合常人心理逻辑的银幕形象,驾驭情节的演绎。在生命的深处思考人与历史关系的哲学命题。而这种思考在冷峻中透着温暖,在较量中透着人情。这里的历史伟人形象不再是遥不可及的带着光环的圣人,也不是总与观众保持着一定距离的、精致的画中之人,而是在很多特定情境中让观众可以直接体验的生命角色。从这些银幕形象

中,人们可以体验到伟人的侠骨柔情和喜怒哀乐。

新中国的主流电影在不同时代运用现实主义的手法,通过镜头和银幕记录与塑造了英雄楷模的典型化形象。这些银幕形象承载了时代精神和主流意识。很多成功的形象已然成为中国电影长河中的经典形象。在这些人物画廊中,我们可以清晰地看出这类典型化形象从纯粹到震撼的发展过程,现实主义创作原则经历了从人物提纯到重新赋予真实生命的演进。观众从纯粹接受教育到情感认同,这同样是一个思想解放、艺术进步的可喜过程。

随着时代的进步,人们的信息来源日益多元,观众对银幕形象的真实性的要求也越来越理性深刻,其间常常伴随着自己对社会现象的思考和选择,因此,现实主义在当今塑造时代的英雄楷模形象也面临很多新的课题和挑战。

以安徽小岗村第一书记为原型摄制的影片《第一书记》,以直面现实、客观展示、情到深处的真实深深打动和震撼了观众。影片没有回避人物身上存在的不足和弱点,而是用真诚的笔调刻画了主人公境界不断提升的感人过程。影片中沈浩申请由省财政厅到小岗村挂职的动因是十分朴素而无奈的。连年考核的基本称职和在机关的原地踏步,让他迫切希望寻求人生突围,选择去小岗村某种程度上还显得有些慌不择路。影片对这一人物的塑造没有拔高,而是还原作为一个普通人的现实处境。这就一下子拉近了影片与观众的距离。当沈浩记到了曾经被载入史册的小岗村以后,被那里的贫困和落后所打动,观众也为一震。曾经的过来人以经验之谈奉劝沈浩挂职不要太认真,而他本人在面对现实的冷峻后,铁了心要动真碰硬。在不断与阻力的抗衡与较量中,沈浩的人生境界获得不断提升,这是一个让人心悦诚服的真实过程。观众在观影过程中,随着剧中人物的命运起伏,心灵也受到涤荡。当最后沈浩又一次又一次被小岗村村民真情挽留,坚守小岗,带着这个曾经撼动中国大地的村落走向富

裕,直到把自己的生命永远地留到那片土地时,一切都是那么自然,一切又都是那么撼动人心。观众在朴实的情怀和真实的生活再现中品出不一样的人生境界,经历了一次生命的感动。没有喧哗,只有感召……这是真实的力量,现实主义的创作已然触及生命本质。

现实主义电影的一个重要关注对象是普通民众,这使得此类作品更易让观众产生认同和共鸣。

综观新中国主流故事片,塑造普通民众的银幕人物形象经历了一个从单一到多元的过程。从新中国成立之初到“文革”期间,真正意义上描写普通百姓的作品并不多,其中大多数还是先进的工农兵形象代表,是国家主流精神的引领。而今电影愈来愈关注普通民众,观众渴望看到更加崭新的普通人民形象。《美丽的大脚》《天狗》等一系列影片,张美丽,一个从繁华都市来到黄土高坡的志愿教师,身上带着不完美的人性弱点,然而最终为了一个善良的目的,把生命留在了那个贫瘠的地方。影片没有壮美的震撼,有的却是让人悲凉的叹息。在这种叹息中,观众品出了高尚。李天狗,一个南疆战场上的战斗英雄被安置到护林场当护林员,憨厚中透着几分天真,甚至有些微的委琐和不尽人情。然而面对邪恶势力和世俗的包围,天狗这个貌不惊人的普通人身上所折射出的铮铮铁骨与浩然正气,让人们在物欲横流的喧嚣现实中看到了民族的脊梁,也从中看到一种对自然和生命的终极关怀。这些用现代电影语言塑造的新时代普通百姓形象,蕴含着某种英雄情结和榜样力量,也潜藏着悲悯的哲理思考。在人们乐于接受的视听形式中,这些人物形象重新找回了崇高、伟岸和深刻。

进入新时代的当下主流电影创作,面对电视、网络的咄咄逼人,主流电影在现实主义的坚守中,势必要求创新才能突破泛娱乐化的重重包围。只有用新的、为这个时代所接受的电影表达方式,主流电影才能获得理想的传播和观赏效果。现实主义是一种对世界的理解与把握,体现了艺术家认识和反映现实的深度。表现在主流影片的典型化人物塑造上,则经历了一个生命意识不断加强的过程。审美视角由游离外化的旁观进入到融合内在的深刻体验,不再仅仅满足于图面到的简单勾勒,而是打通人物心灵与社会共识的“生命”通道。尽管现实主义的创作方法在各种让人眼花缭乱的新闻潮包围中面临困惑和质疑,然而现实主义所坚守的独特的使命意识,以及时代发展与进步对艺术的深刻呼唤,尤其是主流影片中典型化人物独具优势的审美效应所带来的精神引领作用,使现实主义创作原则在这一领域具有让人欣喜的广阔前景。

■评点

创作成败的决定因素不是题材,而是作家艺术家的创作态度和思想艺术水平。近来,一些观众和评论家对荧屏上出现的“后宫热”现象提出批评,最终目的不是要取消这类题材,而是反对这类题材创作中的低俗化倾向和违反创作规律、“一窝蜂”跟风的做法。

重要的不是写什么,而是怎么写。宫廷生活题材的创作也是如此。从指导思想上讲,成败的关键在于创作者是用历史来解释后宫加权谋还是用后宫加权谋来解释历史,是想用先进文化感染人还是靠感官刺激和庸俗趣味赚取收视率。在笔者看来,观众批评的那些后宫剧都有如下几个共同点:一、无视历史真实的基本要求,随意颠覆编织重要历史人物的整体定位和相互关系,随意篡改重大历史事件的来龙去脉,氛围营造中常识性笑话不断,还硬把一些当时时髦语塞进古人嘴中。二、完全抛开对社会基本矛盾和当时历史主题的揭示,主要用后宫的感情波澜和权谋较量去解释历史的发展变化,把中国历史写成了一部权谋史。三、无批判地甚至是以玩赏的态度去展示、美化后宫生活中的争风吃醋和阴谋权术,格调低下,为吸引眼球而自觉不自觉地宣扬了腐朽的人生观。对这样的作品难道不可以提出批评和商榷吗?

正在播出的《后宫甄嬛传》则与之不同。首先,作者的创作态度是认真的:一是对原网络小说的改编中,不仅增加了具体历史背景的交代,而且从总体上对封建皇权和后宫生活法则采取了一种批判姿态;二是主要人物都不是简单的欲望符号,而是被放在复杂的社会关系及其变化中加以把握,该剧主要用人物情感经历的精彩展现去吸引观众,而不是搞低俗的感官刺激;三是在历史场景、历史氛围的营造上不惜工本,狠下功夫,拍得很精彩。从完成片的精神文化内涵来讲,以下几点值得关注:

其一,通过主人公甄嬛和几个姐妹被选入后宫后人生经历的生动呈现,真实反映出封建皇权下的选秀制度和六宫制度,不但是封建的最高统治者对美丽资源霸权性地占有和垄断,而且是对女性青春生命的扼杀,是对生命尊严的践踏。

其二,围绕着一个个天真烂漫的女孩子在两难选择中要么被杀死冤死,要么变成迷失自我的心狠手辣的权谋家的描写,既揭露了后宫争宠如何扭曲人性的过程,又彰显出无论怎么斗来斗去也无法从整体上改变她们悲惨命运的结局,因为后宫权谋和斗争都动摇不了皇权制度的根本。

其三,剧中甄嬛、眉庄等追求真爱的人生理想的破灭告诉观众,后宫文化土壤生长不出真正的爱情之树,想在皇帝外偷尝爱情禁果不仅会冒生命危险,还得把秘密永远埋在心里,结束后宫悲剧的惟一方法就是彻底地埋葬皇权。这是该剧主要的文化批判意义所在。

在笔者看来,该剧也有些值得商榷之处:在重要历史人物的描写上,比如弘历的在场年龄写的大小了,结尾处争论他能否登基的那场戏也缺少历史依据;虽贯穿着批判视角,后宫明争暗斗的戏还是写多了、写细了。此外,台词中对专制制度吃人本质的更有概括力的批判还是少了些。这几方面如能做得更好,全剧的历史美学会更坚实。

■想到就说

愿剧本联审制能起到示范作用

□丁炜

据报道,2012年北京将启动成立联盟的专家评审机构,该机构将负责第一时间审核剧本,“烂剧本”将不予投拍影视剧,从源头制止这种跟风剧现象。这种把剧本置于影视创作核心地位的考量,对影视剧未来的发展无疑是一大利好。

每到年底,当我们回过头来历数影视业发展状况时,内心难免涌出一股自豪感,国产影视剧看似已经迈入世界强手之列。遗憾的是,我们虽然拥有世界第一的影视生产量,但在质量和文化输出上却远未达到建设文化强国的要求。国产影视剧出不了精品,制片方和导演们总是喜欢归罪于苛刻的审查制度,好像是国内的审查环境束缚了影视创作的手脚。诚然,这在一定程度上影响了创作理念,但最根本的原因还是影视作品缺乏原创力和创新意识。站在观众的角度看,一个连基本故事都讲不清楚的影视剧能有什么看头,一个题材泛滥到令人作呕的雷同作品,又有多少新意能吊足观众的胃口呢?

剧本乃一剧之本,是影视制作当中所有环节的基础和核心,没有好剧本的支持,导演的能力再大,幕后团队技术再过硬仍然于事无补,到最后免不了被观众数落得一地鸡毛。为了商业利益,紧跟风潮的创作势不可挡。一部谍战剧或宫廷剧大卖,随之而来便是铺天盖地的粗制滥造,制作者把主要精力都放在了傍名导名演员身上,至于剧本,多是匆匆了事,按照一种题材一种模式,找上几个枪手拼凑拼凑而已。这样的作品,何谈生命力和吸引力。

好莱坞的作品为什么能够引领世界潮流,最关键的原因就是剧本基础打的牢固。好莱坞的剧本成活率是全世界最低的,即使那些确定要投拍的电影,剧本的生成周期平均也不低于两年。而纵观我国的影视业,整个生产环节最大的短板恰恰就是剧本。我们并不缺少大投资、大导演,而且制作技术也越来越先进,真正阻碍影视发展的恰恰就是一剧之本。出于对影视作品基础的重视,北京这次出台剧本联审制,是一个非常好的切入点,如果它的运行能够保持科学理性,能够代表最广大观众的审美取向,不会成为某些圈内人士借以谋利的工具,那么它必将会起到非常好的示范作用,而中国影视行业的春天也将不再遥远。

《大戏法》打造中国首部魔术巨制

本报讯 央视八套首部定制剧——魔术巨制《大戏法》2012年元月起将登陆八黄金档。该剧由大连五洲影视有限公司和江苏中天龙文化传媒有限公司联合承制,改编自不系舟的同名小说,刘谦担任魔术总导演,巍子、余少群、邓丽欣等主演。《大戏法》由“复仇”和“保护国粹”两条主线贯穿而成,前半部分主要讲述主人公来宝与沈万奎交织在一起的人生轨迹,后半部分故事重心则从家恨转变为国仇,几位主人公凭借高超的魔术技艺与一腔爱国热情对抗日本魔术师武藤章、助推反帝制斗争。该剧动人的情感表现可谓一大看点。全剧上演了多段震撼人心的情感故事,比如沈欣萍和来宝兄弟之间缠绵曲折的爱情,来宝代替弟弟耿杰冒死抗敌的感人兄弟情等,感人肺腑。作为国内首部魔术巨制,该剧在魔术效果上花费了大量心血。制作人陈冬冬表示,《大戏法》中的魔术很精彩,但魔术毕竟是剧中人物命运服务的,“大戏法”是人生的大

戏法,人生如戏,剧中人物的命运就像戏法一样变化多端,引人关注。

(艺文)