

■关注

●文学资源是影视产业发展坚实的文化基础和重要支持因素。

●很多读者正是通过电影、电视的传播产生对作家文本的阅读兴趣,从而建立了作家自己的读者群和品牌效应。

●作家介入影视并不意味着轻视传统的文学创作,而是要更好地寻找介入现实、关注时代的方式,走出当下的创作浮躁,潜心寻找文学创作的真谛。

一直以来,面对作家“触电”这个话题,我们多是谈论作家作品影视改编的优劣得失、文学原著与影视改编文本之间的关联与差异等。但随着市场经济和电影产业发展的步伐加快,作家与电影的关联互动以及由此发生的相关认知、意识和观念,也在逐渐变化。最意味深长的是,一些作家在“触电”中逐渐具有了影视文化的产业意识和产业思维,并在保持文学艺术水准与尊重影视生产规律方面进行了不懈地努力,于是,我们有了重新审视作家“触电”问题的新角度。作家的创作为影视文化资源多样化的实现和高质量影视创作的出现提供了有力保证,同时,作家观念的逐渐转变和影视参与程度的加深,也为开拓和繁荣影视产业和市场带来了新的思考和挑战。

中国影视迈向产业化之路,一定程度上为作家的参与与文学作品的流通创造了条件,一大批当代作家的文学作品都被改编成影视剧。最初,作家们多只出让改编权,很少参与影视活动,产业营销意识也相对淡薄,致使不少具有一定艺术魅力的作品,由于缺乏营销,根本无法进入市场,即便进入市场也是很快偃旗息鼓、草草收场,产生不了应有的市场效果。随后,有的作家转变观念,直接参与编剧或改编活动,甚至是导演工作,主动、自觉地参与到影视创作中来。这意味着作家已开始意识到影视所负载的巨大社会影响力。

当然,在产业化过程中,一种利益优先的倾向也应引起我们的高度关注。有的作家在市场的巨大诱惑下,为改编而创作小说,把文学当做商品,追求快餐式的即时消费效果,不再追寻生命的价值,不再对生活深度孜孜以求,丧失再现现代生活和抒发现代人情感的能力,文学作品开始消解对民族生存、社会责任感及其现实问题的关怀,忽略了文学所根植的深层精神关怀和人性旨归,因而缺乏一种耐人寻味的深沉和深刻,缺乏一种直面人生的坚毅和执著,磨损了文学的感觉和艺术的灵思,其创作表现出意蕴浅薄、创新不够的平面化特征,明显留下了浮躁匆忙的痕迹。即便很多作家并不是利字当头,但当他们介入影视后,其叙事的能力和才情多少会受到影晌和牵制。凡此种种,对作家创作的独立性和独特性都会造成一定损伤。

让文学成为影视发展的推手

□冯岭

实际上,如果把握适当,文学与影视联姻,二者之间的联系和互动其实更是一件互利双赢的好事。就作家一方来说,影视在某种程度上为文学注入了生机和活力。借助影视媒介,作家有了新的创作平台,作品也有了快速传播的新空间,还成就了一大批随影视而走红的文学“明星”,像海岩、二月河、陈源斌、刘毅然、麦家等。此外,影视的生产逻辑和叙事方式也对当代作家的审美取向产生了前所未有的影响,给他们后来的文学创作留下了深深的印记。就影视一方来说,影视产业是一种以产品内容为主导的产业形态,它销售、推广的是产品的文化价值和审美价值,以提供给消费者多种精神享受。可以说,影视产业是一种指向人心的产业,它不仅会引导人们的价值取向,甚至可能改变人们的思维方式,并最终使市场呈现出差异化竞争。而作家的介入恰恰能为影视注入思想和文化的内涵。

目前,中国电影的数量还无法满足市场,具有市场消费潜力的优秀剧本供应不足,一个可持续发展的电影市场,每年仅靠几部像《金陵十三钗》《画皮2》那样的大片是撑不住的。导演谢晋说:“电影艺术的基础是文学。”剧本作为影视生产制作的基础性环节有着非常重要的作用,甚至筹资的成功与否都要取决于电影剧本的质量。随着产业化的不断发展,电影内容层面凸显出来的问题越来越多,肤浅、直露、缺少韵味、缺少思想、过多展现艳丽的外表和奢华的“景观”。这样的创作状态让中国电影很难担负起正面抗衡“好莱虎”的重任。影视产业经济指数的提升固然重要,但影视产品文学思想、文化内容的升华同样是无法轻视的,特别是在中国影视的产业规模逐渐扩大、科学技术日益提高的时代,文学、文化作为核心问题愈发不可小视。

那么,如何在新的市场环境下更好地发挥作家、文学对影视的推动作用?之一就是积极对作家的文化资源进行开发和利用。作家可以为当代的影视作品贡献好的创意、新的故事题材和人物形象,提供新的影像内容和情感体验,他们着眼于原著文化价值的再次创造,必然影响并指导影视本身的文化内容和美学创意,提高影视创作质量,形成与大众的良性互动。张艺谋就曾说过:“我是得力于很多优秀作家的原作,写得很好,所以才有很多好的电影出现……”一叶知秋,文学资源的确是影视产业发展坚实的文化基础和重要支持因素。

之二,随着作家改编作品的社会认同度提高,有的已

经显现出品牌特色,于是,塑造消费者对品牌产品的联想,从而刺激需求,也能推动影视的发展。如很多作家都是在文化与经济两方面有号召力,形成了品牌。在其作品改编的影视作品热播时,很多人正是通过电影、电视产生对这些作家文本的阅读兴趣,从而建立了作家自己的读者群和品牌效应。对影视文化产业来说,品牌的重要作用毋庸置疑。我们所要打造的作家文化品牌就是以影视作品为载体,以文化为依托,是一种浓缩了复杂文化心理和社会内涵的符号系统。

时下,中国电影产业的规则和电影市场的管理规范、管理力度仍然有很大的提升空间,中国电影文化资源短缺的状况依然没有得到改善,中国作家的影视产业意识尚未真正成熟。在好莱坞电影进口配额增加、中国影视创作面临挑战的背景下,中国影视剧的商业价值和文化价值应借助作家资源重新组合和盘活。通过视觉的形式传递相对深层的知识和道理,这不仅是开发中国电影资源的必要思路,而且也是以更加高明的方式吸引受众、传承文化的方法,以良性的循环促使中国影视的产业进入良性的发展阶段,从而引导观众高质量地进行文化消费。当然,让作家介入影视并不意味着轻视传统的文学创作,而是要更好地寻找介入现实、关注时代的方式,走出当下的创作浮躁,潜心寻找文学创作的真谛,思索如何以人文精神思考大众的生存危机与生存信念、理想与价值,给人们带来内心的充盈和精神的慰藉。如刘恒就一直强调对一个写小说的人来说,写剧本是副业,文学创作依然被视为个人艺术追求的目标。而作家以自己的作品介入影视制作,未尝不是对不同艺术形式进行的有益探索,很多作家都采取同样的立场,并试图在小说叙事与影像制作之间达到某种融合和平衡,以保证其艺术水准。

由此可知,当代作家如果正确处理好文学书写的个人化与影像改编的大众化的一些矛盾,积极地把影视产业的发展与文化特色相结合,那么作家“触电”所产生的影响将是不可估量的。此外,电影积极把文学、文化资源放在市场重新配置的过程中,应成为生发人文精神、激发创作活力的巨大因素,而不是人文精神与文学的消解剂。

从这个意义上来说,无论对于作家还是影视制作者,无论对于读者还是观众,都是一种合作共赢的局面。未来中国的影视产业能否对包括作家的文学作品在内的本民族文化的开发利用给予足够的重视,将会最终决定其在世界影视产业中的竞争力与话语权。

电视剧《先遣连》

□丁亚平

“看北京”中美青年暑期DV计划启动

由北京师范大学中国文化国际传播研究院主办、美国波士顿大学、美国埃默里大学、北京师范大学艺术与传媒学院协办的第二届“看北京”2012中美青年暑期DV计划日前在京启动。该计划旨在增加中国文化的国际影响力和吸引力,加强中美青年之间的跨文化沟通、交流与合作,让更多外国的年轻人接触、了解和传播中国文化,亲身体验北京这座世界城市的质朴与繁华、古老与时尚。据介绍,本届DV计划以“美国青年眼中的北京”为主题,通过实地取景、取材,各自拍摄、剪辑制作成一部5至15分钟的DV短片,从不同视角反映北京的传统文化、社会生活以及城市的发展和变化。

(徐健)

电影市场告急背后的挑战与对策

□赵葆华

自好莱坞电影引进数量由20部增为34部后,中国电影市场便不断告急。国产片和进口好莱坞影片票房比例不断拉大:3月份好莱坞影片在中国票房为6.3亿,中国电影为2.4亿;4月份好莱坞影片票房13.3亿,中国电影票房2.5亿;5月份好莱坞电影票房10.2亿,中国电影票房1.6亿。好莱坞影片可谓来势汹汹。

电影市场告急,反映了一个文化事实:好莱坞电影的巨大强势带来了国产电影与好莱坞电影的较大差距。这主要表现在:一个是制作成本、制作规模的差距。好莱坞电影动辄上亿美金的制作,7大电影公司平均摄制成本6000万美金以上;而我们平均摄制成本百万元人民币左右。对传媒业而言,强势出场弱势出局,是不争的事实。这也是我们一度注重大制作,即所谓大片的原因,就是看重大片对市场的拉动作用。二是技术上的差距。电影是用科技手段表现生活的艺术,技术与艺术是电影的一鸟两翼。国产电影在技术制作上与好莱坞电影相比至少落后20年。好莱坞电影在技术上的精致,国产电影在技术上的粗疏,也是不争的事实。三是艺术上的差距。好莱坞电影类型化已趋成熟并达到较高程度,这是尊

重观众、细分市场的要求。而我们的国产电影在类型化上还不成熟,总是以不变应万变,在艺术表现方式上单一化和粗放化。

此次电影市场告急,引起中国影人的普遍忧虑。不久前,上海电影论坛上中国影人一片嗟叹之声,被人视为“怨妇”之声。这种指责不足取,但中国影人不奋进更不足取。面对市场预警,如不采取相关对策,中国电影市场有可能被好莱坞囊括;电影投资积极性将遭受重创,电影制作将会萎缩。美国电影中美的价值观念和国家形象将会大肆在中国银幕上复制和拷贝,在中国观众脑海里复制和拷贝。这不仅是电影市场告急,实为国家文化安全告急。

当此之时,我们应该采取积极有效的应对措施。其一,国家管理机构对电影市场应该实施宏观调控,限制好莱坞影片的放映时间,给国产电影以生存发展之机。面对好莱坞影片的强势进入,西欧国家和韩国为了保护本土电影,政府都曾运用宏观调控之手,推出保护性政策。其二,加强对国产电影基础工程的扶植环节。现今凭电影剧作梗概即可备案拍片的制度是龙门坎准入,看似最大限

度地解放了艺术生产力,实则因扶植环节的缺失,让一大批不具拍摄基础、不具拍摄价值的粗制滥造之作涌入市场,损坏了国产电影声誉,致使国产影片公信力大幅下滑。建议电影立项备案机构,还是以审剧本为好,各属地审查机构应强化审查剧本环节和编辑力量。审查应为扶植,审查决不能成为关卡压。立项机构应具有较强的文学编辑力量,具有对拟拍剧本的扶植力量。其三,夯实电影文学基础,并用体制和制度固定下来,从源头拒绝粗制滥造、雷同化之作,全力扶植优秀、创新的扛鼎之作。一面夯实基础,一面强化培育新人,既关注编导演创作型人才,也关注技术型人才,让有才华的新人不断得到实践机会和成长机会。最后,也是最重要的,电影人自身应加强思想和艺术素质。关注现实,从现实生活寻找丰富的题材是防止题材单一、雷同、文思枯竭的根本途径。关注民生与尊重观众是统一的。有艺术创新精神才有艺术表现手段的多样化。

背靠国家力量,肩负人民使命,提升艺术本领,与“好莱虎”比拼,何足惧哉,何其快哉。从另一个角度看,中国电影又面对一次发展与繁荣的重要机遇。

与李狄三在剧中为观众呈现出的一个谋定厚度、沉稳自信、游刃有余的军事指挥员形象不同,剧中的其他人物色彩各异,形象塑造大都较为丰满。刘自强原则性强,本来是个可归为概念先行的思想政治工作者形象,但他却同样表现出个性化,有意见就提,知错必改,他不仅组织、思想观念很强,而且光明磊落,具有勇敢、坚韧和牺牲精神。而曹海林是从国民党军队起义并成为解放军的一名连长,他爱憎分明、内心强大、英勇顽强。在他后来入党宣誓的段落,也会激动地落泪。这些都拉近了人物和观众的距离。此外还有彭青云、刘好学、巴利祥子、吾买尔、刘翠翠、徐医生、王惠琴……他们或温和持重或大胆炽烈,或快人快语或犹豫反复,所有的人物都有血有肉、真实可感。对于这样的英雄群雕,他们在危机重重的困难之下,尽管其中的思想冲突、情感得失的矛盾不断升级,但这些都没能阻止他们在雪域高原上、在暴风雨中战斗的风姿丽影。

该剧故事情节一波三折、张弛有度、扣人心弦。李狄三在剧中道出先遣连的特质:“我们是人民的军队,我们得爱护人民、关心人民,这就是我们跟国民党军队的不同啊!”在剧情推进之中,作品重点表现这样的一支“人民”的军队在雪域高原表现出的崇高精神,并进而表现如何通过他们的努力去寻找人民的真谛,以此让过往的一段历史故事,让时间中的人和事赋予强烈的现实意义。

先遣连的进藏之旅面对多方面的挑战,可说是困苦不堪、艰难倍尝。但无论是对于藏胞还是部队官兵来说,他们都从进藏之路中看到了祖国的伟大,看到了爱、信仰和牺牲。总之,整部作品在进行生动的历史表现时,既有深沉而壮美的书写,也有温情而浪漫的观照,能巧妙地将社会及情感趋向对接,值得回味。

《画皮2》研讨会上,商业电影的评判标准受关注——

“重口味”不等于商业

电影《画皮2》自6月28日上映以来,取得了华语电影的多个突破:零点电影票房记录600万,首日票房记录7000万,单日票房记录9000万,3天票房破2亿,4天票房破3亿,7天票房破4亿,截至7月8日票房已达到5.3亿。作为一部以商业电影的创作类型、艺术规律为标准打造的影片,《画皮2》的产业化、类型化实践,为国产电影带来了新的启示,尤其是在当前国产电影市场份额成为中国电影产业发展的一个突出问题的背景下,如何观察当下国产电影的产业发展,如何评价电影产业发展中国国产影片创作出现的倾向,就成为摆在当前电影评论界、理论界面前的一个急迫的问题。在中国电影艺术研究中心(中国电影资料馆)日前举行的国产电影论坛《画皮2》研讨会上,与会者就影片引发的3D技术发展对国产电影品牌和电影审美习惯的影响、电影工业化运作的成功经验、商业电影的艺术质量标准和技术标准、东方魔幻电影的文化因素与影像风格等问题进行了深入研讨。

有专家认为,当前中国电影的一个关键环节在于,如何建构一个不同类型电影的评价标准,尤其是商业类型电影的伦理、美学和综合评价标准。《画皮2》是一部充分代表主流电影多样化和大众化的成功案例,那么该片除了产业化成功外,在艺术创作上又有哪些值得关注的地方?北京大学教授陈旭光认为,影片把中国传统电影当中一向拘于边缘的狐妖鬼魅的非主流边缘文化,用电影方式将其大众化,其结合多种西方魔幻电影的类型要素,奠定了该片中国式的魔幻电影类型。

清华大学教授尹鸿认为,该片是国产电影当中为数不多的,能够做系列电影品牌开发的一个作品,在整个品牌的维护和新元素的加入方面,制作团队进行了精心的设计和考量;同时,影片虽然讲述的是人妖故事,但是同当下的情感生活有“接地气”式的关联,针对影片中存在过多“重口味”的画面和情节,尹鸿指出,随着国内观众、市场的成熟,我们是不是一定要用“重口味”的方式争取观众,是不是“重口味”了才算真正的商业电影?《桃姐》的成功,反映出我们的观众已经不是几年前的观众了,他们有更高的审美和思想需求。希望国产商业电影不仅有好市场,更要有好口碑,太多“重口味”的东西最终将

《鹰巢之预备警官》聚焦“90后”学警

由潘小扬担任总导演、青年演员于晓光和王媛可领衔主演的内地青春学警剧《鹰巢之预备警官》于7月18日登陆央视八套黄金档。该剧由中国电视剧制作中心有限责任公司、北京华夏勤加缘文化传播有限公司联合出品。

32集电视剧《鹰巢之预备警官》是一部以警官学校为背景,讲述警匪双方展开“无间道”式的缉毒与贩毒斗争的内地青春学警剧。导演

潘小扬介绍说,该剧巧妙地将缉毒刑侦题材与“90后”校园生活结合在一起,在庞杂多元的故事线索中,环环相扣地呈现出一段惊心动魄的故事。

《鹰巢之预备警官》不仅是潘小扬的首部公安题材作品,而且是中国电视剧制作中心继电视剧《918大案》后时隔20年与作家武和平的再度合作。该剧改编自武和平同名长篇小说,耗时3年、五易其稿,堪称精

益求精。作为公安部宣传局长的武和平拥有近40年的刑侦经验,这些宝贵经验为他创作该剧积累了大量真实案例,而公安大学硕士生导师的身份,也让他对校园生活的描写十分真实。受邀出任总策划的梁凤仪,凭借其丰富的编剧经验为剧作注入了港产同类剧的优长,与潘小扬、武和平组成“铁三角”,为该剧的品质保驾护航。

(央讯)

