

在日前举行的北京国际电影节中外电影合作论坛上,奥利弗·斯通、阿方索·卡隆、让·雷诺等中外知名电影导演、制片人集体“会诊”中国的合拍片,就如何使中外的合作更为“合拍”进行了较之以往更深入、更热烈的探讨。

近年来,随着中国电影市场的不断扩大,越来越多的国外影人开始将目光投向中国,从而迅速涌现出一批各种形式的合拍片,这股风潮也似有愈演愈烈之势。但就目前来看,这些已经上映的合拍片中却少有特别成功之作,对此,曾两度获得“奥斯卡最佳导演奖”的美国导演奥利弗·斯通直言不讳地说:“简单把中国的元素加入电影中,在中国取景或找中国演员来演,这并不是一个真正的合作,这种合作更多的还是出于对中国市场的考虑,虽然钱很重要,没有钱什么事都做不了,但真正的合作不能只盯着钱,而需要更深度的文化的融合”。

墨西哥导演阿方索·卡隆对奥利弗·斯通的这番观点表示赞同。去年,由他导演的《地心引力》在中国取得了4亿人民币的票房佳绩,有评论认为是电影中加入的中国元素吸引了中国观众,对此阿方索·卡隆谈到:“《地心引力》的中国元素,比如‘天宫一号’、神舟飞船都是作为整个故事中的有机组成部分来做的,是影片不可或缺的一部分,因为只有美国、俄罗斯、中国拥有国际空间站。因此,这个中国元素的存在是符合实际情况的,并不是生硬的添加,将其融入电影中不仅可以吸引观众,也能让他们相信这个情节的真实性。”阿方索·卡隆强调创作之初一定要考虑合作的合理性,不能只为合作或为利益而生硬地加入一些元素。

■关注

在第四届北京国际电影节中外电影合作论坛上,阿方索·卡隆、奥利弗·斯通等中外知名导演、制片人探讨——

什么才是真正成功的合拍片

□本报记者 任晶晶

对于选择什么题材、什么故事来做合拍是国外导演最感兴趣的话题。谈到这点,奥利弗·斯通打开了话匣子:“我对中国的历史、文化以及社会的真实面貌等都非常感兴趣,曾3次来到中国,希望拍我认为有意义的影片,但由于种种原因,最终都失败了,我所选择的题材和角度总不被接受,这让我很困惑。”对于奥利弗·斯通的“遭遇”,阿方索·卡隆表达了不同的意见,他认为,合拍不是简单的事情,各国之间文化不同、语言不同、生活习惯不同,确实存在很大的差异,一定要在了解和尊重的基础上才可以完成完美的作品。他个人习惯运用的是融合模式,在合拍前一定会大量阅读该国书籍,以便更理解其历史文化和现实社会,在找到合适的故事后,再将个人视角融入其中。他希望能与中国做一部真正意义上的合拍片,既有中国元素,同时也能作为国际

电影推向世界。

法国明星让·雷诺也不赞成合拍片只强调场面、技巧,而忽视故事的重要性,“一部电影的伟大甚至可以让你相信一个谎言。创作电影剧本时,就要把一个人的梦想变成大多数人的梦想,让人们忘记演员是谁,而去相信一个故事,我想这就是伟大电影的定义。让观众在银幕上为一个梦想而感动,是不是合拍并不重要。”

俄罗斯导演季莫尔·贝克曼贝托夫认为,合拍片是不该有障碍的,因为人性是相通的,所以,尽管大家肤色、语言不同,但依然能拍出好看的合拍片。

在工作中积累了丰富经验的万达文华产业集团副总裁叶宁认为,合拍电影只有在内容上体现中外文化层面的深度沟通乃至融合,才能抓住观众的兴趣点,赢得市场。叶宁说,目前中国电影

市场已经出现新的变化,中国大多数电影观众是平均年龄只有21岁的年轻人,中外合作的电影作品需要充分考虑这种新变化。“中国的年轻人有很多欲望和需求,电影对他们非常重要。中外电影合作作品若想取得成功,需要更多关注年轻群体的真实生活,作品要触动年轻人的心灵”。

几位国外导演同时也谈到了对中国影人的一些建议。奥利弗·斯通非常热爱中国上世纪70年代的功夫电影,他说从中能看到传统、淳朴、真实的中国,而现在的很多合拍片虽然拍得非常漂亮,但却失去了最初中国原有的魅力,丧失了真实性,他认为有些东西一旦丢失就很难找回,这是中国影人需要反思的问题。他建议中国电影首先树立起自己的风格和模式,先要充分地了解自己,才能去与世界对话。

《汉字英雄》《成语英雄》研讨会举行

文化类节目不能以收视论英雄

去年河南卫视先后推出了

《汉字英雄》《成语英雄》两档原创文化节目,让早已疲惫于各种综艺喧嚣的选秀与歌唱类节目的观众感受到了一种久违的清新之风,也因此成为一时热议的话题。2014年,这两档节目的第二季继续热播,在荧屏上呈现出两档“英雄”的文化接力。日前,由中国视协、河南电视台、河南影视家协会主办的“字词河南·底蕴中国——《汉字英雄》《成语英雄》学术研讨会”在北京召开。与会专家从多个角度评析了节目,在给予节目高度评价的同时,为两档“英雄”走得更远献计支招。

与会者充分肯定了《汉字英雄》《成语英雄》两档节目独辟蹊径的文化表达方式,认为该节目引领了文化传承的风气,促进了我国原创电视节目的发展,使传统文化节目的面貌焕然一新,并

对当下电视荧屏起到了良好示范作用。

专家们认为,节目自开播以来之所以得到观众的欢迎,一方面是因为向人们提供了其需要的精神文化享受,引起了观众的共鸣;另一方面,节目的趣味性和平民性打通了精英文化和大众之间的隔阂,符合大众口味。节目对荧屏上过重的娱乐风气具有一定的净化作用,它告诉观众电视节目的选手不靠外貌、身段、修饰同样可以得到观众的喜爱,也同样是英雄。

虽然这两档节目集合了河南电视台优秀的团队和丰富的社会资源,进行了大胆尝试,播出之初也产生了良好的收视效果,然而在一片叫好声中,如今收视率却一路下滑,给该栏目主创们造成了极大的困惑,并表示出对该节目收视率的担忧。

对此,专家们表示,电视文化栏目应是具有文化自觉和文化自信的作品,而非产品和商品。不希望两档“英雄”这样的文化节目因为收视率而娱乐化、庸俗化,收视需要抓,但不能不择手段。众所周知,电视剧是卫视的收视基础,想提高收视率要从电视剧入手,而打品牌则要从节目入手。如一部《舌尖上的中国2》就吸引了广告招商两个亿。一个节目的影响力可以转化成创收能力。专家们对节目本身也提出了一些建议:竞技类节目选手的选择要经过一定的筛选、测试,选择有代表性且多样化的人。评委一定要有权威性,知识渊博、丰富,口才还要好。主持人幽默感要强,起到画龙点睛的作用。节目内容应该大众化,不要太浅显或太深奥,在大众理解的基础上略微提高。(任晶晶)

电影频道打造大数据品牌 神秘M指数揭开市场峥嵘

第四届北京国际电影节“华语电影新焦点”单元发布

北京国际电影节组委会和电影频道节目中心联合推出第四届北京国际电影节首次增设的“华语电影新焦点”单元。电影频道电影产业综合大数据指数——M指数(Movie Index)随之首次亮相。主办单位表示,电影大数据M指数(Movie Index)发布旨在发现并聚焦过去一年内在市场综合效益上表现出色的青年电影人及其作品,为华语影坛提供一个更加全面客观的综合性市场评价指标。在4月19日举办的“华语电影新焦点”发布推介盛典上,依据2013—2014

年度国产电影的M指数排名,重磅推出了5位华语电影“新焦点人物”,赵薇获得焦点导演,非行获得焦点编剧,江志强获得焦点制片人,郑恺、江疏影分别获得焦点男演员和焦点女演员。发布现场同时向公众推介了即将在未来一年内上映的“新焦点”新片,分别是《分手大师》《钟馗伏魔》《失孤》。“新焦点”单元执行委员会通过与艺恩咨询等国内权威数据服务机构合作,并根据对电影产业大数据的M指数排名,在2013年4月至2014年3月上映的华语电

影中筛选出年度焦点电影人物,包括焦点导演、焦点编剧、焦点制片人、焦点男演员和焦点女演员。这些年度焦点电影人物必须满足新焦点单元的评选标准,其中导演、编剧、男女演员都必须是45周岁以下、国内院线电影作品数量在3部及以下的新生代电影人(编剧应为独立原创剧本),制片人则必须是敢于启用这样的新生代电影人、对助力其成长有突出贡献的制片人。

发布推介盛典已于4月22日晚在电影频道全程播出。(影频)

电影院经营模式创新 “云客厅”理念成亮点

第四届北京国际电影节·电影市场特约活动——影院创新经营研讨会日前在北京举行。随着经济的发展,如今的电影院已经从上千消费者同看一部电影的单厅大影院,经过可以多种选择观看的多厅电影院演变,发展至今的综合性的多厅影院,已经逐步进化成一个多元、开放的平台体系,不再是一个独立的、空寂的个体,而是与外部商业相融合而产生的完整商业

体。现在的消费者在等待观看电影的同时,游览周边商铺,从而带动周边产业,使得影城成为一个以“家庭”为核心的文化消费场所。

如何使得电影院能够创新经营,可持续地发展下去,是此次研讨会的主题,而“云客厅”理念的首次提出成为研讨会上最大的亮点。“云客厅”具有开放性,即影院以家庭为核心的场所消费,拉动线上云服务,以资本为驱动的一

种创新经营模式。此模式的创新之处便在于将影院传统的单座贡献率变为以平效为核心,即以每平方米面积所贡献的效益为核心的经营模式转变。在经济发达的今天,电影院经营方面在遇到机会的同时,也面临巨大的挑战,与会者认为,“云客厅”理念的提出为影院未来的经营方向临摹出了较好的前景。同时,对于电影文化、消费的投资趋势也相对乐观。(亚子)

■艺谭

专家研讨电影《白日焰火》的成功经验

创造了艺术片与商业类型片结合的新形态

自今年2月16日在柏林电影节摘得金熊奖和银熊奖以来,《白日焰火》几乎成为一段时间以来各种媒体上出现频次最高的一部国产电影。截至4月15日,上映20多天,该片的票房已经达到了1.03亿元。作为一部投资不足2000万元且偏重于艺术片口味的中小成本电影,能够得到国际电影节评委会、学术界以及观众的共同认可,取得叫好又叫座的双重效应,其中蕴含着诸多艺术规律、市场规律和创作经验值得总结。日前,由国家新闻出版广电总局电影局、中国电影艺术研究中心、中共江苏省委宣传部、江苏省广播电影电视局、江苏省广播电视总台联合举办的电影《白日焰火》研讨会在北京举行,业内专家认为,多元化的市场、产业格局下,中国电影不仅要票房,还要有更高的品质;不仅仅要有产业,也希望中国的电影院成为中国人的精神家园。

与会专家认为,作为一部现象级的电影,《白日焰火》的上映对中国电影有一种转折性、方向性的意义,尤其是对中小成本以及偏个人化的艺术电影意义尤为明显。过去我们的很多所谓文艺片创作大都表现为极度的自恋、晦涩,拒绝观众,把个人的表达凌驾于观众的接受之上,自觉不自觉地凌驾于市场之外,市场也不接纳它。而该片创造了中国电影艺术片和商业类型片有效结合的一种新形态,讲了一个好故事,赋予了较好的影像气质,协调

了艺术和 commercial 的矛盾关系,改善了内地观众对欧洲国际电影节大奖影片的观影印象,使得他们对艺术电影的接受度、容忍度、期待值一下子变得更高、更大了。有专家表示,该片的成功一方面会让一些导演调整自己的创作思维、艺术策略,在深入思考人生、人性的基础上,更大层面地与观众达成一个最大公约数;另一方面,也会促使更多差异化电影的出现,拓展中国电影在未来的表现空间,引导我们的观众从非理性、粉丝消费层面走向对艺术品质的追求,进而推动中国电影产业的升级换代。而后一点尤为重要。从《白日焰火》的观众群看,越来越多的观众开始主动尝试消费商业娱乐片之外的电影产品了。对此,不少与会者认为,中国电影需要培养更多关注电影艺术本体的观众群,他们不是高高在上的,而是更多地为着艺术和审美上的需求欣赏电影。这样的观众群正在出现,《白日焰火》恰恰为中国电影的可持续发展提供了一个观众基础和社会心理基础。

与会者认为,该片也在电影创作艺术规律、本真方面为我们带来了不少思考,比如对剧本的精心打磨、投资方对青年导演的信心等。它不仅为剧本在电影创作全过程的核心地位和价值进行了正名,而且让我们从青年导演身上看到了艺术的坚守精神。

(徐健)

从一灯如豆到焰火漫天

□朔石

1991年初夏的美丽夜晚。中央戏剧学院黑匣子,一个迷人的小游戏,三个角色在相互悠悠絮语。哈罗德·品特的短剧《沉默》正在排演。男主角优雅稚弱,轻声吟咏:“我和我的姑娘一起走着,她穿着一条灰裤子一双灰鞋,她的衣服是特地为我而选的……”树干的枝桠在宝蓝的夜色中刻出剪影,室内溢满空灵莹澈的静谧,正在楼上排演自己非凡的毕业之作《等待戈多》的孟京辉也带着他的团队前来光顾……幽暗迷幻的小剧场中,一灯如豆,映出一个个青春的面庞。

2014年2月15日,第64届柏林电影节落幕之际,当年年轻的男主角、至今仍不为人知的刁亦男导演的《白日焰火》近乎出人意料地问鼎最佳影片“金熊奖”,后来与这个演剧群体关系至密的该片男主角廖凡获得最佳男主角“银熊奖”,成为柏林电影节的首位华人影帝。20余载的时光奔逝而去,无论当年戏中的男主角还是今日片中的男主角,看上去都已明显染上了风霜。

上世纪90年代初,中央戏剧学院曾出现过一个个值得记取的“实验演出季”,来自不同专业的十几个狂热戏剧梦想者将自创的校园先锋戏剧作品汇集一时,使之串构成了一场不同寻常的青年“戏剧狂欢节”。《沉默》即诞生于此。这些实验作品虽受困于环境与财力的制约,却诗情烂漫,品质珍异,以迥别于当时主流演剧模式的大胆、炽烈令观者为之一震,而其动人之处在于:作为校园实验,它们在艺术表现上毫不显青涩粗陋,而情思中却涌动着流转变化的时代和青春的迷惘。

狂欢结束,筵席散去。接踵而来的一波高过一波的物质主义罡风吹散了曾经飘浮在校园上空的戏剧乌托邦,一度在节假日都拥满学生自创剧目排演小组的校园日渐空旷寂寥,声色消逝。以这些戏剧梦想者为中年的青年实验戏剧群体,其后流散四方,各自为营,一些人不得不顺时应势,将精力与才情转投于影像世界,逐渐加入“第六代”独立电影人的行列中。

20余年后返身回顾,可以肯定的是:这些当时声称将选择戏剧作为自己的生活方式的艺术青年,曾经骄傲自信地写就了中国当代戏剧中最鲜活新颖的一页,他们也以个性化的青春存在方式开创了在中国古所未有的前卫青年的独特品类,他们是同代青年中的另类,又以健康、独立、纯粹而别具美感 and 意趣,成为这另类中的异数——他们是崇尚献身和苦干的虔诚艺术信徒,他们独钟现代派至爱荒诞派,多年后获得诺贝尔文学奖的品种当时已是他们的宠儿,他们把“拿来”的品种演绎得精妙幽微,几为任何后来者所不能及;他们以青春的热力和莽撞向僵化的戏剧体制和陈旧的演剧理念发起挑战,他们刻意求新求变,追求别出心裁、推向极致的风格化,非同寻常的设计感,深挖现场演出中蕴藏的强大冲击力,瞬间爆发力。刁亦男与廖凡都曾是先鋒戏剧的试验者,实验戏剧的急先锋——刁亦男以策划、编剧、演员的不同身份介入过多部实验戏剧的创作演出,毕业于上海戏剧学院的廖凡虽是后来者,却凭借精湛细腻、冷峻激烈的极致化风格迅速成为凸显实验戏剧精神的杰出表演典范。

实验小剧场的那一豆灯火——被青春的创造热望点燃的理想主义微烛,虽然也时常在夜风与寒潮中颤抖闪烁,但或许它从不曾真正熄灭,它始终闪亮在一些理想坚守者的灵魂深处,永恒引领着他们前行和上升。“对于实验探索的选择,就是对我们自身命运的选择”。“坚持是一种习惯,我们为这种行为自豪。许多东西都是可以改变的,而我们却不能改变初衷”(孟京辉《实验戏剧和我们的选择》)。“一个人有什么样的开始,就会有什么样的结局”(刁亦男《保尔·柯察金》)。

今朝的柏林,光荣属于源自先锋、恪守边缘、坚执理想的艺术寻梦者,这是非常值得骄傲和欣慰的一个事件,也是甲午初春降临的一种美好预示——胜利者不是惯常思维中一夜暴发的明星大腕,不是时下流行理念中传奇的成功人士,而是从中国现实土壤中破土而出的“实验”艺术家;当这些昨日“先锋”逐渐告别了玄奥绮丽的现代派呓语,将创作的触角深深扎入到足下宽广的大地的时候,空中梦幻的焰火终于映亮了白日现实的景观;他们从一个卓越不凡的民间青年创造群体中走出,那席超前而优渥的艺术温床哺育滋养了他们,成全造就了他们,他们的影像中仍常常烙刻着这一群体共有的精神原色与品质印痕:一景一别都力避落俗,一帧一画都耻于平庸——挣脱窠臼的努力无所不在。在刁亦男和廖凡今天看似一鸣惊人的表象下,实则隐藏着一代人、一个创造群体所必历经的一条典型的艰难曲折的求索之路,成长之谜。

从一灯如豆到焰火漫天,是个奇迹吗?——这是鲍勃·迪伦沙哑的歌声:“一个男人要经历多少旅程/才能成为一个真正的男人?/一只白鸽要飞越多少海道/才能在沙滩上安睡?……一个人要仰望多少次/才能真正看见蓝天?/我的朋友,答案在风中飘。”

由北京金逸盛典文化传播有限责任公司出品,曹盾执导,黄海波、张静初、郭品超等主演的当代都市励志情感电视剧《一场爱情》4月16日在京开机。无婚外情、无家庭暴力、无婆媳吵闹,只有一场义无反顾、痛彻心扉又真挚感人的爱情。《一场爱情》将打造一段刻骨铭心的爱情故事。张静初饰演的“80后”北京女孩梁缘是一个外表强韧、内心脆弱的城市“贫二代”,家境造就了她敏感、要强的个性。凭着自己的努力,她成功考取金融系博士,同时有了“高富帅”男朋友李思议。然而,看似学业爱情双丰收的梁缘却在邂逅了由黄海波饰演的北京男孩江海之后有了新的改变。为了躲避前女友而跑到柬埔寨的江海对梁缘一见钟情。两人在追求真爱的旅途中,历经生活的诱惑、坎坷与磨练,勇敢直面生与死的考验,上演了一场“奋不顾身”的爱情。(孙文)

