

这五年,对于中国电影来说,具有标志性的意义。“十二五”规划明确提出文化产业作为国家支柱性产业,之后一系列推动文化产业发展的举措出台。11月7日,全国人大常委会表决通过《电影产业促进法》,以法制为保障促进我国电影产业快速发展。与国家政策同步,中国电影在产业化道路上逐渐走向成熟。自2010年中国电影总票房首次突破百亿大关以来,中国电影票房以每年超过30%的增长率快速跃升,其中,国产电影份额不断攀升,逐渐占据主导地位。与此同时,电影创作在积极探索中成果显著,迈上新的制高点。新老导演频频发力,作品类型不断丰富、类型叙事逐渐成熟、文艺电影创新进步、IP资源炙手可热、电影观念推陈出新、文学改编成为轴心力量。

类型融合、风格多样、题材广泛

2012年以来,在中国电影产业化发展的过程中,中国电影的类型化也逐渐走向成熟与融合。风格多样、题材广泛,不仅为审美口味日益挑剔的观众提供了更多选择,而且培养了良性的中国电影市场,为中国电影的健康发展提供了保障。类型化创作一直被看作是电影工业化生产的重要模式,类型化的成熟与融合推动了中国电影市场化趋向。

主旋律影片注重人民书写。主旋律电影反映的题材领域越来越宽广,像《周恩来的四个昼夜》《百团大战》《战狼》《黄克功案件》《智取威虎山》《湄公河行动》等都产生了叫好的社会影响,这些作品中有的属于重大历史事件的书写,有的是个体在历史背景下的抉择,各自在宏观叙事与微观叙事、商业化与意识形态的平衡中探索着艺术创作的新路径。一些口碑、票房俱佳的主旋律影片多由文学原创改编而成,彰显了文学在电影艺术创作中的重要性。例如,改编自刘震云小说、冯小刚导演的《一九四二》以1942年河南大旱的历史事件为背景,表现了数万民众离乡背井、外出逃荒的辛酸与悲情。该片既有硝烟弥漫的大场面,又有小人物个性的挖掘,在历史的横切面上展示了情感的细腻和人性的复杂,开拓了主旋律题材的表现领域。改编自曲波小说《林海雪原》、徐克导演的《智取威虎山》将中国传统戏曲美学与武侠动作设计有机融合,通过商业化的叙事手段,塑造典型人物形象,在挖掘中国本土电影特色的路径上给新世纪中国电影留下了浓墨重彩的一笔。

现实题材电影反映社会情感。现实题材电影佳片不断,关注当代社会的新问题、新矛盾,反映当代人的精神与情感,探索现实的领域越来越广泛。陈可辛的《亲爱的》聚焦于由儿童被拐卖带来的家庭变故、情感伤痛及儿童心理等一系列关于伦理、道德、法律、情感等尖锐的社会问题。《解救吾先生》源于真实的社会新闻,以明星绑架案为线索,弘扬正义战胜邪恶。《十二公民》不仅探讨了司法的公正严谨、对生命的尊重态度,还从侧面展现了中国社会各阶层的现实人生。《滚蛋吧!肿瘤君》以漫画家熊顿的真实抗癌经历为素材,传递出满满的正能量。《老炮儿》讲述了早已被时代抛弃的一方顽主六爷,和自己的一群老哥们儿

以文学为轴心讲述中国梦

—近五年来国产电影回眸 □肖惊鸿 花瑞洁

固守着原有的生活秩序,却也遭遇了尴尬和无奈,反映了新时期的社会变迁和人的精神困惑。

文艺片在坚守中变革。近年来,文艺片不仅取得了少有的票房佳绩,在国际大奖上也时有斩获。文艺片创作者对电影艺术孜孜以求的探索,拉高了中国电影的整体质量和品格。许鞍华的《桃姐》以冷静、克制、内敛的态度表现一段主仆情,平淡中见哲思,细微处见真情。张艺谋的《归来》改编自严歌苓小说《陆犯焉识》,以文学为原点,以故事为核心,讲述了知识分子陆焉识在时代际遇下的情感变迁。刁亦男执导和编剧的《白日焰火》,以黑色风格的文艺范儿和艺术化的镜头语言讲述一段爱情救赎故事。贾樟柯的《山河故人》以过去、现在和未来三个段落展开叙述,讲述了一家三代人从1999年到2025年情感、时代变迁的故事。改编自文学作品的电影《一个勺子》以深刻的现实批判精神,使每个观众都能从中找到自己的影子。上述作品均从不同层面关注历史与当代的深度变革,在艺术表达中坚持自我风格的独特性与完整性,表现出对艺术思维的探究与担当。

青春电影主打“怀旧”情怀。从赵薇的《致我们终将逝去的青春》票房大获成功之后,近几年相继出现大量的青春电影,如《中国合伙人》《匆匆那年》《同桌的你》《左耳》《夏有乔木,雅望天堂》等,青春电影逐渐成为最受欢迎的电影类型。青春电影切中了当下以年轻人为主体的消费群体的审美需求,反映出个体在时代与社会中的价值追求与个性表达。中国的青春片大多以校园为背景,营造出充满年代感的时代气息和氛围,引发中国观众集体的“怀旧”情怀。青春电影为当代年轻人营造了梦幻空间,让观众回味当年充满青春活力的年代,重温过去的梦想。影片里既压抑

又兴奋、既快乐又忧伤、既短暂又美好的情感体验和矛盾情绪正是青春电影的独特魅力。

武侠电影凸显个性化探索。武侠电影从表现内容到形式都有所突破,一批作家导演在创作中注重传统,用文学功底打造艺术品,革新了武侠电影的思维与语汇。王家卫的《一代宗师》用华丽的镜头捕捉武术的优雅,讲述了民国期间“南北武林”多个门派宗师级人物,以及一代武学宗师叶问的传奇一生。每一场打斗都像是一场仪式,传递出浓郁的诗情画意。侯孝贤的《刺客聂隐娘》,用漫长的8年时间考究典故与历史,用绝美的镜头、舒缓的节奏捕捉细节,讲述隐身世外的侠士故事,呈现撼动人心的视觉效果,回归了电影的本质属性。徐皓峰的《师父》以全新风格讲述了职业武人的生存与彷徨。这些武侠电影用个性化的镜头语言,表达对武侠世界的不同探索,将武侠电影的类型层次向前推进了一大步。

喜剧电影迎合圆梦需求。这五年,喜剧电影迎来大丰收。2012年《泰囧》以12亿票房斩获当年票房冠军,2016年《美人鱼》以33亿票房再次打破国产电影票房记录。在后现代艺术的影响下,喜剧电影的“笑点”与“槽点”主要依靠无厘头的情节及机智的语言风格来制造。像《西游降魔篇》《美人鱼》等。其中,《美人鱼》呼吁社会各界关注社会问题,保护人类生存环境,使喜剧电影在弥漫着商业化气息的电影市场中,仍然保有热忱的人文关怀。喜剧电影之所以能够成功,与其用世俗化的表达反映普通人的生活梦想是分不开的。当代人在面对来自于经济、工作、家庭、情感等多重压力的同时,心中需要一块可以承载他们美好愿望的净土,而喜剧电影恰恰迎合了观众圆梦的需求。

悬疑奇幻成新宠。随着电影技术的发展,特

技为电影带来了神奇的表现力。2015年《捉妖记》成为当年票房冠军,好莱坞的电影特技团队为中国电影带来全新的视觉冲击力。与此同时,网络文学热为电影改编开辟了巨大的市场空间。《寻龙诀》《九层妖塔》《盗墓笔记》等网络小说改编的电影获得了较好的市场影响与商业收益。然而必须指出的是,这类电影在文学内涵和叙事表现上屡遭诟病,电影技术带来的更多的是猎奇。但这一类型依然大大开拓了电影内容的表现空间,为虚拟故事提供了更多的可能性。

动画电影寻求技术革新与故事原创的突破。

10月28日,由中国艺术研究院电影电视艺术研究所主办的“一带一路”与互联网时代的中国电影高端论坛暨国家重大项目成果发布会在北京举行。

中国艺术研究院影视研究所承担的2013年国家社科基金艺术学重大项目“中国电影海外市场竞争策略可行性研究”前两年已经出版两集,如今,第三年度报告《全球化与大电影——中国电影海外市场竞争策略可行性研究3》也在今年7月出版。结项工作也于近期开展,成为国家社科基金艺术学重大项目设立以来第一个结项的科研成果。项目总报告分析了当前中国电影海外传播遇到的问题和困境,并从国际化叙事、互联网转型、投融资合作、华语电影融合、市场政策研究等角度提出了有针对性的建议。

中国艺术研究院院长连辑肯定了课题组的研究成果,强调“一带一路”不仅是推动沿线国家经济发展的大走廊,也是促进文化交流、文化传播和文化贸易的大舞台。中国电影是向海外传递中国梦、传递中国价值观最为有效的手段,要充分利用“一带一路”所创造的新的国际环境,一方面创作出更多的“丝路”题材的电影,另一方面充分与沿线国家合作,扩大中国电影的海外影响力。

与会专家认为,中国电影产业经过十余年高速发展,正处于从电影大国向电影强国迈进的关键时期,而“一带一路”的文化战略为中国电影真正实现走出去以及开拓海外市场提供了新的契机。互联网时代也使得电影生态和电影思维发生巨大改变。在互联网环境下,全球资讯传播越来越国际化,通过视

频网站,各国的影像产品从本地语境溢出,向其他国家快速传播。互联网时代的影视传播已经进入多屏、多管道时代,因此,中国电影必须有计划地打造海外传播的立体化平台。借助于互联网时代的大数据技术,做好中国电影海外传播的数据统计和分析工作,为中国电影走出去做好市场调研,从而使中国电影更适应国际电影观众的接受习惯,市场营销做到有的放矢,帮助中国电影撬动海外市场,打开国际化的更大门。(任晶晶)

电影《领袖1935》讲述不一样的长征

由潇湘电影集团有限公司、八月潮影业股份有限公司、湖南潇湘电影第二影业有限公司、人民政协报社、湖南省文化艺术产业集团共同打造的纪念长征胜利80周年献礼影片《领袖1935》首映仪式11月6日在京举行。该片是导演周琦与马德林继《通道转兵》之后再度推出的长征题材影片。以独特的视角、讲述“不一样的长征电影”成为他们创作《领袖1935》的主要出发点。

一个政党,一支军队,关键之重是要选择好自己的领袖。该片的新意在于,从领袖的造就和被确认的角度来写长征,即以周恩来的视角,采用现实与回忆穿插的非线性叙事方式,来讲述领袖的成长与选择,讲述他与毛泽东之间的情谊。此外,该片并没有直接呈现四渡赤水这场伟大的战役,

而重在表现毛泽东的军事思想,从顶层书写的角度,来解读四渡赤水,让观众看到战争的决策者是如何为了不失战机而作出迂回作战的决定,从而更加靠近历史的真实。

(湘影)

电影《搬迁》:“一部温暖的现实主义作品”

由《电影艺术》编辑部、北京电影学院青年电影制片厂主办的现实主义题材电影《搬迁》观摩研讨会在11月6日在京举行。由北京电影学院文学系教授黄丹执导,黄丹、冯梦瑶、梁爽编剧的《搬迁》讲述了一个关于家庭、亲情、互助和大爱的暖心故事,描绘了生活在同一屋檐下的三代人面对新家故居的两难选择。与会专家认为,这是“一部温暖的现实主义作品”,影片内容扎实,诸多细节动人情、入人心,透过这部电影,人们可以看到家庭的变迁与时代的剧变,看到创作者的文化担当和精神追求。

中国影协分党组书记张宏表示,作为电影工作者,

自己看的电影已经很多了,但却在看这部并没有大起大落、生死离别的影片时,控制不住眼泪,原因在于自己跟电影中的故事产生了共鸣。与会者认为,聚焦民生、折射民心是《搬迁》的重要特色。该片触及的话题是当前民生中的一个主旋律、正能量的内容,它通过马家搬迁过程所暴露的家族群体的心理形象,展现了中国人的心理在今天发生的嬗变。影片人物性格塑造鲜明,人与人之间的矛盾尖锐,既切合现实生活,又具有情感和艺术的张力。与会专家还就该片中戏剧冲突拿捏不到位、地域空间描写不够清晰、画面与内容表述不够统一等问题提出了意见。

(徐健)

电影《一万公里的约定》传递励志向上主题

由梦想启动有限公司、太阳娱乐文化有限公司、爱奇艺影业共同合作、投资的爱情励志电影《一万公里的约定》日前在北京举行了主题为“预备!起跑”的媒体发布会。

该片由周杰伦、林义杰监制,洪昇扬执导,黄远、王大陆、赖雅妍主演,讲述了男主角为了帮女主角圆梦,承诺在规定时间内跑完一万公里的马拉松,为了完成

这个目标而热血奋斗的浪漫故事。影片充满时尚气息、主题励志向上。该片历时3年打磨,横跨两大洲17个地区、70天高强度拍摄,横穿极地、沙漠、丝绸之路等众多险峻地况,并且全部真实取景。发布会上,三家投资公司宣布将携手在电影方面展开深度合作,优势互补,努力打造出更多优秀的电影作品。

(余非)

2015年《西游记之大圣归来》给中国动画产业带来了一线曙光。该片文本扎实,注重将中国传统民间造型艺术与现代审美相结合,通过3D动画表现技术,重现孙悟空的经典形象。2016年,《大鱼海棠》历时多年的创作,尽管上映后话题不断,但影片中丰富细致的中国元素,以及创作者对中国原创故事的执著都值得肯定和褒扬。

IP挖掘与改编背后的得失

从2014年开始,IP成为电影界不断出现的热门词汇。IP在为电影提供丰富的内容和故事的同时,以引发了业内的争鸣。

文学作品一直是电影的重要源泉。在新媒体时代,作为重要的影视资源,IP的来源可以是各种文学作品、游戏、视频节目,甚至也可以是一句名言,一个新闻事件。只要具备社会影响力,有商业发掘潜力,似乎都可以成为备选IP。如根据经典名著改编的《西游记之大闹天宫》《智取威虎山》等,根据网络文学改编的《致青春》《左耳》《九层妖塔》《寻龙诀》等,根据话剧改编的《夏洛特烦恼》《驴得水》,根据网络视频改编的《老男孩猛龙过江》《煎饼侠》等,根据综艺节目改编的《爸爸去哪儿》《奔跑吧!兄弟》等,根据电视动画片改编的《熊出没之雪岭熊风》,根据歌曲改编的《同桌的你》《栀子花开》等。

这其中,与网络文学相关的IP作品数量呈现大幅增长趋势。究其原因,网络文学一方面接续了中国传统文化资源,另一方面,网络文学在一定意义上代表了青春文学。这两者的结合决定了网络文学改编在市场上的优势占位。由网络文学改编的电影同样有着显著的“网生代”特征:青春化视角、娱乐化浅层叙事、碎片式拼贴结构。这是中国电影在新媒体时代的特殊产物。此外,IP本身自带大量的目标受众,这些在不同渠道流行的的文化产品,拥有大量的粉丝基础。但诸如利用成熟IP开发影视作品可以降低投资风险,在将这些产品推广转化成电影的过程中,原IP作品与改编电影之间可以互赢,影响力加倍,获得较高的市场效益的盲目乐观渐渐不被认同。

IP也是一把双刃剑,在带来了巨大的经济利益的同时,过度消费IP,甚至囤积IP,同样会产生负面的社会经济效应。如曾一时风靡的综艺节目大电影,被评为“赤裸裸的圈钱”、“粉丝经济下催生的不良产物”。粉丝对于此类IP改编的电影有了更理智的心态,2016年多部IP改编的电影遭遇冷遇可见一斑。IP乱象说明,电影产业优质资源的紧缺与文学原创能力的不足有直接关系。

归根结底,文艺作品的创作应该遵循艺术的规律,内容为王。好的IP还是以内容为基础,深入挖掘其内涵,尊重市场、重视内容、尊重原创、贵在创新,还是要以文学为轴心讲述中国人的梦想。

专家研讨电视剧《红色护卫》 拉近历史与年轻人的距离

近期在北京卫视黄金时段热播的长征题材电视剧《红色护卫》,以第五次反围剿为背景,讲述了由陈子萱领导的一支红军运输小队历经千难万险,突破以周岳廷为首的国民党的层层围追堵截,最终成功将捷克机枪的图纸送到根据地的故事。与诸多长征题材影视作品不同,该剧着眼于长征历史背景下的年轻人,展现他们对于爱情的向往与革命的追寻。11月2日,由中共北京市委宣传部精品办主办的电视剧《红色护卫》专家研讨会在京举行,与会观众代表、专家学者与作品主创人员共同围绕该剧的情节架构与人物设置等方面进行了深入探讨。

“90后”观众代表谈到,过去对于长征这段历史的了解主要来源于父辈的讲

(许莹)

述,但是父辈往往是从老一辈人的角度出发,而该剧则演绎的是和自己年纪相仿的年轻人的故事,拉近了历史与年轻人的距离。有专家认为,该剧与过往长征题材影视作品惯常使用的真实再现与在原型基础上进行故事演绎的创作手法不同,它完全是一个虚构的故事,情节架构复杂,悬念丛生,符合年轻人较快的观赏节奏。也有专家认为,该剧的特点在于元素的混搭,不仅具有传奇剧本身极强的戏剧性,还兼具喜剧色彩,这在长征题材作品中是具有突破性的。此外,有专家提出,剧中人物陈子萱的服饰与时代环境不搭,言谈举止也缺乏历史感,在历史氛围营造方面,还有待进一步提高。

视公司出品的《母亲母亲》《兄弟兄弟》共同构成了年代情感三部曲。但与之前颇具巴渝风格的作品相比,该剧结合了云南悠久厚重的茶文化。剧中服饰、配饰、场景均增添了多种民族元素,使人物、剧情更加立体。

(徽文)

