

贯彻十九大精神 书写新时代华章

因时而兴 走进文艺新时代

□范咏戈

文艺有了新的“定海神针”,这就是党的十九大精神。党的十九大的主题:不忘初心,牢记使命,高举中国特色社会主义伟大旗帜,决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗,明确回答了我们在新时代举什么旗、走什么路,以什么样的精神状态、担负什么样的历史使命、实现什么样的奋斗目标的重大问题。其次,“习近平新时代中国特色社会主义思想”的提出,是马克思主义中国化最新成果,是党和人民实践经验和集体智慧的结晶,是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的新的行动指南。中国特色社会主义进入了新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。在文化建设上,十九大更提出要坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛。

对于作家艺术家来说,学会领会党的十九大精神的同时,还需结合习近平总书记2014年在文艺工作座谈会和2016年底在中国文联十次、中国作协九次全国代表大会上的两个讲话,进一步学习领会好习近平文艺思想,明确职责,担负起繁荣社会主义文化事业的重任。习近平文艺思想把文艺繁荣发展放到我国和世界的发展大势中来审视,放到实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟目标中来审视,放到繁荣发展社会主义面临的新时代要求、新的实践经验、新的矛盾和问题中来审视,内容有很强的现实针对性,对文艺工作实践具有鲜明和具体的指导作用。习近平文艺思想从繁荣发展社会主义文艺的角度,阐述了文艺与文化自信、民族复兴、传统文化、中国精神、时代脉动的关系,对马克思主义文艺理论均特别重视的作家论、创作论、作品论、价值论、批评论以及党如何领导文艺等重要问题上作出了科学的回答。

满足人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,核心是打造文艺精品。文艺精品,是能广泛地建筑于社会,长期地传承于社会,有足够的空间和时间来影响我们的民族精神的作品。文化建设是多种要素、多重环节构成的社会活动。但它的全部内容都要围绕作品来进行,它的所有表述、所有价值都要靠作品来实现。评价一位作家艺术家的艺术造诣和劳动成果要看作品,考察一个时期的文艺发展水平和繁荣程度还要看作品。作品是作家艺术家的立身之本,而历史上那些为人瞩目的文艺高峰期,靠的同样是大量优秀作品喷涌而出造就的蔚为大观。新时代呼唤代表性作家和代表性作品,而这方面仍存在有“高原”缺“高峰”的状况。人民日益增长的对文化精品的需求,虽说一定数量是质量的保障和基础,但保障不等于坚城,基础不等于大厦。党的十八大以来,文学艺术界包括影视界的生态有了很大改善。《周恩来的四个昼夜》《彭德怀元帅》《海棠依旧》《长征大会师》《绝命后卫师》《我是红军》《红星照耀中国》《血战湘江》等重大革命历史题材,《人民的名义》《陆军一号》《雪域雄鹰》《维和步兵营》《战狼2》等现实题材,《平凡的世界》《鸡毛飞上天》《温州一家人》《青恋》等改革题材,《安居》《情满四合院》等民生题材以及《于成龙》《白鹿原》《林海雪原》《三八线》等历史题材作品都在坚持以人民为中心的创作导向,在思想精深、艺术精湛、制作精良上发挥了引领作用。但也要看到我国影视创作每年注入巨额资金投入巨大人力物力,从数量上说已成为世界影视大国,但亟待提高的是精品率、良品率。只有创作出与时代相匹配、为人民所认可、为后世文艺创作提供典范样本,这些精品力作或树立标杆、建立法度,或截断众流、引领风骚,或独辟蹊径、自成绝唱,或体现时代良心,或建立风骨,才能体现大国风范和中华民族的文化自信力、创造力。这么看来,我们的文艺发展确是不平衡不充分。三个存在:有数量缺质量,有“高原”缺“高峰”;抄袭模仿、千篇一律;机械化生产、快餐式消费,如警世之钟令作家艺术家闻鸡起舞,再不能沉浸在小时代小得逞之中了。过度消费必然造成道德缺失,过度娱乐必然造成文化缺失。学习领会贯彻党的十九大精神,不能忽略一个因时而兴、乘势而变的时代主题——书写中国梦:一个树立文化自信的发展节点——由“高原”向“高峰”攀登。这两个新语境越被广泛认可越被优化,文艺发展就越加健康。立志于“为历史存正气,为世人弘美德”,文艺方能不负新时代和人民所望。

关注

贾樟柯:用电影的专业精神培养更专业的合作伙伴
刘毅:创新中国故事的讲述方式
黄轩:演员的敬业精神是非常重要的

新力量逐渐成为中国电影主力军

□本报记者 任晶晶

近年来,一大批年轻导演、编剧、演员等创作人才集群式崛起,接过前辈电影人的接力棒,成长为中国电影的中坚力量。在这批新力量的推动下,中国电影市场呈现出了新活力、新表达、新生机。11月27日,国家新闻出版广电总局电影局在杭州举行了第三届中国电影新力量论坛,120多位编剧、导演、演员、制片人济济一堂,围绕“如何创作‘讲品位、讲格调、讲责任’的精品力作”,“如何强化现实题材电影创作”等中国电影在新时代亟待破解的话题,畅所欲言。

培养专业人才 保持专业态度

今年的平遥电影节,让操办者贾樟柯导演强烈地感受到了国外电影人对中国观众的重视,这是中国电影巨大的市场吸引力和市场容量使然。贾樟柯认为,目前中国电影处在非常关键的时间点,中国电影的市场能力正在逐渐转变为文化影响力。这使得电影人必须肩负使命,推动中国电影实现从大国到强国的转变。谈及如何做强中国电影,贾樟柯认为,需要创作者的专业态度。当前每年800部的电影产量,需要大量的创作人员,不仅是编剧、导演,还包括道具、服装等等,如今我们的基础人才仍然不够。作为导演,要用耐心和专业精神去培养更专业的合作伙伴。导演韩延也表达了同样的感受。在拍《动物世界》的时候,韩延自认为道具、美术做得十分精致,完美了,但主演迈克尔·道格拉斯在场景里走了一遍之后,提出了一个被忽视的重要问题,就是道具的设计不符合剧中人物的感觉。那一刻,韩延意识到,剧组人员大部分都没有经过专业训练,不知道道具在电影里对演员起到什么作用、有什么帮助。对此,韩延认为,电影人才需要全面的专业培养。只有每个环节、每个工种都做到位并不断提升,中国电影才有可能真正赢得核心竞争力和国际影响力。电影是熔铸创作者独特思维意识与审美创造的艺

术作品,也是高工业规格、高技术支撑的艺术产品,越是在电影的工业和技术时代,越要防止电影的技术性沉迷。导演路阳认为,中国电影在电影工业水平上跟好莱坞还有很大差距,在学习好莱坞经验的同时,完全照搬他们的做法是不行的,在表达手段上,中国电影要有自己的办法。比如拍摄《绣春刀II·修罗战场》时,最后有一个很大的场景是在一个吊桥上,路阳既借鉴了好莱坞的方法,也发挥了自身的专长,采用实景拍摄与绿幕结合的方案,最大限度地做到了环境与人物相融的逼真。“找准我们自己拥有的更有价值的东西,努力与观众靠近,为观众提供不同于好莱坞的电影体验,这正是中国电影未来探索和成长的空间”。

2017年,《冈仁波齐》《二十二》等一批具有人文关怀和艺术个性的电影获得更多生长空间,在票房和口碑上取得了前所未有的成功,这一现象令人欣喜。对此,《二十二》导演郭柯认为,这表明艺术电影要在市场上获得立足之地,不必曲高和寡,依靠电影的精神力量才可以征服观众。

创新方式方法 讲好中国故事

当前,一批新编剧正在试图摆脱中国电影维持多年的框架束缚,取而代之的是更加成熟、贴地气的类型创作。一方面,以徐皓峰、董润年等为代表的一大批新生代编剧开始走入公众视野;另一方面,如《追凶者也》编剧张天辉等从各种孵化计划中诞生的原创编剧,以及鲍鲸鲸、张嘉佳等由作家转型的编剧,也在为讲述新鲜的中国故事发挥着自己的能量。与会者认为,在资本市场与中国电影充分嫁接的新格局下,编剧是电影产业发展的第一推动力。然而,当前中国电影创作质量水平存在差距,依然首先表现在讲故事的能力不足。

战地摄影记者罗伯特·卡帕曾说过,如果你拍得不够好,肯定是你离得不够近。这个“近”不单单是物理空

间的距离,更是指一种工作态度。编剧袁媛认为,这对于编剧来说也是一样的。困难最怕的就是两个“真”。一个是真诚,真诚就是不忘初心。当电影人真正付出真心,献上一部部诚意满满的作品时,观众一定会用他们的真心加倍回报我们。另外一个认真。袁媛在工作中曾接触到两位世界级摄影大师,一位是杜可风,一位是李屏宾,他们都是资深的前辈,也是少有的至今在片场仍然亲自掌镜的摄影师,这样的创作态度值得今天所有的年轻电影人学习。

编剧崔民自2011年写了《杨善洲》之后,创作的大都是英模人物题材作品,但令他困惑的是,这些在电视节目报道中让观众深受感动、热泪盈眶的人物事迹,一改编拍成电影,观众就不买账了。她认为,原因就是不真实。电影中的人物经过过多修饰之后,让观众感觉不再是那个有血有肉的原型人物了。她认为,时代不同,故事的讲法大相径庭;环境变化,故事的气质也必然变化。故事的创新不仅仅在于题材内容的创新,也在于讲述方法的创新,需要编剧在文本写作时的创新,她希望在以后的创作过程中,能勇于突破,大胆创新,让笔下人物除了有温度、有热度,更要接地气。

在寻找中国题材、讲述中国故事的过程中,一批新编剧开始了新探索。在《战狼2》剧本的创作过程中,编剧刘毅虽然借鉴了好莱坞类型电影的创作规律,但内核却是中国的人物、故事和精神力量。他认为,通过中国故事加上高度类型化的讲述方式,中国电影才能走得更远,真正实现文化自信和价值观输出。电影《空天猎》编剧张力认为,随着社会环境的改变,现实已经给我们提供了类型创作的新的可能性。过去我们看到中国军人开着先进的战斗机在空中执行任务,老觉得不真实,其实中国军队现在的实践已经到了完全可以胜任《空天猎》《战狼》等影片剧情当中表现的所有任务的能力和水平。所以军事题材一定要突破,要走进新时代,创作出面向未来、面向科技、面向现代的题材。

留下好形象 为真善美代言

新生代演员的不断探索,为中国电影注入了生机与活力。但现在很多外在的声音给一些年轻演员贴上了一些标签,比如“流量明星”“小鲜肉”等等。在演员杨蓉看来,这种现象也许是这个时代的特殊产物,但不管大家怎么看待这个产物,她始终觉得在很多年轻演员的心里,工匠精神是一直存在的。杨蓉从十几岁就开始拍戏,从那时候起,在剧组里接触到一些前辈,看到他们为了获得更好的表演效果,用很多天重复拍一个镜头,没日没夜地表演,全身心投入到工作状态,那种工匠精神对她的影响是根深蒂固的。演员黄轩认为,作为一个演员,敬业是非常重要的。很多国外的优秀演员在准备角色的时候,可以花很长时间去投入生活、体验生活,然后再去做前期准备,甚至每套服装都要跟导演来回切磋。一旦投入电影拍摄,就很少参加别的活动和工作。有时候这些演员一两年才能拍完一部电影,而这恰恰是值得当下的中国演员去思考的。

导演徐峥和陈思诚认为,电影不是自娱自乐的产物,它能感染人、影响人,所以心中要装着观众。无论用电影讲什么故事,怎么讲故事,一定是输出善意的、美好的价值观,一定是为真善美代言的作品。

评点

纪录电影《北平以北》得与失

□丁采瑛

近日,由北京市新闻出版广电局、中共北京市委、北京市延庆区委联合摄制的纪录电影《北平以北》以宏大的叙事、独特的视角、翔实的内容,将平北抗战背后的一段尘封已久的故事搬上银幕,真实反映了中国共产党领导下可歌可泣、艰苦卓绝的敌后抗战历史。

平北抗日根据地处于华北抗战最前沿,对华北抗战的胜利具有重要影响。已有的党史军史对平北抗日根据地研究相对较少,缺乏真实、详实的历史史料。当年战斗在平北的老同志回忆说:“我们经历了人世间最艰苦的日子,生离死别最痛的时刻,开辟平北的抗日战争艰苦程度不亚于长征”。

为此,中共北京延庆区委整理大量散落民间的相关史料对这段历史开展梳理。经历多年艰辛的创作,终于有了这部纪录片《北平以北》。该片讲述1938年至1945年间,八路军三次挺进平北,以及八路军中唯一的知识分子团——晋察冀挺进军第十团,以极大的牺牲与艰苦卓绝的斗争开辟平北抗日根据地的故事。影片生动讲述了白乙化等一批“一二·九”学运骨干共产党员在民族危亡的时刻挺身而出,胸怀民族大义和国家担当,深入日伪敌后,依据党的建设、武装斗争、统一战线三大法宝,不怕牺牲、前仆后继,带领平北人民英勇抗战的感人故事。从某种意义上讲,平北抗战的英勇悲壮战例是中国共产党不畏艰险、勇于牺牲、艰苦抗战的铁证和缩影。纪录片被誉为人类的“生存之镜”。“真

实”是纪录片的基因。在影视艺术类型中,纪录片区别于故事片的根本在于其真实,纪录片的影像内容真实决定艺术再现实的形式,通常具有文献资料性质。《北平以北》搜集了大量宝贵的音像材料和档案材料,运用历史叙述的宏观视角,重构平北抗战历史的集体记忆,坚守了纪录片真实至上的原则,真实再现平北抗战可歌可泣的悲壮历史,把平北抗战的英雄事迹、英雄人物尽可能还原,勾画出平北地区抗日战争的完整轮廓。

电影创作要重视刻画人物,塑造典型形象。大凡经得起时间淘洗的优秀电影,都塑造了成功的人物形象。《北平以北》在人物介绍方面着力较多,塑造了平北抗战的民族英雄群像。白乙化,当年八路军晋察冀军区平北抗日根据地十团团长,毕业于北平中国大学,领导过“一二·九”学生运动,是平北抗日根据地的灵魂人物,牺牲时年仅29岁;才山,人称“小诸葛”,牺牲时年仅35岁;王亢,白乙化的老部下,平北抗战的幸存者,去世后葬在密云白乙化身边;永远陪伴老团长的共和国将军,还有出身富家矢志抗战、宁死不屈的温克明;红军长征途中抢渡大渡河的十八勇士之一熊尚林;尽人皆知、舍身炸碉堡的英雄董存瑞……

影片还首次以艺术化的形式控诉了日军在长城内外犯下的惨无人道的滔天罪行,比如千里无人区、人圈。研究中国抗战的专家指出,南有南京大屠杀,北有千里无人区。影片以纪录的真实还原历史的真实。重温这段历史,对我

们来说启迪丰富:天下虽安,忘战必危;缅怀先烈、讴歌英雄,要继承和发扬不屈不挠的抗战精神,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

纪录电影不是复制现实的一面镜子,而是面向现实的一条渐近线。《北平以北》用影像搭起了一座历史真实与艺术创作之间的桥梁。思想与信念借助音乐与影像在平北抗日风云跌宕的大地上坚定传递,在出生入死的热血间碰撞共鸣。

电影纪录片从现实生活中汲取素材并用电影技术手段展示,应为作品注入艺术性、观赏性。《北平以北》在社会教育价值承载上无疑是非常成功的,但也有艺术欠缺:过于传统的旁白与画面影像演绎,较少的镜头运用,内容铺排过于复杂,主题不易深入体现;素材和内容太多且选取中也略有欠缺,可能造成对特定人和特定事的表现不够集中,进而易于导致艺术性的缺失和观赏性的流失。

近年来,中国纪录电影题材日益多样,作品质量明显提升,佳作频出。纪录电影传播着自然、科技、文化和社会等方面知识,丰富着人类的认知和体验,成为强大的媒介传播工具,对于新时代讲好中国故事意义重大。如何以稳重的镜头、真实的故事来打动人心,在画面表现力和叙事上取得突破,实现真实性与艺术性的高度融合,可能是以《北平以北》为代表的众多纪录片从优秀走向卓越的过程中面临的共性问题。

国家艺术基金2018年度资助项目

申报评审进一步提质增速

11月24日,国家艺术基金召开了2018年度资助项目评审专家大会。记者从会议现场了解到,国家艺术基金今年调整了申报评审时间,提前在6月发布了2018申报指南。国家艺术基金通过自加压力加快节奏,从而形成了相对稳定的资助周期,以便于更加贴近艺术单位、机构工作实际,安排好年度工作。

虽然时间提前了,工作量增加了,但记者发现全国各地对申报项目的重视程度与参与积极性不减反增,共有4480个各级各类申报主体在线填报项目10840项,最终正式提交了6952个项目。其中围绕改革开放40周年、新中国成立70周年、中国共产党建党100周年等重大纪念活动以及具有全国性及地区性影响的重大现实题材与典型英雄

人物的文艺创作的展览展示项目432项,占申报总量的6.2%。同时,今年共有超过95%的项目通过了受理审核,通过率历年最高。这说明,申报项目不仅数量有保证,质量也有提高。项目申报情况的良好态势,预示着2018年度的资助项目将呈现积极成果。

会后,艺术基金组织了2018年度资助项目初评专家抽取工作,通过信息系统按照同行评审、地域回避、单位回避、项目主创回避、授课教授回避、推荐人回避等原则抽取出了1774位初评专家,初评专家将通过网络评审系统对参评项目进行首轮筛选并提交评审结果。据悉,复评工作计划将于12月10日开始。

(许莹)

电影《塬上》获专家好评

由中共陕西省委宣传部、中共铜川市委、铜川市华原文化产业发展公司、陕西一路阳光文化传播有限公司、北京电影学院青年电影制片厂联合摄制,根据钟平同名小说改编的电影《塬上》,讲述了在京记者回到家乡报道朱鹮的过程中发生的曲折故事,展现了近年来我国环境生态的巨大变化。影片荣获第39届莫斯科国际电影节最高奖“圣乔治金奖—最佳影片”,这是近年来华语电影在国际电影节上取得的最好成绩。11月14日,由《电影艺术》编辑部承办的电影《塬上》专家媒体观影研讨会在京举行。

与会者谈到,《塬上》是中国电影近两年的一个重要收获,是为中国电影赢得文化尊严的作品。影

片具有鲜明的现实主义品格,以生态问题为切口,真实展现了渭北塬上铜川这座资源枯竭型城市转型发展的变革历程,形象阐释了“青山绿水就是金山银山”的发展理念。影片虽然讲述的是小山村的转变,关注的却是人类共同关注的话题,解析的是如何协调生产发展与生态保护之间的矛盾问题,极具现实意义。影片中的朱鹮不仅仅是具象的,还充满着象征性,象征着绿水青山的优美环境,寓意着祥和富足的好日子,体现着人民对美好生活的向往。此外,与会者认为,该片以“灵魂叙事”的方式,探讨了人的精神状态、人性困惑,反思了民族性的话题,在此类题材影视创作的内容表达上进行了新的探索。(徐健)