

关注

暑期档电影写实品格的回归

——兼论其差异性表现

□赵卫防

2018年内地暑期档电影,共有114部国产片和23部进口片上映,可谓题材丰富、类型多样。全国电影票房173.99亿,达到暑期档票房的历史峰值。其中多部弘扬主旋律电影集中上映,以现实题材为主的一大批艺术电影也相继与观众见面,主流商业电影更是占据了主体。但今年暑期档电影中,市场和口碑的表现有着较大差异,主流商业片的表现更有些出人意料。仔细审视今年的暑期档影片,特别是那些有着较好反响的作品,大抵有一个共同的美学特点,那就是贯穿着写实精神。

写实精神,要求作品关注当下发生的历史,表现出时代精神,反映出时代诉求,体现出人文关怀,从而真正表达观众的诉求,走进观众的心灵。写实精神,亦是中国电影的传统和美学根基。新世纪以来,中国电影的产业化一度使得其创作远离了写实传统和现实题材,但近年来,内地电影中的写实精神又显现出了回归的态势,中国电影逐步实现了美学归根,让一直以来只愿意走进电影院感受刺激的观众们体验到了电影的另一种力量。2018年的暑期档电影表现,便是这种力量的体现。

写实品格赋予唱响主旋律的电影新的艺术成就

今年的暑期档,《李保国》《文朝荣》《信仰者》《出山》《浴血广昌》等多部弘扬主旋律电影面世,这些影片无论是现实题材还是历史题材,大都体现出写实的品格,并对以往同类电影有所创新,代表着弘扬主旋律电影创作的新成就。

呈现时代精神、表达时代诉求,是这批影片纪实品格的主要体现。其中《李保国》《文朝荣》表现了两位英模不为名利、扎实苦干、无私奉献的精神,这种精神正是当下社会诉求的时代精神。再从两部影片的主题来看,无论是环保还是脱贫,都是时代的主旋律、最强音。表现方志敏烈士最后岁月的《信仰者》则以精湛的艺术手法展现出了“信仰”所具有的无坚不摧的力量,产生了以信仰之光照亮中国特色社会主义新时代民族复兴征程的当下意义。观众看到,不忘初心、牢记使命,是当共产党人进入新时代最迫切的党性诉求,而坚定信仰、恪守理想信念是根本。《出山》则是通过对邓小平前两次复出的表现,表达了当下社会对改革开放这一时代主题的诉求。

以平实、朴素的视角表现人物,不去刻意拔高,使人物接地气,与观众产生心灵的互动,是这些弘扬主旋律电影获得纪实品格的另一路径。《李保国》中没有程式化语言和刻板说教,没有酷炫的特效,而是以生动详实的叙事塑造出了真实的李保国形象,如片头大学教室里疲惫的李保国被学生误会为父亲、丈夫和工友的普通人情怀。

成看门大爷的诙谐搞笑,月光下村中小戏台上李保国与妻子的翩翩起舞,为保护富岗苹果品牌,李保国开着拖拉机碾轧苹果的毅然决然等等细节,生动展现了一位心中有人民、脚下有土地的共产党员形象,人物形象接地气、有共鸣。《文朝荣》则以平实朴素的镜头语言展现了文朝荣这一人物所具有的朴素深厚的人民情怀以及舍我其谁的担当精神。影片中共产党员的党性不是抽象的存在,而体现为一种人性的光辉。《出山》虽然是伟人题材,但视角独特细腻,展现了邓小平作为父亲、丈夫和工友的普通人情怀。

这些弘扬主旋律电影,因其纪实品格以及人物刻画的丰富性、立体性、鲜活性,突破了以往某些同类电影的概念化、公式化弊病,获得了创新,其主流价值的传播也更为有效,观众产生了更多情感共鸣。

写实的选择与主流商业大片的得失

2018年的内地暑期档电影,主流商业片依然是不可替代的主体。这些影片中,能够揭示当下生活、反映时代诉求的纪实品格的影片大都获得了观众的认可,而那些远离时代和生活的作品,尽管也有较精良的制作,但总体表现却强差人意。

现实题材影片《我不是药神》,以类型叙事揭示当下民众最为关注的医疗民生话题,营造温暖的人文情怀,表达了时代诉求,成为现象级影片。喜剧类型的《西虹市首富》尽管也存在对现实的过度消费以及极尽浮夸之能事的闹剧营造等问题,

但因其现实题材的选择、人性回归的主题以及解构性的无厘头喜剧赢得了更多的观众。寓言体现现实题材影片《一出好戏》也有着较好的表现,影片以现实环境下的荒岛求生经历来映射当下人类社会关系网的建构,以及人类历史演化的众生相,以此获得了与当下观众进行心理沟通的写实品格。但影片过于宏大的主题以及较为庞杂的表现,又使得其写实品格打了折扣。中美合拍的怪兽片《巨齿鲨》亦为现实题材,怪兽、恐怖、幽默等

多重类型元素的创新应用为其赋予了较强的商业价值,但影片所传达的“人类若要毁灭自然,则会被自然力量反噬”的理念更具有当下意义。此外,《动物世界》《大圣归来》《快把我哥带走》等商业类型片虽各自存在创作的问题,但也因有着一定的市井烟火气和温暖情怀而为多数观众所接受、理解与认同。在这类影片中,事先被看好但缺失写实品格的影片表现不尽如人意。其中姜文执导的民国三部曲之《邪不压正》曾被寄予厚望,这部影片延续了姜文电影的思辨意识,叙事和类型营造也较为规范,但影片票房却远离预期。不具备写实品格,表现不了时代诉求是其主要问题,特别是在《我不是药神》等影片营造的写实氛围中,这部民国题材的影片稍显违和。徐克推出的狄仁杰三部曲之《四大天王》亦是如此,影片中极具想象力的奇观影像营造、悬疑类型的设计等都超过了该系列的前两部。然而,远离写实、远离当下观众的现实诉求以及叙事逻辑的问题,也使它的市场表现远离预期。而魔幻大片《阿修罗》虽有提升中国电影美学质量和工业升级的雄心,但其完全背离写实性的美学选择以及叙事的诸多问题,注定会淹没在这个写实品格唱主角的暑期档之中。

写实的坚守为文艺片赢得口碑

当下的内地影坛,包括动画片、纪录片和具有艺术气质的故事片在内的文艺片一直处于崛起之中,且取得了较好的口碑和票房。在2018年的内地暑期档电影中,文艺片也构成

了一个重要方阵,而且这些艺术片沿袭了近年来内地同类电影的美学走向:大都为现实题材,体现了浓重的写实品格。这些影片在暑期档的市场表现没有主流电影那样耀眼,但却获得了不错的口碑。

《北方一片苍凉》《村戏》等影片在文艺故事片创作中具有代表性,两部影片均定位在中国闭塞、落后的村庄,都以异化、荒诞等手法反映了当下社会现实,映射了社会问题,表现了人性的扭曲与贪婪。

纪录电影具有天然的纪实品格,其对现实的表现力度、传达的时代诉求更能引发观众的共鸣。今年暑期档出现了《最后的棒棒》《大三儿》等纪录片,前者以记录生活在社会底层的挑棒者为主,后者也是为普通小人物做传记。两部影片对所记录的人物不俯视、不拔高,也不以怜悯来赚取观众的眼泪,而是用镜头客观记录下他们活着的真实状态,来深深触动同在现实中的观众。

今年暑期档也有多部国产动画片上映,其中《新大头儿子和小头爸爸3》《神秘世界历险记4》《神奇马戏团之动物饼干》等偏商业类型,既有写实品格,又具类型意识,动画创作质量较高,反响较好。其他影片则有着较强的文艺气质,如中日合拍的《肆式青春》,由日本著名动画大师新海诚绘制动画,影片饱含了新海诚一贯的细腻温情,也有着植根于中国本土的青春回忆和风土人情,透出了浓郁的写实情怀。《风语咒》以玄幻和武侠类型为外壳,表现了对“亲情”与“爱情”守护的主题,该片虽不是现实题材,但这样的主题却赋予了其写实品格。《昨日青空》作为一部现实题材的青春片,过于追求影像的清新感和唯美感,相反失却了现实感,写实品格因此受到了较大影响,再加上影片叙事功力的欠缺,其市场与口碑均不令人满意。

回归写实品格、寻找更多的观众认同感,是近年来国产电影的趋势,2018内地暑期档电影的差异性表现,为这种趋势提供了更具说服力的佐证。回归写实品格,坚持对艺术品质的追求,也将成为中国电影未来发展的重要路径。

电视剧《远方的家》绽放金秋

电视剧《远方的家》于9月3日央视综合频道开播。该剧由沈好放执导,集合了刘佳、梁冠华、吕中、刘端端、海天等一批优秀演员,倾情讲述了随子女远去他乡、在异地扎根生活的“老漂”们的暖心故事。《远方的家》以爽朗泼辣的宋明媚的爱情与亲情为轴线,为观众徐徐展开了一幅当代中国明丽昂扬的市井长卷。年过50之后,宋明媚对远在北京的儿子宋飞愈加惦念,于是决定放弃老家所有,只身北上,打算从此母子相守。为解决宋飞大龄不婚的棘手问题,宋明媚使出浑身解数,但设想中的一场完美订婚却演变成分手的意外事件,让宋明媚为此糟心不已,更令她没想到的是,此后的一系列麻烦接踵而来。在众人帮助下,宋明媚的古道热肠终得回报,她渐渐悟出:真正幸福的人生不应只为了儿女,更应为自己而活,为梦想而活。她重拾信心,与身边亲友一道共筑起充满爱和理解的“远方的家”。

导演沈好放坦言,拍摄这部剧给他带来许多感动:“在年纪上,‘老漂’已经不再是社会发展的主角,本该在家颐养天年,但为了心中的家,陪伴子女生活在异乡,继续为

孩子们遮风避雨,在异乡撑起一个远方的家。这十分令我感动,激起了我心中的创作欲望。”(央 讯)

电视剧《绿水青山红日子》杀青

由浙江力天影视有限公司等联合出品的电视剧《绿水青山红日子》于近日在辽宁葫芦岛顺利杀青。该剧改编自中国言实出版社出版、作家肖彭的小说《花开岁月》,由王响伟执导,陶昕然、高明、韩宇辰、李牵等联袂主演。

九龙沟是一个山清水秀的山村,多年戴着“贫困村”的帽子。围绕如何实现脱贫

攻坚的任务目标,两种思想观念发生冲突。一种观念认为摘掉贫困帽子是重中之重,引进项目即使暂时有污染也不能放弃;一种观念认为经济要发展,但不能以牺牲生态文明为代价,绿水青山一旦受到破坏就很难恢复。从九龙沟走出、毕业于北京某大学的硕士研究生,已在北京工作、生活都相当安定的常菁菁与男友欢

庆,以及在深圳等大城市打工的闺蜜李小芬、冯俊才、赵明平等年轻人一起,在老支书康爷爷和广大村民的支持下,毅然回乡创业,充分利用家乡绿水青山的资源环境和风土人情等资源优势,发展乡村旅游,开发特色产业,不仅成功地阻止了村主任引进带有污染的企业落户,而且让九龙沟走向文明富裕。(慧 阅)

2018中国(北京)演艺博览会将办

由中国演出行业协会和北京演出业协会联合主办的2018中国(北京)演艺博览会将于9月4日至10日在北京展览馆举行。本届博览会以“艺术滋养美好生活”为主题,以改革开放40周年演艺产业回顾贯穿始终,包括展览交易、主题峰会、剧目展演、开、闭幕式暨演艺盛典五大板块。

据主办方介绍,作为博览会的核心内容,展览交易板块将有国内外上千家

演艺机构进行演艺项目展示推广、发布品牌信息等活动。其中,北京是此次博览会的东道主,将集中展示北京市近年来创作的优秀舞台艺术作品,并设立以改革开放40周年北京演艺成果为主题的北京展区。主题峰会板块,17场行业高峰论坛将通过回顾中国演出行业改革开放40年的历程,展现中国演出领域理论不断深化、实践不断成熟的螺旋式上升趋势。9月9日的闭幕式将举行“北

京2017年度演艺盛典”,重点褒奖一批在行业发展作出突出成绩的剧目和出品机构。中国(北京)演艺博览会的前身是由中国演出行业协会主办的“中国国际演出交易会”和北京市文化局支持举办的“演艺北京”。在文化和旅游部与北京市的支持下,“中国国际演出交易会”与“演艺北京”进行整合,从今年起创办“中国(北京)演艺博览会”,并永久落户北京。(余 非)

评 点

电视剧《天盛长歌》以传统文化为血脉,以“求新求真”为创作理念,以“新古典主义”为表现形式,彰显了新时代文化自信。该剧本着丹青未染、素雅本纯的画风色调,抒“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的赤胆忠心,怜塞上牛羊空许约的旷世绝恋。观其美,“味”其神,对于理解该剧有重要意义。

一位是当朝逆境皇子宁弈,一位是前朝皇族遗孤凤知微。开篇时他桀骜狂狷、似傻如狂;她高冠束发、器宇轩昂。他誓为兄沉冤昭雪,心中有天下万民,有守土开疆,还有家国永昌;她抛却一颗女儿心,有的是天高任鸟飞的壮志凌云,有的是以天下为己任的襟怀磊落。山以险峻成其巍峨,海以奔涌成其壮阔。宁弈为黎民苍生“不忧不惑不惧;即仁即智即勇;可以出生;可以入死”。同宁弈一样,凤知微也有自己的责任和使命。她自幼饱受欺凌,几经生死,然“艰难困苦,玉汝于成”。彼时的凤知微以魏知名之名出仕拜将,巾帼不让须眉,平外戚、定南海,一具假面行四海,经天纬地太平开。

他和她有相仿的经历、相通的心意、相似的抱负、相同的信仰,只是狼烟未平,无以家为。他有九死不悔的赤子之心,她有回肠九转的矢志不渝。宫墙廊下打马去,各赴战场无归程。他们拥有仁爱之心,践行忠恕之道,坚守立身之本,行大道以利天下。宁弈、凤知微二人都命运多舛,但胸有乾坤,心系天下。宁弈以惩治奸佞、整肃朝纲为己任,凤知微明公理正朝纲,有经世之才,有为国报效之心。

本该是惺惺相惜的一对璧人,奈何二人中

既观其美
更味其神
□陈童

