

关注

新中国成立70周年“光影七十年奋进新时代”主题论坛举行

优秀的电影让人向上、向善、向美

□本报记者 徐健

由第九届北京国际电影节组委会主办,中国电影家协会承办、中国电影博物馆、中国文联电影艺术中心、中国影协理论评论委员会协办的新中国成立70周年“光影七十年奋进新时代”主题论坛4月14日在京举行。来自电影界的数十位创作者、专家学者立足新中国电影70年,以回顾过去带动展望未来,共同探讨推动中国电影高质量发展之路。“中国电影就像一面镜子,可以看到国家的进步和发展,看到时代的变迁,也看到每一个中国电影人的青春记忆。”中国影协分党组书记张宏表示,在一代又一代的电影人努力下,中国电影呈现了良好的发展态势,向世界展示出了中国电影的独特魅力与文化内涵。特别是党的十八大以来,中国电影创作活力持续迸发,市场规模持续扩大。中国电影的崛起,成功改写了世界电影的大幕。

优秀的电影让人向上、向善、向美

“新时代,中国电影最大的主题,就是要走向电影强国。”中国文联电影艺术中心主任饶曙光谈到。而要实现这一目标,一个最重要的任务,就是进一步推进电影的供给侧改革,优化电影市场体系。在饶曙光看来,“我们的文艺片,我们的一些主流电影,我们的一些农村题材电影、少数民族电影、戏曲电影、儿童电影,目前在市场上处于弱势状态。构建一个完善的市场体系,就是要保障多类型、多品种、多样化的电影,都能够各得其所,都能够有效对接自己的目标观众群体,都能够实现自己的良性发展,只有如此,中国电影的发展才能更加健康、更加可持续。”此外,饶曙光表示,高科技、互联网的发展在很大程度上改变了中国电影的结构。特别是随着5G牌照的发放,万物互联,这将对我们的观影产生很大冲击。中国电影如何实现与互联

网的融合与发展,将更大程度的考验电影人的智慧和应变能力。

清华大学教授尹鸿认为,过去一年以《我不是药神》为代表的现实主义作品,其最大的特点,就是不仅表现了主流价值,而且得到了主流市场;不仅表现了我们现实如此的生活,也表现了我们应该如此的生活;不仅看到了生活,也看到了生活的希望和未来,所以观众跟他们能够产生共鸣。“优秀的电影作品基础一定是直面现实困境和现实真实的,而且要写普通人物;它是让人向上、向善、向美、向前的,能够带给我们一种推动性的力量,进而满足大众的正义感、安全感和幸福感。”

需要站在艺术和文化角度的评价声音

作为科幻类型电影的重要探索,宁浩执导的《疯狂的外星人》和郭帆执导的《流浪地球》在2019年开年引发了业内的热议。“70后”导演宁浩表示自己的创作“一直在平衡商业属性、娱乐属性和艺术属性的关系”。“如果单纯做娱乐的话,很简单,但还是要对文化、对艺术有要求,恰恰在这个点上的平衡是非常难弄的。”宁浩认为,过去很多的评论是非常有参考价值的,并且可以为创作者形成指导,现在市场的声音和评论的声音混为一谈,所以急需要一种标杆式的、带有引导性的,并且站在艺术和文化的角度发出的声音。

“80后”导演郭帆入行10年,仅仅拍了3部电影,他坦言,由于自己不是科班出身,这10年,是他“不断寻找工具”的10年”。他在苦苦寻找一种拍摄方法、一种工具,直到2014年前往美国好莱坞学习之后,对电影工业化有了更深的认知,潜移默化地受到影响,就想做跟电影工业有关的东西。“我接下来一段时间都会从事科幻

艺术评论

创作。”郭帆说,今年我们拍了《流浪地球》和《疯狂的外星人》,但不等于科幻片就确立了,这可能只是个案。“我们还在摸着石头过河,总结经验,我们这次至少让投资人看到可能性,有更多对科幻类型的信心,有更多的钱去支持这个类型,让更多的导演有机会尝试拍科幻片。我坚信未来会更好,未来我们可以看到更多好的电影。”

脑子开放一些,想的再长远一点

导演谢飞谈到,百余年中国电影史上有非常多创作上的成功经验。比如,上世纪二三十年代,中国老一辈电影人就创造了比较受欢迎的类型——家庭伦理片,用家庭命运表现大时代,像电影《一江春水向东流》。新中国成立后一直到新时期的优秀影片,我们的创作都是在传承这种创作类型,用家庭命运变化表现大时代、表现历史、表现中国人的文化。“作为创作人员来说,每一代人都有自己的特点,但拍电影,我们秉承的基本原则应该都是一样的。”谢飞认为,中国目前的银幕数还是不够的,必须要走多元化路线。“有一天我发了个微博,说如果在社区老年人影院弄个3万块银幕,是完全可以的,5块、10块一张票,绝对挣钱。如果能把学生院线和社区老年院线做起来了,绝对是把电影真正做成了大众的艺术。”谢飞希望,所有人都能脑子开放一些,想的再长远一点,猛一点,不一定会有坏处。“中国要走向电影强国,必须回看过去70年走过的路,总结经验,吸取教训,继续改革,不光是创作思想,还有产业管理。”

论坛期间,主办方还举办了《2018中国电影艺术报告》发布仪式,公布了2018年度“批评家选择”的10部优秀电影:《我不是药神》《红海行动》《无名之辈》《影》《无双》《邪不压正》《江湖儿女》《阿拉姜色》《爆裂无声》《找到你》。

评点

琵琶一曲为谁弹

——评歌剧《玉堂春》 □陈志音

旁观角度赞美女主人公“好一似九天仙女下凡”。

曾任小泽征尔大师助理指挥的青年指挥家黄屹,应邀与中国歌剧院舞剧院乐队与歌队精诚合作。他才华横溢功力超群,最难能可贵的是对作品保持着高度的责任感与自信心。因一度创作的理念清明技术过硬,音乐在结构布局旋律、和声复调、配器手段上,无不精道成熟。指挥家贯彻作曲家的创作意图十分得心应手,在解读诠释、理解表达上,黄屹有其独特优势。音乐无论大动态、小细节都精密细致,令人心悦诚服。

青年女高音歌唱家龚爽领衔男声组苏三,她是惟一的非本院演员,同男高音歌唱家毋攀(饰王景龙)搭档;王一帆和王杨的组合担纲美声组。两场公演两组演员,春兰秋菊旗鼓相当。《玉堂春》对于美声女高音来说,必定是一次全新的挑战。苏三,可能是王一帆最下功夫也最具光彩的角色。无论演过多少西方经典或中国原创,那些招数在苏三身上全都没用。王一帆很好的塑造出一个新的苏三,举手投足借鉴了戏曲旦角的某些招式,但却并非刻意生硬的模仿。她的咏叹富于穿透力和感染力。“苏三起解”一气呵成,既熟练运用歌唱技巧,又努力追求风格韵味。

王景龙这个角色,在歌剧中戏份超过戏曲里的小生。青年男高音王杨的音色清润柔美,技术上无明显瑕疵,很努力很认真地去演好王景龙。从第一场的落魄公子到第三场的巡按大人,他的表演富有层次

变化。在“会审”一场,初见苏三的惊诧、慌乱,问话中的掩饰、不安,如能在形体动态上更有感觉更到位,这个人物就会更立体丰满。相比起来毋攀舞台经验更丰富,古装戏于他也并非初试身手,前些年的歌剧《苏武》已让他得到历练。王景龙让他又有一番新的角色体验,在歌唱与表演上也越发成熟。

从歌剧《长征》《二泉》崭露头角脱颖而出,龚爽已被公认为民族歌剧舞台一颗冉冉上升的新星。《玉堂春》是一出大青衣的戏,苏三戏份重、难度高。龚爽作为惟一特邀演员不负众望,她的光彩有目共睹。龚爽嗓音清甜甘美,上下通透气息稳定,在技术运用和风格把握上都做得相当到位。苏三大大小小的唱段,她都完成得很高质量。“苏三起解”的处理富有层次特别细腻,在行腔润腔上发挥出民族声乐技巧的独特优势,引发观众强烈共鸣。琵琶,在歌剧里这件乐器只是一件道具,龚爽却对自己有更高的要求,“轻拢慢捻抹复挑”“嘈嘈切切错杂弹”,她的手型指法与乐池里的琵琶音调基本能对上,真不容易。

歌剧《玉堂春》非应景之作、委约之题。徐沛东和韩静霆两位创作者不以此谋生计,单纯就想写出、写好这部戏。作曲家为了“苏三”更是归隐“山林”两年,精雕细刻慢工细磨。在最清静、最安静的心境与状态下,《玉堂春》“孕育”诞生。中国歌剧院舞剧院让新作首演达到相当高的完成度,现场观众用如瀑掌声与高声喝彩,表达他们内心的共鸣与由衷的喜悦。

中国歌剧院舞剧院堪为民族歌剧艺术发展的主力军,作曲家徐沛东联手剧作家韩静霆,从传统戏曲中“淘宝”演化一部歌剧《玉堂春》,日前在大连首演。

从明代传奇到清代戏曲,《玉堂春》可谓人物剧情家喻户晓。全国地方剧种皆以此为保留剧目,一段西皮流水“苏三离了洪洞县,将身来在大街前……”梅尚程荀异彩纷呈,更是咱老百姓百听不厌的经典名段。韩静霆想把苏三写成中国的“茶花女”。“起解”谱出咏叹调,“会审”安排三重唱,还可以兼备多重功能的合唱,用国际通行的艺术语言感动全世界。

歌剧并非“移植”戏曲,而是一次全新的创作。满怀对传统的敬畏与尊重,编创有意识渗入现代大众审美取向与个人艺术审美理想,“存其精华、去其糟粕”,在美化、净化上做文章。全剧由恨别青楼、祸起洪洞、苏三起解、三堂会审、囚牢私会、后庭夜宴、刑场披红结构而成,将老戏中《嫖院》《会审》某些残存的格调不高、趣味不雅的文辞删除殆尽,重点突出苏王二人的真挚爱情,提纯“情”的内涵,升华“人”的

境界。剧作家古典文学功底深厚,他的文辞优美隽永,既有民间乡土的亲切质朴,又有文人雅士的精道深刻。

从人们耳熟能详的西皮流水“苏三离了洪洞县”里,演化一个音乐主题,应不失为一条捷径。徐沛东却避开观众熟悉的戏曲旋律,形成以山西民间音乐为基调的民族歌剧的写作方式,优美的抒情性、通畅的叙事性、丰满的配器法、强力的戏剧感,在其歌剧化的音乐语言体系中尽显风采。“起解”是女主角的核心唱段,这段长达八九分钟的咏叹调开阖张弛起伏跌宕。起头借鉴戏曲散唱的[导板]转入散唱的类似[回龙]腔,经过高度歌剧化的抒情段落,再接那声声催句句急、紧拉慢唱的声腔效果,感人肺腑回肠荡气,听起来特别过瘾。

歌剧《玉堂春》的合唱非同凡响,歌队以讲述者、旁白式与参与者、角色化地在剧中出入进退往复变换。中国各地民歌采用三拍子的比较少见,这种韵律正是入选国家非遗名录的晋中太行山区《开花调》的标识特征。开场的《苏三》由混声、男声、女声合唱交替出现,这首三拍子唱段,从

创作谈

话剧《西花厅故事》日前由中国铁路文工团演出了。作为这部戏的编剧,现在我可以回答,我为什么要写个剧本的原因了。

文学创作大约都应当是“有感而发”的,我在这里究竟有何现实感触呢?记得作家贺敬之同志说过:“不要回避矛盾,一定要从生活实际出发写矛盾,去思想化、去价值化,是绝对没有前途的!”认真想来,我们作家应当成为时代风气的先觉者、先行者和先倡者。这是一个不可推卸的社会责任与义务。

这个戏的导演姜涛,也是中央戏剧学院导演系主任,他有如下一些创作感言:“当年苏联专家列斯理在中央戏剧学院教授斯氏体系说过:表演中什么样的眼泪是珍贵的呢?是‘思想的眼泪’,是那种‘演员-角色’在表演中边行动边思想,一边思想着,一边流下的泪水。我想列斯理所说的,应不局限于演员表演一方,或也应该包括‘观’与‘演’这两方吧。或许,在列斯理的戏剧观念中,剧场里观演双方都因思考而流下的眼水,才是珍贵的泪水吧。”

《西花厅故事》演出中,确实引起许多观众流下泪水。可以说这是因思考而流下的珍贵泪水。举两个例子来说明,当周总理要秘书把他去北京饭店理发乘坐的汽车费用,因为是私事而一定要从自己的工资当中扣掉时,这里,观众就纷纷忍不住地流下眼泪来。这不就是思考的泪水、感动的泪水和珍贵的泪水吗?当周总理患重病生命垂危的时候,还坚持要派人去云南了解锡矿工人患锡肺病的情形,以便要立即加以处理,并且专注地大声说:“我这一切一切全都拜托了!”这里,观众也忍不住地流下了眼泪。这难道不同样是思考的泪水、感动的泪水和珍贵的泪水吗?剧中凡是周总理一言一行表现出来的“人格魅力”之处,即“先人后己”、“一心为了别人”的地方,观众是无不情落泪的,更无不感慨系之的。

概括起来说,观众要向周总理的一生学习,学习他为人处事的原则和态度,也就是说要学习他一贯坚持不变的严谨作风,即先人后己的精神。我以为这就是我们共产党人“为人民服务”宗旨的具体体现。当然说起来容易,做起来确实很难。可贵的是,周总理却一贯坚持如此,无论是对于什么人,无论是做什么事,也无无论在何种时候、何种地点,他都会尽心尽力地、带有深厚感情地去做。同时,他在方法上还非常注意刚柔相济,把原则性与灵活性结合起来。

专家研讨电影《破门》

由许波编剧、徐耿执导的励志体育电影《破门》以四川绵阳安州区迎新乡小学足球队为原型,以“5·12”汶川地震为背景,讲述了一支山区留守儿童足球队的不畏艰苦,通过足球训练和比赛,不断克服困难、挑战自我,逐渐走出灾难阴霾,收获成长和崭新生活的故事。在4月11日《电影艺术》编辑部主办的该片观摩研讨会上,业内专家表示,影片的内容来自现实生活,但没有停留在事件情节的表层,而是向着人的精神世界,人性的丰富性、复杂性方面逼近,是一部写人的精神建构的、立意高远的影片。

徐耿谈到,该片虽然涉及了地震和足球,但整个故事最想表达的却是中国的一些普通人,甚至是普通人中比较弱小的人——孩子,在特定的极端环境下,是怎样顶过去,又是怎么生存下来的。电影里几乎所有的演员都是在演自己,包括演喜哥的演员,他就是这个故事的原型。与会者认为,《破门》的核心主题是人的精神的成长和自我理想的实现,它不是简单的儿童电影或者抗震救灾的电影,其类型和内涵是丰富的、多样的;它的艺术气质独特、鲜明,幽默而豁达,乐观且坚韧构成了这部影片的精神底色。同时,与会者也谈到,该片人物众多,想要表达的东西也比较多,需要艺术上的进一步提炼;人物之间戏剧化的冲突、心灵的张力不够,群戏的表现有待加强。(余非)

南京远东书局

2000

NANJING FAREASTERN PRESS

《中国作家书系》图书出版征稿

由南京远东书局组编的《中国作家书系》《当代艺术家图集》等系列图书,以正版品牌的法律保证,由国内出版社公开出版发行;以精心编辑策划的高贵品质,赢得海内外作者的长期信赖。现继续组稿:

一、凡文学、社科、年鉴、方志、家谱及书画摄影等图书均可出版。国内正版书号,独立CIP数据号,图书出版后可在国家新闻出版总局相关网站验证。常年法律顾问:戚若愚

二、作者将定稿作品按照清、定、齐要求电邮或寄达编辑部,初审后即签订出版合同,出版社三审后一个月内出版。

三、编辑部将对出版的作品,安排在国内有关报刊发布书讯。作者也可委托本书局代办发行。

四、本着发展项目、扶持作者的精神,多年来,南京远东书局代为出版的图书一直收费低廉,图书质量有口皆碑。图书出版后,可推荐参加各类图书奖。

本信息长期有效。有意出版作品者请联系:

210022,南京市秦淮区白下科技园永智路6号A座308室,南京远东书局编辑部

电子信箱:ydc368@126.com QQ:85648588

出版热线:025-51939999 / 52103958

滇

二〇一九年第五期目录

独特·精致·经典

阿贝尔作品
不被待见的孩子(中篇小说).....阿贝尔
木座(散文).....阿贝尔
写作是我对童年的最好待见(创作谈).....阿贝尔

小说家
大雪封山(短篇小说).....拖雷
小城风月(短篇小说).....张建春
风雨二题(短篇小说).....乔洪涛
钉子(短篇小说).....墨雪

滇池诗卷 诗手册
路人丁的诗
借诗而生或最初的可能(访谈).....路人丁 霍俊明

“充满生机的内核”(评论).....霍俊明

荣誉第七届中国梨花诗会校园诗人特辑
任如意 师国鸾 蒲应明 曾实 秦秀媛
陈可悦 姜敏儒 林子昕 紫丁香 秦练柳燕
罗文斌 张泽阳 王近松 张桂凯 刘奎良
李一吗 角小羊 王晨颖 谢吴非 张容卿

散文
山居(之一).....南子 于美
须臾记(节选).....左中 姜
红水滔滔.....何建安
鸡蛋孵出的梦.....冰 雷

内文插图:陈宏伟
封二、三:春来正是读书天

邮发代号:64-9 定价:8.60元

主办:昆明市文联 编辑出版:滇池编辑部 电话:(0871)63313659、63376805

地址:昆明市盘龙区文艺路28号《滇池》编辑部407室 邮政编码:650233

滇池文学网网址:www.dchwx.com 投稿邮箱:dchwxk01@163.com(小说) dchwxk02@163.com(散文) dchwxk03@163.com(诗歌)

小说选刊

2019年第5期目录 总第408期

青年作家专号

青城.....徐则臣
雪从南方来.....张惠雯
D大调卡农.....杨莎妮
隐我.....南飞跃
我们的清晨.....宋尾
鼻子歪了.....姬中宪

90后作家小辑

猪猡嗷嗷叫.....李司平
创作谈 望天树.....李司平
替代者.....李唐
点唱机.....郑在欢
麋鹿.....梁豪

理想的床.....甄明哲
弥留之际.....小托夫
捕梦网.....鬼鱼
大海报.....朱雀
月亮照中天.....闵芝萍

新中国文学70年·经典回望

百合花.....茹志鹃
红豆.....宗璞
评论 女性文学的前奏.....王干

史料·我与《小说选刊》

我总是和一些好小说错过.....芦芙荭

微小小说

陪局长跑步 刘浪 邻居赵五 安晓慧 柴亚娟 学武 高军
结巴其实不是病 安晓斯 老家来人 陈耀宗 兄弟 文敬芳
儿菜 谢俊芬 水蛇 戴玉祥 群主 黄红卫 灯 侯发山
大哥 唐桦

地 址 北京市朝阳区农展馆南里10号 邮 编 100125 邮发代号 2-210

发行部 010-64293503/64294136(传真) 编辑部 010-64292064/64293037

北京文学

中篇小说月报

2019年第五期 邮发代号:82-106

第一时间畅读全国优秀中篇小说佳作

游刃有余.....姚鄂梅
去过康巴诺尔吗.....胡学文
手臂上的蓝玫瑰.....马晓丽
脑袋里那个声音.....李栋梁
烟灰.....丰杰
月亮之外.....刁桦
纸上的父亲.....余同友

敬告读者:本刊每期内文208页,全部彩色印刷,装帧精美,每册定价15.00元,全年12期,定价180.00元,且每期随刊赠送精美副刊。本刊2019年杂志仍可订阅,读者可到当地邮局订阅本刊,也可到《北京文学》微店或杂志铺(http://www.zazhipu.com)订阅或购买本刊。本刊国内邮发代号:82-106。国外邮发代号:M1780。地址:100031,北京前门西大街97号北京文学月刊社发行部,电话:010-66031108/66076061