

光影在西部广袤土地上流淌

——西部电影十年回顾

张阿利 崔信倩

从1999年国家实施西部大开发战略至今,十年来,我国西部的政治、经济、社会等都有了深刻的变革。作为西部大开发战略的重要组成部分,西部地区的文化产业在这十年间也经历了历史性的巨变。其中,西部电影从最初经历改革的阵痛,到如今产业化竞争格局的初具规模,西部影人一直在为重振西部电影不懈努力。

回首新世纪前十年西部电影的发展历程,我们看到,西部电影寻求创新的脚步从未停止过。中国电影的行业竞争格局也已将西部电影推向了国际化大舞台。面对国际国内的双重竞争压力,西部电影没有退路,只能与时俱进地向前发展。

回望新世纪前十年,这一时期的西部影人不负重望,在继承和发扬传统西部电影优良传统的同时,大胆吸收借鉴现代先进的电影拍摄技术和手法,积极开拓电影题材,尤其是在市场经济条件下,努力探寻产业化、商业化、市场化的发展新路,使得这一时期的西部电影在诸多领域比传统西部电影有了更为明显的变化。

题材选择更加多样化

著名电影导演吴天明曾经说过:“西部有独特的自然风光和丰富的创作素材。浩瀚的戈壁滩,无垠的大漠,雄伟的黄土高原,黄河中上游地区人民豪放粗犷的性格和富有传奇色彩的生活,都是绝好的表现内容,我们为什么要舍近求远,放弃这得天独厚的条件去编造那些远离我们生活的优秀传统和重要特质的同时,在文化形态、叙事策略、影像语言上进行了诸多积极有益的探索。影片《美丽的大脚》、《可可西里》、《图雅的婚事》与传统西部电影不同的是,在文化视角方面走“平民化”路线,创作者以“平视”而不是“俯视”的文化姿态关注西部、关注人与自然抗争的永恒叙事母

题,这种叙事视角的亲民性拉近了影片与普通观众的距离。

《高兴》、《羊肉泡馍麻辣烫》则将当下西部现代城市生活糅合进了西部电影的叙事。张美丽和她的学生们在北京繁华的大都市下只能是格格不入的“外地人”,但是,刘高兴、杨有宝却能凭借积极、乐观、豁达的心态努力奋斗,并且最终实现了成为一名“西安人”的梦想。至此,西部电影中的农民终于彻头彻尾地“进了城”,而且并没有出现水土不服的症状。

《英雄》、《天地英雄》、《画皮》是新世纪前十年西部武侠电影在继承传统西部武侠电影基础上的创新之作。影片中西部广阔的草原、无垠的沙漠和茫茫的戈壁已经成为构成影片叙事的不可或缺环节,西部雄伟壮丽的自然风光是导演塑造或悲壮或豪迈的英雄的重要道具,也是导演营造史

诗般意境必不可少的“背景”。这些影片中出现的用电脑特技营造出的魔幻风格也是传统西部武侠电影所无法企及的。

电影类型更加多元化

20世纪80年代,当第四代导演吴天明的《人生》和第五代导演陈凯歌的《黄土地》在银幕上不期而遇,碰撞出西部电影激烈的艺术火花之时,其他导演也纷纷将摄影机镜头对准了中国的西部,推出了《猎场扎撒》、《野山》、《红高粱》、《黄河谣》等一批享誉国内外的西部电影作品。整体风格的深沉、凝重成为了那个时期西部电影的标志性印记。

2002年,被誉为“新西部电影”的代表之作《美丽的大脚》问世,西部电影开始了在新的世纪、新的环境中的探索,电影类型逐渐摆脱了单一化的模式,开始向多元化方向发展。

第六代导演贾樟柯的《三峡好人》、陆川的《可可西里》、王全安的《图雅的婚事》,几乎是不约而同地再次选择了中国的西部,堪称是这一时期西部电影中“文艺片”的代表之作,这些影片大多以纪录式的拍摄手法见证了时代变革过程中西部普通民众的悲与喜、乐与愁,书写了新的西部传奇,突破了第五代导演寓言式电

义,便绝对不同于其他连拍三部甚至到了第四部还不肯罢手的某些影片。

在《玩具总动员》系列里面,一直贯穿着一个主题,即玩具们的自我认同。从胡迪到巴斯光年都经历了这样一个过程。当他们知道自己只是一个玩具、一个被大批量制造出来的工业品的时候,原先的幻想便破灭了。这是非常残酷且深刻的,好在我们在皮克斯哀而不伤的故事里面反倒发现了很多令人满怀希望的东西。其实,这也是人成长的心理过程。当然如果10年过去了你还在谈这些,观众就会看不到你的进步。于是第三部作为终结篇,就必须好好地吧这个问题圆满解决,同时还要加入更多新的东西一并探讨。

导演皮克斯已不是第一次用3D技术,《飞屋环游记》已经做得相当出色了。《玩具总动员3》的3D化让影片观感再次提升。追逐场面和动作戏在片中非常多,节奏非常完美。在最后一分钟营救之前,当可爱的玩具们即将跌入焚化炉被毁于一旦的时候,他们默默地凝视对方,拉起了手,共同面对即将到来的毁灭。这个时候在场每一个观众的心都被深深地打动了。当然,皮克斯没有用这样的方式结束这个系列。但笔者还是忍不住想,如果真的这么做了,那这次悲剧的转型也会很有意义。

影的宏大叙事风格,摆脱了其精英化文化批判式的视野,以平实的、贴近百姓的视角真实地展现西部,展示西部地域,展示其丰厚的人文内涵。

《英雄》、《天地英雄》、《十面埋伏》等西部武侠电影经过不断摸索,已经发展出了一条依靠大场面、大制作、大明星来保证票房的道路。宁夏电影制片厂拍摄的《画皮》更是另辟蹊径,将原本发生在东部的聊斋故事搬到西部的背景下演绎。

《高兴》、《羊肉泡馍麻辣烫》等片中对歌舞、喜剧、悬疑甚至是恶搞元素的大胆糅合更是颠覆了传统西部电影一贯深沉的影片基调,迎合了现代观众的口味,为小成本制作的影片在电影商业化道路上的探索迈出了大胆创新的一步。

大型电影纪录片《大明宫》、《玄奘大师》不仅是近几年西部电影在积极挖掘西部地区深厚的历史文化资源,积极寻求类型突破的典范之作,影片运用数字特效技术还原历史场景的尝试更是西部电影在创作观念、制作手法方面主动与国际接轨的明证。

市场机制更具灵活性

中国西部电影形成集团冲击力是在20世纪80年代中叶,这一时期的西部电影创作主要是以西安电影制片厂、广西电影制片厂等为主导的,随后峨眉、天山、内蒙古、宁夏等各“西部”电影制片厂也纷纷推出一系列西部电影作品,开创了西部电影创作空前的高峰期。但到了90年代,面对来自电视、网络以及进口大片等外部威胁的轮番冲击,加上行业本身深藏多年的危机的一并爆发,西部电影顿时陷入了低迷期。

如今,大量民营影视机构涌现,共同分享电影市场,西部地区优良的影视文化资源也吸引了越来越多的“外地”制作者的参与,原有的国营电影厂靠政府吃饭的日子早已成为过去。许多国营电影厂在经历了改革的不适之后,成功突破原有的计划经济体制,在电影制作方面开始多方位、多渠道地进行融资。

当然,这种现状的存在也各有利弊,一方面竞争局面的形成可以增强企业的危机意识,对影片整体质量的提升起到鞭策作用,另一方面在没有龙头企业领

军的前提下,散兵游勇的状态势必会削弱整体的竞争实力。

产业竞争更具规模化

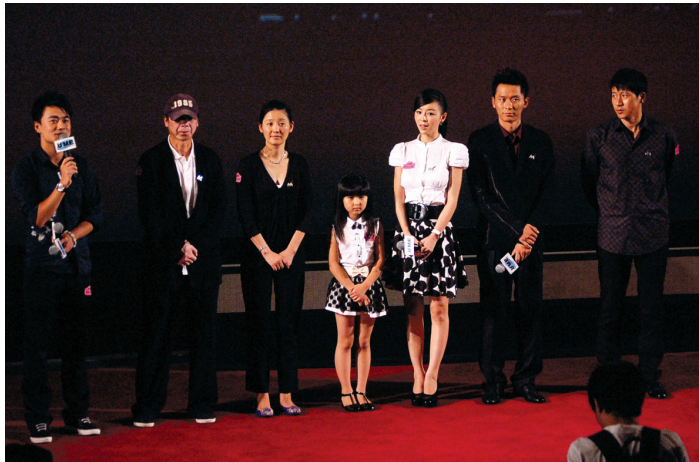
如今的西部电影正在从低谷中慢慢走出,在逐步实现资源的整合和优势互补中,凸显电影产业化竞争、集团化竞争的集团优势,以联盟的方式提升西部电影整体的核心竞争力。

为了改善电影票价居高不下的现状,推动电影市场改革,四川峨眉电影公司在成都率先推行“5元票价”的举动在全国范围内引起了轩然大波,赞同与反对之声此起彼伏,有关“5元票价”的争论至今还在继续,是非曲直暂且不论,但这一举动实行仅10天,成都电影观众人次和票房就比降价前分别增长了10倍和45倍。由此可见,电影票本身价格的居高不下也是限制电影票房的重要因素。

曾经担当西部电影领军角色的西部电影集团,在电影产业化进程中所做的探索也是十分有益的。如今的西部电影集团不仅在电影制作方面积极谋求发展,而且在电影、电视剧制作以及相关、后续产品的开发上多管齐下、共同发展。西部电影集团数码基地的建成和投入使用,成为我国西部地区最为现代化的影视数字制作机构。西部电影频道的开播,为电影销售多渠道化提供了新平台。西影影视传媒学院的开办也成为西部电影集团储备人才的基地。

2006年4月,曲江影视投资(集团)有限公司挂牌成立,重点在于整合和扶持民营影视机构,形成企业的集群式、集团化发展。曲江影视集团的这一举措对于提升陕西影视制作的整体实力有很重要的作用。

西部电影曾经承载着无数中国电影人的梦想,引领中国电影走向世界,为中国电影争得了无数的荣誉,西部电影的经典代表性作品在电影美学等领域所做的探索,注定了这些影片成为中国电影史上的经典文本。新世纪前十年,西部电影的探索已经初见成效,西部电影应该抓住发展的大好契机,积极寻求多方合作,争取早日走出一条商业性和艺术性相结合的可持续发展之路,成为提升中国电影整体质量的强大助推器之一。

本报讯 (记者成长)7月14日,《唐山大地震》IMAX版(巨幕版)在北京UME华星影城试映。影片放映结束后,导演冯小刚携演员徐帆、张子枫、张静初、李晨、张国强等亮相。当冯小刚手持的话筒出现故障时,他索性双手合拢向观众高喊致谢,博得在场观众热烈掌声。据悉,《唐山大地震》是首部转制IMAX的华语电影,该片将于7月22日全国上映。

图为冯小刚与演员们在影院答谢观众。

本报讯 (记者张烨)由景甜、何润东主演的时尚爱情喜剧电影《我的美女老板》将于7月30日在全国公映。7月15日,出品方将官网启动仪式安排在北京世贸天阶举行,并在250米的天幕上播放了电影的预告片,画面无比震撼。出品方表示,《我的美女老板》深度解读了幸福年代中人们缺失的真爱,虽然没有天崩地裂,没有生死离别,却一样可以直达人心的最深处,引起年轻观众的共鸣。

图为《我的美女老板》剧照。

本报讯 战争影片《喋血孤城》将于8月19日全国公映,日前,影片在故事发生地湖南长沙举办了一场名为“不忘历史,铭记牺牲”的点映活动,导演沈东,主演吕良伟、谢孟伟与67年前常德大血战的两位幸存老兵激情对话。点映活动现场,导演沈东表达了对常德8000英魂的敬意,他表示,在纪念抗战胜利65周年之际,献映《喋血孤城》这部影片,就是觉得这段历史不该被遗忘。据悉,该片已被中央统战部、中国电影家协会选定为今年台湾影展的开幕影片,9月初将登陆台北放映。

(莽园)

华语电影:中华文化主体性不可或缺

——“两岸四地电影产业发展论坛”观察

毛梦溪

学习更重创新”的“后发现代化”之路,其中不一定完全符合“原发代化”标准的部分,“或许恰为中国现代性的原创性与特质的表征”。在世界文化趋同化与多元化并存的大势下,只有保持文化自主性,才能具有旺盛的生命力。

具体到电影,严隽琪说,中国电影一方面要继承传统文化,另一方面要进行传统文化的现代诠释。要在电影作品中对传统文化进行批判继承、创造转化;要面向世界,积极吸取国际先进经验和技巧,将中国文化与世界文化有效沟通起来。

华语电影界应加强合作

当前,中国电影正进入产业发展的机遇期,今年的票房总额预计有望超过百亿元人民币大关。按照这种发展趋势,中国电影的市场容量和产业规模将在近

个中华文化的发展。但是形势喜人,形势也逼人。我们应该看到,美国的票房去年是100亿美元,是我们的10多倍,美国人均电影院票房价值更是我们的70倍。挑战与机遇并存,内地与港澳台地区在电影上的合作是大势所趋。

中华文化是华语电影的根

当下世界的经济全球化,高科技的迅猛发展和文化竞争的激烈,源远流长、博大精深的中华文化是两岸同胞共同的精神财富,是联系中华民族大家庭的纽带。全国政协副主席、民进中央常务副主席席富和在总结这次论坛的成果时,非常赞赏论坛的一个共识,即“中华文化仍然是华语电影不断发展的不竭动力”。他说,我们正面临全球化的时代,包括产业和经济的发展。从文化角度讲,也要面对中西方文化的碰撞。华语电影要走向世界,不竭的动力还是我们共同的中华文化。其中既有传统文化的精髓,也有中华文明在内地与港澳台地区迈向现代化过程中新的时代灵魂。

电影是独具魅力和影响力的文化载体,几千年的传承和沉淀,中华文化就是中国电影的根本,是中国电影的魂。著名电影导演李前宽说,数以万计的中国电影中,无不凝聚着中华民族的精神,先哲给我们留下了很多精神财富。“天行健,君子以自强不息”“天下为公”“宁为玉碎,不为瓦全”“先

天下之忧而忧,后天下之乐而乐”“位卑未敢忘忧国”“天下兴亡匹夫有责”等人生价值观,就是我们中国电影创作的精神力量之源,它支撑了中国电影人的社会责任感和对生命的思考。

中国传统文化的精髓就是中国电影的精神。中国电影有责任反映人类社会生活实践中的崇高精神境界。“中华文化仍然是华语电影不断发展的不竭动力”,不仅是参加这次论坛电影人的共识,更是华语电影旺盛生命力的客观存在。

中国电影仍然面临严峻挑战

中国内地去年的票房,尽管涨幅很大,但是基数太小。美国一部《阿凡达》的收入就超过了我们全年的收入。所以我们应该清醒看到,中国电影产业发展的现状,和美国和好莱坞相比,差距还是非常大的。我们的电影事业仍然面临着非常严峻的挑战。

吴思远是最早进入内地影坛的香港著名电影导演。他说:“我知道电影对中国现在的意义。现在在中国内地的票房是62亿元,这对地产商来说是很少的,但是几年之后,我相信,它就会是一个非常大的产业。因为我们有13亿的人口,只要电影政策对头,政府把握正确的电影方向,不要管电影怎么拍,而要管电影怎么营销就好。”他认为,中国电影在产业和营销上仍然有许多亟待解决的问题。