

艺术·焦点

编者按:11月26日,由国家广播电视总局与韩国电影振兴委员会共同主办的“2010韩国电影展:从开化期到开花期——韩国电影史名导名作展”在北京开幕,著名导演冯小刚任推广大使。这项已持续几年的活动在中韩两国电影艺术交流中发挥着越来越重要的作用。此次影展选取了韩国电影史上20位最有代表性导演的20部作品,囊括韩国电影近50年来影像精粹,并采取了较低的票价,吸引了众多国内影迷观看。据透露,此次放映很多经典韩国老片,即使是韩国国内观众也未必能有机会观赏到。作为活动的一部分,主办方邀请了包括《春逝》导演许泰豪、主演刘智泰,《我的野蛮女友》导演郭在容以及《武士》导演金性洙等在内的代表团与观众见面及深度交流。电影放映的同时也带来了中韩两国电影人的对话交流和对两国电影的发展比较。在电影产业和艺术创作都较为成熟的韩国电影面前,中国电影的确有许多需要借鉴。

来自韩国的“他山之石”

马健

曾几何时,日本电影在市场和奖项上风靡世界,世纪之交,韩国电影也迈开步伐迎来自己的辉煌。而中国电影在“第五代导演”之后则走入了选择的岔路口。国内大片票房屡创新高,却屡屡遭人诟病,各大电影节和奖项的获奖影片则票房不佳,中小成本影片难以占领市场。近期在中国举办的2010韩国电影展,放映的影片几乎涵盖了韩国电影史上的最具代表性导演的作品,在几种主要类型的横向比较中,或许可以为国产电影的创作提供一个思考的角度。

爱情片:国产电影不够浪漫?
参照《春逝》、《我的野蛮女友》

爱情片的创作角度十分多元,面对受众和市场定位的不同甚至让同一种故事都能有不一样的表达方式。同样是爱情片,《春逝》的文艺腔调和《我的野蛮女友》的搞笑浪漫都让我们见证了韩国影人对于爱情题材影片出色的掌控能力。这两部影片都曾经在亚洲掀起了不同程度的韩影热潮,并且让片中的演员迅速走红。国产影片中却几乎没有像《我的野蛮女友》一样走红的爱情片,反倒是大部分影片中的女友角色都变得“野蛮”了起来。如果要列举近年国产爱情商业片中较为成功的,似乎只有章子怡作为制片人的《非常完美》和冯小刚导演的《非诚勿扰》。对比发现,《非常完美》虽然也获得了不俗的票房成绩,但是其中的所有人物都没有推陈出新。《我的野蛮女友》最成功的一点就是塑造了一个强势的女性形象并且乐于被男性所接受,导演郭在容十分有技巧性地把握住了人物的走向,并用适当的搞笑桥段将其融合。然

而,《非常完美》在各方面的平庸导致在上映宣传过后影片便无人问津,不像《我的野蛮女友》一样至今为人乐道。《非诚勿扰》则完全是大导演、大明星、大宣传的结果,并不能算发挥出色。在文艺片范畴,相比较《春逝》而言,中国内地的小成本文艺片大多苦大仇深,在现实主义的指引下揭露社会问题,强调导演个人表达,较少纯粹地探讨爱情,给人的感觉是,中国内地的导演都不太“浪漫”。国内的纯爱题材文艺片创作则基本上属于空白。

动作片:讲究技术的扎实
参照《生死谍变》、《武士》

动作片在中国国内几乎都能获得票房大卖,故而很多人看来,韩国在此类影片上未必有多少优势。然而疑问是,为什么有那么多国产片的特效依旧是请韩国的班底来制作呢?冯小刚的《集结号》和《唐山大地震》都用了韩国技术班底,他并且表示,不用中国的是因为我们的特效制作还处在手工作坊的阶段。这种说法中伤了很多中国影人。诚然如是,在国产片的剧本、运作、叙事等各方面都日渐成熟的时候,我们的技术环节却还很薄弱。10多年前的韩国影片《生死谍变》里,最后在足球场里面的宏大场面动用了多少复杂的技术力量,今天也有中国大片能超越这样的效果。如今中国电影市场正在迅速成长,但还并不成熟。商业影片蓬勃发展的同时,技术力量却跟不上。《生死谍变》和《武士》这两部10年前的韩国商业大片依旧能让我们看到差距。技术上的扎实是影片制作的基础和保障。

伦理片:影片更要培养观众
参照《下女》、《亲切的金子》

中国电影所探讨的伦理还欠缺深度,一方面与两国电影生产环境有关,另一方面也与受众心理有关。日、韩两国都有相当数量的伦理题材片,经验丰富且不乏经典。在上世纪60年代和新世纪初两个时期,韩国导演们探究伦理底线,拍摄了很多震撼人心的作品并在国际上屡屡斩获大奖。这样的影片在中国也只有一些地下导演敢于拍摄,但是发行渠道和放映都还是问题。1997年,陈冲导演的《天浴》算是此类型中出类拔萃的作品,但是之后的10多年间,除了姜培和李玉的个别作品,我们几乎难以在公众视线里见到成熟的、完整的、具有深度的此类作品。对比韩国电影来看,《亲切的金子》由韩国当红女星李英爱主演,放在中国相当于请蒋雯丽出演一部血腥暴力的作品,国人能否接受呢?所以,此类影片不光需要影人的勇敢参与,也需要培养同样勇敢的观众。在制度的限制之下,独立影像正是大放异彩的好时机。中国独立影片的力量正在形成,中国电影如果想要往前迈一大步,这些影人的力量是不能被忽视的。

历史片:文化仍是着力点
参照《悲歌一曲》

陈凯歌、张艺谋、冯小刚等活跃于中国电影一线的导演都拍摄过史诗影片,不管是通过大人物还是小人物来讲述历史,此类影片都能够成为一时热点。一个国家的历史反映在个体身上的故事很考验导演的功力,陈凯歌们无疑谙熟此道。

上世纪末至本世纪初,电影的“韩流”可用“无限风光”来形容。香港电影的衰落和中国内地电影市场的开放,为“韩流”提供了条件。因此,《我的野蛮女友》、《八月照相馆》等影片的适时出现不仅掀起韩国国内的观影热潮,而且席卷整个亚洲的气势。在国际影展中,也涌现出了许多杰出导演,如金基德、李沧东、林权泽等。

韩国电影类型首先打开了局面。唯美纯爱片并非韩国首创,但韩国却把其做成几乎独有的招牌。郭德纲曾经调侃韩国片固定模式为“车祸、癌症、好不了”。尽管事实证明,创造力的缺乏导致这一类型没走太远,但这样看似套路的模式在短时间为韩片的崛起做出了不小的贡献。“纯爱”这一金字招牌也为其积累了大量的拥趸,而这批拥趸很可能会因此继续涌向其他的“韩国制造”。另外,韩国电影还善于学习,韩国电影创作者大量地汲取港片的成功经验和经典桥段,如《搭讪的法则》化用《龙风斗》,《我的野蛮女友》化用了《我的野蛮同学》等。

推动韩国电影创造力发展,姜帝圭、奉俊昊、朴赞郁、洪尚秀等导演功不可没。姜帝圭的《生死谍变》、《太极旗飘扬》等片不仅在韩国本土创造票房,更重要的是成功地打入美国市场。两部巨制对历史和现实的探讨,在时代的大背景下植入对个人和家庭命运观照,既有现实的深度,又有普世的价值关怀。因此,姜帝圭也被比作“韩国的斯皮尔伯格”。而我国国产大片,恰恰缺乏这种文化输出的国际认同感。冯小刚敏感地察觉到“人”与“家”在叙述中强大的情感承载力,在《唐山大地震》中进行了探索,然而,叙事过于薄弱仍然是短板。

奉俊昊是当代国际影坛不多

向韩国导演学点什么

张成

的能通吃艺术片与商业片的导演。《杀人回忆》、《怪物》既是票房冠军,又深受评论界推崇。奉俊昊对类型片极为驾轻就熟。《杀人回忆》的悬疑色彩很浓,叙事紧凑,引人入胜。本片通过一个连环杀人案作为切口,隐喻了上世纪80年代军政府统治下的韩国社会气氛。《怪物》作为一部科幻片,也是韩国电影发展的中坚力量,展现了难得的情感厚度和社会观照深度。它充满了荒诞感,在本应悲伤的场景,却充满了笑料。

它针砭了美国在韩驻军对韩国造成的危害,模拟了观众对现实的真实情感,因此深得人心,成为当年票房冠军。奉俊昊是亚洲继李安之后,另一个能够自由地游走于东西方文化的导演。一方面,他深刻地了解韩国国情,另一方面,在创作中又深得库布里克怪诞美学的真传。奉俊昊拍的戏鲜有单一的情感,往往是多种情感并置。在《怪物》中,小女孩的葬礼被变成一出闹剧,而观众又知道小女孩并没有死,滑稽、担忧、气愤等多种情感共生,直指社会现实。西方观众观看奉俊昊作品不会“隔”,东方观众观看则充满了新鲜的体验。在《黑客帝国》、《盗梦空间》大行其道的今天,叙事仍是电影的首要因素。中国电影若想走出国门,最重要的是在观照现实之余,有一套行之有效的叙事手段。

朴赞郁的作品则明显地具有“邪典电影”的气质。早年,吴宇森便因“邪典电影”深受欧美观众追捧,进而走向好莱坞。今天的朴赞郁走的是相同的轨迹。清晰一致的主题、流畅的叙事、动感明快的剪辑深深地打动了东西方观众,很快便拥有了大量的拥趸。这种“迷影情结”的培育始终是口碑推广的最有效手段。

洪尚秀是韩国独树一帜的“作者电影”导演。他的影片多以极低的成本拍摄,但片中始终有大腕演员加盟。数字拍摄、对话场景、饮食场景、激情场面、男女关系构成了洪尚秀影片的经典场景。随着多年的坚持和经营,洪尚秀的影片已经成为韩国“作者电影”的代表。

此外,李沧东、金知云、金基德、许泰豪、郭在容、林常树等人也是韩国电影发展的中坚力量。韩国电影成功的文化传播能力对中国电影的创作者们应有良多启迪。



艺术·视野

《魔术外传》套拍纪录片《在一起》关注艾滋病患者:

让我们有一个美丽的期许

本报记者 成长

艺术·话语

聚焦贺岁档

人不管有多弱,他都有力量站起来说“不”。我觉得程婴最大的成功是,用15年对屠岸贾说“不”。所以我们的广告词是“最狠的复仇不是杀人,是杀心”。屠岸贾最后所受到的是最大的羞辱:你想斩尽杀绝,我告诉你,这小孩就站在你面前,叫野火烧不尽,春风吹又生。程婴最后虽然死了,但是我觉得他是胜利者。我没有把《赵氏孤儿》完全看成是一个悲剧,也不把感动作为电影追求的目标。

——《赵氏孤儿》导演陈凯歌

我要提一下宁财神,他是喜剧编剧鬼才,我说喜剧最难拍,导演找不到,编剧找不到,演员更难找,这三个在《大笑江湖》都齐了。我想我的喜剧跟很多恶搞版或者山寨版不太一样,我喜欢拍一些温馨感人的,或者有点戏的,这个喜剧要笑那是必然的,但是笑完也要记得一些东西,心里是暖的。很多笑完什么都不记得,像山寨版的故事说什么可能你都不记得。

——《大笑江湖》导演朱延平

大家看了《太阳照常升起》之后,太多人说不懂,大家就记住了这事。事情对我是一个特别大的帮助,以前和投资谈,得这解释那解释,提各种条件,这回倒好,现在投资人找到我,我问他们有什么要求,他们说没要求,只要看得懂就行了。我说嘿,这局做得……我得谢谢这帮哥们。《让子弹飞》是一个故事,是一个绑架案,而且故事很简单很清晰,它没什么不好懂的,它是传统戏剧那套,也是好莱坞最遵循的那套,也是昆汀最遵循的那套,甚至《阿凡达》也是一个简单的故事,这样的故事当然容易做成大家都看得懂的大制作。

——《让子弹飞》导演姜文

《非诚勿扰2》正式复活了。这孩子招不招人待见、有没有出息,父母说了不算,得交给残酷的市场去检验了。信心还是满的,成绩也难看了。对一个职业导演来说,拍一部赚钱的片子并不难,难的是赚点钱。这是一场看不到终点的马拉松,跑得快的仅仅是赢得了喝水喘气的时间。

——《非诚勿扰2》导演冯小刚



《赵氏孤儿》



《大笑江湖》

12月1日是世界艾滋病日,在这个全世界对艾滋病患者表示关爱的日子里,一批中国的电影人选择了用影像的力量传达他们对艾滋病问题的关注与思考。在当天于北京外国语大学举行的艾滋病反歧视纪录片《在一起》首映式上,蒋雯丽、濮存昕、李丹阳、顾长卫、赵亮、章子怡、郭富城等剧组人员到场,分享了在电影《魔术外传》和纪录片《在一起》的拍摄中的经历和感悟,表达了对这样一个特殊群体的关爱与期许。

早在2008年,导演顾长卫便拍摄了农民工预防艾滋病公益宣传片《老乡帮老乡》。他表示,正是妻子蒋雯丽长期担当预防艾滋病宣传员的经历影响了他,纪录片《在一起》的原始创意也起源于此。今年5月,由顾长卫执导、章子怡与郭富城主演的影片《魔术外传》开机。《魔术外传》的故事发生在一个原本宁静的乡村,村里很多人因非法卖血相继感染“热病”,章子怡饰演的商琴琴和郭富城饰演的赵得意,身为其中两个绝症病人,在与现实的抗争之中上演了一段违背伦常又感人至深的爱情故事。在该片筹备中,剧组从全国征集到6名艾滋病感染者参与影片的拍摄(其中3名最终愿意不用遮挡面对镜头)。他们与剧组人员同吃同住,一起度过3

个月的电影时光。这一段“戏中戏”被套拍成了纪录片《在一起》,并在《魔术外传》上映之前提前与观众见面。

纪录片《在一起》片长84分钟,用镜头真实记录了艾滋病感染者在剧组中的生活经历,曾获得过多项国际纪录片大奖的青年导演赵亮受顾长卫之邀执导该片。赵亮这样描述艰难的找人经历:“因为害怕受到歧视,大多数感染者都不愿意对着镜头公开自己的身份。我先是通过网络结识他们,但回到现实生活中,一提到出镜,他们便谢绝了。曾经觉得这个片子没法拍。不过通过这个过程,我更加坚定了要拍这部纪录片的决心。”片中,赵亮与几位艾滋病感染者的QQ聊天记录以字幕的形式反复浮现在城市的夜空中,其内容从寻找演员、邀请加入剧组到询问他们的生活情况、关心他们的身心健康。短短几行字让人真切地进入艾滋病感染者那阴霾的世界里——遭受歧视、没有尊严、失去生活的勇气、不敢面对摄影机的镜头……经过漫长的寻找,老夏、小涛和刘老师3名艾滋病感染者愿意以不遮挡的方式面对镜头,接受剧组的邀请进入剧组拍戏。纪录片跟踪了三人从进组前到离开剧组后的全部历程,不仅表现了以他们为代表的

艾滋病患者真实的生活和心理状态,也通过剧组人员与他们的相处,从侧面反映了社会对艾滋病患者的种种误解及这一群体所需要的关爱。

纪录片《在一起》的拍摄得到了国务院防治艾滋病工作委员会办公室、卫生部等单位的支持。在今年第23个世界艾滋病日当天,《在一起》的首映式与“世界艾滋病日宣传进校园活动”同步展开,来自14所高校大学生代表、高校园“青春红丝带社团”成员受邀观看了影片的首映式。在影片的结尾,一个举着标语的艾滋病感染者站在街头渴望人们的关怀,并最终得到一个八旬老奶奶的拥抱,现场的观众潸然泪下,掌声随

着片中一个又一个与他拥抱的路人一次又一次响起。放映结束后,在片中出现过的几位艾滋病患者应邀走上舞台,得到了章子怡、郭富城、蒋雯丽、濮存昕等明星的拥抱。作为预防艾滋病宣传员和《魔术外传》的演员,濮存昕在现场表示:“纪录片的魅力在于真实,但艾滋病的感染者却是最害怕真实的。防艾工作近年来有很大进展,但社会的歧视还没有消除。我对这三位敢于站在镜头前的朋友表示敬意。”导演顾长卫则诚恳地表示:“让我们有一个美丽的期许。”

同日,纪录片《在一起》在全国17个城市的17家影院进行免费放映。电影《魔术外传》则将于明年年初上映。



艾滋病感染者小涛和刘老师在纪录片《在一起》中无遮挡出镜