

电影要讲观众爱看的故事

本报记者 高艳鸽

就连陈凯歌自己,在近日宣传新片《赵氏孤儿》时,都不免提到几年前成为众矢之的的《无极》。《无极》的例子说明,即便是优秀导演也会在讲故事上栽跟头。如今距离《无极》的“翻船”已有5个年头,中国电影产业在这期间飞速发展,然而观众的要求也越来越高。观众的挑剔无疑来源于失望。当银幕充斥着情节像电视剧、故事不知所云、格调低俗的电影时,不能不承认一些国产电影的质量堪忧。因此,只有解决了讲什么故事和怎么讲故事这两个根本问题,国产电影才有出路。日前,电影界的诸多专家学者齐聚中国电影博物馆,就国产电影的叙事问题展开讨论。

国产电影的叙事缺陷

如今观众出了电影院表示不满的现象已屡见不鲜。虽然众口难调,但一些国产电影被骂也在所难免,归根到底是因为质量不过硬,观众体验不到好故事带来的愉悦、感动或震撼。那么,国产电影在叙事上究竟有哪些缺陷和不足?

在北京师范大学艺术与传媒学院教授周宇看来,国产电影叙事方面的不足主要包括:故事不好看,情节不丰满;虚假,违背生活常识;逻辑不合理,结构不完整;表现简单幼稚,难以打动人心;达不到高远的境界等。

周星认为,这些叙事要素被忽略,主要是创作者对生活的认知不足。如果缺少这种认知,“对于纷乱的事物就只能纷乱地表述”。所以即便叙事很清楚,也容易显得清浅无趣。他说:“我们看到太多的电影在表面上讲得很清楚,但其实讲的只是鸡零狗碎的常态生活,缺少一种意味,还不如我们对一些生活片段的感知用思想连接

起来后显得那么意味深长。”

身为编剧,对于国产电影创作现状,国家广电总局电影剧本中心策划室主任苏毅表示担忧:因为制片方追求利益最大化,导致题材跟风扎堆;现在国产电影看似火爆,但国际影响力其实在下降。此外,他还提出,面对口味多变的观众,创作者和观众比的是智力,但现在很多策划和编剧的智商没有观众高,就无法拍出让观众满意的作品。

影片质量问题折射的是创作者的能力和态度问题。苏毅表示,国产电影在创作上出现问题,首先和编剧的创新能力和学习能力不足有关;其次,是因为创作者脱离群众和生活,“他们为自己写电影,写自己的电影,不考虑观众”;最后是创作人才缺乏,“一线编剧们忙着接活,没有时间‘充电’,二、三线编剧写不出有深度的东西,另外还忙着维权”。

即便是张艺谋、陈凯歌、冯小刚这些知名导演,在电影叙事上形成自己风格的同时,也有各自的缺陷。北京电影学院教授陈山分析:陈凯歌是理性叙事,即理念主宰叙事,先有理念然后按照理念需要安排叙事,这样做容易出现问题理念和叙事的失衡;而张艺谋是影像叙事,宁为了影像牺牲叙事,也是另外一种叙事的失衡;冯小刚是小品叙事,电影里是小品桥段的连缀,这样的叙事在某个时期有观众效应,但是从根本上说不太符合影像叙事的需求和本质,不能长久,所以冯小刚现在在转型。

正反面“教材”

在每年进入院线上映的上百部国产影片中,总有一些是受到观众认可的,也总有一些口碑差

的。因此,从具体的影片入手,分析它们在叙事上的成功或失败之处,对国产电影的创作会有借鉴意义。

今年,冯小刚导演的《唐山大地震》创造了国产电影票房新纪录。除了得益于华谊的宣传,影片本身选取的有关人性和亲情的故事无疑也是打动观众的关键。在北京师范大学艺术与传媒学院的王宜文看来,《唐山大地震》延续了久违的伦理叙事的传统,这对于《阿凡达》之后的中国电影更有意义。

王宜文说的“久违的伦理叙事”,就是《唐山大地震》在叙事中凸显出心理因素的重要性,女儿和母亲痛苦的心理结构构成叙事动力和戏剧性,有了这样的心理支撑,观众对人物行为和性格的理解就丰富了,这是一种有文化魅力的叙事。王宜文表示,“这种叙事可以带给我们启发,主题其实可以借助一种心理层面的深层结构呈现。”

随着科技发展的日新月异,技术正在改变着电影的叙事,丰富了电影的叙事手段,这或许也是国产电影以努力的一个方向。中国电影艺术研究中心副主任饶曙光以《狄仁杰之通天帝国》为例,“该片里用技术做出来的打斗场面,不仅是景观元素,也变成了叙事元素”。虽然他强调技术不会改变电影叙事的本质,但他依然建议,“要通过技术

打造我们的视听景观”,因为“它强化了电影的叙事手段,提高了电影叙事能力,给电影的艺术创造能力、艺术想象能力提供了更大的可能性和空间,使电影变得更好看”。

失败的案例也能给电影人启发。张艺谋的《三枪拍案惊奇》赚了票房却失了口碑。北京师范大学艺术与传媒学院院长王一川分析了该片在叙事上的缺憾:该片改编自美国影片《血迷宫》,这是一个带有黑色幽默的反英雄的故事,张艺谋把它移植到中国来,想让中国观众喜欢,但中国观众未必喜欢,因为他们对美国式的黑色幽默难以动心,从而难以投入情感,同时,在俗与艳的通俗文本背后还应该有更深厚的内涵,比如家国情怀、情和义等,但该片没有,观众会觉得自己的笑很没有品位。

王一川认为,张艺谋和陈凯歌这些大导演之所以会拍出《三枪拍案惊奇》和《无极》这样的在叙事上有缺憾的片子,是缘于他们在创作时的矛盾:在追求视觉好看和思想内涵徘徊和试探。

讲观众爱看的故事

让人颇感欣慰的是,近年来国产电影也在叙事上不断尝试和突破,并取得了一定的成绩。饶曙光表示,我们应该看到大片的进步,从《集结号》到《唐山大地震》、《梅兰芳》、《十月围城》等,不

仅叙事能力在提高,而且表达了正确的价值观,激发了观众对民族身份的认同。同时他也建议,“在故事、叙事和景观都是当前中国电影‘短板’的情况下,主流商业电影应该花大力气从技术、技巧层面研究好莱坞电影的叙事规范和智慧。”

电影创作一定要考虑观众需求,针对观众的观影需求。中国电影博物馆此前曾在电影观众中开展过调查。中国电影博物馆副馆长邢建毅结合调查结果提出建议:“作为大众文化产品,电影应该按照观众的需求讲故事,讲观众爱看的故事,用观众喜欢的方式讲故事。”他表示,这就对电影人特别是导演提出了要求:要想提高讲故事的能力,必须研究观众需求,了解和把握他们的心理预期和逻辑走向,否则电影就不是做给观众而是做给自己的。

那么中国观众对电影故事和讲述方式有哪些要求?邢建毅说:“是赋予电影以奇观想象,但是不能没有逻辑地生编乱造,要以审美为主,逻辑连贯,使他们体验快乐。故事要有出其不意之处,让他们细品味后发现也在情理之中。”

对于创作者,苏毅提出了两点建议,第一是创新,第二要深入生活。“要真诚地对待生活和创作,从‘写我’转变成‘写你我他’,‘你我他’就是整个社会。”

广电总局将大力扶持国产纪录片

本报讯 (驻广东记者杨华斌通讯员徐宁)近年来,纪录片正在成为吸引我国广大观众眼球的新兴片种。然而,据国家有关部门统计,在每年我国各级电视台播出的纪录片中,来自境外的纪录片总长达到了1.5万至2万小时,而国产纪录片总量只有区区1000小时。

12月6日,2010中国(广州)国际纪录片大会开幕暨“广东日”活动在广州举办,广东省委常委、副省长肖志恒、国家广电总局副总编辑、宣传管理司司长金德龙等出席开幕式并致辞。金德龙在致辞中指出,境外纪录片的巨大引进量和不断重播已经严重挤压了国产纪录片的生存空间。他说:“纪录片是一个国家文化产业和文化‘软实力’建设的重要一环。我们应当鼓励和扶持中国纪录片更充分地参与国际纪录片产业竞争,要为中国纪录片更好地走向市场、走向国际创造条件,搭建平台。”

近年来,中国纪录片产业进入了蓬勃发展阶段。金德龙说,最新统计显示,目前我国纪录片年产量达到1000小时,总库存量达到1.3万到1.5万小时。2005年以来,《故宫》、《再说长江》、《大国崛起》等一系列有影响力的出色纪录片作品陆续推向海内外市场并赢得好评。

目前,我国省级以上电视台对引进境外纪录片实行“总量控制”,现阶段各级电视台播出机构每天播出国产纪录片与引进纪录片比例不低于7:3。

另据了解,自今年9月底开始,广东省内启动了南派纪录片系列活动,征集反映广东社会、人文、自然等方面的优秀纪录片作品,目前已收到参评作品50多部。

中影派格联手打造

国内最大影城落户通州

本报讯 一个集合了娱乐、餐饮、购物、时尚消费四大板块内容的文化产业集群项目——《京华水韵》派格5D秀文化置业项目将落户北京通州新城,预计建成后每年将吸引上千万人次的客流量。而这种将演出、电影、数字互动娱乐等文化产业项目与商业项目结合的开发模式,也突破了传统意义上的文化产业园区或者主题公园的发展模式,为文化产业项目的集群式开发开辟了新的思路。12月8日,这一项目落户通州的签约仪式在北京举行,文化部、北京市和通州区有关政府部门负责人,以及项目开发方、投资方的代表出席了签约仪式。

此外,这一文化集群中还包括与中影集团合作建立的中影华创影城。影城包括IMAX巨幕、环幕、球幕、360度全周、飞翔4D动感影院等36个放映厅,还有一个可容纳3000人的首映礼颁奖厅,是一个融汇电影文化、教育、旅游、体育、娱乐和益智六大主题。

据项目建设方有关人士介绍,在北京建设世界城市、通州区建设北京新城的宏观背景下,这一项目集群有望成为北京的一个卫星新城,从而为北京未来的城市规划和建设开辟新的方向。(曲晓燕)

已经开通公共纪录片频道3个,付费纪录片频道3个,各电视台开办的纪录片栏目达到78个,一些纪录片制作机构已经成为具备一定竞争能力的市场主体。

然而,在看到我国纪录片市场前景光明的同时,国产纪录片市场竞争力不足的弱点也日益突出。金德龙说,由于境外纪录片大量地进入我国市场,我国国产纪录片生存空间受压严重。

对此,中国视协电视纪录片学术委员会会长刘效礼表示,中国纪录片行业还没有形成真正意义上的市场运营机制,缺乏完整的产业链条,大部分纪录片栏目“自产自销、自给自足”,作品很少成为产品进入市场,也妨碍了国产纪录片产业的发展。

据悉,广电总局日前已经出台《关于加快纪录片产业发展的若干意见》。意见在要求大力繁荣国产纪录片创作生产的同时,也明确表示要加强和改进对中国纪录片播出市场的管理。

根据该文件的要求,广电部门将对引进境外纪录片实行“总量控制”,现阶段各级电视台播出机构每天播出国产纪录片与引进纪录片比例不低于7:3。

另据了解,自今年9月底开始,广东省内启动了南派纪录片系列活动,征集反映广东社会、人文、自然等方面的优秀纪录片作品,目前已收到参评作品50多部。

有话就说

在第19届中国金鸡百花电影节上,有编剧抗议百花奖没有设立编剧奖。随后在今年的编剧年会上,这个提议再次成为讨论的焦点。编剧汪海林认为,“最佳编剧奖”的缺席,对编剧在影视行业的地位和影响力的伤害是不言而喻的。“综合性评奖中,有最佳导演、演员奖,有视觉效果奖,却没有最佳编剧奖,这是有意无意在公众视野里抹去编剧的痕迹。在评奖活动中被遗忘,可以说那是耻辱,事实上你可能也一并写在虚名上被遗忘,在利益分配上被遗忘”。

奖项当然不是根本问题,而是隐藏在奖项背后的利益分配机制。有了奖项撑腰,分配叫板自然更有底气。正是认为酬劳与付出并不匹配,太平洋彼岸的美国编剧工会频频闹得沸沸扬扬,国内本就地位堪忧的编剧,又怎不心急火燎?

然而,针对一些编剧的抱团抗争,圈内并不乏回应的“强音”。导演张纪中认为“编剧为王”的想法幼稚,而刚刚凭借《唐山大地震》创下最新票房纪录的冯小刚,更是指责“差编剧就像打劫银行”。名导们的反驳听起来其实不难理解,在国内影视业以导演为中心的制作模式下,编剧利益诉求的扩张,必然意味着对导演权利尤其是对应的利益的分割。

近年来,影视产业迎来了井喷式发展。比如,去年国内电视剧生产总量为1万多集,今年全国电影票房破百亿基本没有悬念。但表面的繁荣却难掩现实中的困惑——仅今年上半年便有“七成电影亏损”,而在国内每年生产的1万多集电视剧中,能在电视台播出的不超过3000集,能盈利的不超过1000集。影视作品不能赢得观众,无论摆出何种理由,有一条不可回避,那便是作品尤其是剧情不能令观众产生共鸣。原因可以追溯到创作源头。

国内编剧的创作方式,大多是单打独斗,闭门造车。所以作品中有意无意浸润了太多个人习惯色彩,与观众实际需求的接轨则体现得不是十分明确。有镜可鉴的是美国电视剧的“订单模式”,即瞄准收视市场,依时段细分观众群体,按需生产。从定项目、定剧本、定样片到下单,制片人或编剧始终起着近乎“一言九鼎”的核心作用,掌握着剧本制作的生杀大权。

正因极度看重收视市场,“美国商业电视网一年可以拿出上千个创意,可能收到上万个电视剧提纲”,而最终能够过关斩关、脱颖而出的不过寥寥10来个。另一方面,美国编剧分工相当明确,在国内引起观者热潮的《越狱》,仅负责编剧就多达5位。正是因为与观众需求始终保持“同频共振”,所以大多数剧本从一开始便能很好地和观众需求对接。

在对编剧的组合上,国内导演中宁浩应该算是比较突出的一个。《疯狂的赛车》由包括他在内的7位编剧整体打造。在宁浩的“疯狂”系列电影的诸多亮点中,剧情的紧凑自然令人印象深刻。不排除现今我国确有一些编剧有些实力,但较发达国家的编剧体系来看,至少在市场运作方面还处于相对粗糙的初级阶段。

笔者并非完全反对编剧维权,只是觉得,单一的维权并不能实现影视剧品质的必然提升。编剧有博弈的自由,也有分享更多利益的权利,但就影视发展现状看,要想突破大量作品亏损的一大“瓶颈”,必然离不开编剧体系的重构。事实上,也只有突出竞争,强化分工,实现强强组合,才能搭建更有助于“金牌编剧”脱颖而出的优势平台。从某种意义上来说,国外先进的编剧机制,至少为我们的编剧从市场分析、题材研讨、具体构思到实际操作等全过程提供了可资借鉴的范本。

12月6日,姜文携妻子周韵出席《让子弹飞》首映礼红地毯环节。当日,由姜文执导并主演的影片《让子弹飞》在北京举行首映礼,主演姜文、周润发携妻子亮相。该片将于12月16日全国公映。(新华社发)

第11届第比利斯国际电影节开幕

据新华社消息 为期一周的第11届第比利斯国际电影节12月6日开幕,21个国家的74部影片角逐本届电影节4个奖项。本届电影节设有最佳影片、最佳导演、最富诗情画意和最受影评人欣赏奖。参加电影节

的导演和制片人等将举办多个讲座,交流电影生产流程和发展趋势。

参加电影节的专业人士将对格鲁吉亚电影专业学生的作品进行指导。此外,英国、法国和德国还将举办各自国家的电影展映活动。(义高潮)

影视人语

魏永刚: 电影产业最缺的是人才

近日,亚环传媒总裁魏永刚表示,中国电影产业还刚刚起步,问题非常多,作为从业者,大家也很焦虑。

曾做过《铁齿铜牙纪晓岚》的亚环传媒有十几年做电视剧的历史,如今已进入电影产业,是《西凤烈》的投资方之一。魏永刚说:“我们非常清楚电影是最不确定的产业……中国电影产业是站在聚光灯下,实际上它还承受不了聚光灯那么高的温度的烘烤。”因为,“中国电影产业本身因为时间和体制、机制、人才等方面局限,还没有真正发展起来,给它的定义就是刚刚起步。”

他表示,从业者是抱着一颗热爱的心进入电影产业的,“但是我们之前也很清楚,我们需要有非常艰巨的、艰苦的工作,才可能最后有结果”。他坦

承,中国电影产业的问题非常多,从业者也很焦虑,但是大家看好这个产业未来的发展,希望中国的电影产业能够跟中国其他的很多产业一样,真正成长起来,只是“路还很长”。

之所以如此,魏永刚解释,如今还是电影产业发展的初期,中国电影真正地以产业化的概念来运营,实际上也就是五六年,所以,按照产业发展规律,“有些东西是不能逾越的,学费必须要交,人才成长也是需要时间的”。

魏永刚表示,做了几部片子之后,发现电影产业最大的问题是人才短缺,“不是一般的缺,是特别缺”。不仅是缺编剧、导演、演员等,也缺制片人、监制、发行人,“中国没有足够数量的电影专业业人才”。(来源:中国经济网)

胡明: 海外市场是下一步方向

近日,华谊兄弟公司副总裁、CFO兼董事会秘书胡明表示,海外市场将是华谊下一步拓展的主

要方向。票房表现不错的《狄仁杰之通天帝国》是华谊第一部全资投资的影片,胡明表示,之所以采取这样投资策略,主要是出于品牌建设的考虑,这种方式让华谊能够获得完整的版权。因为影片本身品质不错,所以希望在海外得到更多的收获。这次《狄仁杰之通天帝国》在北美上映,是华谊第一次尝试在美国做落地宣传。尽管在票房数字上没有太大惊喜,但对华谊来说,更重要的是渠道上的突破——中国电影开始在海外摆脱边缘化的身份,进入国外主流院线。

胡明表示,海外市场是华谊下一步主要的拓展方向。但对于之前热炒的米高梅收购话题,胡明表示,“米高梅我们肯定是不买,因为它对金融工具的应用有点过度,这对于一个企业来说还是很危险的,我们还是比较谨慎。”

胡明介绍,华谊不排除收购方式,但未来几年与国际公司将主要采取合作的方式。目前几个海外合作方案已进入细节讨论阶

段,但“国际市场会不会成为一个主流的收入,对于整个中国电影行业来说短期内是不会的,现在都是在布局。”

近来盛传华谊将拓展主题公园和影视城项目,但胡明表示,此类项目还停留在方案设计阶段,相关计划将不会出现在华谊年底的财报中。“现在土地资源稀缺,而主题公园通常占地1000至2000亩。我们毕竟不是做纯地产项目,需要考虑到政策性因素和政府的合作、文化资源的使用等,运作周期会很长”。(来源:艺恩咨询)

于冬: 应在好莱坞建我们的院线

近日,保利博纳总裁于冬表示,中国电影的机会来了,关键是

中国电影企业有没有决心和想法去发展电影产业。

于冬提出,目前中国跟美国电影的差距很大。中国跟美国的贸易领域比例最大的贸易逆差就是电影,美国电影可以在

中国的电影市场上占据50%的份额。于冬表达了担忧,“在我们严格执行WTO20部配额的限制下,美国电影依然能够保持50%的市场份额。而今年中国电影产量已经跃升至500部,但我们还在艰难地守住我们的半壁江山。”

“在这样的背景下,中国电影企业能不能实现海外扩张和本土的做大做强,是一个非常严峻的课题。”于冬说,“我们的产业已经达到一定阶段,接下来就是一种智慧的博弈,是中国电影人跟美国电影人智慧的博弈。”

此外,于冬建议,好莱坞的经验值得借鉴,中国电影要“走出去”,需要跟好莱坞优质的创作资源结合,跨国合作将会形成一个潮流。同时,“我们的放映市场不是单一的,我们需要在海外扩张,要在好莱坞的市场能够放映中国电影”。所以,他表示,接下来中国的企业应该有机会在好莱坞建我们的院线,发展我们的放映市场,这都是未来可以“走出去”的道路。(来源:新浪财经)