

华语电影在全球化时代成长

看柏林电影节的中国影片

李 寒

当地时间2月9日,第62届柏林电影节如期开幕。为期10天的展出中,柏林电影节向观众展映近400部来自世界各地的电影作品。作为电影界最著名的三大艺术电影节之一,今年的柏林电影节吸引了不少华语电影的加盟。全景单元参赛片、展映片、主竞赛单元参赛片、非参赛片都有华语片的身影,这让本届柏林电影节成为了近年来颇受华语媒体关注的一届。

柏林电影节主席斯科里克对今年中国电影大批涌向柏林表示欢迎。他说:“中国电影和柏林电影节已是老交情了,有着长久的合作传统。中国导演张艺谋和王全安都曾在柏林捧得金熊归,今年他们又各自带着新作前来。”

奖项封赏 VS 市场交易

在入围的这些中国影片中,最受关注的莫过于《白鹿原》。它是今年唯一一部入围竞赛单元的华语电影。而“王全安导演”“陈忠实作品改编”“2月15日全球首映”这些标签,使得《白鹿原》备受瞩目。近日来一直悬而未决的“是否过审”的话题,也让《白鹿原》处在舆论的风口浪尖。“不管最终结果如何,《白鹿原》都是一部值得品味的片子。”有业内人士如此评价。

国际电影节通常采用一种文化交流兼具市场交易的“双轮驱动”模式,将经贸活动与文化交流有机结合在一起。随着参与电影节的厂商愈深,中国电影人对于市场交易的看重往往居于主导地位,而对奖项封赏已经渐趋淡化。一代代电影人前赴后继地奔向电影节,为吸引海外片商,卖出个好价钱增添砝码。

本届电影节上,中国电影人

来到柏林做公关宣传的态度,丝毫不逊于其他重要电影节。《金陵十三钗》与《龙门飞甲》入围竞赛单元,但不参与金熊奖的角逐,只作展映;华语爱情片《Love,侯孝贤》等20位台湾导演合导的《10+10》以及杨凡导演的《妖皇后终极版》入围全景单元;“80后”中国青年导演邓科携处女作电影《坏孩子的秋天》亮相柏林,入围“新一代”单元,也成为了本届柏林电影节上备受瞩目的青年导演潜力股。“柏林电影节是世界三大电影节之一,也是欧洲主要的电影市场,对于观众来说电影节可能意味着荣誉和明星,但是对我们从业人员来说,电影节更重要的功能其实是推广和销售。柏林电影节下设的欧洲电影交易市场是一个重要的环节,全世界的电影发行商都会在这里挑选和销售影片。”邓科表示。

另一方面,华语电影活动也借助柏林电影节进行推介宣传。当地时间2月11日,上海国际电影节在柏林举行推介会,编剧严歌苓,演员霍思燕、张梓琳等华语电影人代表,以及来自各大洲的导演、制片人,柏林电影节、美国电影市场及欧美各大电影公司高层等300多名电影业界人士出席。这是上海国际电影节连续第5年在柏林举行推介会。推介会上,中国电影市场的高速发展引起各国代表的强烈兴趣。

从柏林走向世界的华语片

按照斯科里克的说法,本届柏林电影节的主题可总结为“社会变迁”。因为世界在变,不论是欧洲、亚洲还是非洲,处处有新的变化,体现这种变化的电影也随之诞生。而中国电影人在柏林

电影节20多年的风雨历程,也从一个侧面反映了华语电影在全球化时代的成长。

1982年,中国动画片《三个和尚》在柏林影展首映,获得了短片竞赛单元的最佳编剧奖。但真正在柏林上空掀起中国旋风的电影,还是张艺谋在1988年荣获最佳影片金熊奖的《红高粱》。它使得初出茅庐的中国第五代导演成为国际电影舞台上的宠儿,此后,从1988年到2007年华语片几乎每年都有作品勇闯柏林。1989年吴子牛的《晚钟》摘得银熊奖,1990年谢飞的《本命年》再夺银熊,第二年徐立功又凭借《河流》夺得银熊奖。张艺谋于2000年再度发威,以《我的父亲母亲》夺得第50届银熊奖。2001年,王小帅执导的影片《十七岁的单车》获得第51届评审团大奖银熊奖。最近一次入围柏林电影节的中国影片是王全安执导的《图雅的婚事》,2007年荣获金熊奖。

从上世纪90年代初第五代导演全面崛起,到巩俐、姜文、章子怡等优秀演员在世界范围内得到认可,中国电影人通过柏林这扇窗户迅速走向世界。柏林电影节的舞台也令世界重新发现了中国电影,并借之输出了富于东方特色的民族影像。

搭建东西方文化桥梁

与其他国际知名电影节相比,柏林电影节的关键词是政治。追根溯源,还得从柏林电影节由来谈起。柏林电影节项目总监托马斯·海勒说:“柏林电影节在二战之后才诞生,战争让一切处于废墟状态,当时的德国人已经习惯规矩,在纳粹统治时期没有任何想法,也没有言论

自由;二战之后的柏林被同盟国解放了,其中美国是四个占领国之一,他们最早考虑到,影像这种艺术形式可以对人民的思想改造起到一个很有利的作用,所以他们最初只是在柏林拍摄和放映一些小型电影,并教育民众这才是民主和自由。经过四五年的时间,一直到1951年才最终成熟。”

柏林电影节浓厚的政治色彩从一开始就和戛纳电影节、威尼斯电影节等竞争对手更注重商业性泾渭分明。多年来,政治变革尤其是德国统一后发生的种种变化一直在柏林电影节的理念和参选影片中得以体现。1989年,随着柏林墙成为历史记忆,柏林电影节也掀开了崭新的一页:影展主会场搬到富于象征色彩的波兹坦广场,标志着这一两德分裂时期诞生的电影盛会,终于成长为世界电影交锋的舞台。

2012年是中德两国共同发起的“中德文化年”,借由这一文化交流契机,中国电影得以受到更多关注。本届柏林电影节举行期间,举行了一场名为“金砖国家是否代表国际电影市场的未来”的论坛。会上,专家们依然记得中国电影在国际电影节上屡屡获奖的黄金时代。美国电影公司尼古拉斯·沙尔捷说:“10年前,中国第五代导演张艺谋、陈凯歌等人在国际电影节上屡屡获奖,可是现在在欧洲的电影节上,伊朗导演拿奖的比较多。”斯科里克称:“中国电影若想成功,需要保持自己的特色,讲述中国自己的故事,而不是模仿美国好莱坞等外国模式。”

电影是一个国家政治、经济、文化、开放程度等软实力的综合体现。中国电影需要在文化交流与市场探索中明确定位,及时寻找反馈。

小链接

柏林熊

柏林电影节的最高奖为金熊奖。说起柏林熊,它来源于德国女雕塑家雷尼·辛特尼斯(1888-1956)的动物塑像。自1951年为获奖者颁发的金、银熊像,正是在她的原创基础上制作而成的,并一直沿用到1959年。从1961年开始,原先抬起右臂的右臂变为左臂,和其他各处那些欢迎来到柏林的大熊塑像一致。电影节的大熊原铸制模型由在弗雷德诺的诺阿克铸钢厂所拥有。铸钢厂曾与辛特尼斯有过密切的合作,至今仍在为电影节提供熊像。

艺术·影评

电视剧《家有公婆》剧照

《家有公婆》

给残酷生活写一首温暖的诗

成长

2月11日,在女儿小草天真无邪的笑声中,韩姗与高一飞各自寻找到自己的爱情归宿,38集都市情感剧《家有公婆》在央视电视剧频道落下帷幕。

该剧作为央视电视剧频道龙年伊始推出的一部力作,凭着跌宕起伏的情节和主人公一波三折的命运,在播出期间牵动着众多观众的情绪,引起了一番对于家庭、对于婚姻、对于责任的社会讨论。据统计,《家有公婆》以平均收视率2.0的好成绩刷新了央视今年电视剧收视纪录,特别是在播出第二天,受元宵晚会影响,各频道收视普遍降50%,但《家有公婆》平均收视却逆势上升。尤其在该剧接近尾声之时,许多追剧的观众还在纷纷猜测着主人公韩姗最终能否收获幸福的结局。守望幸福、祈盼善果成为这部剧投射在人们心中一束温暖的光。

《家有公婆》由王硕执导,墨娃、李建宏编剧,虽以“公婆”为题,主人公却是坚韧顽强的儿媳;虽以家庭伦理剧的面貌亮相荧屏,却讲述了一个女人如何在生活艰辛和现实残酷的重压下成长,最终成为一个精神强者的心路历程。杨童舒饰演的韩姗在故事的开始以一个传统中国家庭中善良隐忍的儿媳形象出现,她一面应对着婆婆期盼她生子的步步相逼,一面应对着丈夫在外的非法商业行为所引来的飞来横祸,一面还要对自己因正直善良而在职场中的碰撞和打击。编剧将这个柔弱的女子推进了一个残酷的现实漩涡中:误解、委屈、求情、亏欠、失去、两难……韩姗像是残酷生活中“苦”的集合,她的一切艰难与坎坷都能在当代都市的现实生活中找到映射,而戏剧情境将其推向极端。人们关心韩姗怎样从困境中突围,怎样在绝望中寻找希望,正是由于他们在琐碎乃至无情的凡人生活中生发出强烈的共鸣。

与以往纠结于家长里短、婆媳关系的同类题材剧作不同的是,《家有公婆》的视野更加宽广,立意也更加深刻。一颗兼具悲悯善良与坚韧顽强的强大心灵取代了家庭琐碎空洞的刻板印象,让韩姗这一令人敬重的形象在戏中站了起来,从而富有深刻而形象的励志意义。在遭遇家庭巨大变故且蒙受巨大的委屈和指责之际,韩姗的心中始终有一杆向善向美的天平,她以柔弱的肩膀承担起家庭的责任,在家的寓言中尽力写下最温情的笔画。因此我们看到,在绝境面前,她用温柔与坚强让这个即将破碎的家重新走向正轨。而面对剑拔弩张的婆媳关系,她以当代女性的独立人格维护着自己的立场和尊严。在韩姗充满戏剧性的人生片段中,我们看到

的实际上是中国女性至善心灵的一次当代回归。

剧中值得一提的还有张铎饰演的男主角舒新,虽然仍是张铎习惯演绎的理性、冷静、有担当的集合,她的一切艰难与坎坷都能在当代都市的现实生活中找到映射,而戏剧情境将其推向极端。人们关心韩姗怎样从困境中突围,怎样在绝望中寻找希望,正是由于他们在琐碎乃至无情的凡人生活中生发出强烈的共鸣。

与以往纠结于家长里短、婆媳关系的同类题材剧作不同的是,《家有公婆》的视野更加宽广,立意也更加深刻。一颗兼具悲悯善良与坚韧顽强的强大心灵取代了家庭琐碎空洞的刻板印象,让韩姗这一令人敬重的形象在戏中站了起来,从而富有深刻而形象的励志意义。在遭遇家庭巨大变故且蒙受巨大的委屈和指责之际,韩姗的心中始终有一杆向善向美的天平,她以柔弱的肩膀承担起家庭的责任,在家的寓言中尽力写下最温情的笔画。因此我们看到,在绝境面前,她用温柔与坚强让这个即将破碎的家重新走向正轨。而面对剑拔弩张的婆媳关系,她以当代女性的独立人格维护着自己的立场和尊严。在韩姗充满戏剧性的人生片段中,我们看到

艺术·镜头

《强者风范》反映解放过程

本报讯 (记者魏力)大型革命战争剧《强者风范》日前进入后期制作阶段,将于今年年底登陆荧屏。

《强者风范》由北京田禾星光影业投资有限公司、北京金成映画文化传播公司、英皇星艺(文化)发展有限公司共同投资制作。该剧汇集了陈宝国、吴刚、岳秀清、米学东、林栋甫、曹铨等一批国内重量级演员,由著名导演张国庆执导,是著名编剧石小克继《仁者无敌》、《勇者无敌》、《智者无敌》系列谍战剧之后的又一部转型力作。

获奖《桃姐》即将上映

据新华社消息 (记者白瀛)已获得多个国际奖项的电影《桃姐》将于3月8日起在全国上映。出品人兼主演刘德华2月13日在京说,该片的题材很适合现在的年轻人看,“你不是桃姐,而是你自己,每个人都会有老去的一天。”

导演许鞍华介绍,该片由刘德华、叶德嫻、王菀薇、秦沛、黄秋生、秦海璐等主演,讲述一位生长于大家庭的少爷罗杰(刘德华饰)与自幼照顾自己长大的家佣桃姐(叶德嫻饰)之间发生的一段触动人心的主仆情。

张纪中回应新版《西游记》质疑

据新华社消息 (记者陈鸣)近日正在多家地方卫视热播的新版《西游记》因其人物造型雷人、特技制作粗糙、对原著肆意修改等引发各方热议,一直以来颇受争议的经典翻拍问题再次被推上风口浪尖。

事实上,在新《西游记》出笼之前,张纪中一再表示《西游记》是他心中最爱的古典名著,希望拍出一部全新的“魔幻巨制”。

仅从特效上,新《西游记》就投资1500余万元,人物造型更是颠覆原有的人物形象,引进好莱坞造型技术,为孙悟空、猪八戒以及各大妖精进行“原型”塑造,使之更加“逼真、触目”。在台词方

面,新《西游记》还融入了不少当下的流行语甚至雷人的网络热词,使之更亲民也更人性化。

张纪中认为,《西游记》的主题其实并非曲折、离奇和惊险,而是贯穿其中的文化表达,是对世界和内心的价值指证。“每个人的方式把我们的神魔,如贪欲、色欲、嫉妒外化了,同时它还讲了怎样去对待这些心魔。”张纪中说,“我重拍《西游记》最大的动力,就是希望让今天的人们能够更清楚地知道我们的人生,去除了我们心中的欲念,变得更加善良。”

艺术·视野

发生在北京的爱情故事

邓 钦

北京,这个繁华的都市,每天都上演着千姿百态的故事,而爱情,往往是这些故事中流光溢彩的章节。它宛如黑暗中橙色的烟头,一闪一闪,忽明忽暗,将这现实的社会衬托得扑朔迷离,分外妖娆。且缓一缓匆忙的足迹,寻一鼎铜香炉,点一炉沉香屑,于微醺的状态中听胡琴啾啾呀呀地诉说……

爱情与面包的抉择

于某些人而言,来北京寻找的不是生活,是生计。他们,叫做北漂;他们部分人的生存状态,叫蜗居。电视剧《北京爱情故事》中的石小猛就是这样一个角色,他来自西南农村,无权无势,举目无亲,凭借自己的踏实、勤奋、上进本来可以买下一套小小的房子,将心爱的姑娘接过来,与自己一起在这里共同奋斗,一起打拼。那时的他们虽然没有坚实的物质保障,却有着在这个冷漠的大都市里让旁人羡慕不已的真挚感情。可惜面对这个城市生活的巨大压力和五光十色的诱惑,小猛迷失了自己,也丢掉了属于他们两人之间最珍贵的爱情。

电视剧中有人说这个城市只有两种人:少数的狼和大多数的羊。其实这个城市只有两种人:

一种有路可走,另一种无路可退。有些人的路是天生的,而有些人的路却被迫自己封死了。比如石小猛,他不用心去看前路,而是急于证明自己,太妒忌那些不用奋斗的人。从他决心拿爱情作为交易的时候,他心中的黑洞就不断蚕食仅存的善念。

通过玩弄计心和手段他得到了梦寐以求的财富,但是在爱情与面包的抉择中,他不是赢家,更不是智者,因为真正的智者不仅看到别人拥有的和自己没有的,更能看到自己拥有的而别人没有的。在人生天平上找不到支撑的平衡点,他的一生只是在左右摇摆和利益权衡中度过,直到时间这把利刃将其割伤,最后面目全非,谁都不认识。

亲情与爱情的难题

对于儿子而言,妈妈和妻子的关系一直是中国传统家庭中比较敏感的话题。就像在北京拍摄的电视剧《裸婚时代》。因为经济原因,童佳倩不得与老公刘易阳一起搬到婆婆家去居住。因为两代人之间生活观念、背景和性格的巨大差异,童佳倩一气之下回到娘家。最后两人以离婚告终,刘易阳的“细节打败爱情”成为概括当下爱情问题的一句经典台词。细节打败爱情:婆媳生活

上的摩擦,经济上的捉襟见肘等等都是不可忽视的伤害感情的杀手。是童佳倩的错吗?她没有嫌弃刘家不能给她买房买车,怀揣着对爱情和婚姻的美好希望走进了刘易阳的家。是刘妈妈的错吗?她含辛茹苦养大儿子,为了家庭和儿子,勤俭节约操持家庭。是刘易阳的错吗?他孝顺父母,勤奋踏实,努力上进,关心老婆,对家庭负责。

因此,在婚姻的战场上,并不是一厢情愿的希望就能获得美满的幸福。从某种程度上说,女人们都是一样的,她们都是具有嫉妒心和占有欲的动物。常说女儿是爸爸上辈子的情人,谁说妈妈又不是儿子上辈子的爱人呢?瓜分同一个男人的爱,两个女人之间从来都在进行一场没有硝烟的战争,而胜负之理、存亡之数,常常要靠这个男人来运筹帷幄。一个聪明的男人一定会深谙距离产生美的道理,正如时下流行的“一碗汤的距离”——指婆婆家和儿媳家的距离是送一碗汤过去还能保持温热的距离——形象地说明了既要爱婆婆,又要小心拿捏其中的分寸。只有这样,亲情和爱情才不会成为让男人陷入两难的境地。

只是在北京这个高生活成本的城市里,并不是每个家庭都能承担婆媳分居、各住一处的高额房价。这也让婚姻的风险系数增加几许。要在这里扎根,经营一个幸福美满的家庭,女人更要有耐心、包容心,有一起艰苦奋斗为未来打拼的决心和行动力。

理想与现实的肉搏

对于那些胸怀大志的男儿,在北京寻找的不是风花雪月的爱情,而是实现抱负、一展宏图壮志的机遇。就像《奋斗》中描述的北京男孩陆涛一样。他满腹才华,雄心壮志,希望依靠自己的双手开拓出一片未来。他并不接受富家女米莱对他的爱,尽管这种爱可以让他提早获得一切——金

《北京爱情故事》剧照

钱、权力。在骨子里,他选择的是一个男人的尊严。他选择的男人,是和他家庭背景相似的夏琳;他选择的事业,并不是像富商老爸一样从商,而是坚持了一开始的理想——建筑师。他是少有的在这个社会中未曾对现实妥协的人物,因为从一开始,他就找准了自己的定位。他从小的经历让他不会用商人的价值观去判断这个世界的机遇。他对富家女米莱和夏琳之间做出的选择是对内心感受的真实撞击——米莱就像那个物欲横流的现实社会,吸引他去不劳而获;夏琳则像乌托邦式的象牙塔,是一种对于爱情纯洁的理想。

孙燕姿的一首歌《同类》也唱出陆涛的心声:同类是可以相互吸引,而只有同类才能够相守相依。在理想和现实的挣扎中,陆涛做出的选择是明智的,对于这个时代的爱情价值观也是正向的——因为只有适合的才是最好的。那些看似完美的人物,也只能留给那些看似完美的同类吧!

正因为每个人的选择不同,

每个人和每段爱才会与众不同。有人等着去爱,有人等着被爱。在这个浮躁繁华的时代和城市,当突如其来的感觉再度来袭,拿出勇气去爱,暗淡的过去才会变成明天的旅程。就像王尔德说的那样:人生就是靠爱情的片段拼凑起来。谁不需要爱?谁会拒绝让生活更绚烂的理由?爱情终究会眷顾执着和勇敢的人,遗憾,并一定总和爱情相关联。就像《北京爱情故事》中的吴狄,说他的坚守不是在成就一种美丽呢?

年少轻狂的日子,就像陈升唱的那样:关于昨天,是一个梦也好,是一个故事也罢,又或是一个疯狂的举动,都不重要。重要的是在你人生最美丽的季节有人陪伴你走过,有些风景一起看过,重要的是你遇见那个曾经裙裾飘飘的她。那些在人生中相遇相伴相知的人,也是记忆中最美丽的珍珠,无关这个城市的繁华,无关这个城市漂泊与流浪,无关贫富富贵,期待的爱还是同一份重量!