

艺术·焦点

从戛纳、奥斯卡看中国艺术电影往何处去

本报记者 钱 力

当地时间5月27日,第65届戛纳电影节在法国闭幕。导演哈内克的电影《爱》不负众望,一举摘得金棕榈奖。

《爱》在戛纳夺魁,《艺术家》在今年奥斯卡大放异彩,艺术电影似乎迎来了“黄金时段”。此种情形下,中国艺术电影又该何去何从呢?

《爱》拥抱金棕榈

作为欧洲三大电影节“头牌”,戛纳一直被视为电影圣地,其对艺术品质的追求令业界称赞,而也正是因为它的那份艺术坚守,使戛纳在很多电影人的心目中,有足以制衡奥斯卡的评奖标准的力量。

《爱》讲述的是一位八旬退休音乐教师在妻子中风后面临的爱情考验,表达了70岁的哈内克对老年和疾病的思考。哈内克在颁奖典礼上说:当人们做出爱的承诺后,在现实面前兑现这种承诺

艺术·镜头

电视剧《刘伯承元帅》杀青

本报讯 (驻北京记者李雪)近日,由中国人民解放军总后勤部电视艺术中心、中国人民解放军军事科学院刘伯承课题组、中国人民解放军八一电影制片厂等单位联合摄制的30集大型电视连续剧《刘伯承元帅》在京杀青,并预计今年12月4日刘伯承元帅诞辰120周年之际在中央电视台首轮播出。该剧以刘伯承的心路历程为主线,讲述了辛亥革命时期,刘伯承参加护国战争赢得“军神”称号,而后历经国民革命、抗日战争、解放战争、大西南解放后筹建中国人民解放军军事学院转变为

往往是很艰难的,这也是影片灵感来源。的确,哈内克的这部影片讲述的不仅是两个老人的故事,更是两个对爱忠贞、对生活充满希望的人,在死亡和疾病面前,最终无法承受的越来越沉重之爱的。这种回归生活本真、艺术本真的创作态度,不自觉地加重了观众内心的情感密码。《爱》在戛纳放映后,立刻获得电影场刊3.3的高分,而法国本地媒体同样偏爱本片,其中八家媒体给予本片最高评分“金棕榈”;与此同时,它也获得了16家英美媒体100%的好评。

如此热议,让人不得不联想起两个月之前,包揽奥斯卡五项大奖的黑白默片《艺术家》。其上映后同样好评如潮,并在世界范围内掀起一股怀旧浪潮。不少影评人与媒体都对这部反传统类型的影片赞誉有加:“这实际上是一种对文明体系的反思,不是节奏、科技、发展越快越好?这是西

一名军事教育家的生命历程。剧中通过对经典战争与战役的描述,还原了刘伯承作为一个杰出的军事指挥家的原貌,塑造了刘伯承机智多谋、骁勇善战的人物形象。同时该剧也对刘伯承与夫人汪荣宝及其儿女的生活细节进行了描述,刻画了其丰富的内心世界,为观众展现出一个有血有肉、真实丰满的开国元勋形象。该剧由八一电影制片厂著名导演张玉中与广州军区政治部文艺创作室专业作家傅建文合作而成,著名影视演员刘之冰在剧中出演刘伯承。

郭小橐影展在京举办

本报讯 (记者钱力)5月27日,来自中国南方的女性导演郭小橐在北京尤伦斯当代艺术中心举办影展。这是尤伦斯艺术影院“焦点影人”系列继3月姜炜影展后所推出的第二场,旨在聚集中国当代电影人,对导演个人创作进行梳理,展开对话,展现中国当代电影的创作活力。此次影展是对郭小橐电影作品的首次全方位回顾,放映6部长片和4部短片作品。2011年完成的剧情新片《三头鸟村记事录》作为本次的开幕影片,也是该片在国内的首映。影展中,郭小橐

还会开设大师课探讨她《在文学和电影之间》的世界。郭小橐与贾樟柯是大学同学。她是作家,小说作品《中英简明情人字典》、《我心中的石头镇》被翻译成25种语言文字出版。同时她又是电影导演,代表作《中国姑娘》曾获洛迦诺电影节金豹奖,创作涉及剧情片、纪录片、艺术短片等。她用电影作品展现文字无法抵达的领域,而文字的想象力又被安放在了她的镜头中。据悉,本次影展将持续到6月10日。

国产动画影片“六一”展映中华世纪坛

本报讯 (记者钱力)6月1日至6月10日,上海美术电影制片厂的14部经典国产动画影片,将在北京中华世纪坛CMoDA艺术影院展映。届时,“大儿童”和“小朋友”可一起回忆童年,重拾儿时的欢乐。此次展映以“大儿童和小朋友”为主题,展映的影片包括《神笔马良》、《渔童》、《没头脑和不高兴》、《雪孩子》、《九色鹿》、《崂山道士》、《三个和尚》、《哪吒闹海》、《天书奇谭》等。这些经典动画片伴随了中国几代儿童的成长,是“大儿童”们津津乐道的儿时记忆。CMoDA艺术影院希

望通过它们和“大儿童”们重拾童年回忆。而对于很少有机会接触这些中国经典动画作品的“小朋友”们,CMoDA艺术影院希望向他们展现中国本土动画的创意和力量。今年3月成立的CMoDA艺术影院是京西首家艺术影院,地处中华世纪坛艺术区,拥有三个不同规模的放映厅和先进的软硬件配套设施。在国内艺术影院整体稀缺的大环境下,CMoDA艺术影院的建立将为艺术电影的长远发展提供更加坚实的土壤,同时也为广大观众提供更多样化的观影视野和选择。

《饥饿游戏》六月登陆内地IMAX

本报讯 (记者钱力)日前,好莱坞电影影片发行平台IMAX Corporation宣布,电影《饥饿游戏》将以2D及2D-IMAX两种制式,于6月同期登陆中国内地。《饥饿游戏》以16岁女主人公凯妮丝·艾维丁的视角,讲述了一个以真人秀形式进行的“生存游戏”。每一年,帕纳姆国的国会区都会强制12个辖区各抽出一名少男和一名少女,参加饥饿游戏,以此威胁并告诫国民顺从统治。这场生死角逐以全国电视直播的方式公诸于众,参赛选手被称为“贡品”,他们必须为了个人的生存奋力拼杀,直到最后一名幸存

者。为了挽救不幸中签的妹妹,凯妮丝勇敢地做出了自杀式的决定:代替妹妹参加比赛。这部汇集了生死竞技、真人秀、青春、科幻、爱情等元素的影片,改编自苏珊·柯林斯同名畅销小说《饥饿游戏》,该系列三部曲自出版以来便在全球受到千万读者的欢迎和追捧,在美销售量超过3650万册。电影由曾经四度获奥斯卡提名的盖瑞·罗斯执导。女主角詹妮弗·劳伦斯出生于1990年,曾获得2008年威尼斯电影节最佳新人奖,并凭借在《冬天的骨头》中的精彩演出而被提名2011年奥斯卡最佳女主角。

方在政治调整后的文化的反思,表现于电影层面。”北京电影学院教授陈山说。“今年的奥斯卡可以说反映了北美电影人的心声:呼吁电影回归到承载质朴感情的本质。《艺术家》是靠情真意切打动了专家和观众。”上海大学影视学院教授葛颖这样认为。

尽管戛纳与奥斯卡带有欧美各自独立的评审体系,但不论是《爱》还是《艺术家》,其获奖本身都体现了评审标准更加注重艺术性。影片本身就是对于艺术的一种回归,对于真善美的重塑与表征。其获奖更加说明了欧美电影界对于此类电影的重视与推崇。

艺术电影是投资未来

在这看似艺术电影的最好时节里,华语电影人却表现惨淡。就拿本届戛纳电影节来说,中国仅有导演娄烨的《浮城谜事》入围“一种关注”单元,成为中国电影的“独苗”。而华语电影人已经连续两年无影片入围竞赛单元。对于他们,戛纳这个“主场”已变为“明星秀场”,投资商出资去顶级电影节,为的是造势,给电影卖个好价钱,顺便欧洲游,而回到电影本身,艺术片阵地的坚守者越来越少。中国电影人该以一种怎样的姿态出现在以后的戛纳?这不得不引发人们的反思。

“电影不是红毯,不是华贵礼服,不是秀场,也不是市场圈钱工具,不是面子工程……电影就是电影,电影是一种态度。”姜炜向媒体表示,做艺术电影是在投资未来。艺术电影以探索者的身份,为电影内容发展做实验。对于电影工业而言,放弃艺术一味商业是短视的表现。

“电影票房成功了,导演就失败了。”王小帅表示,当成功的商业片导演沦为电影工业的一个环

节,他也就没有自己的特色了。“商业是个中性词,不应是贬义词。但把在国际市场上卖出片子看成是影片成功的终极标准,这样本末倒置,最终损害的是中国电影本身。”电影人欧阳冲说。他认为,艺术电影想补上商业这一课,潜台词就是在向大众转变,这是文艺片导演必然的妥协。因为,电影的基础就是有一定量的观众群。“很高兴的是,2012年《桃姐》的成功让人又看到了文艺片在走向商业后的前景。”

中国艺术电影需要形成合力

中国艺术电影能走多远?诸如《桃姐》、《钢的琴》等艺术影片的成功能否复制?“不仅赢得票房,更加赢得口碑”,是否仅仅是个案?

“成功背后必定有各种偶然与必然。”上海戏剧学院教授黄昌勇认为,《桃姐》最大的贡献,恐怕就是说明在大片时代,一部接地气、有养分的电影,是可以打破技术主义、资本逻辑和视听刺激的神话的。“即使这部电影票房上不成功,我们也应给予掌声、致以敬意。”

北京电影学院教授钟大丰认为,艺术电影要在市场背景下发展,首先要观念上认同市场原则,在这个原则的基础上,再考虑有多少个人表达的余地,如何更好地运用电影语言和叙事手段来表达自己的思想。因为市场是不可避免的,观众是不以你的意志为转移的。

而客观上来讲,不少人则为当下艺术电影的生存环境担忧。王小帅曾经在多种场合表示过对于艺术电影排片状况的不满:“中国电影要与好莱坞电影相抗衡,首先要院线经理肯把我们摆在好的货架上,不求各占50%,起码要给我黄金场次的机会。而现在影

电影《爱》主创人员在戛纳(从左至右分别为:法国演员亚历山大·塔罗、埃马纽埃尔·里瓦、奥地利导演米夏埃尔·哈内克、演员让-路易·特兰蒂尼昂、伊莎贝尔·于佩尔)

艺术·视野

电影《王家坝》

“小情感”里见精神

本报记者 胡 芳

5月19日,反映淮河抗洪题材的电影《王家坝》在北京首映。《王家坝》以2003年淮河抗洪抢险为背景,以王家坝地区的百姓生活为原型,以当地的文化、民俗、人文情怀为基础,通过一系列情节设置、矛盾冲突,讲述了以水生为代表的新一代王家坝年轻人的奋斗经历和思想情怀,以及他们在抗洪抢险时,对淮河沿岸人民的无私奉献和对家乡的挚爱坚守。

“舍小家顾大家”感天地

电影以上海到王家坝调研的女医生周淑云的视角,通过一个外乡人的眼睛去还原一个真实的王家坝。片中反映了沿淮儿女特别的是蒙洼地区人民在自然灾害面前的精神面貌,展现了“舍小家顾大家”的顾全大局精神。它将关注点落在当地群众的真实生活中,并深入他们的内心世界,用朴实的镜头语言刻画出当地人民的生活和王家坝精神。

影片由中共阜阳市委宣传部、黄山书社联合摄制,安徽阜阳欧苏影视制作有限责任公司、安

徽亚施影视传媒有限公司出品,中影集团导演张冀平执导,盛心钰编剧,任天野、袁志博、李心敏、贺刚、郑敏等主演。该片是反映阜阳市精神的一部文艺力作,与阜阳市之前拍摄的电影《农民工》形成姊妹篇,是阜阳“两种精神”的展示。

王家坝位于淮河中上游分界处,被称为淮河防汛的“晴雨表”。这里不但有被誉为“千里淮河第一闸”的王家坝闸,还有库容7.5亿立方米的淮河蒙洼蓄洪区,在淮河防汛史上具有举足轻重的地位。自1953年建闸以来的12个洪水年份里,王家坝共开闸蓄洪15次,蓄洪区内近16万人口因蓄洪而反复迁徙,1.18万亩耕地反复杂化为一一片汪洋。

2010年7月24日,国务院总理温家宝到阜阳检查指导淮河防汛抗洪工作时,高度概括了王家坝精神:“舍小家、为大家的顾全大局精神,不畏艰险、不怕困难的自强不息精神,军民团结、干群同心的同舟共济精神,尊重规律、综合防治的科学治水精神。”

院通常的排片是,进口大片、商业片在黄金时段占据所有影厅。不是我们想‘小众’,是没有机会‘大众’。我们不愿意躲在角落里,但又没法走出来。”他说。

《飞越老人院》、《我11》、《赛德克·巴莱》三部成色上佳的作品在本月上映后接连遭遇票房滑铁卢,不少影迷将矛头直指影院排片不给力。《飞越老人院》投资1300万元,加上宣发费用一共2000万元。院线排片量之少令导演张杨很无奈:“肯定收不回投资了。我们尽力去拍好,结果只能交给市场和运气了。”

可喜的是,中国电影人的自主意识也逐渐被调动起来。今年年初,由上海联和院线发起成立“长三角地区艺术电影放映联盟”(现改为艺术电影放映联盟),上海、苏州、无锡、常州、宁波、合肥、南京等城市加入。他们的口号是“一城一映”“每周映”,据了解,目前运行状况良好。

此外,各地的艺术影院、影厅也自主策划其他影片的上映,例如广州的“先锋光影”影厅就以每月至少一部艺术电影的频率推出。

目前,北京已集结中国电影资料馆、百老汇电影中心、尤伦斯当代艺术中心艺术影院三家较为成熟的艺术影院。3月25日,依托于中华世纪坛数字艺术馆的CMoDA艺术影院正式全面启动,拥有三个不同规模的放映厅和先进的软硬件配套设施,成为京西首家艺术影院。

今年3月,贾樟柯在微博表示,他将在北京建一座拥有100个座位的单厅艺术影院,宣称“为文艺青年服务”。

在中国电影分级制尚未出台的今天,越来越多的电影人正在为艺术电影的生存而努力,我们也希望各界能够真正形成合力,艺术电影的未来会更好。

艺术·影评

电影《复仇者联盟》剧照

《复仇者联盟》:一次漫画英雄和明星的打包出售

翩翩

其实,《复仇者联盟》是个再传统不过的好莱坞故事:一股突如其来的强大邪恶力量对地球造成致命危险,没有任何一个超级英雄能够单独阻挡。于是,长期负责地球安全的“神盾”组织集结了6位超级英雄——美国队长、钢铁侠、雷神、绿巨人、鹰眼侠,组成复仇者联盟,共同惩恶扬善,为和平而战。

据笔者所知,几乎所有看完《复仇者联盟》的观众都用“过瘾”两字来表达他们对该片的喜爱。这两字体现在该片的方方面面。

演员全明星阵容。如此多的热门超级英雄一次性集结在大银幕上的阵势,在好莱坞电影史上并不多见——精明的好莱坞资本家怎么会得把他们的吸金法宝一次全盘托出呢?这些法宝不仅仅是美国队长等漫画英雄,还有扮演这些英雄的超级大腕们:众人熟知的钢铁侠依然由小罗伯特·唐尼扮演,他在银幕上一直风光无限,其中的电影《钢铁侠》中的出色表现及英俊的外形足以让观众乖乖买票。

美国队长原是美国漫画中的超级英雄,也常被视做美国精神的代表。2011年上映的电影《美国队长》,让观众记住了扮演美国队长的克里斯·埃文斯,相信观众这次看见他肯定有亲切之感;一部电影《雷神》便将来自澳大利亚的小伙子克里斯·海姆斯沃斯排为当下好莱坞炙手可热的新晋男演员。在《复仇》中,他接着扮演雷神一角是理所当然的。在2003年,人们就认识了超级英雄绿巨人。他平时温文尔雅,暴怒后就会变成绿色大怪

物的形象深入人心。10年之间,他曾被李安等大导演搬上银幕。此次马克·鲁弗洛扮演的黑寡妇在电影《钢铁侠2》中是位身手利索的间谍。黑寡妇有一头看上去总是湿漉漉的卷发,以及白皙皮肤和凹凸有致的身材,充满了致命的诱惑。此次,斯嘉丽又把这种风情复制在“复仇”中。

美国演员杰瑞米·雷纳原来一直名不见经传,直到出演了电影《拆弹部队》后,名声大噪。他在《复仇》中饰演了射箭百发百中的鹰眼侠。细数至此,不难看出,该片剧情有多平常并不重要,单凭着一次看见如此海量巨星级大腕,也实在物超所值。

画面火爆震撼。据说为了不让这部全明星阵容的大片徒有虚名,制作公司下血本一次请来工业光魔和威塔两家顶级的特效公司,分别在动作捕捉和大场面的拍摄中提供技术支持。追捕镜头干净利落,

大量金属飞行器从银幕向观众撞击而来的效果很明显,终极大战的场面火爆而不过度。尤其是数百辆车同时被炸飞的场面十分震撼,极具视觉冲击力。此外,恰到好处的幽默也是该片的点睛之笔。无论是为钢铁侠安排的令人叫绝的台词,还是绿巨人与大反派之间令人捧腹的决斗场面,都让该片在火爆之余充满轻松之感。总之,这次超值顶级英雄、巨星的打包出售,成功地让这部电影实现了它的商业目的,观众也得到了预期中的娱乐效果。

电影《王家坝》剧照

“小情感”层层推进润物无声

专家学者对影片《王家坝》以小见大的表现方式予以肯定,认为影片因真实而感人,称赞影片将关注点落在当地群众的真实生活中,以小见大地体现了王家坝精神。

“客观地说,当代主旋律题材影片,非常容易流于平庸。当代题材,人们的认识还不那么深刻,塑造有特色、有典型意义的人物,难乎其难。因此电影的主创人员必须要更加细致地剖析生活,更加科学地提炼素材,更加艺术地组织素材,一部主旋律题材电影的成功,凝聚了政治主体、艺术主体、思想主体的集体智慧。”安徽省电影电视评论学会副主席、秘书长童加勃说,“《王家坝》把分洪抗洪的故事作为背景处理,把王家坝人民的日常生活推向前台,

反映了特殊自然人文条件下人们的特殊生活状态和特殊精神面貌。他们面朝黄土背朝天数年艰辛劳作,可能在旦夕之间毁于无形。电影中人性和现实的纠葛,贫穷和创造的拼搏,使得影片具有较好的观赏价值和润物无声的思想激励价值。”安徽省电影电视评论学会理事、文摘周刊报社主编费非凡表示,影片叙事无论大离大合还是小聚小散,都以真情实感为铺垫,镜头语言简约而不繁复。有观众看至一半,会感到故事情感铺展得有些拖沓,认为直到暴雨来袭之时才到了高潮,孰不知,影片前半段的舒缓节奏正是编导的匠心所在,那些“小情感”的层层推进,其实反复地在探讨放弃与获得,影片主人公在经过命运波折的历练后,开始重新审视人生,感悟幸福,获得了更有意义的生活方向。