

向世界讲述中国故事

——第十五届上海国际电影节热议华语片救赎之道

本报记者 钱 力

今年初,中美电影协议签订。根据协议,中国每年将增加14部美国进口大片,以IMAX和3D电影为主;美国电影票房分账比例从13%提高到25%,接近翻番。

中美电影协议签订后,好莱坞影片占据了越来越多的中国影院空间和资源,对华语片尤其是对制作中等规模影片的年轻导演造成极大压力。

纵观2012年上半年,《泰坦尼克号》3D版、《超级战舰》、《复仇者联盟》几大好莱坞影片强势来袭。《黄金大劫案》、《杀生》、《匹夫》等国产电影抱团反击,结果还是一败涂地。6月好莱坞大片攻势放缓,但还是有《马达加斯加3》、《饥饿游戏》、《勇敢传说》等来势汹汹,丝毫不给国产电影喘息的机会。

在这样的大背景下,如何直面市场,建立起自己的行业话语权,如何更好地向世界讲述中国故事,成为了目前正在举行的第15届上海国际电影节中国电影人在各大场合热议的话题。

什么才是好故事? 扎根现实找到个性

“找一个好故事”是电影导演

或电影公司甚至投资者首先挂在嘴边的一句话,它证明了故事或内容创意在电影这一娱乐产品中的重要性。一个好故事的能量在于可以让投资人掏钱,让电影公司运作,让观众买票进场,让尽可能多的人为之唏嘘和讨论,进而成为一次精神盛宴。

有分析人士指出,今天的中国,资本、观众、市场等各项硬件配置已经空前完备,但国产电影的表现仍远未达到与之相匹配的高度,其关键在于内容创意的相对滞后,在于好故事的稀缺。那么,好故事在哪里?

“一个作者、一个导演能否写出好的作品和拍出好的作品,能否讲述一个好故事的根本问题是见识,一个有见识的人一定能够寻找到一个适合他见识的故事。另外,寻找到这个故事之后,这个故事发展的方向、膨胀和饱满的程度、宽度和深度,也一定跟他的见识是联系在一起的。”作家刘震云在本届上海国际电影节的首场论坛上表示。

“我认为,当下的中国电影导演对当下现实问题集体缺位、集体失语。”导演王小帅自我检讨。

“如果老外说看不懂,那是他

不愿意看懂。因为我们弱小,他不关心,或者他只关心猎奇的部分。”冯小刚说,一方面是老外不愿意看懂中国电影,另一方面是中国人自己也很少认真真做事,包括拍电影。“当一个人物诞生得很结实的时候,这个人物的命运你无法左右,他自己有他的生命力,你想改变这个人的轨迹是不可能的。这样的故事才结实,才是好的故事。好故事一定要到现实中、到历史中去找。”

上海电影集团总裁任仲伦认为,坚持本土化是所有创作者需要秉持的态度。“在日益开放、中外电影同台竞争的市场环境中,观众的期望值越来越高,拿不出让观众满意的作品至关重要。要坚持充分挖掘本土题材、使用本土人才。”

好故事要怎么讲? 不能把责任全部推给导演

一个全世界都能看懂的电影究竟应该如何表现?这个问题,并不是导演自己能够回答的。在检讨机制、人才等原因之外,更需要从电影工业的各个环节中找出对策。与往年一样,第15届上海国际电影节电影论坛以主席讲坛、产业论坛、电影新浪潮和电影大师班4个板块11场组合而成。“今年论坛的思路主要是从电影创作、电影制作、电影发行等产业中不同的环节来关注这一话题。”上海国际电影节业务副总监沈咏说。

“很多年来,我们一些圈内人,包括媒体,总是习惯于把市场压力放在导演身上。在电影产业里面是有分工的,导演负责创作,制片人负责影片在市场上的营

销、市场风险。但是我们有一个误区,总是把制片人的功能在这个产业里面做最大的削弱。”导演何平说。

“怎么样让中国电影‘走出去’,核心是要创造一个什么样的环境培养人才,让这些人才在学习过程中拥有很好的条件,在科技、教育、交流、融资等各个方面都有一个好的环境,要打造一个温室。”导演唐季礼说。

美国电影协会亚太区总裁艾理善表示,内容版权保护是中国电影产业的基础。完整的产业链保证了好莱坞的成功,好莱坞70%的收入来自影院,而在中国,90%的收入来自电影院。因为盗版的存在,中国电影没有达到投资的回报。

“现在在中国电影是非常关键的时期,我们的屏幕数比几年前要高出很多,但是还没有到能够具备风险发行的程度,所以现在所有的院线基本上上映的都是同一部影片,没有进行差异化放映。”

星美影业董事长覃宏提出,国家是否能够加大比例倾斜到电影院对国产影片放映支持的补贴上来,这样也会减轻院线的压力。

谁在听你讲故事? 亟须真诚面对观众

长久以来,华语影片分为两股力量:一种为国内市场而做,即所谓的商业片;另一种为国际口碑而做,即电影节影片。近年,资金的迅速堆积,从终端开始为创作者打开了国内市场契机,但是否存在一种既受市场欢迎又被国际电影节认同的影片?这样的电影又应该以怎样的姿态面对观众?

艺术·剧评

最近央视热播的电视剧《知青》,因其以波澜壮阔的场景,大气磅礴地演绎了一段特殊的历史,虏获了老中青三代观众的心,掀起了一股怀旧潮。按理说,知青的那些事,对于现在的“80后”“90后”来说是相当陌生的,为何也能引起他们的观看兴趣?

在笔者看来,《知青》不靠猎奇卖噱头、博收视,而是质朴自然地展现了那个峥嵘岁月里的人和事,是它取胜的法定之一。这在国内电视剧题材跟风、内容雷同、翻拍泛滥的现实语境下,显得难能可贵。

当我们看惯甚至厌烦了风起云涌的谍战剧、勾心斗角的宫斗剧、荒诞不经的穿越剧、鸡毛蒜皮的家庭剧之时,题材独特、没有明星绯闻炒作的《知青》,让人备感清新。正如一位网友所说:“《知青》仿佛一股甘泉流入干枯的心田,一阵清风吹拂燥热的心肺。久违了,纯朴、热情、率真。”这充分说明,好作品始终会有市场,即使不具备时下热播剧的流行元素,依旧会从荧屏乱战中脱颖而出。

谱写了一代人的青春信仰,充满了正能量,这也是《知青》走红的原因。知青,被称为“共和国最不幸的一代”,如何表现这一群体或悲伤或激情的青春岁月,需要高度的智慧。如果单纯表现他们经历的动荡与不安、苦难与血泪,单纯展现他们青春的残酷、伤害与被伤害,充满对往事的伤怀,无疑是走了一条苦情戏的路子,逃脱不了苦难片的窠臼,

与其他同类电视剧无异。

其实,激情比苦难更有力量。将知青在残酷岁月中热情阳光的一面展现出来,将知情在残酷的命运中相互鼓励和搀扶,在逆境中顽强地成长表现出来,释放一种进步的正能量,这对于当今的“80后”“90后”,无疑是一堂生动的人生励志课。要知道,当今这些被打上叛逆标签的“80后”“90后”,物质上虽富裕,精神上却迷茫惆怅,而《知青》所展现的父辈们吃苦耐劳、积极向上的可贵品质,以及尊重生命的团结精神、青春澎湃的奉献精神、坚强不息的励志情怀,恰恰是当今“80后”“90后”最缺乏的。《知青》给他们补上了一课。从这个意义上说,《知青》是诚意之作。

前不久,在说到最近众多国产电影票房不佳时,电影人程青松坦言:“电影的消费是无情的,毫无诚意的商业电影必将受到观众的惩罚。”舆论也普遍指出,国产电影急需一剂诚意猛药。在笔者看来,我们的电视剧目前也少有诚意之作。而《知青》恰恰是以它的诚意打动了观众的心。正如其编剧梁晓声所言,他是想通过这部剧,尽一份文艺责任和文化自觉,而不是去取悦任何观众。

笔者期待,能有更多电视人拿出自己的诚意,肩负一种文化担当,在风花雪月剧、穿越宫斗剧盛行的今天,多生产一些弘扬正气、在精神层面给人以指引的作品,而不是粗制滥造地生产出一些无多少营养的文化快餐。

《知青》剧照

《知青》诚意打动人

何勇海

艺术·影评

《马达加斯加3》:怒放的欢乐

张 婷

《马达加斯加3》剧照

电影续集难拍是众所周知的,搞不好就把经典的精髓消费掉了,可《马达加斯加3》在保证艺术水准的情况下,继续把这一系列夸张的形象、鲜艳的色彩、动听的音乐以及优质的3D制作继承了下来。

虽然此次冒险的地点由非洲换到了欧洲,可影片中欢乐的主角一个也没少。金鹰银鹰不如自家的草窝,狮子亚历克斯、斑马马蒂、长颈鹿麦黛尔曼、河马科洛莉蒂一心想到自己原来的家——纽约的动物园。当然,他们的愿望需要在片中最著名的配角——4只精明企鹅的帮助下实现。不过,企鹅们的表现跟前两集中一样靠谱,把飞机错误地降落在了蒙特卡洛,还惊动了当地的动物管理局。从此,一场大逃亡又开始了……

从故事情节来说,该片做到了一贯的酣畅淋漓,充分利用了每一个细节让笑料不断。大闹赌场、躲避追捕集体扒火车、野外集训、马戏表演、战胜动物管理局“女魔头”等情节如多米诺牌般

倒向观众,让人只能乖乖坐在椅子上,目不转睛、寸步不离。

美国动画片突出的特点“疯狂的娱乐性”在片中无所不在,除了每个动物的各种搞怪外,让小浣熊爱上大棕熊、豹子喜欢狮子,河马与长颈鹿产生了暧昧等桥段更是让人不得不乐。能让这些充满想象力的桥段达到疯狂的欢乐效果,片中动物的表现是关键。细观美国近年来的知名动画片,如《狮子王》、《飞屋环游记》、《穿靴子的猫》、《功夫熊猫》、《冰河世纪》等便不难发现,美国风格的动物形象通常模糊动物与人之间的界限,赋予它们人的性格和思想,以表情和肢体动作的夸张来强化对每个形象的塑造。所以,通常影片中卖萌、耍宝、扮酷等形象应有尽有;上一秒还在哭泣,下一秒就喜上眉梢的情况时有发生;它们的肢体更是可被揉成各种形状,长的、扁的、椭圆的,甚至拧成麻花,配合剧情极具喜感,这种不可能在现实生活中看到的动物形象,深受观众喜爱。

在该片中,大家熟悉的4位主角的性格继续保持,企鹅们也延续了无所不能、勇猛善战的作派,出老千、飞车仍是家常便饭。烈烈国王的疯癫达到极致,轰轰烈烈地爱上了是自己体积几倍的马戏团成员棕熊,并结为夫妻。片中新形象——马戏团老虎伟大力从自负到自信、豹子娇贵的善良柔美也都表现良好。但片中最值得一提的成员不是小动物们,而是一个人——动物管理局女警。她拥有丑陋又凶猛的表情、猎狗一样的嗅觉、特种部队战士般的素质,她的狠毒更是令人唾舌不已,与可爱、欢乐的小动物们形成了强烈的对比。

《马达加斯加3》此次3D视觉效果更令人刮目。且不说影片中时有迎面而来的物体使得观众下意识左躲右闪,马戏团表演的环节更带领观众进入了奇妙的动画世界:鲜艳的色彩、完美的剪辑、连贯的动作设计几度让人忘却是在看电影,似乎已经身处美景之中,心情也随着片中的烟花灿烂了起来。

艺术·厂团

6月18日,上影集团举行“把中国故事讲给世界听”2012原创影视项目推介会。作为中国最重要的大型影业集团之一,上影集团在坚持既有创作理念的基础上,进一步展现全球视野,“把中国故事讲给世界听”业已成为上影集团在原创电影创作中的最新动向。上影集团总裁任仲伦告诉记者:“这是上海电影蓄势数年后集中发力,是为赢得业界地位的保卫战。”

故事片更注重 原创与现实题材

即将投拍的《魔咒钢琴》将是上影集团在原创电影创作中实现全球影视资源配置的一次重大突破。该片改编自作家贝拉的同名小说,以二战时期犹太人在上海生活为历史背景,以爱情、自由为主线,饱含跨民族、跨文化的人文关怀。上影集团特邀好莱坞金牌制片人迈克·麦德沃担任该片制片人。同样具有海外背景、讲述中国故事的电影《海上交响》,由音乐家余隆倾情参与,目前正在积极筹备中。

关注现实、反映历史变迁轨迹的现实主义创作传统,是上海电影的一大特色。正在拍摄中的《西藏的天空》,为茅盾文学奖得主、作家阿来编剧。故事由西藏和平解放前开始,兄弟情谊贯穿始终。目前,导演傅东育等全体主创正在青藏高原艰苦拍摄。由江海洋导演、编剧的《国家赔偿》,反映的是被错判人获得国家赔偿的故事。《于无声处》的编剧宗福先如今要倾力打造揭示反腐倡廉的电影《最后的斗争》。

此外,“诗化电影”《李白》、《天好》,商业电影《大牌》、《谈判专家》、《十二生肖传奇》、《楼》也将与观众见面。

美术电影与纪录片 多片种跟进

2012年,上影集团旗下上海美术电影制片厂将推出针对寒暑假,带有“定向假期”特征的影院动画大片。其中包括由速达、陈志宏担任导演的三维影院动画《孙悟空2》,由姚光华、施屹担任导演的影院动画《黑猫警长2》,以及《犹太女孩在上海2》、《西柏坡之王二小》等。经典再现的《邈邈大王奇遇记》和木偶短片《出关》,则将带给广大影迷全新的艺术体验。

2012年,上影集团旗下的上海科教电影制片厂将推出影院大屏幕纪录片《吴孟超》。

艺术·镜头

李保田直言大腕成功后不愿卖力气

本报讯 (记者阮瑞艳)在中央电视台热播并受广泛好评的电视剧《丑角爸爸》刚刚收官,在日前举办的该剧专家研讨会上,《丑角爸爸》艺术总监、领衔主演李保田直言,目前娱乐圈十分浮躁,跟他合作过的大部分导演或者编剧,在成功之后一般不愿意用力,所以他要想拍出好作品,更愿意用处在上升期的、肯出力的新人。

李保田表示,用新人是希望用

他们的上进心和企图改变命运的积极努力,为作品贡献出新鲜的血液,这样容易打磨出好的电视剧。

研讨会上,与会专家还表示,艺术作品有其创作规律,文艺工作者应该有自己的社会责任感,要有十年磨一剑的勇气和耐力,因为一部好的影视作品不应当只是简单的视觉消费品,还应当和观众共同去寻找问题以及解决问题的方法。

《丑角爸爸》剧照

《魅妆》三天走进五百高校

本报讯 (记者钱力)6月18日,由惊悚悬疑电影《魅妆》制片方和乐视影业(北京)有限公司共同主办的“《魅妆》进校园”活动启动。《魅妆》在6月18日至20日这3天走进全国近500所高校。

《魅妆》由陈健执导,应采儿主演。该片由一个始终未出现的女人穿插全场,剧情丰富悬疑。正值

暑期,影片制片方和发行方联合发起“《魅妆》进校园”活动,在北京、天津、上海、南京、重庆、广州等56座城市,同时走进近500所高校,张贴海报,并与学生零距离狂欢。新颖的活动吸引了无数大学生参与。同时,这些城市的广场等公共场所也开展了影片预热活动。据悉,该片将于6月29日上映。