

# 当电影与新媒体联姻

## ——第十五届上海国际电影节微电影观察

本报记者 钱力

第15届上海国际电影节于6月24日晚闭幕。闭幕式上,本届金爵奖最佳导演奖由号称“中国第一@电影”的《神探亨特张》的导演高群书获得。评委会的颁奖词为:影片题材新颖手法独特,色调灰暗却掩盖不住光明的力量。导演选择非职业演员,体现出影片质朴的力量。

而这种新颖的手法在于,它首次起用了30多位微博红人当主演,这些非专业演员轮番上阵,演绎出了现实生活中一个个真实而又啼笑皆非的故事。由此,《神探亨特张》也成为了电影世界与新媒体世界联姻的一个绝佳范本。

“我猜喜欢‘微世界’的大部分人应该会喜欢这部电影。”香港电影研究者竹聿菲说。在为期10天的本届上海国际电影节中,各大“微明星”们纷纷亮相。

### 微电影闪耀上海国际电影节

微电影虽小,却是上海国际电影节的大明星。

2011年,上海国际电影节正式创办了手机电影节模块。今年的手机电影节在原有的国际短片竞赛单元上,增加了“爱上海”微电影拍摄活动、年度最佳网络微电影评选、女性导演微电影以及达人秀微电影等新设内容。

“爱上海”微电影拍摄活动携手沪上知名高校,组织一批朝气蓬勃的年轻学生参与,而本土青年导演、挚爱上海的外籍人士也一起用影像叙述他们所钟爱的上海故事。年度最佳网络微电影评选的影片由6家主流视频及门户网站推送,角逐“年度最佳网络微

电影”奖;女性导演微电影环节展示了黄奕、金依萌、梁咏琪以及田原4位明星女导演拍摄的以“成长·感恩·关怀·美”为主题的系列微电影,展现华人女导演的才华。达人秀微电影则由东方卫视金牌栏目《达人秀》在全国范围内征集有关达人成长故事的“达人微电影”系列。与秉承“小人物成就大梦想”的达人秀理念一致,“达人秀微电影”通过设立百万元的奖励基金,向社会公开征集优秀微电影和原创剧本,发现和挖掘出藏匿于民间社会的“电影达人”,扶持中国新锐导演和编剧人才,为中国电影事业注入新的动力。

### 科技在变,电影本质不变

据记者了解,电影《神探亨特张》诞生的一大背景便是基于微博平台的诞生。但是,其背后展现的仍然是日常生活点滴。片中许多演员,高群书自称“都是在酒桌上认识的”,电影中这群微博名人演起各路骗子、小偷、劫匪……片中他们坑蒙拐骗、嬉笑怒骂,以北京海淀区双榆树派出所工作的便衣民警张惠领为原型,通过他每天工作抓小偷、揭穿街头骗子的剧情,展现一出众生浮世绘。

“他们很有社会责任感,比较理解底层人物的想法。”高群书觉得这其实就跟演员表演一样,这些人酒后才是最真实的状态,“我一直认为导演不是教人表演的,应该营造一种氛围,让演员把身上最本质的东西表现出来,让他们自由发挥。”高群书表示,这就是时代的洪流,舀一碗水,停下来看看这水的真相,这里面有你

忽略的。作为电影,本质上要让观众在骂这骂那的时候,看清这个社会。

在本次手机电影节的评委见面会上,第一次担任电影节评委主席的钮承泽同样表示,新媒体越来越盛行的当下社会,无论科技如何发达,无论观看电影的媒介发生怎样的变化,电影的本质——它所表达的令观众感悟的情感始终不变。“我年轻时,想拍部实验电影,几乎是个不可能完成的任务,资金、设备都是问题。现在只要有部手机,随时随地都可以去发现、捕捉生活中的点滴,表达想要表达的东西。”钮承泽说,“年轻导演应该努力做各方面的尝试,微电影对他们来说就有着练习和历练上的双重意义,可以用很少的钱,练习怎样讲述一个好故事。”但是同样他也表示,微电影这种速食化、轻薄短小的趋势,令创作者渐渐丧失对电影严谨认真的创作态度。因此其未来发展如何,还值得观察。

### “蓝海”变“红海” 微电影产业亟待转型

关于微电影的担忧还不仅仅如此。在本届上海国际电影节电影论坛上,来自影视界、发行界、媒体界的名人汇聚一堂,探讨如何更好地面对时下微电影盛行所带来的各种机遇与挑战。

2011年,电影业界纷纷探讨新媒体对中国电影的推波助澜,热烈欢迎新媒体成为中国电影的“幸福蓝海”。时隔一年的今天,中国电影却在传统市场遭遇好莱坞

大片强势登陆,新媒体发布平台又受到挤压,电影业在新媒体的蓝海一夜间变成红海。

各类网站纷纷投资拍摄微电影项目,但整个行业仍然处在正规军、杂牌军混杂,玩票性质大过专业化,广告植入过多等明显的问题。“目前最严重的问题是国内媒体行业将微电影‘运动化’了,原本的项目模式被打乱,让一种艺术载体成为了一项全民运动,并由此催生了巨大的行业泡沫。”搜狐视频总裁刘春表示。

微电影、网络剧、预告片……新媒体的触角延伸很广,但在中国观众尚未养成付费收看习惯,包括网络视频在内的新媒体似乎无从摆脱仰赖广告糊口的命运。博纳影业集团董事长于冬表示,优秀电影在电影院里放映后,在新媒体上依然有生命力。如好莱坞大片来了之后,小片在新媒体上货币化的可能性会比较高。“但付费这件事很困难,很难预测,困难主要是盗版和支付方式。”

奇艺网CEO龚宇表示:“电影在网上根本就不应该存在免费模式。”在龚宇看来,依靠卖广告或干脆成为广告附属不应是网络视频的生存之道,“我们就应该向用户收费,以收费模式来促进网络视频的发展。”

和龚宇观点不同的是,刘春表示阻碍网络视频收费机制建立的关键是渠道的不畅通。“去年一个纪录片《金星小姐》,当时提前做了预告片播放,反响很不错,短短时间就有300多万点击。然而同样我们也看到了问题,收费难恰恰就是渠道不畅通。”

### 艺术·殿堂

6月15日至20日,由中国音乐家协会、福州市人民政府共同主办的第五届海峡两岸合唱节在福建省福州市举行。

本届海峡两岸合唱节由“相逢福州”序幕活动、合唱比赛、展演专场活动、“两岸同根”原创音乐高峰论坛、“情满榕城”两岸合唱团走进台资企业、社区、农村、三坊七巷、庙会系列群众文化联谊交流活动,合唱节闭幕暨颁奖音乐会,海峡两岸音乐家采风、创作、参访活动,“相聚海西”海峡两岸团队联谊活动组成。

### 规模超历届 活动更多元

海峡两岸合唱节创立于2008年,先后在福州、台中、新竹举办,是海峡两岸文化交流的重点品牌活动。本届海峡两岸合唱节以“和谐之声”为主题,旨在展现时代特征、海峡特色、闽都文化,是参与面最广、人数最多、文化艺术、交流活动规模最大的一届。

第五届海峡两岸合唱节吸引了海峡两岸27支合唱团队,其中台湾队伍10支,总参赛人数逾1500人。14支合唱团参加比赛,其余分别参加优秀合唱展演音乐会和“希望之声”海峡两岸少儿合唱团专场展演活动。

据介绍,所有参赛团队由中国音协统一部署,经过大区域选拔产生,代表所在区域较高合唱水平。

本届合唱节邀请了中国铁路文工团副总团长孟卫东,中国音协合唱联盟主席徐锡宜,台北艺术家文教推广基金会执行长郭孟雍,歌唱家李新建、郑咏等担任评委,对参赛和展演合唱团进行指导。

作为海峡两岸合唱艺术节专业性最强的赛事活动,本届合唱节比赛精彩纷呈、高潮迭起。最终北京经典合唱团、台湾屏东来义高中合唱团、福州警官合唱团、湖南知青艺术团合唱团获金奖,河南省教师合唱团等获银奖,云南师范大学森林合唱团、中国科学

# 爱汇流成河 人相遇即歌

本报记者 胡芳

院成都分院黎明合唱团等获铜奖。台湾屏东丰田小学合唱团、福州小茉莉合唱团等获少儿优秀展演奖,台湾高雄市鼓山妇女合唱团、中国文联老干部合唱团等获优秀展演奖。

### “激情广场”点燃激情

活动伊始,中国音乐家协会就为本届合唱节定下了“轻比赛,重交流”的基调,因此,激情广场和“情满榕城”两岸合唱团队走进台资企业、社区、农村、三坊七巷和庙会等交流活动,通过“结对子”“拉歌”等形式,促进了两岸合唱团的沟通,洋溢着浓浓的联欢气氛。

目前,在福州已有一定规模和影响的“激情广场”活动阵地30多个,参与人数超20万人次。6月16日晚,福州温泉公园的广场上歌唱、跳舞、狂欢的群众密密麻麻围成了人墙。中国文联副主席、中国音协分党组书记、驻会副主席徐沛东一行的到来,让“激情广场”夏日晚间的激情更加炽烈。在福州市群众合唱组织的层层包围中,徐沛东指挥台湾合唱团与广场合唱爱好者的同唱《阿里山的姑娘》。随后徐沛东又与围拢上来的群众手挽手,和着节拍跳起了欢快的舞蹈。受现场热烈气氛的感染,中国音协副秘书长王建国也一时“技痒”,加入乐队陶醉地敲起架子鼓。

5年来,海峡两岸合唱节对两岸合唱事业的推动作用令人欣慰。2008年,首届合唱节在福州举办,两岸23支优秀合唱团参加比赛。4支台湾合唱团让大陆观众眼前一亮,感受到一股清新之风。2009年,第二届合唱节首次入岛,在台中顺利举行,福州“激情广场大家唱”也首次走进宝岛台湾,与台湾民众互动交流。2010年,第三届海峡两岸合唱节首次列入海峡论坛子项目,两岸知名音乐人士云集,合唱节的专业性和知名度大幅提升。2011年,第四届海峡两岸合唱节在台湾新竹举行,以“为了艺术,为了爱”为主题,获两岸专家空前赞誉。

5年来,海峡两岸合唱节为两岸合唱团队提供了锻炼和交流的机会,展演、比赛过后,参与团队的收获、心得,总能在下一届合唱节中得以展现。郭孟雍坦言:“合唱是需要群众广泛参与的艺术形式,并不是每一个群众合唱团都能唱得那么专业,但他们只要有歌声就好,能从歌唱中取得乐趣就好。”



歌剧院论坛嘉宾共同发言 王小京 摄

# 探讨古典歌剧的现状与发展

## ——记国家大剧院第四届歌剧论坛

黑妹

歌剧这门发源于欧洲的古老艺术,如何在400年后的今天再现辉煌,如何面对新时代赋予的新挑战和新问题,是摆在每一个歌剧经营机构面前的难题。6月20日至22日,“国家大剧院2012世界歌剧院发展论坛”在北京召开。

作为国家大剧院歌剧节的重要组成部分,歌剧论坛已经举办了4届。前三届歌剧论坛分别就“歌剧的制作以及剧院的管理与发展”“多元文化语境下的歌剧联合制作”“当今歌剧艺术的经营与发展”为主题进行了探讨和交流。今年,论坛则主要聚焦于“当今古典歌剧制作的前景与发展”这一主题。

秉承国际化、高规格的特点,本次论坛共邀请到30家中外表演艺术机构的院长和总监,并邀请到强卡洛、吕嘉等多位知名歌剧艺术家共襄盛事。

### 国内外歌剧院“管家”齐聚北京

与前3届歌剧论坛一样,本届歌剧论坛与会嘉宾名单也是星光熠熠,格外引人注目。

国际方面,奥地利维也纳国家歌剧院、英国爱丁堡国际艺术节、莫斯科斯坦尼斯拉夫斯基音乐剧院、波兰华沙国家歌剧院、匈牙利布达佩斯国家歌剧院、日本新国立歌剧院、印度国家大剧院、新加坡抒情歌剧院、韩国首尔艺术殿堂、阿曼皇家歌剧院、澳大利亚昆士兰艺术中心、美国大都会歌剧院、美国西雅图歌剧院、阿根廷科隆歌剧院等来自16个国家的21家知名歌剧院和艺术组织与会,涵盖亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的知名表演艺术机

构。国内方面,中央歌剧院、中国歌剧舞剧院、总政歌剧团、上海大剧院、福建省歌舞剧院、四川省歌舞剧院、浙江省歌舞剧院、安徽省歌舞剧院等知名艺术机构出席本次论坛。

与会代表中,既有德国巴伐利亚国家歌剧院这样有着350多年悠久历史的机构,也有2011年10月12日才宣告诞生的阿曼皇家歌剧院。不少机构是第二次或第三次参加歌剧论坛,一些机构不仅院团长、运营总监到场,还派出了剧目制作、艺术管理、国际关系、舞台监督场景指导、财务客户服务信息等部门总监和高级管理人员参会,围绕歌剧发展的系统工程进行了深入研讨和交流,彰显了歌剧论坛的务实作风与纵深发展趋势。

作为主办方的国家大剧院,已累计创作出品19部歌剧作品,将古典歌剧的制作在中国的推至一个全新的高度。国家大剧院院长陈平说:“从2010年开始,国家大剧院已经形成了每年新制作8部歌剧,排演18部到20部歌剧的艺术生产能力与艺术呈现规模,预计到2015年,拥有制作版权的高品质剧目将累计达到50部。”正如中国歌剧舞剧院副院长李小祥等国内艺术机

构代表所言,国家大剧院已经坚定地扛起了国内歌剧制作的大旗,不仅如此,作为全球最活跃的歌剧制作力量之一,国家大剧院也吸引了全世界的目光,在全球范围内掀起一股“歌剧未来或在中国”的讨论。

### 中外嘉宾聚焦歌剧观众培养

论坛期间,30多位中外嘉宾就“古典歌剧呈现形式的选择”“古典歌剧的营销、传播与观众培养”和“歌剧交流的趋势与手段”等议题进行了主旨发言。

观众的培养一如既往地成为中外嘉宾关注的焦点话题。参会代表纷纷将自己所在机构培养观众、吸引观众的妙招倾囊捧出,力求得到验证与共鸣。英国威尔士国家歌剧院院长彼得·拜凌汉姆介绍了该机构从宣传册到活动的多种设计。除了宣传册,该歌剧院还会通过邮件和户外广告的宣传,并利用数码技术制作介绍音乐样本节选的CD,以建立观众信心、争取支持。同时,该歌剧院还策划专家讲座和现场演示。这种剧场之外的活动正在被越来越多的机构所重视,如总政歌剧团团长黄定山就经常以讲座主讲人的身份与观众进行沟通。在这方面,

国家大剧院每年投入约2000万元,策划推出1000多场艺术普及教育和演出。

美国华盛顿歌剧院艺术总监克莉丝缇娜·沙波曼告诉与会人员,从5年前开始,该剧院每星期都会在某场表演之后邀请观众参与简短交流,并邀请艺术家加入。每次参与对话的观众为200到250人,最多时达到了500名。克莉丝缇娜·沙波曼说:“参与对话后,一些年轻人选择到剧院做实习生,其中有人还留下来成为我们的员工。”

通过体验式学习培养年轻“粉丝”也是各大歌剧院的惯用做法。为改变剧场里多是白发观众现状,美国华盛顿歌剧院给高中生提供一些美声和音乐的培训,让他们参加演员的课程,体验职业演员的生活。此外,该剧院还为学生提供走进学校做教师,为学生介绍舞台表演、歌剧表演的相关知识,此类活动让华盛顿歌剧院每年得以接触到2万多名年轻学生。

### 探索新媒体时代的歌剧“技术”

如果说,对观众和市场的担忧是歌剧艺术发展所面临的挑战的话,那么技术的发展则是很多歌剧院力图突围成功的重要

### 艺术·资讯

## 中意合建北京国际青年乐团

本报讯 (记者刘森)6月19日,由中国和意大利布雷西亚·贝加莫国际钢琴节合作的北京国际青年乐团项目在京启动。

该项目将通过在北京组建国内第一家国际青年音乐家交响乐团,全方位引进国际化的乐团运营模式,建立国际标准的、体系完善的专业音乐辅导课程,直接向国际、国内职业乐团输送一流的乐队长才。

北京国际青年乐团由指挥大师皮尔·卡罗·奥利丘担任音乐总监,中国音乐评论家陈立担任中方艺术总监,打击乐演

奏家李颀、大提琴演奏家朱亦兵等出任乐团艺术专家委员会中方专家。出任乐团名誉外方专家的还有指挥大师里卡多·穆蒂、安东尼奥·帕帕诺,大提琴大师米莎·梅斯基,小提琴大师萨尔瓦多·阿卡多、乌托·乌季等。

对于乐团的3年规划,皮尔·卡罗·奥利丘介绍,将在今年10月左右遴选出25至30位青年音乐家,“第一年的目标是组建一个室内乐团,第二年希望能达到60人,第三年达到全团100人的建制”。

## 《雷雨》压轴北京人艺“永恒经典”

本报讯 (记者刘森)作为北京人艺“永恒经典”板块的压轴之作,曹禺经典名作《雷雨》于6月22日至7月1日再登北京首都剧场。此次演出,龚丽君、杨立新、王斑等明星主演继续挑大梁,北京人艺老将张万昆和青年演员王欣雨则接棒出演鲁贵和四凤。

本轮演出的2004版《雷雨》由顾威执导,这一版本已经在8年时间内上演了百余场。此次,剧组用一个月的时间复排《雷雨》,龚丽君、杨立新、王斑等老演员依旧像新人一样排练走台,在

台词的准确上再下工夫。“这样一部经典,要做的不是突破、颠覆、解构,你要把里面的事都想清楚了、演明白了就很简单了。”饰演周朴园的杨立新说,“我就是给周朴园拉个人生简历,把他的所有细节都梳理清楚。”

张万昆是北京人艺演出中的老面孔,《天下第一楼》、《龙须沟》、《骆驼祥子》里都有他的身影,鲁贵则是他很少涉及的反面角色。《雷雨》是每个演员都熟悉的剧本,但我还是第一次从四凤的视角去读这个本子,每读一次都泪流满面。”王欣雨说。

## 亚视55周年庆典晚会主打怀旧牌

本报讯 (记者胡芳)6月22日晚,亚洲电视创台55周年庆典晚会在北京万事达中心举行。亚视老中青三代艺人同场献艺,吕良伟、冯宝宝、徐小凤等多位明星现身助阵。

晚会由叶振棠带领全台艺人演唱亚视台歌《万里长城永不倒》;之后出场的“星光家族”成员表演了《还珠格格》、《我和僵尸有个约会》、《流星花园》的主题曲;1984年因扮演武则天而名声大噪的冯宝宝在晚会上再次化身武则天,献唱老歌《知我无情有情人》。

除了传统的歌舞节目,晚会还有舞狮表演、历届“亚洲小姐”时装表演、“亚洲先生”的魔术剧、“星光家族”的歌舞剧以及昆曲等。晚会还颁出3项台庆大奖:吕良伟获得“最正气男演员大奖”,曾监制电视剧《大侠霍元甲》和《陈真》的著名导演徐小明夺得“电视专业贡献大奖”,黎燕珊、尹天照、魏秋桦、黎小田、叶振棠一同获得“专业精神奖”。亚洲电视还将于7月、9月分别于香港、广州举行台庆颁奖典礼及庆典。