

如何提高中国电影海外竞争力

丁亚平

中国电影在2012年不断开拓进取,绘就了新的历史篇章。据统计,2012年国内共生产故事影片745部,全年各类电影总量达893部,全国电影总票房达170.73亿元,同比增长30.18%。而国产影片票房,则达82.73亿元,约占总票房的48.46%。其中,类型片创作趋向活跃,电影票房创下纪录。国产影片创作在2012年的变革、转折与发展,和其它重要艺术现象一样,是其所处的时代、现实和社会的创造物。中国电影创作及市场的内容和形式上的变革,很显然已经融入所处的时代和社会新语境的表现内涵、形式呈现出的交织关系中,中国电影的成就、矛盾与丰富性,蕴涵其中。

但是,就在国内市场快速崛起的同时,中国电影海外市场的发展相对滞后,近年来的海外市场在逐年急剧萎缩,越来越多的中国电影在本土市场上大获全胜,却无法开拓海外市场。《赤壁》、《投名状》、《泰囧》等都成为败走西方主流电影市场的典型例证。中国电影在海外市场上的弱势地位,亟待改变。

2012年2月中旬,中美间达成了一项扩大中国进口好莱坞3D等特种电影的协议,显示中国电影市场进一步开放的趋势。显然,政策由充分发挥护航作用改变为更为开放的情况,类型电影生产、电影产业、市场及技术发展势头不减,迅猛异常。但与此同时,真正实现中国有效性和海外市场的无缝对接,却缺乏有效性和持久力的政策举措与策略。

我们看到,一方面,进口大片数量的增加对国产影片和中国的电影市场在票房、技术、艺术以至文化内容上的冲击明显。另一方面,中国电影“走出去”又面临好莱坞的强势话语。好莱坞对国产片创作无疑形成了巨大的挑战。以美国好莱坞为代表的国外商业电影,构成了全球化的市场竞争、艺术、技术与文化语境。

中国电影海外市场竞争策略及其实现的关键,是如何实现中国电影的国际化转型。它包括对内通过华语电影的深度融合,打造新型中国电影;对外采取区域化市场开拓的方式,针对不同区域的特性制订不同的竞争对策。电影在当代社会中的影响力,有力地证明了电影在时代文化复兴与文化建设中的位置。中国电影海外竞争策略可行性所涉议题内容丰富,有着很强的开放性和广阔的探索空间,具有重要的理论价值、现实针对性和面向未来的前瞻性,回望有史以来中国电影在海外发行、海外推广以及两岸多地积极开展合作、推进中国电影实现国际化转型和提升传播文化价值观等方面的进程,系统、全面、深入探讨其在商业经营、内容、生产、融资、推广及大中华地区的合作与融合诸方面新的发展、互动与创

新,努力为中国电影的未来发展,尤其实现全球化语境中的当代中国电影海外市场竞争,意义重大。

2012年11月中旬上映的《少年派的奇幻漂流》前四天的票房即达1.01亿元,截至12月31日,获得5.71亿元票房。但是李安的这部影片的成功,并非仅仅反映在票房上。影片中,碧海蓝天、发光的鱼、斑斓老虎以至人与虎的离合故事,它们的故事意涵、影像和被美丽画面所包蕴的人性、神性和东方文化问题,都成为人们津津乐道的东西,成为美妙观影的记忆。

李安的电影创作给我们提出重要的参照与警醒。很显然,顺应时代发展需要,改变中国电影内容生产的短板和总体竞争乏力的现状,在世界电影市场形成强有力的竞争态势,体现了强烈、鲜明的时代特征。如果说实现中国电影的国际化转型是开拓海外市场的总体战略,那么明确区域化市场开拓、在内容生产、数字技术、投融资及推广等方面实现国际化转型则是具体战术。中国电影需要积极应对社会、产业和文化发展挑战,把握社会和文化发展,在多元文化的冲击下,确立中国电影海外市场竞争的坐标。面对好莱坞的全球化战略,中国电影要在学好莱坞国际化的经验的同时开辟有中国特色的国际化电影。在中国电影市场化不断发展的今天,电影海外拓展与责任又该如何把握?在电影观念与电影实践发生巨变的当下,如何更好地进行中国电影的生产、经营、融资与推广,华语电影需要做怎样的合作与融合?这些都是中国电影海外市场竞争策略建构中重要的时代性命题。

面对中国电影海外市场的问题,需要进行系统、深层的研究,提出海外市场策略的路径。海外电影市场现状与中国电影国际竞争力深层问题联系紧密。随着中国国内电影产业的崛起,拥有海外市场已经成为中国电影从电影大国升级为电影强国的重要标志。拥有海外市场关键在于实现中国电影的国际化转型,以区域化市场开拓的方式把海外市场划分为北美、欧洲、俄罗斯、东亚及东南亚等地区。另外,从中国电影史的角度也可以看出走向海外市场的经验,比如上世纪三十年代的神怪片、武侠片对东南亚市场的占领以及七八十年代香港功夫片对国际市场的号召力。中国电影目前的海外市场状况相比历史上和好莱坞还有很大的差距,急需在内容生产、融资渠道、推广营销等环节上加强海外市场的观念。

国际化转型涉及电影的内容生产策略。内容生产中最重要的就是对观众情感的生产,观众看电影是为了体会

他们自己的情感,因此电影作为一种娱乐形式,一定要与观众产生共鸣或被认同。中国电影在类型上比较单一,只有武侠和动作片能够走向海外,拥有较强的竞争力。新型中国电影将以武侠片、动作片为切入点,带动类型多元化实践,拓宽片种,积极进行电影类型美学创新。在影片叙事策略上也需要进一步国际化,用国际流行的电影语言、叙事惯例来讲述中国故事。此外,在商业类型片开拓海外市场的同时,也重视艺术片的国际化,进一步巩固艺术片在国际电影节中的地位。

电影的融资形式越来越丰富,工程的工程越来越大,这也就给推动、孵化这个产业留出了许多空间与可能。快速发展的中国电影在融资方面的需求、对基金对金融产品的需求越来越凸显,因此,研究中国电影业融资特点、总体投融资结构以及融资渠道和效果是必要的。推广模式包括政府主办、商业宣传、民间活动和媒体传播等,特别是以互联网为首的技术进步在全世界范围内掀起了轰轰烈烈的技术创新,极大地改变了人们的生活方式。中国电影应该在创作阶段就结合不同海外市场宣传推广方案,用科学的方式来推广和定位,这是中国电影开拓海外市场的关键所在。

无疑,电影转型中的产业交叉为海外市场竞争提供了重要的机遇和动力。随着新媒体、数字技术及业态的发展,传统电影正在走向“大电影”。无处不在的影像与数字科技互为因果,“大电影”的数字化趋势为其带来质的改变和提升。数字化的全面作用、互动技术的运用,使得胶片电影生产的格局发生了实质性变化。“大电影”通过视觉形象、独特的数字化手段和视觉意义创造出共同的精神世界,进而通过数字化传播与放映使它对业界和社会发生更为广泛的影

响。在“大电影”时代,传播形式的多元使电影形态多元化,微电影、手机电影等多种视频形式的兴起,改变了以往单一的影院电影形态。与此相对应的是,电影产业也出现复合化趋势,电影与游戏、互联网等其他文化产业的紧密交叉,完全改变了电影的业态特征,这为中国电影的海外竞争提供了新的机遇和挑战。数字电影是新型中国电影的载体,也是中国电影走向海外市场的主要类型。

还需要看到,大中华地区电影的合作与融合,包括合拍片在海内外票房市场占有率占有越来越重要的份额,并进而成为全球电影产业发展的新方向。进入新世纪,随着中国内地电影产业的崛起,两岸三地平行发展的格局被打破,合作与融合成为主流趋势,华语电影无论作为一个文化发展共同体,还是经济产业复合体,在中国电影走向海外市场的过程中都发挥着越来越重要的作用。华语电影的生存依赖于地域文化,要拍出有深度、吸引观众的作品,背后最重要的因素仍然是文化,是价值观的传播。从中国内地电影与香港电影、台湾电影的融合,再到与亚洲电影、欧美电影携手合作、追求共赢的未来发展格局,这将是新型中国电影拥有海外市场的基本路径。

进一步推动中国电影的海外市场竞争与国际传播,促进中国电影业的发展与繁荣,把握中国电影生存与发展的精神纬度,对推进中国电影国际化转型和市场竞争乃至世界电影的发展具有重要战略意义。中国电影海外市场竞争逐渐建立起新的多样性的创作格局及新的国际化转型趋向,为明天建立一个可持续发展的文化产业,借此推动文化进步,造福人类,受到人们更多瞩目和期待。

(作者系中国艺术研究院影视研究所所长)

《少年派的奇幻漂流》海报

潮音阁

6月7日,有媒体以“文学要良心,批评需诚意”为题,报道了第二届《文学报·新批评》优秀评论奖颁奖典礼暨“创作与评论如何良性互动”作家、评论家对话交流座谈会的消息,并选发了一些作家和评论家对国内文学创作和评论现状的看法发言。

目前国内批评生态,是怎样一种情形?评论家和作家之间,是冤家或死党,往往凭喜好或利益往来。口诛笔伐一定交恶,红包公关必然结盟。自由对于评论而言,只是相对的解放,掷地有声的评论必须富含诚意,建于清晰、理性的文学逻辑之上。

给我印象深刻的,是座谈会中作家叶辛的发言,专门谈文学批评的真诚原则。叶辛认为:一个好的作家实际上也是愿意听到对自己作品比较真挚的评价和批评。有时候一个不当之处指出来,让我们受益匪浅。有些作家一旦成名后批评就更多了,大家不愿去批评。作家杨沫在写完《青春之歌》后无法写出更好的小说,其实,她也希望得到真挚的批评。老一辈的批评家,不仅有对文学的真诚、对作品和作家的真诚态度,其自身也拥有让人崇拜和敬佩的人格力量。

我们知道,对文学艺术之争,中国人向来关起门畅所欲言,眉飞色舞,但切勿公开。一旦公开了,大家面子上不好交代、不好混。这种圈内的潜规则,众人也早已经熟悉了。文学魅力的久暂、阅读趣味的差异、作者之间的好恶,复杂而微妙。而如果在文学批评中,讲一些真话,则往往容易招致是非,得罪他人。所以,评论者要永远写令人愉快的吹捧,永远不要写令人愤怒的批评。当我们讨论一名作家或一位无名作者的作品时,这一规则可以忽略不提,但如果编辑要求你为某个对象写1000字的客观而真实的评论,而此人又是一位颇受赞誉的知名人士时,那你一定要想方设法赶快推托逃避。要知道,持有公认观点的拥护者们已经花费了经年的工夫来培育他的声誉。那么,一篇令人气愤的批评,它所攻击的就不仅仅是一位受人爱戴的可敬人士了,它攻击的是许多拥护者长期以来一笔实实在在的投资……所以,在如今文学批评圈中各种潜规则盛行的情况下,要冲破这些世俗桎梏,提倡在艺术批评上讲真话的这种精神,的确难能可贵。

在文学评论中,中肯的批评,有价值的批评,应当是富有热情,从一个独有的观点写出来的。而这观点却又必然是能够打开较为广阔的视野的,这种观点是井然有序的个人表现,也就是说,批评家必须具有一种真挚的品质,并能够忠实地表现自己的性情。没有性情的批评家,是谈不上文学艺术批评之事的。所以,在真实的、真诚的文学批评的文字中,我们可以感受到作为文学批评家的

性情,这种性情就是对文学艺术批评的真率的品质,真诚的精神态度。

而在当今文坛,当今读书界,我们是很难再去寻求这种充满了批评家的热情、真实、真挚和真诚的批评了。作家、评论家陈冲曾谈到:“我想写一篇文章叫《批评家的职业伦理》”,目前,很多评论家四处参加红包研讨会,等于评论家让作家养着,当批评不成为一种职业时,如何去谈职业伦理?”这种文坛上所谓的“红包批评”是指:批评家在选择和评论作品时,往往很随意,拿了对方的红包,就顺着作家说话。这种为金钱而创作、为红包而批评、为炒票而叫好的现象,已经成为当前阻碍文学批评和文学创作发展的一个症结。另外,在我们的读书界、书评界也是这样。比如,为了某些人情关系,以评论的名义变相帮人做广告、搞推销的广告书评、红包书评、人情书评不少,这些批评,不仅缺乏生存空间,而且也日益让读者厌恶唾弃。

在写这篇文章的时候,恰巧看到6月8日上海《新闻晚报》上介绍国外文学批评家对文学大师乃至世界文豪的批评:“当一位作家进入经典的殿堂,一个批评家冲进去试图把他重新拉出来。这样的冲动似乎是不可避免的,就好像烧烤祭坛上的神牛一样。”在国外,马丁·艾米斯就曾批评塞万提斯的《堂吉珂德》为“就好像你难以忍受的长辈前来造访,喋喋不休地自吹自擂,没完没了地回忆陈芝麻烂谷子的事。”安东尼·伯吉斯也曾发泄他对《悲惨世界》的厌恶:“呆板无趣,离题万里,多愁善感,情节离奇,充满说教和闹剧。”与之对照,我们国内的文学批评家在尖锐、犀利、深刻、直率、坚持原则、不盲从附和等方面,究竟有多么大的距离和不足呢?

文学批评,需要一种伦理。真率、真实和真诚,是其中的元素。没有这些元素,文学批评就失去了力量。

真正的文学批评必然是真诚的

许民彤

《嬴秦始源》考证史学“秦出东夷”说

本报记者 郭人旗

6月8日,由中国先秦史学会、中国社会科学出版社、中共山东省委宣传部联合主办的先秦史论文集《嬴秦始源》首发式暨出版座谈会在北京中国社会科学院举行,考证史学界的“秦出东夷”一说。

嬴秦族源,是中国文明史探源的重大课题,在史学界原有“秦出东夷”和“秦为西戎”两种学术观点。上世纪80年代以来,以嬴秦崛起地甘肃、陕西的专家学者为主,根据秦人墓葬考古所发现的东方文化因素,结合文献资料进行研究,发表了一批学术论文和专著,使“秦出东夷”一说的声音有所强化。随之,“秦为西戎”一说渐显式微。

《嬴秦始源》围绕着嬴秦的始源地及嬴秦早期历史发展等问题,结合近年来

考古学、简帛学等在的地下出土的新材料和新发现,对嬴秦文化进行了追根溯源的研究,并在此基础上形成了基本共识,即嬴秦起源于东方,嬴姓氏族兴起于泰山一带。

《嬴秦始源》中收录了国内专家学者的52篇研究成果,共计50余万字。收录论文初稿来自2011年秋季在山东莱芜召开的首届中国(莱芜)嬴历史学文化学术研讨会,后经修订补充完成。该论文集由中国社会科学院学部委员、中国先秦史学会会长宋镇豪主编,著名历史学家、古文字学家李学勤作序。

在当日的发布暨出版座谈会上,李学勤说,商殷之民作为秦人的核心,迁到了西北地区,再与西北地区文化充分

融合,所以整个嬴秦文化的发展过程是一个文化大融合的过程。这个过程反映了我们中华民族传统文化最大的特点,那就是融合、包容而且是多元化的。论及嬴秦文化研究,李学勤指出,我们对中国古代像“赢”这样一个分布非常广泛的族加以综合研究,特别是结合当地的传统进行研究,不但对于中华民族,而且对于整个人类的文明历史,都有很重要的意义。

宋镇豪认为,嬴秦的历史渊源和早期的秦文化研究除了依据文献和古文字资料外,主要还是要依靠地下考古的发现,有关莱芜嬴历史文化探讨应该从一个更宽广的视野来研究嬴秦的始源和嬴秦早期文化的发祥、发展的历程。

山东省政协原副主席王久岳表示,

山东的齐鲁文化在中国传统文化中发挥了极其重要的作用,而嬴秦文化更是中华文化的源头文化,《嬴秦始源》厘清了嬴秦与东西方的关系,在我国先秦史研究领域具有里程碑式的意义,为史学界争论嬴秦起源于东方还是西方给出了一个令人信服的答案,相信在以后史学研究方面它会成为一块“敲门砖”。

与会专家认为,这部学术论文集的出版,对嬴秦始源及其早期发展的研究,是一项重要的学术贡献。对于促进中国古代文明研究,带动地方经济建设和文化事业发展,也具有现实意义。

来自中国社会科学院、北京大学、清华大学等科研单位的专家学者共40余人出席了座谈会。

为当前文学理论研究提供启示

——评《走向文学理论解释学》

何志钧

新时期以来,随着西风东渐,异域理论思潮不断在中国大陆激起回响,也不断激发出当代中国文论界理论自省、理论创新、理论重构的澎湃热情。欧洲大陆阐释的解释学思潮及其思维方式深刻影响了大批中国学者,冲击着传统的理论思维,改变着传统中国学者的理论眼光,刷新着人文学科的阐述方式。解释学同样也渗入到文学理论界。解释学渗入是当代中国文论建设追求学理化、追求对理论自身进行反思和深度追问、推进自身发展深化的内在要求的客

观结果。马建辉博士的新著《走向文学理论解释学》就是基于这一时代文化语境推出的,它为当前的文学理论研究提供了许多积极启示。

作者凭借长期从事解释学理论研究的积累,以六章篇幅深入细致地对一系列文学基本理论问题进行了论析。这六章依次是:“解释与批判”“翻译与论争”“实践与探索”“语境与现象”“个体与经验”“文化与方向”。全书既有对文学理论的理性审视,也有立足具体现象和个案的剖析。

第一章“解释与批判”是全书的立论基础,作者赞同哈贝马斯和阿佩尔的观点,认为解释、理解的目的在于促进“意见一致”,达成对话和交往,它同时也能导致批判地探明真理。由此作者引出了自己的思考,认为当代中国文学理论的缺憾在于“没有能够自觉按照理论自身的逻辑来看待、来思考、来理解理论”,作者期望的是一种出于理论公心的普遍的意见一致。在作者看来,所谓理论就是一种“一种对现象所进行的综合性、反射性和超越性的解释话语”。基于这一

思路,作者明确提出了建设文学理论解释学的构想。认为“对理论进行有效解释是使理论回归自身,走向理论自觉的重要途径”。对于什么是文学理论解释学,作者强调文学理论解释学建构重在探究影响或决定对文学理论进行恰当解释的诸种因素和条件,“旨在规定如何对文学理论进行有效解释或理解的原则或理论系统”。在之后的几章中,该书具体论述了文学理论解释学建构中需要重视的几个问题,对解释原则、解释实践等问题都提出了自己的一家之言。

理论建构性和理论争鸣性是《走向文学理论解释学》的一大特色,它指出了许多当代文学理论研究中存在的缺陷。如该书开篇指出应当警惕“泛理论话语”,作者呼吁要构建当代文学理论的解释学维度,这对于当前的文学理论研究和理论发展具有推进作用。

观点摘编

“穿越”成就不了优秀科幻片

我国十分缺乏优秀的科幻文化作品。影视工作者、小说家如想将故事放在虚构的背景中展开,其选择往往不是科幻,而是戏说历史、穿越回古代。如何解决这个问题?作为着眼于根本的解决方案,改进中国大学的文科教育是核心。中国大学文科教育与国外先进水平的差距较大,其最主要的体现就是中国文科教育出来的学生,数学水平低、逻辑思维能差、科技知识贫乏。中国必须在大学文科教育方面做大的改进,奋起直追。如果仅就文艺领域而谈,中国的小说家们、编剧们、导演们,有必要克服因不懂而厌恶科技的价值观和心理取向,积极学习科技知识,加强逻辑思维能力,不要仅仅沉溺于谈情说爱、勾心斗角、插科打诨耍嘴……试着爱科幻、写科幻、拍科幻,试着向未来看,向前看。

——王小东:《为何中国拍不好科幻片》,原载于2013年5月29日《环球时报》

文学创作与理论要适应视觉文化冲击

在视觉文化冲击下,文学也呈现出视觉化的样态,文学的可读性让位于吸引眼球的效果。文学作品的主要体裁样式面临着视觉文化的重新选择和定位,诗歌、散文等作品的影响力大大降低,小说创作呈现出影视剧本化的趋势,人物的出场方式及对话活动、情节安排、细节描写等往往以是否适合视觉呈现为标准,甚至以为某大牌影视剧导演青睐、最终改编为影视作品为目的。于是,叙述性让位于描绘性,思考的乐趣让位于刺激的快感、话语的意蕴让位于言辞的直白。文学特有的含蓄蕴藉的艺术境界,逐渐隐没在视觉文化的焦点之下。文学生产与文学观念在视觉文化冲击下发生的变化,对当代文学理论建设提出了新的课题。文学理论只有调整自身、积极面对和回应变化发展的文学现实,才能与时代同步,并发出自己的声音。

——凌晨光:《视觉文化冲击下的文学创作与理论》,原载于2013年5月17日《中国社会科学院报》

(李珊珊 摘编)