

狂飙突进? 看国产电影的2013

本报记者 钱力

2013年对于国产电影来说,绝对称得上是可圈可点的一年。“逆袭好莱坞”“转型做导演”“烂片高票房”等一系列话题进入了大众的视野。“我们终于摆脱大片依赖症,找到了通向当下观众内心情感需求、与观众产生共鸣互动的类型片创作路径。”中国电影资料馆副馆长饶曙光分析。

国产电影逆袭好莱坞?

纵观今年影坛,好莱坞大片独领风骚的光环正在消退。4月21日,《纽约时报》刊登了一篇名为《好莱坞在华遭遇票房困境》的报道,说中国内地观众观影品位正在发生大变化,开始厌倦好莱坞大量“千篇一律”的爆米花大片。视线转回国内,根据国家新闻出版广电总局发布的数据,前三季度全国电影票房总收入164.6亿元,其中国产片收入95.6亿元,进口片收入68.7亿元。与去年同期比较,前者增长了93.8%,而后者却下降了5%,大大改变了往年的电影票房格局。

与此形成鲜明对比的是,去年春天,宁浩导演的《黄金大劫案》、杨树鹏导演的《匹夫》、管虎导演的《杀生》、张杨导演的《飞越老人院》集中上映,中生代导演的集体出击备受寄予厚望,但在好莱坞大片的猛烈冲击下并未取得预期的票房成绩。在种种场合,他们言辞中流露出对于“好莱虎”“好莱狼”的惧怕。

去年暑假,在“国产电影保护月”的庇护下,“好莱虎”不见踪影,《搜索》等电影挽回了一些票房。再来看看今年的暑期档,以往的“国产电影保护月”并没有出现,国人似乎以更加开放的心态来迎接“好莱虎”同台竞技。但结果是国产电影并未受到多大威胁,票房一路见涨。

有专家分析,相比较而言,国产片故事更贴近现实、贴近生活,特别是与电影主流观众——青年群体正在经历的压力、爱情、就业等情感相通,让观众产生了共鸣。而进口片的电影类型、故事模式甚至人物与往年没有太大的变化,缺乏新意,再加上文化隔膜,观众难免产生审美疲劳。据悉,截至目前,今年34部进口分账片名额已用完,其中32部电影已上映,还有《极速风流》、《雪国列车》两部分账片待上映。距离年底不到一个月的时间,即便是再加上尚未上映的几部“批片”与“合拍片”,中国内地电影票房大局已定。

但与此同时,《富春山居图》、《不

神探》等被称为“烂片高票房”现象的出现,也引起影视界相关人士的担忧。技术依然主要靠“忽悠”,好的剧本寥寥无几,新人导演不够大气……让不少业内人士感慨“我们距离真正的电影大国还有很长的路要走”。

“去年全部华语片在境外的输出只有10亿人民币,好莱坞电影在中国的票房是88亿元。逆袭好莱坞还只是一个梦,离现实还是很远的。”华谊兄弟影业总裁王中军感叹。

青年导演异军突起

年初以来,中国电影市场保持强劲发展势头,一些青春题材电影成为一道引人注目的风景线。《致我们终将逝去的青春》、《北京遇上西雅图》、《中国合伙人》等电影在取得优异票房成绩的同时,也吸引了公众的极大关注。能把目光更多地关注在现当代中国人的创业故事、情感生活,还拍成了充满人情味的商业片,就这一点来说,中国电影的风貌正在悄然发生着改变——更人文更多元,更具有现实意义,更多思考,中国电影行业也正在进行着艰难而有意义的重要转型。与此同时,几年前由《失恋33天》开创的爱情喜剧也在今年呈现出活力。第三季度的《被偷走的那五年》、《非常幸运》等影片均获得了市场的认可。

“21世纪的电影市场,21岁的人是主要消费人群,习惯在21时看电影。”上海电影家协会副主席汪天云以此来概括今年电影领域所呈现出的这一明显现象。“从《失恋33天》、《人再囧途之泰囧》,到《小时代》、《致我们终将逝去的青春》,这些电影都在告诉我们,观众不再需要沉重的电影,需要的是健康、快乐、正能量的影片;不是居高临下地教化他们,而是能让他们产生共鸣。”他说。

业内人士认为,这一阶段新类型片的大量出现,与电影创作者的日益多元关系密切。一方面,一大批青年编剧、导演开始在电影创作中崭露头角,新的观察角度、新的思维方式、新的电影语言和他们对年轻观众的了解,为中国电影的创作带来了一股新风;另一方面,一些电影行业外的人士也开始介入电影创作——无论是郭敬明的《小时代》,还是韩寒的《一座城池》,在粉丝效应的支持下,都收获了不菲票房,中国电影人从浩瀚的文学作品中找到了新的创作突破口。

从以创作者为中心转向以观众为中心,是这批电影的一个集体特征。赵薇凭借电影《致我们终将逝去的青春》一举获得今年金鸡奖最佳导演处女作奖。在她看来,电影的成功不在于类型或者题材,关键在拍摄的出发点——拍出来的作品能不能与观众有共鸣。这种创作观与全媒体时代影像所面临的生态环境不谋而合。随着数字传播和新媒体的迅猛发展,观众已经成为整合创作主体、营销模式、播映终端和市场运作整个电影产业链的主体。可以说,全媒体时代生动地诠释了“观众是一切艺术创作的试金石”。

“故事是核心,而演员、外景、音乐等因素只属于让电影更好看的加分项。”《北京遇上西雅图》导演薛晓路摸准了观众的脉搏,她告诉记者,在明星阵容、完整叙事、好看景色、好听音乐、曲折多元的电影语言之外,更要重视的是电影讲了一个什么样的故事。

《人再囧途之泰囧》导演徐峥也同样重视与观众的交流,在他看来,这种交流一是来自于表演,即什么样的节奏和表达会让观众笑得更舒服;二是来自于思考方式,即如何把观众放在这个故事的体验者的位置。“观众喜欢一部电影,不仅是因为这个电影能让他发笑,更重要的是这部电影能够与日常生活发生关系,看了以后觉得很亲切。”他说。

红色题材全新演绎

今年的主旋律电影也是收获颇丰。《周恩来的四个昼夜》迄今票房突破7000万元,在赢得良好口碑的同时,更被誉为“开展党的群众路线教育实践活动的鲜活教材”;10月1日上映的电影《门巴将军》在大片云集的国庆档吸引了诸多观众的目光;电影《兰亭》以其真挚浓郁的情感令众多观影人士潸然泪下……

长久以来,一些主旋律电影的确存在主题观念化、人物脸谱化、叙事模式化、台词口号化、思想空洞化等缺陷。而电影《周恩来的四个昼夜》却以影像的方式“活化”了1961年周恩来总理一行在四天四夜里,调研革命老区河北省武安县伯延公社的这段历史。为了还原历史,主创人员7次奔赴伯延采访亲历者、搜集材料、体验生活。他们将追寻历史真相和表达人物的真情实感结合起来,真事、真话、真情、真意,构成了这部电影最动人的元素。导演陈力

告诉记者:“这部电影如果能打动一些人,我想是因为它的真实。如果不体验生活,我们无从获得这些细节。”

主旋律电影打动我们的不止是深刻的思想内涵和深厚的人文内涵,还有它们在主流价值观与商业类型化叙事结合上的努力,尤其是注重现代电影的视听品质、视听冲击力和感染力,从而让影像的质感以及艺术意蕴达到一个新的境界。在文艺评论家丁振海看来,“这种融合与超越,是非常重要的收获”。无论是《门巴将军》在美丽的雪域高原上演的西藏军医事迹,还是《兰亭》所围绕着的小人物的悲欢,都在这些方面进行了尝试。“让主旋律放下身段,才能让观众心悦诚服地接受主旋律作品的观点而不是一个约定俗成的样式,所以《兰亭》里使用的可以说都是回归人性的最本真的语言。《兰亭》的故事也是几个月实地走访获得的历史真相。”电影《兰亭》编剧程晓玲说。

贺岁档期待圆满收场

贺岁档是每年圣诞节、元旦、春节档期的统称,但是由于近年来大片越来越多,这一档期也被一再提前,通常11月下旬就开始“打头炮”。今年的贺岁档再度提前,11月20日,好莱坞口碑影片《地心引力》率先抢滩贺岁档,紧接着又有《饥饿游戏2》。国产片方面则是11月22日吴彦祖担任监制并联合姚晨等主演的高智商犯罪大片《控制》上映。

从这之后,每周都有至少一部大片公映。先是陈木胜执导,刘青云、古天乐和张家辉主演的警匪巨制《扫毒》于11月29日公映。12月3日宁浩的《无人区》上映,主演徐峥、黄渤和余男的阵容,加上无数次被叫停的“饥饿营销”法则,业内认为该片很可能成为一匹黑马。12月6日则有陈嘉上执导的3D《四大名捕2》上映。12月12日是刘德华和姚晨主演的3D《风暴》。12月19日和12月24日,两部重磅电影——冯小刚执导、葛优主演的《私人订制》和成龙主演的《警察故事2013》相继公映,两片在阵容和内容上旗鼓相当,并且都是历年的贺岁片之王。而由倪妮和井柏然主演的《等风来》将在12月29日公映,虽然风格偏文艺,但却是贺岁档独此一家的纯爱片。业内预测,国产电影在今年的贺岁档会有一个“收成”,2013年中国电影票房突破220亿元指日可待。

类似的产业化运作。虽然从成就上难以和欧美成熟的产业化运作相媲美,但能够及时推出自己的续集作品,这是一个良好的开端。

一批小成本电影的出现使国产电影摆脱了对于武侠大片的依赖,为中国电影的发展注入了新的活力。简要回顾中国电影10多年来的发展,就可以清晰地发现这一明显变化。自1994年引进美国《亡命天涯》等大片以来,中国电影开始了自己艰难的跋涉之路。1998年,《泰坦尼克号》以凄美的故事、绚丽的画面、动人的音乐、精细的制作卷走了3.2亿元人民币。在好莱坞大片刺激下,国内影人

开始探索自己的大片模式:大明星、大导演、大制作、大营销;而在2000年李安《卧虎藏龙》的奥斯卡指引下又确定了武侠的方向。终于,经过多方努力,中国武侠大片陆续和观众见面:2002年的《英雄》,2004年的《十面埋伏》,2005年的《无极》,2006年的《夜宴》,《满城尽带黄金甲》……直到2013年的《一代宗师》。尽管也有其他各种电影类型的尝试,如《集结号》与《投名状》、《十月围城》、《赤壁》式的战争题材,人物传记式的《梅兰芳》,《非诚勿扰》式的爱情,《长江七号》式的喜剧,《喜羊羊与灰太狼》式的动漫等等,但从整体而言,都还没有形成成熟的电影类型。在武侠一枝独秀,其他类型走不出国门的情况下,无论是对电影语言的运用,还是讲述的具体内容,都表现出中国喜剧的本土化特征。这既和英国“憨豆”的逗笑形成了区别,又和葛优的幽默拉开了距离,简言之,这种喜剧是中国亿万底层民众生活方式的缩影和处世态度的写照。

一批小成本电影的出现标志着中国电影产业化的渐趋成熟。电影产业成熟的一个标志就是票房。对于影视来说,口碑好票房高,口碑差票房高等两端的作品是少数,大多数都是无口碑无票房的作品。而2013年的电影作品有的获得了高票房,有的赢得了好口碑,在整体的票房上远远超过了进口大片《速度与激情6》等的份额,这是中国电影人多年努力的结果。电影产业成熟的另一个标志就是续集的创作。从艺术质量而言,一般续集的产品难以逾越原作,但从产业的运作来看,续集具有“扩宽效应”,及时抓住原作积累的人气,多能获得商业上的成功,如英国著名的《007》系列、美国《魔戒》、《星球大战》、《加勒比海盜》、《变形金刚》、《教父》、《哈利·波特》、《蝙蝠侠》、《黑客帝国》、《大白鲨》等系列都是如此。但在2013年的小成本电影中就有两个突出的续集电影,分别是《小时代》和《人在囧途》。回顾近年来的国产电影,除了《喜羊羊与灰太狼》连续出了5部之外,美国还没有

小成本电影走在青春的大道上

王锋

艺术·行走

11月9日至22日,中国民族博物馆“多彩中华——中国民族文字展”赴美国展演。全程活动分为两部分,一是在美国东部地区为期4天共计13场的巡回展演,二是在纽约联合国总部为期3天的展演。

此行的目的在于通过中国书画这一传统表现形式,传播中国绚丽多姿的民族文化,并从这一独特的角度向美国民众乃至全世界,宣传我国的民族政策、民族文化,展示我国各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的良好关系。

4天展演13场

此次展演,全团一共16人,其中书画家4人,导演1人,主持人1人,记者1人。每场演出的灯光音响、舞台布景、服装道具等工作,全部由这16人承担。人员少,但展演质量高,每位团员身兼数职,兢兢业业;每场演出精彩纷呈,叫好座。

前期展演活动仅4天,完成演出就高达13场。其中首日转场3次,完成演出4场,创下了“多彩中华”单日演出场次的新纪录。早出晚归成为大家的常态,但能够亲身践行传播中国民族文化这一崇高使命,使得每个团员都忘记了疲惫,充满了成就感和自豪感。

此次活动,分别在华盛顿特区、马里兰州、宾夕法尼亚州、纽约市等地共举办了13场展演,先后走进了美国的社区、小学、中学、大学及养老院等,全方位地与美国各个阶层、各个年龄段的普通民众进行交流,在展示中国国特色鲜明、丰富多彩的民族文化的同时,更重要的是加深了了解、缔结了友谊。展演中,场场爆满,互动热烈,观众纷纷打出“欢迎你们,中国朋友”“谢谢你们”的标语。演出结束后,现场观众更是争相合

民族文字展在美国演绎“多彩中华”

闵博

影并提问,久久不愿离去。

特别需要提到的是,11月19日,在联合国总部举办的“多彩中华——中国民族文字展”开幕式上,联合国副秘书长盖图,以及来自140多个国家的近200名来宾出席。我国常驻联合国代表刘结一大使在致辞中特别向来宾全面介绍了中共十八届三中全会的情况。这是此次展演活动最大的收获,也是此次交流活动为服务国家外交、民族工作两个大局做出的重要贡献。

入住美国家庭

此次交流活动,突出互动,着力创

新。一方面通过教美国学生、老师及普通民众学习书画,让他们亲身体验和感受中国民族文化的特殊魅力;一方面所有团员入住美国普通家庭中,与他们同吃同住,开展面对面、零距离的接触和交流,收到了意想不到的效果。时间虽短,却已结成了朋友,每次离去都是难分难舍、依依惜别。

演出活动部分,以中国传统民族文化为骨,以现场书画表演为肉,辅以中国少数民族服饰展示,现场效果十分突出;展览活动部分,以少数民族文字为载体,通过图片、展板、实物和多媒体等形式,集中展示了多方征集的以“和”

为主题的100多幅书法作品,以及60枚中国印。用中国书画的形式,表现中国的民族文化,这是“多彩中华”的首次尝试,这一大胆创新在美国观众中引起了共鸣,更赢得了赞誉。

“多彩中华”品牌自2002年创立以来,已经走过了12个年头,其间已在30多个国家和地区展开展演。特别是曾数次配合国家重要外交活动进行,多次得到外交部、文化部等部门的高度肯定。目前,该活动已成为民族领域对外交流的一大重要品牌活动,在国内外积累了广泛的影响和良好的声誉。

书画家冀有泉、郭正英、狄少英、姚伟荣共同创作的书画作品

艺术·镜头

传记片《演员、导演、教师——苏民》开播

本报讯 (记者刘森)由北京人艺影视中心历时3年制作的大型人物传记片《演员、导演、教师——苏民》,于12月1日在北京电视台开播。

该片总共15集,450分钟,全片用丰富翔实的影像资料,讲述了北京人艺元老级戏剧家苏民的艺术人生。

苏民自幼勤奋好学,能诗善画,打下了深厚的古典文学功底。在他60

多年的艺术实践中,成为了集演员、导演、教师于一身的学者型戏剧艺术家。他成功地创造了《雷雨》中的周萍、《蔡文姬》中的周近、《胆剑篇》中的范蠡、《智者千虑必有一失》中的格路莫夫这些性格鲜明的艺术形象。苏民导演的《李白》成为了他导演艺术的代表作,也成了北京人艺的经典保留剧目,久演不衰。

第十届首都高校“风采之星”大赛落幕

本报讯 (记者钱力 张晓楠)11月29日,由中国传媒大学主办的第十届首都高校“风采之星”才艺选拔大赛总决赛晚会在京举行。经过近两个月的选拔,9名选手(组合)走上了决赛的舞台。

今年恰逢“风采之星”走过的第十个年头,大赛的主题“拾光”既承载着对往届比赛的回忆与致敬,又寄托着对未来舞台的憧憬与展望。

活动邀请到了中央电视台综合频道吉尼斯中国之夜执行总导演叶璐、

流行歌手海明威、北京说唱组合“龙井说唱”、“五洲唱响”主唱季托、原创民谣歌手邵贝贝、《中国好声音》第二季人气学员崔天琪等担任评委和嘉宾。最终,“蝴蝶童谣”组合成为第十届首都高校“风采之星”才艺选拔大赛总决赛的冠军——星光奖。北医爱乐乐团、胡西塔尔并列获得亚军,王策位列季军。根据现场媒体代表的投票,最受媒体关注奖项颁给了“蝴蝶童谣”、北医爱乐乐团、王策、王佳楠和胡西塔尔。

耿万义展出80余幅藏民画作

本报讯 11月26日至12月5日,由北京油画学会、北京银河空间美术馆联合举办的“诚至高原”耿万义西藏人物油画展在京开幕。

耿万义从事油画艺术创作30余年来,先后20余次深入西藏写生,贴近藏民生活,收集并记录了无数藏民生活

的创作素材,对藏文化有着深刻的认识与见解。此次展出的80余幅画作以西藏人物为题材,是他数十年创作底蕴、激情迸发推出的经典力作。耿万义的油画作品浸透着藏族的质朴气息,展现了藏民博大深厚的胸襟和深厚的情感。(清 等)