

主旋律商业大片的创意路径

《智取威虎山》电影海报

□□ 张经纬

寄托家国情怀但不生硬宣教

近年来,随着《战狼2》《湄公河行动》《红海行动》《流浪地球》《烈火英雄》《中国机长》《攀登者》等一系列电影的成功,一个新的名词——“主旋律商业大片”横空出世。这一概念可作为这一系列弘扬家国情怀、寄托时代精神,同时又赢得巨大商业成功影片的宏观类型概括。“主旋律商业大片”一反人们眼中主旋律片过于政治化的刻板印象,同时告别了传统主旋律片在制片投资上的小家子气,通过大投入和精良制作生产出社会效益和经济效益共赢的电影作品,赢得一片叫好声。“主旋律商业大片”的成功依赖其带有某些共性特征的创意路径,本文试作总结与分析。

传统主旋律影片过于强调宣传教育责任,容易流于政治化和生硬说教,容易导致观众形成关于主旋律影片的刻板印象。比如英雄人物的“高大全”、反面人物的贼眉鼠眼、正面角色的不食人间烟火、局部细节的夸张等等。尤其是在人物台词方面,一些对话或独白政治宣教色彩较浓。这些特点在特定的历史时代是可以理解的,可一旦成为刻板印象,便会成为影响当代观众欣赏主旋律影片的心理障碍。这也正是当下影院一部分主旋律影片缺乏竞争力的重要原因,并不是这些影片之善可陈,而是生硬宣教的刻板印象成为欣赏这些影片的最大阻隔。

“主旋律商业大片”采取现代人可以接受的故事呈现方式,尽量将传统主

旋律影片随处可见的“主旋律”变成隐而不显的“正能量”,寄托家国情怀但不陷入生硬宣教。比如较早出现的一部“主旋律商业大片”《冲出亚马逊》大大缩减主角台词中的宣教语言,将家国情怀寄托于两位中国军人接受国际军事训练和执行突发救援任务的行动中。为了祖国尊严,他们历尽千辛万苦,最终以过硬本领和超凡胆识捍卫了中国军人的荣誉,弘扬了正能量,激发出观众强烈的爱国情感。再比如《攀登者》,以真实的讲述、生活化的台词和鲜活的表现来寄托为国攀登的“大我”之情。

题材求新求真

“主旋律商业大片”不断成功的创意秘诀还在于在题材选择上不断求真。在“影像冗余”的时代,观众口味已经非常刁钻,对同一题材的电影可能陷入“审美疲劳”。近年来的“主旋律商业大片”在题材选择上不断求真,这是留住观众热情的重要原因。“建国三部曲”“战狼系列”“行动系列”等系列影片意味着题材类型的创新,而《流浪地球》《烈火英雄》《攀登者》等单部影片又意味着具体题材的创新。因为这些创新,激发了观众的新口味和新兴趣,也就留住了“主旋律商业大片”的观众。

因为真实所以感人,因为题材真实所以观众买单,求真也成为“主旋律商业大片”在题材创意上的一条路径。《湄公河行动》《红海行动》《烈火英雄》《攀登者》《中国机长》等影片都改编自真实的新闻事件或者历史事件,这些电影通过对真人、真事、真场景的再现来完成创作,在影像中还原新闻现场和历史现场,让观众产生亲临现场的真实感、代入感和见证感,也就是与影片产生了强烈共鸣。

“小题”“大题”都尽量“大作”

“主旋律商业大片”创意的成功路径还在于题材求真但不止于求真,更大胆追求合理而丰富的艺术想象,无论“小题”“大题”都尽量“大作”,追求深加工,注重大制作。传统的主旋律影片许多是现实主义的逼真呈现,而“主旋律商业大片”更看重浪漫主义的表现。传统的主旋律影片许多都是小投资小制作,而“主旋律商业大片”一般都是投入巨资和高科技的大制作。比如《我和我的祖国》里的几个故事看似都是小故事,但都融入了浪漫主义的表现和奇观化的大制作。再比如“建国三部曲”三部电影都涉及宏大的革命历史题材,影片生产制作团队投入了巨大财力、人力、物力和高科技去实现题材应该有的恢弘大气。

影像的奇观感一直是电影没有被电视和网络视频所替代的关键原因。因为坚持“小题”“大题”都尽量“大作”,“主旋律商业大片”确保了电影影像的奇观感,确保了电影“好看”,让观众留在影院,和影像一起驰骋想象,见“所未见”。

突出主要角色的崇高美

“主旋律商业大片”能够吸引如此众多的拥趸,做到叫好又叫座,还与其着力于营造崇高美的创意之道有关。在“战狼系列”“行动系列”和《中国机长》《烈火英雄》《攀登者》《流浪地球》等众多代表影片中,主要角色都被塑造成英雄人物形象,他们或舍身救险,冲锋在前;或无私奉献,视死如归;或孤胆深入,力战群敌;或铁肩担道义,苦苦支撑,表现出无私忘我、勇于奉献、敢于牺牲的崇高之美。这些主要角色的崇高

美就是使观众能够被电影深刻感染的共鸣点,它能点燃观众心底蛰伏的正义和热血、悲悯和良善。

英雄主义一直是好莱坞电影的常胜之道,也是世界电影的恒久主题。英雄人物的家国情怀、奉献精神 and 牺牲精神正是任何时代都不过时的主旋律,英雄人物身上的崇高美正是“主旋律商业大片”吸引观众的法宝。

注重观众多样化诉求的满足

对于电影观众而言,观影诉求既有相同相通的部分,又有各不相同的部分。对精良制作的需求,对创新和真实感的需求,对崇高美的欣赏,这些方面可视作一般观众的共同需求。但观众是多样化的,年龄不同,口味不同,观影诉求也不尽相同。有的观众喜欢看真实的历史,有的观众喜欢看雄奇的想

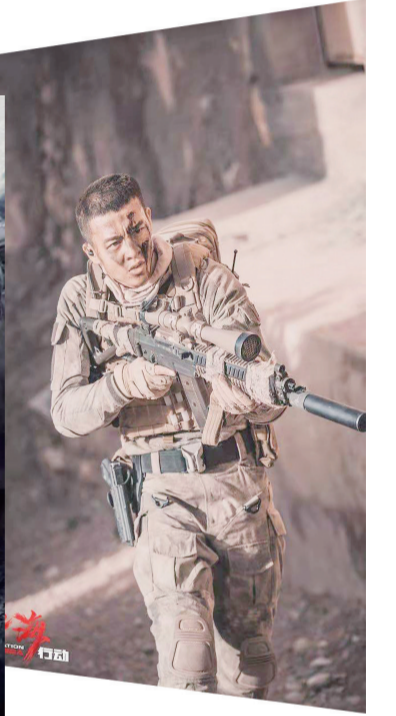
象,有的观众喜欢看缠绵的爱情,有的观众喜欢看社会反思……电影不能只满足某种单一诉求,应尽可能满足更多观众的多样化诉求。

“主旋律商业大片”之所以叫好又叫座,还有一个重要原因就是相关经典影片不是“单声部”,而是“多声部”,不仅有主旋律,还有“从旋律”。徐克版《智取威虎山》中的武侠文化和革命浪漫主义场景,《攀登者》中撼天动地的爱情和对人性的反思,“战狼系列”中独狼决斗式的炫酷动作和或明或暗的爱情线,《中国机长》中的美丽空姐,《红海行动》中的枪战游戏式场景,这些因素满足了不同观众的多样化或独特化诉求,使电影更加出彩,也使其更加具备吸引力。

(作者系福建师范大学传播学院教授)

《湄公河行动》电影海报

《红海行动》电影海报

天工开物

打造各具特色的现代版“富春山居图”

□□ 董进智

化将成为人们关注的热门话题,还将引领“一带一路”的乡村建设。

乡村艺术化绝不是天方夜谭,它是经济社会发展的必然趋势,已经有一批成功的探索。

乡村艺术化在国内外都有一批鲜活的范例。比如,德国施雷勃田园、荷兰羊角村、日本仓草村等等都被誉为童话世界……

值得关注的是日本越后妻有大地艺术节。2000年在日本新潟县创办,三年一届,打造乡土的在地艺术节。艺术节发掘农村存在的意义,把梯田、农舍、雪景、山川及日常用具作为艺术的元素和符号,进行艺术实践,再用艺术来聚集人气。举办艺术节的初心只是“让老奶奶老少爷们开心”,却促进了传统产业再生,激活了地方资源,唤醒了乡村活力。

国内,从浙江松阳陈家铺、广东顺德青田、海南三亚中廖、四川安仁南岸美、甘肃秦安石节子这些村来看,正在走向乡村艺术化。主要表现在:工艺、舞蹈等众多艺术门类协同发展;现代艺术与传统艺术交相辉映;艺术对乡村经济、文化、社会、生态全面融入;注重彰显乡村独特的价值,开始形成艺术乡村群落;村民正在入场担当主角。

往深层次看,艺术是人的精神需要。当生理、安全、社交、尊重等基本需要满足以后,人们就会产生自我实现的

一个被年画画满诗情画意的美丽村庄

需要,包括审美的需要,这是人区别于动物的最重要的方面。我国著名美学家宗白华先生曾把人生划分为功利、伦理、政治、学术、艺术、宗教六种境界,实际上把追求美的艺术境界作为普通人所能达到的最高境界。

研究乡村艺术化既要了解艺术,又要从生态文明、文化多样性和审美判断、艺术鉴赏角度重新审视乡村。

所谓艺术,是18世纪中叶在欧洲形成的概念和体系,它以绘画、雕塑、舞蹈、诗歌、音乐等形式模仿生活、塑造形

究院牛克诚教授指出:艺术与乡村有着天然的联系。艺术最初源于乡村,后来成为城市的专利,现在要回归乡村。显然,要弄清乡村与艺术的关系,必须打破思维定式,重新认识乡村。

今天,人们进一步看到乡村独特的价值。比如:生产上,同鲜活的动植物打交道,呈现出多样性、微妙性和随机性;生活上,相对宁静,富有诗意,给人以浪漫的体验;生态上,贴近自然,融入自然,天人合一;文化上,淳朴、互助、和谐,带着浓浓的乡愁。

随着经济社会发展,乡村价值将日益凸显。难怪美国城市社会学专家芒福德说,城与乡,同等重要。

乡村艺术化不是植入的,它源于乡村,从乡村的山、水、田、园、文、化、社会中自由生长,彰显出乡村独特的价值。

当然,要说清楚乡村艺术化,目前还有困难。但可以肯定,它不是由外面“植入”的,它应该是从乡村自身“长出来”的,源于乡村的山、水、田、园、文、化、民俗、文化,彰显着乡村价值。

这样说,并不意味着乡村艺术化要排斥艺术家们的介入,事实上艺术家们是乡村艺术化的启蒙人和推动者。不仅如此,乡村艺术化还需要以开明、开放的眼光,广泛学习借鉴现代艺术的理念、媒介和手法,借以提升自身水平。

现在,在全国已经有一批年画村、陶艺村、竹艺村、摄影天堂、音乐小镇、诗歌之乡……当乡土的艺术涵盖乡村经济、政治、文化、社会、生态各个方面,成为乡村发展的重要动因的时候,乡村就基本实现艺术化了。

这样的乡村艺术化是自然山水、艺术田园、农耕体验、诗意栖居的结合。

自然山水,山水、林田、湖草有着内在的和谐,这是乡村艺术化的天然底色。艺术田园,要保护和建设基本农田,因地制宜发展种养业,注重种养循环,并融入文化、艺术元素搞好创意设计,推行精耕细作让美丽田园成为乡村独特的风景线,这是乡村艺术化的鲜明特色。农耕体验,要发展现代农业,让人们与动植物生命过程打交道,把农业劳动变成农事体验,从参与、体验中品味人生乐趣;培育民间艺人,提升特色产业,让人们分享乡村美食等活生生的农耕文化,这是乡村艺术化的文化标识。诗意栖居,要保护乡村肌理,弘扬传统文化,科学规划村落,着力改善乡村基础设施,优化民居功能,多样化、个性化展示村落民居风貌,让人们“诗意地栖居在这片大地上”,这是乡村艺术化的综合体现。

乡村艺术化要站在推动农业大国向农业强国跨越的高度,以多样化美打造各具特色的现代版“富春山居图”。总之,艺术化是乡村的未来。未来的乡村,将因艺术化而与城市交相辉映、相得益彰,人们将在那里诗意地栖居!