

中美韩3国电影人论道:

用自己的语言呈现中国电影

本报记者 李 婕

日前,中国、美国和韩国3国电影导演、编剧和投资人齐聚中国电影投资高峰论坛,论道中国电影。中国导演冯小刚,华谊兄弟传媒股份有限公司副董事长王中磊,阿里影业集团首席执行官张强,美国著名电影演员、制片人迈克尔·道格拉斯,韩国导演金成洙、杨佑硕等悉数到场,从观众、人才、资本等多个角度,探讨好莱坞的经验和中国电影的产业化之路。

编剧汪海林

华谊兄弟传媒股份有限公司副董事长王中磊

阿里影业集团首席执行官张强

多元作品培育成熟观众

张强是从传统电影人转型做互联网影业的,但他说,不管是互联网还是电影,都改变不了观众进电影院看电影这个事实。这决定了互联网在电影里是辅助手段而不是主角,所以要回到电影的本质。

另一方面,张强也认为中国观众正在多年的市场培育中渐趋成熟,很多好莱坞大片在中国的票房越来越低迷,人们对依赖特效的大片产生了审美疲劳,这个趋势非常明显。经过电影市场的不断淘选,今天的观众已经不止被场面所吸引。国庆档主旋律电影《湄公河行动》的走红,就说明中国观众越来越回归好故事,对表面的特效和浮华不是很买账,中国电影市场越来越成熟。

据与会嘉宾介绍,当今中国电影银幕数量已经朝4万块迈进,电影市场份额奔向500亿元人民币,这些都已经接近美国水平。在这种高度商业化的背景下,坚持讲述中国故事,发挥电影的艺

术特质,提供多元化的产品则尤为重要。

编剧芦苇认为,电影从本质上讲是由个体完成的,每个艺术家的个性对电影起着非常关键的作用。好莱坞的强大,一是自己价值观的坚守,二是商业功能的充分发展。我们现在面临的课题应该是借鉴好莱坞的发展轨迹,用自己的语言呈现中国电影。

中国电影需要“蓝翔技校”

田羽生是中国的“80后”导演,他坦言在走出校园到有自己的作品之间经过了漫长的苦闷期。他说,好莱坞的学校教育是让学生一边学习一边实践,但中国不是,而是学历教育,让刚从大学毕业的学生创作有人文关怀的电影几乎不可能,中间缺少了一个环节。

王中磊也介绍,在洛杉矶,除了大中小型公司的集聚之外,全美最好的学校一半以上都集聚于此,大学生在二年级的时候就有机会到工作室学习、当助理,这些实战经验可以帮助他们在毕

业的时候完成成熟的影片和广告片。好莱坞电影教学的专业化程度更是非同一般,王中磊的女儿在洛杉矶学习,有时整整一堂课上,同学们都在学习如何缠好电线。

缺乏电影专业技术人才,也是冯小刚多年做电影的体会。他说,以100人的剧组计算,其中可能有5到6名导演或编剧,但是其他90%的工作人员并没有受过专业的技术培训,比如道具设计和布置、化妆易容等,专业技术缺口非常大。以特效化妆为例,目前采用的还是上世纪50年代的手段,但好莱坞已经能够非常轻松地把小青年化妆成老年人。

“我觉得我们特别需要电影的‘蓝翔技校’,帮助我们培养一些电影技工,为我们自己的电影产业服务。”冯小刚说。

面向市场打造全民电影

“我是反对只针对年轻人拍电影的,全部电影人针对1亿多‘90后’拍电影是非常危险的。”中国电影文学学会理事、编剧汪海林说。

他讲述的正是当下中国电影

中青春片大流行,诸多影片主打年轻观众的现状。“我的父母现在退休了,每个月和朋友聚会一次,活动是看电影。我希望能把这些观众留住,拍全民电影。”汪海林说。

在向好莱坞学习经验、走向电影产业化的道路上,韩国电影的步伐相对稳健。导演杨佑硕说,产业化需要的是分工。观众在成长和进步,其需求也在不断细化和演变。中国、韩国都有数千年的历史,电影的责任是很大的。所以中国电影今后应该考虑到这样的变化,更多地展现反映社会的议题,多研究、多了解观众。

在中国电影发展早期,导演和制片人曾经历过艰难的“找钱”阶段,而今电影投资成为大热门,电影创作与资本的关系也引发讨论。田羽生认为,资本的作用不应该只是哄抢,而是培养。

云峰基金董事总经理夏晓燕说,投资人看电影产业,不仅要看好故事,还要看好制作,只有好的作品才能够打动人心,好作品的基础是科技和人才。“今年电影的发展,就是打动人心的平民化、多元化的概念。”她说。

称谓问题,古往今来,都是一个严肃的问题。先哲孔子有言:“必也正名乎,名不正则言不顺,言不顺则事不成。”正是因为如此,新婚典礼,新郎新娘互相称呼对方的父母,成为一项非常看重的单列仪程,如果有谁敢在此时在称呼问题上调侃胡闹,轻则会受到众人鄙视,重则可能会搅黄了婚姻。

然而,恰恰在称谓问题上,这些年出了不少问题,各种新称谓花样迭出,让人眼花缭乱。30多年前,在北京街头,一众女人叙述丈夫,一口气一个老公如何如何,引得一片笑声。因为在中国多数地区,老公有特定的指代对象,绝不可用于指代自己丈夫。然而,仅仅30年过去,老公居然变成了称呼丈夫的流行语。这中间怎么演变的,很值得考究,但有一点可以肯定,它与中国汉语对称的界定,已经大相径庭,甚至已是风马牛不搭界。据考证,从明代以后,老公这个称谓特指宫廷阉割的太监,而使用者多为娼院的妓女,她们骂那些邪虐下流的太监特用“老公”相称。我们国家地域辽阔,不排除极少数地方有这样称谓的,但这样一个充满恶俗低俗的称谓,在我们这样一个文化厚重语言丰富的国度流行,无论怎么讲都让人觉得不可思议。所以,有许多大学教授、文化学者近来不断疾呼:劝女性称丈夫不要用老公这样晦气低俗的词汇,否则等于贬损或斥骂丈夫。指称丈夫,有许多文明且有品位的称谓,比如先生、爱人等,古人们对更加看重,称丈夫为郎君、良人、官人、相公等。一句话,它表现的是对男性的尊重。

把低俗的词汇引为时尚,始作俑者是某些不负责任的影视剧,如果老公之类最早在影视作品流行泛滥成为称谓区的话,那么“小鲜肉”从它一成为热词,首先就是在影视圈里。有些编导把演员队伍有无小鲜肉看作能否赚取巨额票房的重要条件,有些演员把别人称自己是小鲜肉当作美不胜收的好事。何谓小鲜肉?中国汉语词汇有它的产生演变过程。小鲜肉,在旧社会流行于青楼妓院,是上了岁数的女性称呼那些年轻有颜值的嫖客的。这样一个让人恶心低俗的词汇,在有些艺人那里,不以为耻,反以为荣,这个奇葩词汇流行起来,绝不是集体无意识,而是一种浅薄低俗和无知。

称谓问题,绝不仅仅是个人随意的小事,它折射的是社会人际关系的嬗变,表现的是大众文明的健康发展和走向。多年以前,彼此见面互相打招呼,叫声同志很亲切,如今不同了,同志被一些人歪读为同性恋,小姐被一些人歪读为三陪女。称呼的无趣和恶俗,已经让人备感其中的荒唐虚伪。

称谓问题,理应成为中国特色社会主义文明建设的题中应有之义,不应该拱手让渡给不负责任的网红语。在尊重公序良俗和大众民意的基础上,每一个公民都有责任抵制那些与社会主义文明相悖的现象,让“屌丝”“小鲜肉”等粗鄙语言远离我们的生活。

陈先义

拒绝粗鄙语言

寻找“灵魂伴侣”的艰难和坚持

文 依

《一句顶一万句》剧照

得到江志强、李安、冯小刚等顶级华人电影人的帮助和支持。刘震云承继了父亲对普通人心灵世界的洞察力,对人性中幽微之处的透彻认识,更加上了影像的表现力和来自海外教育及生活的开放敏锐眼光。影片的细节表现有不少动人心弦甚至惊心动魄之处,展现出每个角色无人倾诉的苦楚,起起落落的心路历程透尽世间沧桑,交织着冷酷与温情。

“灵魂伴侣”是个时髦的词,这部电影中的每个角色几乎都想找一位“灵魂伴侣”,但是造化弄人,电影淋漓尽致地展现了小人物在现实的挤压之下经历的种种爱恨纠葛,做出的无奈挣扎。影片的最后,牛爱国在偶遇的老同学章楚红那里听来一句话:“过日子是过以后,不是过以前。”他仿佛一下子看到了生活的出路。这可能就是那句“一句顶一万句”的话。

这部电影由刘震云执导,并由刘震云本人编剧,讲述了一个关于“灵魂伴侣”的故事。影片通过一个普通人的视角,展示了现代社会中人们对于爱情、友情、亲情的追求与困惑。电影中的每一个角色都有自己的故事,每一个情节都有自己的深度。电影的风格质朴而深情,充满了对人性的关怀和对生活的热爱。

发着天然的喜气。多年来,以东北文化为背景的小品、电视剧、二人转等文艺形式,被频频搬上荧屏并广受好评。相对于那些充满奇幻色彩或是高冷风格的艺术作品而言,东北文化题材的作品更具有亲和力和强大的喜剧精神。《欢乐饭米粒儿》贴近现实生活,以老百姓的视角讲述老百姓的故事和心声,这也正契合了东北喜剧的特质。节目中贴近地域文化的书写方式,成功地塑造了纯正的东北喜剧风格,传递出了东北文化乐观幽默的底色。

传播正向价值

喜剧是笑的艺术,但笑有不同的层次。对于电视喜剧节目而言,不仅要让观众获得愉悦,还要包含价值意义,正如法国思想家狄德罗所说:“严肃的喜剧是以人类的美德为主题的。”优秀的喜剧节目需要有引人深思的回味和关照现实的力量。

能够让喜剧更上一层楼的是作品背后的社会意义。《欢乐饭米粒儿》在满足观众“笑”的本能时,不忘传播正向价值,成就了其更高层次意义。节目以接地气的表达方式锁定了一个普通家庭的细碎生活,用幽默的方式展现了亲人之间、邻里之间或陌生人之间的点滴小事。不少观众对孙涛饰演的“大姐夫”印象深刻,憨厚热心的他被评为“暖男”;也有网友认为“全剧充满了生活的智慧和哲理、欢乐与温情”。整个节目没有高深的哲理和说教,但融入了真实的喜怒哀乐、悲欢离合,通过节目中人物的成长和领悟,凸显了真正的时代精神。

喜剧传播正向价值无需刻意的生拉硬扯、上纲上线。《欢乐饭米粒儿》隐藏了小品最后的“升华环节”,将欢笑中引发的现实思考和积极乐观的生活态度,包含到故事内核中去,春风化雨,释放喜剧的正能量。喜剧教会人们用一种温柔和谐的方式去看待和感知这个世界,这便是喜剧的意义和力量。

□回顾老电影

彝海结盟(1996)
云南民族电影制片厂摄制

编剧:甘昭沛、加拉伍聂
导演:郝光、伍匡文
主演:傅学诚、多布杰

故事简介:1935年3月,中国工农红军渡过金沙江,蒋介石调集数十万大军围追堵截,欲将红军堵在大渡河以南,令其重蹈石达开的覆辙。刘伯承分析了形势,认为中央原定走西路的计划,正好落入蒋介石的口袋,提出走凉山彝族地区的阴谋。彝族人民载歌载舞送红军踏上了北上抗日的新征途。

点评:影片以历史上刘伯承与小叶丹彝海结盟的史实为依据,再现了红军长征史上的一段传奇经历。影片分为两条叙事线,一是红军在渡过金沙江后面对路线的选择,另一条是彝族两个家庭之间的斗争,其中又有国民党军队的干扰、拉拢。影片通过一些具体事例,如红军秋毫无犯、对民族习惯的尊重等,表现了小叶丹从对红军不相信、防范,到信任、敬佩,最终与刘伯承结为兄弟的过程,情节曲折,一波三折,很吸引人。影片拍摄比较讲究,演员表演也很出色。

(张东)

释放喜剧的正能量

——辽宁卫视《欢乐饭米粒儿》的创新性评析

冷 淳 张丽平

和方向,沿着“欢乐一家”的频道口号,在节目创新上坚持特色布局,力求打造有品质、有创意、有影响、有温度的节目群,《欢乐饭米粒儿》《中国好家庭》《家的味道》等节目都抒写着厚重的“家”主题,《欢乐饭米粒儿》碰撞着“老范家”这一东北小家庭的柴米油盐,传递出种种欢乐故事。

众所周知,东北地区是喜剧的重要根据地,通俗和幽默是东北文化的标签之一,东北人实在的作风、热情的性格及幽默的语言散

《欢乐饭米粒儿》剧照

《嘿,孩子》
聚焦都市人生

著名导演杨亚洲的作品如《浪漫的事》《空镜子》《嘿,老头》等,往往聚焦平凡而伟大的生活现实,触动每个人心底最柔软的部分,获得极高的收视率和极好的口碑。目前,他的新作《嘿,孩子》又一次广受关注,11月7日起,该剧每晚在浙江卫视全国独播。

该剧以“孩子”为核

心,展现了方家三姐弟

对不同年龄、不同职业的

夫妇,在生子大事上面临

的种种生活难题和悲喜故

事,并且将拍摄视角伸展

到生活的方方面面,包罗

夫妻关系、两代相处等问

题,观众可以窥见现代都

市人的人生百态。

(李 新)

天下霸唱新作
将改编影视作品

近日,著名网络作家天下霸唱的新作《摸金玦》面世。这部作品讲述上世纪60年代,几个知青被分配到黑龙江生产建设兵团某农场,遭遇了一场百年不遇的暴风雪。众人想套住偷柴火的狐狸,却误打误撞进入了一个隐秘千年的辽国古墓,从此开始了一系列引人入胜的故事。

负责该书全版权运营的北京新华先锋有关负责人表示,将借助中南影业提供的平台与资源支持,将这一IP在电影、网剧、游戏、图书及衍生品、海外版权、数字版权等领域全面开花,影视剧作品将聘请知名制片人、导演和演员组成班底,天下霸唱也将参与编剧及指

导。(师 琪)

当今,喜剧类综艺节目已是卫视频道屡试不爽的收视法宝,短短时间里,中国的喜剧综艺节目顺利完成了从“草根选秀”到“明星竞演”再到“跨界PK”等形式的花样变幻,成功占据了中国电视的半壁江山。遗憾的是伴随着综艺鏖战,喜剧类综艺也未免同质化的侵染,问题频出,创新乏力已现。在同质化的催化之下,喜剧类综艺节目的创新蜕变将是必然选择。辽宁卫视《欢乐饭米粒儿》作为喜剧综艺的差异性担当,从内容编排、叙事创新、结构设计到价值承载,都为未来喜剧综艺创作提供了截然不同的新方向。

切入点创新要害

自古欢愉之辞难工,愁苦之言易巧,喜剧综艺的创作本身就具

有难度,只有不断创新才能在竞争中脱颖而出。《欢乐饭米粒儿》

从创意根源上便放弃了既有“样本”,准确地切入了当今喜剧综艺的

问题要害,进行了一场标新立异的创新。

在以往的喜剧综艺节目中,无论是选秀还是比拼,都难免“你方唱罢我登场”的局面,节目段落之间相互独立难以串联,观众的关注点无法持续。《欢乐饭米粒儿》摆脱了惯用的“比拼PK”模式,而是采用小品剧模式串联叙事。节目虽是由小品剧组成,却有一个微而不断的故事线,老范、老米一家和他们的孩子们的故事,连接着小品的快节奏和密集的包袱点,使得节目线索不断、笑点不断,完整的故事线与观众形成长期的约会效应,形成粉丝的聚集沉淀。整个节目都有贯穿始终的人物角色,但每集也都有新鲜面孔出现,随机邀请明星笑星客串演出,让节目的风格和看点多变,强大的喜剧阵容不断为观众输送新鲜感。

契合喜剧特质

在电视媒体竞争白热化的现实下,辽宁卫视始终瞄准既定目标