

《战狼2》绝地反击，以超高票房树立了中国电影的新标杆，《冈仁波齐》《二十二》等影片与观众建立了更加良性互动的关系……业内专家认为，这一切说明，中国电影正在发生深刻的结构性变化，进入升级换代。这一切，来自于世界电影文化的重构，也来自于新技术发展和新一代观众群体的成长。

中国电影 走在升级换代的路上

本报记者 苗春

去年以来，中国电影市场增速放缓。今年春季档之后的一段时间，国产电影面对好莱坞大片冲击，持续低迷。进入暑期档后，《战狼2》绝地反击，以超高票房树立了中国电影的新标杆，《冈仁波齐》《二十二》等影片与观众建立了更加良性互动的关系……业内专家认为，这一切说明，中国电影正在发生深刻的结构性变化。

中国电影的升级换代是如何发生的？怎样有效推动中国电影从数量型发展转向质量型发展？我们具体应该做什么？专家们就此发表了自己的看法。

中国电影正在升级换代

日益开放的社会环境和国际背景、新技术发展和新一代观众群体的成长——专家们普遍认为，这三大因素正在推动中国电影升级换代。

著名导演、监制黄建新说，人类发明的新技术无一例外都首先会被电影使用，新技术对电影的影响，堪比当年蒸汽机对人类思维的影响。“互联网文化在很短的时间内，把世界上所有的文化形态进行了一次重构。移动终端拓宽了我们的视野，增加了我们思维的深度和广度，影响了电影创作的视野和我们对电影结构的理解。”

他认为，电影的升级换代是跟世界电影文化的重构联系在一起

黄建新

任仲伦

的，电影全球化的沟通，不仅仅体现在世界性的电影市场，实际上是电影文化和电影结构在更大范围里的重新融合。

另一方面，受互联网的影响，“90后”年轻人脱离了传统的家庭习惯——晚饭后看电视、聊天，而是把看电影作为一个社交活动，“他们使中国电影市场重新出现了稳定的观影人群，激活了市场，中国电影的更新换代自然而然地开始了”。

华谊兄弟传媒有限公司副总裁叶宁认为，这一两年观众群体的变化非常明显，二三线城市成为绝对主力，三四线城市成为不可忽略的增量，主流观影人群越来越年轻化。“90后”“95后”对电影的内容需求越来越回到本真，需要丰满的人物、精彩的故事、较高的拍摄质量，还要保持创新性和作者自己的个性。所以，是新的观众群体建构了消费层面的升级换代，倒逼创作层面、供给侧的升级换代。

张昭

叶宁

期待有全球影响力的影业集团

很多专家指出，目前我们缺少对产业发展有绝对支撑力、具有全球影响力的电影企业，迫切需要提高行业集中度，建设产业链完整，多片种繁荣，创作力、竞争力、影响力突出的大型影业集团。这类电影企业的文化根基在中国，但市场、制作和技术合作应该是全球性的。如果有多家这样的公司，中国电影的可持续发展，中国电影从大国走向强国，就会有坚实的基础。

乐视影业董事长张昭认为，中国电影升级换代最重要的是新产业模式的构建，而且需要资本的支持。他指出，近年来，资本似乎在退潮，起码是在观望，一直在等待电影行业拿出从“高原”变“高峰”的新模式。在构建模式时，我们首先要考虑的是怎么用好用互联网市场和全球市场，而且要构建一个

可以看到未来10年成长的模式，而不是光盯着国内的电影院。“巧妇难为无米之炊。未来10年再出十几个大企业，那么新媳妇一定会变成巧妇，没米也不怕了。”他说。

应着力培养青年电影人才

近年来，一些电影机构和大的电影公司纷纷开展各种“青年计划”，着力培养青年导演等各种电影人才。这也说明目前电影教育滞后于市场需求，人才供给缺乏。

黄建新指出，这些举措虽然最初是赔钱的，但这是对青年导演、对未来的一种必要投资。

他认为，我国的电影教育是精英教育，在这个教育体系下，青年导演在很长时间内跟电影工业结构不能融合。这方面，中国内地要向香港地区学习，他们的导演从进入电影圈的第一天起，就知道必须为生存而工作，必须遵守电影的结构。“电影工业要能够赚钱，才能拿出利润的一部分去支持青年导演的创新，赔也认了，这样就有了一个良性循环。”他说。

叶宁认为，当下更需要的是一批符合市场要求的、拿来就能用的、各个专业非常有工匠精神的人，“中国电影太需要‘蓝翔技校’，太需要能工巧匠了”。他非常向往法国欧罗巴公司片场的理想状态。欧罗巴公司在法国巴黎郊区有10个摄影棚，每个棚约5000平方米，公司的5个学校就在旁边，学校和片场融为一体，在这边教完学完，就可以到那边进行现场操作，而且做的都是现代化的工业级别的电影。“只有这样的体系，一部一部电影拍出来，才能让一群又一群人都知道一部工业级别商业电影是怎么做出来的。我们中国太需要这样的体系、这样的人才了。”

中国电影整体的升级换代潮流，浩浩荡荡，顺之则昌。

中国电影家协会分党组成员、秘书长饶曙光说，在资本、观众、市场等硬件配置越来越趋于完善和更加市场化的今天，中国电影人应该更加关注提高电影质量，共同寻找多角度、多层次“突围”，促使中国电影产业整体上升级换代。

墙内看花

剧名要『唯美』，也要切题

尹卫国

前不久，电视剧《那年花开月正圆》热播，单看剧名真是诗情画意，肯定以为是花前月下谈情说爱的言情片。错了！这部片子的原名叫《大义秦商之安吴寡妇》，讲述的是在封建礼制禁烟下，一个名叫周莹的寡妇打造吴氏商业帝国的传奇故事。

反映秦商历史的商业大片，为何要起一个唯美缥缈的名字？据悉这是时下流行的电视剧名“豆瓣体”。剖析“豆瓣体”片名大致有以下几种表现形式：一是傍古诗词及文言文，如《知否？知否？应是绿肥红瘦》《寂寞空庭春欲晚》；二是抒情味十足，如《那片星空那片海》；三是讲究“网感”，网络用语特色浓郁，如《你这么爱我，我可要当真了》。简言之，“豆瓣体”追求的是所谓“唯美”。

但“豆瓣体”剧名给观众的直观感受是看不懂、记不住。这不能怪观众“脑残”“弱智”没文化，而是许多电视剧名字云山雾罩，故弄玄虚，让人不知所云。看不懂表现为两点，第一是剧名怪异，难解其意，如电视剧《何所冬暖，何所夏凉》《想和你再去吹吹风》，究竟表达啥意思？实在难解。第二是题文不符，剧名与剧情大相径庭，风马牛不相及。

电视剧名追求诗意和唯美本无错，但三个前提需坚持，首先是电视剧名要提纲挈领，直接反映剧情主题，概括剧中独特内容或价值，这与写文章异曲同工。常言道眼睛是心灵的窗户，标题是文章的眼睛，好标题要反映文章的主题与内容，让读者“窥一斑而知全豹”，这是标题最基本的要求及功能。电视剧同样如此，剧名要凝练地表达剧情，让观众知道这个戏是讲什么，要浓缩反映内容，而不能让内容离题万里，两者南辕北辙。

其次是让观众看得懂、记得住。时下有一种怪论，认为电视剧取名并不是让观众看懂领悟，只是传递出一种虚无缥缈的气质。有编导说，越难看懂越显时尚、有文化。这观点真是贻笑大方。这种所谓“时尚文化”看似“阳春白雪”，实则是玩弄文化“噱头”。

第三，电视剧名应具有独特个性，防止同质化。家喻户晓的《琅琊榜》《人民的名义》，剧名个性十分突出，让人一目了然，而“豆瓣体”盛行的名字则难识“庐山真面目”，如《那年花开月正圆》和《那片星空那片海》，属于两个截然不同的题材，但你能分清哪个剧名对应的是哪一部戏吗？

电视剧是大众文化，要接地气，符合观众的审美习惯。起名应讲究通俗易懂，简明扼要，表达主题，反映剧情，过于追求“唯美主义”的片名只会弄巧成拙，离广大观众所要求、欣赏的文化越走越远。

中秋月读 冯春生作

2017年优秀网络文学作品推介启动

日前，由国家新闻出版广电总局、中国作家协会联合组织开展的“2017年优秀网络文学原创作品推介活动”启动。这是该项活动连续第三年举办。

推介活动自今年6月启动至今，共收到11个省（区、市）的41家网站、机构报送的380部原创作品，报送数量为历届最高。申报

作品几乎涉及网络文学的所有类型，题材丰富、风格多样、涵盖面较广。最终推介结果将于2018年初揭晓。相关负责人表示，希望通过优秀作品的示范效应，引导网络文学创作出更多更好的精品佳作，逐步扭转网络文学数量大品质低、有“高原”缺“高峰”的现象。（杨鸥）

《大熊猫传奇》表现自然文化

“十一”期间，动画电影《大熊猫传奇》和观众见面。这是个中国故事。电影展现了大熊猫的真实生活——它们在巍峨的雪山、密密的森林、绵绵的翠竹、草地、湖泊穿行，用肥硕的身子在竹林中开出隧道，制作隐蔽的居所，或采食，或奔走，或戏嬉，或发怒，或与金

丝猴、羚牛、野雉、小鹿、独眼豹、红狼相处。真实展现了我国西部的野性壮美。

1987年，刘先平撰写的《大熊猫传奇》由人民文学出版社出版。2013年，《大熊猫传奇》被选中改编动画电影。（余平）

观众在欣赏游于归乡书法作品

游子归乡展书法

前不久，“家园开新，游子来兮”美国游于、张文东书法作品展在福建省福州市举办。展览由福建省对外文化交流协会和国家民族画院书画院联合主办。

展览共展出书法作品近百幅，以行草书为主，展示了游于、张文东的书法艺术成就以及他们在海外传承、弘扬中国书法艺术的成果。

游于，现任美国《侨报》总裁，国家民族画院书画院副院长。他从小爱好书法绘画，早年习练

颜、柳、欧、楷诸体，上溯“二王”，兼学赵孟頫、米芾、孙过庭，涉猎汉隶、魏碑。作品入选2017年第二届纽约国际书法展。

张文东，美籍华人，现任美国海峡两岸文化交流基金会董事会主席，经常参加国际性书法大赛，作品入选第二届纽约国际书法展。

这些书法作品将在福州、纽约、北京和台北展出，福州是第一站。（刘恋）

京胡独立舞台的魅力何在

风涛

听《京胡·听印象》有感

2017年8月，由中国唱片总公司出版的《京胡·听印象—孟宪德京胡音乐作品集》面世。专辑封面沉稳大气，深沉的黑色背景中，一把老京胡安静独立，一缕青烟中透出几许沧桑，意味深长。

将中国民族乐器写进西洋的管弦乐队，早已不是什么新鲜事，为什么在京胡这件乐器上少之又少呢？原来，除了受京胡属于京剧、不属于音乐这个固有观念的影响外，还有一个重要的原因——京胡写进管弦乐队并非易事，它面临两方面的挑战，一是作曲配器，二是演奏方法。先说作曲配器，京胡有着结构性局限，京胡的琴身较短，把位小，音色只有原把位比较悦耳，第二把位高音部分就比较尖锐，到第三把位就比较刺耳了。另外由于京胡琴体较轻，加上握琴方法的原因，实现快速换把很困难，由于这些局限，在创作京胡音乐时，要把适合的部分交给京胡，把扩展部分要交给其它乐器和乐队实现，使之相互配合，繁衍出美妙的音乐织体。在演奏方法上，需要借鉴二胡、板胡的手法，尽量增强演奏能力。比如在乐曲《小开门抒怀》中，乐曲需要京胡多次演奏作为京剧京胡不会去演奏的高音，此时作曲家利用板胡的指法技术在一把位中完成了两个把位音乐的准确演奏，避开了京胡换把不便的问题。

既然是探索，属于新鲜事物，难免有些“冒险”。比如网络上就有这样的争论。喜爱京胡的人，或许更喜欢京胡的传统韵味，喜欢在京胡曲牌中感受闲庭信步的悠闲状态，倒是在乎有没有那么多的情绪起伏。喜爱音乐的人呢，可能会觉得属于戏曲的东西，揉进音乐里

总有违和感，尤其是京胡的音色极具个性，并不容易融入音乐会式的乐队中，等等。

众所周知，京胡是京剧的主要伴奏乐器，但为人忽略的是，它同时也是中国民族弓弦乐器。在与京剧相伴相生的200多年里，京胡形成了它独特的音色及韵味。在京胡里，它是唱腔的一部分，是人物的悲欢离合；在音乐里，它有民族弓弦乐想要表达的更丰富宽阔、更深沉悠远的感情。脱离了人物，脱离了唱词，它是一匹自由驰骋的马。音乐无国界，音乐不需要文字注解，音乐里有人人的情绪。美好的音乐能够唤起人心里美好的感情，激发对生活的热爱，营养心灵。京胡的音色里渗透了中国人的传统精神，类似于已经植入DNA。无论在世界哪个角落，听到它，即会想到中国，中国的戏曲，中国的京剧。如今它已经从京剧里走出来，站在了音乐舞台上，发挥它独特的音色特点，与乐队合作，上演千变万化的音乐形象，正在逐渐成为自己，成为又一个中国民族音乐的符号。

20年前，好莱坞著名电影配乐大师詹姆斯·霍纳将爱尔兰风笛融入化地应用到电影《泰坦尼克号》和《勇敢的心》的配乐中，使这个古老的民族乐器再度风靡全球，成为爱尔兰音乐的象征之一。这不能不说是音乐的影响，文化的力量。

专辑中8首原创京胡音乐作品，由于编配得当，并没有产生京胡与管弦乐队之间的所谓违和感。比如，京胡独奏曲《小开门随想》作为主打曲目，结构完整，旋律优美，短短5分钟的乐曲让人听完好过瘾；《五声乐话寄生草》创意新鲜，以京胡、京二胡、民族二胡、中胡和大提琴来演绎西洋音乐中常见的弦乐四重奏，旋律优美，起伏转换自然，韵味十足；《万年欢·晚照》厚重而精致，京胡与弦乐队之间的合作，突出旋律性，深沉婉转，如泣如诉。此外，带有流行风格的萨克斯和女声和音与京胡交织的《又见柳青娘》、纯粹打击乐与京胡合作的《八岔八板惊回声》、具有江南丝竹特色的《春日景和忆江南》等5首原创作品，数花齐放，异彩纷呈。此专辑为京胡的音乐化进一步提供了实验数据，在配器和演奏手法上获得了有益的经验，在京胡的旋律创作方面开辟了新的方向。这一趟戏曲音乐的探索之旅，真可谓不虚此行！

《京胡·听印象—孟宪德京胡音乐作品集》专辑封面（上）与封底（右）

