

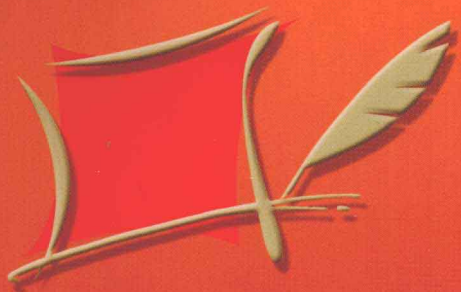
THE REPORT ON CHINESE FILM ART

中国电影家协会理论评论工作委员会

CIP 中国电影出版社

中国电影艺术报告

2013

2013

中国电影艺术报告

中国电影家协会理论评论工作委员会

THE REPORT ON
CHINESE FILM ART

图书在版编目 (CIP) 数据

2013 中国电影艺术报告 / 中国电影家协会理论评论
工作委员会著. —北京: 中国电影出版社, 2013. 4
ISBN 978 - 7 - 106 - 03622 - 5

I. ①2… II. ①中… III. ①电影—研究报告—中国
—2013 IV. ①J905. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 044269 号

责任编辑: 卢雪菲

装帧设计: 赵子航

责任校对: 乾 风

责任印制: 张玉民

2013 中国电影艺术报告

中国电影家协会理论评论工作委员会 著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100013

电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) Email: cfpvgb@126. com

经 销 新华书店

印 刷 中国电影出版社印刷厂

版 次 2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/787 × 1092 毫米 1/16

印张/14.5 字数/290 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03622 - 5/J · 1395

定 价 56.00 元

《2013 中国电影艺术报告》 编辑委员会

主 任 康健民

副主任 许柏林

编 委 (以姓氏笔画为序)

丁亚平 王一川 尹 鸿 刘浩东 孙 聪 李春妹 张 民
张 辉 陆绍阳 陈旭光 陈犀禾 范志忠 周 星 周 涌
赵卫防 赵宁宇 胡子光 俞 晓 饶曙光 宫 林 梁 明

主 编 尹 鸿 刘浩东

副主编 但红莲 戴莹莹

策 划 饶曙光 陆绍阳

统 稿 卢雪菲 鲜 佳

撰稿人

第一章	2012 年度中国电影创作总报告	康健民
第二章	2012 年度中国电影艺术分析	尹 鸿 李媛媛
第三章	2012 年度中国电影导演艺术分析	赵宁宇
第四章	2012 年度中国电影剧作艺术分析	张 民
第五章	2012 年度中国电影表演艺术分析	张 辉
第六章	2012 年度中国电影摄影艺术分析	梁 明 高志丹
第七章	2012 年度中国电影美术分析	宫 林
第八章	2012 年度中国电影声音艺术分析	俞 晓 聂 佳
第九章	2012 年度中国动画电影艺术分析	孙 聪
第十章	2012 年度中国电影创作热点争鸣与重点影片评论精选	范志忠 张佳佳
第十一章	2012 年度中国电影海外反响与评价	王笑楠
附录一	中国电影家协会理论评论工作委员会 “2012 年度十部优秀国产影片”专家评语	
附录二	2012 中国电影年度大事	
附录三	2012 年电影艺术文章索引	

目 录

第一章 2012 年度中国电影创作总报告

一、创作概述	1
二、创作态势与美学流变	5
三、创作瓶颈与现象思考	7
结 语	9

第二章 2012 年度中国电影艺术分析

一、大制作娱乐电影：商业拼盘的穷途末路	11
二、中小成本电影：寻求与观众的心有灵犀	13
三、类型电影：抚慰恐惧与营造梦想	15
四、导演群体：新格局新趋向	18
结 语	25

第三章 2012 年度中国电影导演艺术分析

一、类型与商业	28
二、现实与创新	31
三、艺术与风格	34
结 语	37

第四章 2012 年度中国电影剧作艺术分析

一、类型密钥	39
二、资源开发	44
三、作者困境	46
结 语	48

第五章 2012 年度中国电影表演艺术分析

一、作为形式的演员与作为内容的角色	49
二、台、港、内地表演风格迥异	52
三、创作主体如何实施情感体验	56
四、变化却没有发展	58
结 语	60

第六章 2012 年度中国电影摄影艺术分析

一、恢弘的历史图卷	62
二、风格化类型片的影像诉求	65
三、纪实影像的刻意追求	68
四、技术主义的巅峰	70
结 语	73

第七章 2012 年度中国电影美术分析

一、年度电影美术创作现象	75
二、中国电影美术创作思考	87
结 语	89

第八章 2012 年度中国电影声音艺术分析

一、声音对“历史”的呈现	92
二、听觉效果的深度解析	93
三、音乐运用带来不同的情感体验	97
四、声音设计介入剧作功能	98
结 语	101

第九章 2012 年度中国动画电影艺术分析

一、经典的再现——老片新做的审美价值	103
二、力作的来源——当影片成为作品	106
三、品牌的打造——产业链中的动画创作环节	109
结 语	113

第十章 2012 年度中国电影创作热点争鸣与重点影片评论精选

一、年度电影创作热点争鸣	115
二、年度重要影片评论精选	129

第十一章 2012 年度中国电影海外反响与评价

一、中式大片的海外困境:当历史遭遇现实	151
二、海外市场空间有待提升:类型增加,覆盖有限	155
三、国际电影节雷声大雨点小:艺术水准渐降	158
四、中国电影:欲开疆,先守土	160

附录一 中国电影家协会理论评论工作委员会“2012 年度十部

优秀国产影片”专家评语	163

附录二 2012 中国电影年度大事 .....

202

附录三 2012 年电影艺术文章索引 .....

213

第一章 2012 年度中国电影创作总报告

康健民

一、创作概述

2012 年,中国电影继续表现出良好的发展态势。电影人不断探索电影发展规律,积极应对市场进一步开放带来的新挑战,努力创作出体现当代电影艺术、技术水准的精品佳作。2012 年,优秀影片的数量,产业发展的主要指标,电影公益事业的推进,电影企业“走出去”的成效,都比往年有明显的提升。电影已经成为社会文化的关注热点、时代风尚的聚焦点和文化自强的新起点。

2012 年恰逢中国人民政治生活中的一件大事——中国共产党第十八次代表大会的召开。电影人也在这个全民关注的承上启下、继往开来的年代里,用自己真诚、朴实的情感在银幕上浓墨重彩地书写中国共产党领导全国各族人民走过的波澜壮阔的历程,特别是对现实生活给予了最大的关切。共有《忠诚与背叛》、《西藏的天空》、《雨中的树》、《许海峰的枪》、《生死罗布泊》、《南平红荔》、《冰雪十一天》、《小小飞虎队》、《走过雪山草地》、《铡刀下的红梅》、《西柏坡 2:英雄王二小》、《南泥湾》、《吴仁宝》、《横山号》、《火红的杜鹃花》、《索道医生》、《青春雷锋》、《咱们是亲人》、《阿米走步》、《今日我出警》、《完美人生》、《阿佤山》、《湘南起义》、《大碗茶》、《一乡之长》、《指尖太阳》等 26 部影片入选为“十八大”的献礼影片。这些影片,再现了艰苦卓绝的中国革命之路,描绘了改革开放的伟大历程,讴歌了科学发展的生动实践。尤其是在 17 部现实题材电影中,创作者努力贴近实际、贴近生活、贴近群众,塑造了一批夙夜在公、甘愿牺牲个人幸福推动社会进步的共产党员形象,充满激情地奏响了时代的华章。

在 2012 年的电影创作实践中,我们还高兴地看到,许多创作者在艺术与商业之间艰辛探索,顽强坚守。无论是探寻民族历史真相的《一九四二》、《白鹿原》,还是在当下社会中挖掘出人生复杂滋味的《万箭穿心》、《桃姐》、《神探亨特张》、《搜

索》、《边境风云》，还是摸到类型片制作门道，切中观众观赏趣味点的《画皮Ⅱ》、《人再囧途之泰囧》、《十二生肖》等，这些脱颖而出的新作，创作者都具备了严谨的创作态度、执着的创新精神和娴熟的创作技巧。

1. 主旋律影片传递正能量

主旋律电影是中国当代文化生产中的特有现象，它在弘扬时代精神，凸现核心价值观，传递正能量上起到了积极的作用。对中国导演来说，拍主旋律电影是一个挑战，一方面要对电影艺术负责，另一方面又要对市场负责，更重要的是还要承担起社会责任和文化责任。如何更真实地表现革命历史，更直接地面对现实生活的矛盾，更真诚地展现人与命运的抗争，更丰富地呈现人物的情感，还要思考在表现形式上如何加入更多受大众欢迎的电影元素等等问题，正如尹力导演所说，这些问题对创作者来说都是迫切需要解决的，这也是现阶段主旋律电影赢得更多受众的出路所在。

2012年的中国银幕，革命历史题材和现实题材的主旋律影片构成了一道壮观的风景线。电影人在已有的创作经验基础上，尽力使作品在事实上更经得起推敲，在艺术表达上出新，在情感上更贴近百姓。比如《南泥湾》、《走过雪山草地》通过抒写对生命极限的挑战表达革命者的意志力；《咆哮无声》、《雨中的树》用晚辈的视角，体验逝去的亲人崇高的牺牲精神，同时也完成自身的心灵洗礼；《铡刀下的红梅》、《青年雷锋》尝试着去探寻英雄丰富的内心世界和波澜起伏的内心情感；《小小飞虎队》在儿童片中设法加入惊险、传奇、悬念元素；《索道医生》把人间的大爱融入普通人的日常生活；《许海峰的枪》把见证历史的重要时刻和个人成长历程结合在一起；《冰雪11天》用纪实手法展示了4万警察让40万人脱困的惊心动魄的11天，力图不让事件淹没对人物的刻画；《生死罗布泊》营造粗犷、阳刚的风格，力戒直白、说教之风；《西藏的天空》、《阿瓦山》、《阿米走步》尝试着将故事和独特的民俗、民风联系在一起；《指尖太阳》则用温暖、沉静的笔触娓娓道出一个关于留守儿童、空巢老人和农民工的故事。在这些中小成本电影中，电影人克服了资金、时间和拍摄条件上的困难，真诚地聚焦优秀而普通中国人的身影，体现出人民群众在改革开放进程中迸发出的真实情感与创造精神。这些电影是这个时代需要的电影，她也构成了我们这个时代永恒的精神基石。

2. 历史的再现与重构

对中国电影艺术家来说，中华民族丰厚的文化积淀一直是民族前行的动力，期间所呈现出道路的顺畅与曲折、人性的高贵与谦卑、血与火的传奇与考验、时代变迁时的幻灭和希望，对电影工作者来说是一个巨大的文化富矿。一百多年的中国电影发展进程中，几代电影创作者为之付出了太多辛劳与智慧。时至今日，当代电

影人仍在孜孜不倦地发掘这座富矿。

但是,在市场主体多元的当下,创作者们在实际的创作过程中,往往在历史观、电影观和技术层面都容易受制于已有的定势,容易被传统的惯性裹挟着前行。任何一段历史都有可能拥有双重价值,一是它自身独立的价值,二是当代人重构后的价值。但重构历史不等于背弃历史,没有史实的铺垫,任何以重构为名的创作都显得轻浮。而如果无法从历史的陈迹中寻找和展示出文明的曙光,那这样的创作至多也是一种简单的重复。2012年,民族历史的抒写又成了创作者们正面强攻的艺术堡垒,超越还是守旧,成了一个问题。《一九四二》、《白鹿原》、《王的盛宴》这三部对不同历史年代的解读都有别于以往的历史题材影片,它们之所以能够在同一年出现,一是时代的进步;二是承艺术家的担当;三是借资本的支持。尽管三个故事发生的时代背景不同,但它们都是中华文化的一脉,都是中国大历史的一角,都蕴藏着中国人的智慧,当然也有倒行逆施带来的灾难。而在时代交替关头中国人的状态无疑是最让人痛定思痛、感慨万千的,这些题材和人物已经纠结了创作者很长时间,俗语说“十年磨一剑”,冯小刚用了两个十年筹备,终于拍成了《一九四二》。1942年是中华民族历史上惨痛的一页,遭受民族危机和自然灾害双重夹击的三千万河南人中有数百万人死亡。影片以少东家和瞎驴两家十口人外出逃荒,最后仅余少东家一人的悲惨经历为主要叙事线索,描述了天灾人祸多重伤害下普通百姓的灭顶之灾。影片用全景式的视野展现了逃荒者、国民党中央和地方政府官僚、记者、传道士等各阶层人士在灾难中的痛苦历程,影片既有个体命运的惨烈描述,又有对当时各股势力的铺排展示。为此,冯小刚宁可选择多条线索同时展示,而舍弃对几个人物的集中描写。在历史的真和艺术的美之间,冯小刚首先选择了真,他本着对历史负责的态度,试图对那场大灾难做出尽可能忠实的再现,只有这样,观众才会对民族灾难有更深的记忆,才会对后人有更大的警示。《白鹿原》的上映也引发了社会的热议,影片表现的不仅是白、鹿两个家族的恩恩怨怨,而是要从“家族”这一中华民族社会结构中最坚固部分的裂变瓦解中,看到社会变革的大势。清朝土崩瓦解,失去旧体制的桎梏后,中国要建立什么社会模式和制度?遗老遗少、各路军阀、新生势力,你方唱罢我登场,城头变幻大王旗,天道、王道和各种主义在这片土地上回响,王全安用长镜头择取了白鹿原上中国农民在漫漫长夜中经受的凄风冷雨,以及在苦难中生长出的日后燎原大地的火种。影片基本传承了原著的神髓,由秦腔带出的苍凉和沉郁也传递出厚重的风格,麦收时节灿烂景象的营造也能看出导演对这片土地和传统文化的感情。《王的盛宴》运用刘邦晚年碎片式的记忆来结构影片,陆川在影片中体现了强烈的主体意识,将当代人关注的权力意识和欲望放置在刘邦身上,大段大段的内心独白构成了他精神回溯的核心内容。鸿门宴、垓下之战等楚汉相争中的大事件并没构成影片中的重场戏,而是成为刘

邦权力追逐中的一个环节,影片的戏剧性被有意削弱,而更能体现权谋关系的刘邦、萧何被推到了前台,影片以新的视角对“鸿门宴”前后的历史做出了创作者富有个性的诠释。

这些影片承载着创作者对历史重构的强烈愿望,他们不想再沿用传统的声音和腔调去描摹历史,更希望呈现出一幅复杂的历史图景,这幅图景不是一种色调,而是汇聚了多种色彩。即便像《铜雀台》这样以商业诉求为主的影片,创作者也试图给历史做一个现代注脚,剧中的倒曹派、拥曹派和骑墙派各显神通,他们之间的角力和争论似乎也是现代政治的一个历史延宕。

3. 现实的关切与质疑

处理现实的复杂程度一点也不亚于历史题材。从20世纪80年代开启的改革开放历程给中国人的生活带来了前所未有的变化,中国人享受着现代化带来的物质、精神的红利,也承受着巨变带来的身份、地位以及利益格局变化的落差,现代性的焦虑从来没有像现在这样受到关注。中国人正在经历着包括从生活起居到文化、价值观念的重新调适阶段。如何面对现实,一是勇敢地面对,如实地描绘这个时代的创痛和希望;二是四平八稳地延续传统的模式。让人欣慰的是,有不少艺术家选择了前一条路径。像《万箭穿心》、《神探亨特张》、《桃姐》、《搜索》、《浮城谜事》、《二次曝光》、《飞越老人院》等影片首先体现出来的是对现实的关注,包括对丑陋现象的质疑和抵抗。对一个艺术家来说,他的情感何处安放,直接影响到他的艺术会得到多少人的呼应和共鸣,真正地、主动地放低身段和人民站在一起,和最需要帮助的人站在一起,他的作品就能够得到多数人的呼应。这些作品不同程度地选择以尖锐的方式反映中国当下的现实生活,从某种程度上说,具有“讽世、警世、醒世”的作用。

《神探亨特张》拍的是一个悖论:这个人物越精彩,这个社会的麻烦事就越多。影片好就好在从这个警察的日常生活中看到了一种当下社会中确实存在的焦虑症(社会学家所称的“相对剥夺感”),盛世里因安全感缺失所带来的惶惑与焦躁。影片外观粗粝,类似纪录片的影像中,以一帮微博名人出演的角色呈现出一个微社会的世相百态。《搜索》讲述一个白领因体检查出绝症,情绪低落而拒绝给老人让座,在受到众人指责后,反唇相讥引起众怒,后来引发一场人肉搜索。她被当作社会怨气的宣泄口,虽然在此过程中她也得到了情感慰藉,但一个年轻的生命还是过早地终止了。影片关注网络暴力、媒体审判给身心带来的戕害,如果不对这股破坏力引起重视,社会的溃疡就会进一步扩大。从这个角度来看,现实主义精神不是对现实的简单描摹,更不是对现实的粉饰,而是对现实的质疑,是要排除向更美好世界进发的障碍和阻力。《浮城谜事》这部伦理片以一个网贴为创作依据,用大量写实镜头揭示了婚外情作为社会的真实存在,在甜蜜的

外表下掩藏着的一种令人窒息的生命状态,影片把看破红尘后的绝望和苦涩呈现给了观众。

二、创作态势与美学流变

创新是电影发展的命脉,只有积极地创新观念,创新内容,创新技术,国产电影才会有崭新的气象;只有将这三者有机地结合起来,电影才会跃上一个新的台阶。2012年出现的电影佳作既有技术上的突破,更有美学、叙事风格和类型样式上的推陈出新。

1. 美学风格的突破

《万箭穿心》是一部呈现悲剧之美的作品。真正的悲剧作品是对生活的深层次理解后的艺术呈现。《万箭穿心》里的主人公李宝莉生活在武汉,和许多20世纪八九十年代的妇女一样,她承受着转型时期带来的下岗、家庭生活不如意等多方面的创痛,但她没有自暴自弃,即便是丈夫自杀后,婆婆和儿子对她充满敌意,也没有使她沉沦,而是当起“扁担女”,挑起整个家庭的重担。她以为时间会抹平创伤,但成人后的儿子根本不原谅她,反而把她赶出家门,辛苦劳作并没有化解人与人之间的隔阂。影片张扬,也内敛;宣泄,也有克制,社会学家李银河把它誉为“《雷雨》之后最好的悲剧”。表面上看,这是女主人公一段被撕裂的生活,但它带有普泛性,实际上超越了那个时代,上升到对生命意义的思考。这种对人的命运的思考和对生命意义的思考,也开始渗透在《桃姐》、《飞越老人院》这两部关注老年人生活的影片中。能否超越现实,上升到对这个时代和人的生存状态的整体性关注,也意味着作品能否激起更大范围的共鸣。以《桃姐》为例,它在讲述佣人桃姐和少主之情时,细细地道出了人与人之间的坦诚和相互的扶持,在商业化的时代,这种淳朴的情怀确实弥足珍贵。该片因情感表达简约委婉,情节组织细密绵长,被香港电影评论学会选为年度最佳影片,并赞其“发挥人文关怀,展示长者世界的孤独、难耐,与生命余韵”。近几年来,在许多人认为的嘈杂、浮躁的电影市场里,仍然出现了许多认真探求美学风格突破的佳作,犹如一缕微弱但笃实的阳光照进现实。

2. 更注重艺术和技术的结合

电影是和科技结合最紧密的艺术,技术的每一次进步,都给电影带来了崭新的表达方式,也给观众带来了极大的视听享受。一部电影能利用科技的手段出彩,就能有效地提升影片的观赏性,也能增加和观众亲近的机会,这一点在电影《画皮Ⅱ》中得到了充分体现。一部并不是由大导演执导的影片却在暑期档突破多项国

产电影的票房纪录,最终赢得了7.2亿元的票房收入,它受到观众追捧的原因,除了续集电影本身的品牌效应,魔幻元素的加入,以及明星的贡献外,还有制作者对当代科技运用的能力,影片用特效营造的视觉奇观代表着国产片新的水准。在数字技术高度发达的今天,随着CG技术的发展,电影特效的制作速度和质量有了飞速的进步,不少剧组开始聘请特效制作团队从前期概念设计、跟拍到后期特效制作全程介入。《血滴子》透过3D效果呈现的血滴子机械化变形过程,《四大名捕》通过2000个特效镜头把传统的“武打”打造成了科幻味十足的“超能力”,《大上海》中的烟火特效,《十二生肖》中的杜比全景声混音技术,《太极》中故事发生地陈家沟以武侠RPG游戏的面貌呈现和出招时的身步法图解,《王的盛宴》中用模拟流体的水制作的“欲望之海”等,都体现了创作者一直在追求更精细、真实、震撼的画面效果。

3. 叙事视角的变化

电影是叙事艺术,它除了靠故事本身的精彩吸引人以外,也可以通过叙事视角的变化来开启另一扇艺术之门。《雨中的树》的编导选择李林森17岁儿子的视角进行叙事,让儿子沿着父亲生前的足迹,追寻、感悟父亲的一生。这种现实与心灵时空交织的叙事结构,有别于表现英模人物事迹的一般化叙事手法,不仅渲染出父子间的亲情,更表达了晚辈对父辈职业、使命、人生的理解和精神的传承。角度的变化带来情节走向的变化,因为是个体的叙述角度,更能使观众产生一种代入感和真实感。《走过雪山草地》的编剧王朝柱放弃了所擅长的宏大叙事,在“大事不虚”的基础上发挥艺术想像力和影像的表现力,将视角聚焦于普通红军战士,讴歌了长征路上的人性之美。《西藏的天空》以一个贵族少爷和奴仆的命运为切入视角,展现了西藏半个世纪的激荡风云,演绎出西藏和平解放前后人们的困惑与坚守。《铜雀台》的编导也希望突破常规的叙事路径,采用少女灵的抒情独白贯穿。这些影片在叙事上的努力,让人眼前一亮,也使得影片延伸出更深远的意味。

4. 类型样式的新尝试

创作者在遵循类型片创作规律的基础上,注重对类型元素的把握,同时又注重和当下现实的结合。《边境风云》讲述一次抓捕行动中,一个女孩被当作人质带往境外贩毒基地。成年后的她希望用自己的真情感化人性还没有完全泯灭的毒枭,但最终她的努力还是失败了。在国产片中,犯罪片样式较少,在国外成熟的此种类型片中,也多侧重于事件和场面的设计,以惊险枪战效果吸引人,但这部影片却把人性的复杂和善恶的较量作为主轴,编导放弃激烈的打斗场面和环环相扣的情节推进,用貌似平静实际却暗流涌动的日常生活和内心的情感张力作为叙事推进的

动力,使得影片散发出一种沉静内敛的气质和连绵不断的情感涟漪,这是对类型的大胆改造和有益尝试。《人再囧途之泰囧》是典型的公路片,但编导把公路片情节展开的不可预见性和喜剧片的笑料与桥段搭配在一起,轻松、简单,没有说教。另外,表现重大革命历史事件的影片《忠诚与背叛》,有意识地借鉴惊险片的类型元素来提升观赏性,取得了很好的效果。影片《二次曝光》中,编导试图借鉴心理分析解开女主角幻想杀人的心理迷局,把她的情感焦虑归结为童年创伤记忆,尽管有点牵强,但编导把纪实风格和惊悚片样式杂糅在一起,也是一次大胆的尝试。《太极》则努力克服功夫片的类型模式,将武打和中国传统叙事的表现手法融合在一起,增强了作品的传奇性和趣味性。

三、创作瓶颈与现象思考

2012年2月18日中美双方就解决WTO电影相关问题的谅解备忘录达成协议。在美国大片的强力冲击下,多年来国产影片占市场主导地位的局面受到动摇。面对新一轮的冲击与挑战,中国电影进入了一个压力与机遇并存的关键点。

2012年度的电影主要由国产商业大片、中小成本影片以及重点献礼片这三大板块组成,这些影片在题材、类型、风格等艺术创作特色,以及制作技术等方面都有可圈可点之处,但也存在着不少问题。

1. 中小成本影片的整体艺术质量不尽如人意,能做到三性统一的影片和庞大的制片基数相比数量偏少

这些中小成本影片多以中青年导演执导居多,影片多偏于商业化运作,也在认真顾及当下大众的审美趣味,这体现了产业化背景下中青年导演认同市场的自觉性。但这里存在两个方面的问题:其一,是个性化表达与商业化倾向冲突与融合的问题。在这些影片中,像《匹夫》、《杀生》、《我11》、《飞越老人院》等,在制作上虽然也在考虑商业诉求,力求使商业价值、主体精神相交融,但其内在气质还是个性化的艺术表达为主。一方面,这些影片不得已牺牲了它的艺术深度——作品的严肃主题、广博内涵、锋芒形式;另一方面,其所依附的商业创作技巧——通俗叙事、时尚影像、类型风格、商业卖点等,却也没能完全做到位。在商业化操作中坚持个性化的呈现,无疑需要更多的文化功力、经验累积与市场锤炼。其二,是类型化创作技巧的生疏。在中小成本影片中,喜剧、惊悚、爱情、悬疑等能以较少的投入即可获得较丰厚回报的类型样式占据了绝大多数。以类型模式而言,这类影片的魅力更多应来自讲述故事的技巧和赢得受众共鸣的情感,还有对现实的体味和介入。但不少影片在类型风格和元素的运用上还不到位,

仅仅满足于简单地模仿与套用,平庸的艺术创意使观众看不到令人击节和振奋的艺术品格,看不到为类型深化而进行的富有诚意的艺术探索,许多文本还流于为商业而商业的“敷衍成篇”。像《乐翻天》、《搞定岳父大人》、《饭局也疯狂》等喜剧片,情节单薄,情境设计与现实生活多有隔靴搔痒之感,人物缺乏喜剧性格,肤浅的噱头只能带来浅层的“笑果”。而《二次曝光》虽有形式的新意和精良的影像呈现,但作为“核心竞争力”的故事并不出色,嫁接与套用国外电影叙事类型,在反转为中国故事情境后,显得水土不服,女主人公的童年创伤及爱情幻觉在推进叙述情景的合理程度上亦有欠缺。

实际上,中小成本影片本应有更丰富多元的题材与风格,新导演该为它们注入更多新鲜的创意与想像力。特别是在商业利益加重的文化生态中,作为创作主力军的中青年导演的价值观显得至关重要。但目前大多数文本缺乏对现实的感悟与发现,缺乏对民族文化精髓的借鉴与传承。中小成本影片中的活力与激情、灵动的艺术创意、对现实生活的真切关注——这恐怕是它们获得质的提高的关键,同时也是符合当下观众审美需求的创作方向。

2. 在国产商业大片这个板块中,在变局与高压之下,我们需要明确:大片不等于票房,更不等于艺术

唯大片化、唯好莱坞化,不是中国电影发展的出路。国产大片中的动作、武侠、历史、魔幻,依然占据了题材的优势。整体而言,商业大片创作的吸金思维大于人文内涵的开掘,更多影片追求的是以离奇叙事、视听饕餮和奇幻场景来满足受众猎奇的心理及感官的愉悦。不能否认,一些商业大片在画面质感、数字技术运用上比以前有所提升,特别是3D技术的运用使国产大片更具备了能吸引受众走入影院观看的“资质”,但是,它们在表现民族文化的主体性与人文内涵的开掘上,并没有长足的进步。许多大片依然摆脱不了叙事情节薄弱、人物塑造不够立体丰满等一直以来被观众诟病的痼疾,依然靠着飞来飞去的打斗场面,甚至把血腥暴力和情色场面当作卖点。国产商业大片不仅仅是票房的吸金点,更应成为传播中华文化、中国精神的重要载体。因而,国产商业大片应拓宽题材思路,强化文化内涵的承载,使大片不仅有导演、大明星、大场面,更拥有大的文化气度。

3. 2012年的主旋律影片,虽然在题材、主题、形式表达上做出了许多有益的探索和努力,但如何将主旋律影片拍得更具观赏性,还有待下更大气力去开拓

将英模人物与特定历史在相对严肃的基调下,赋予它充满商业或时尚元素的情节、故事,以至营造震撼人心的视听效果并非易事,而且这种探索有时难免会造

成艺术的断裂感。像《忠诚与背叛》前半部是情节紧凑、节奏明快的谍战片风格,但叙事进入到“五大召开”,中央检查委员会成立的重大事件时,叙事手段就又开始中规中矩,导致前后叙事风格不能协调统一。《雨中的树》既有“现实时空”,也有诗意浪漫的幻化时空,双重时空的交响营造出别出心裁的艺术意蕴。影片后半部分,有些时空场景的转换与衔接也显得不够流畅、稍显生硬。如何使主旋律影片突破固有模式的限制,使影片真正拉近与观众的审美接受距离,真正做到以真诚换真心,以真情打动人,这是主旋律影片努力的方向,也是今后一个时期内必须面对和解决的难题。此外,2012 年主旋律影片仍然采用在重大节庆期间集中推出的模式,从放映和传播效果来看并不十分理想,容易使观众降低欣赏兴趣,形成“宣教品”的刻板印象。如能让主旋律影片“分散突围”,突出“拳头产品”,或许可以取得更好的影响力,产生更广泛持久的社会效益。

4. 现实题材影片精品数量偏少

现实题材影片创作相对薄弱,暴露出了问题,即许多制片人规避社会现实矛盾、规避深层的社会思考,一味想以小投入、低风险获得更大的商业利润,迎合观众浅层的娱乐消费心理,在这种“新迎合主义”思维的牵引下,制片人索性远离现实,从武侠传奇、虚幻世界、野史艳史等所谓的“安全地带”中去挖掘能赢利的金矿,或者,虽以当下生活为背景,却流于走马观花,在浮光掠影的都市空间中捕捉一些小情小趣以敷衍观众。

从 2012 年度现实题材影片创作现状来看,有大量的现实题材是由主旋律影片来书写完成,26 部“献礼影片”中有 17 部是现实题材。对当下现实生活的摹写,不能只存在于主旋律、特别是英模影片之中,不能用短视的商业思维去覆盖每一位艺术创作者的社会责任。如果将大众所期待的现实意味与社会体察寄希望于主旋律影片的创作,会进一步限制主旋律影片的创作,也会使本土主流电影文化精神的钙质逐渐流失,不利于现实题材的影片与受众在审美接受心理上的真诚沟通。实际上,反映本民族当下现实生活的优秀现实题材作品,最能带来文化的皈依感和心灵的归属感,而对现实的深度观照,中国电影源远流长的现实主义创作传统包含了最富民族特色的叙事及审美表达,在对普通人现实生活的描绘中,传递着时代的精神,传递着千百年来中华民族所认同的真、善、美。优秀的现实主义创作传统不应该被淡忘、被消减,而更应在当下发扬光大。

结 语

电影是艺术,但也兼具多重属性。因此,对电影艺术工作者来说尤其要理解电影这一特性,既要尊重艺术规律,同时也要尊重电影作为一个工业产品和商品

的特性。在实际的创作过程中,可以根据题材和内容的需要突出某一方面,但如果过于偏重哪一面,甚至只抓住某一面,都不符合电影的创作和发展规律。2012年的电影创作领域,在好莱坞大军压境之下,正扎实地向前迈步,蓄积能量,坚守立场,立足本土,开拓题材,关注现实,成熟类型,精进“技”“艺”——这是2012年国产电影转折与调整的节点,也是富于启示意义的关键词;同时,这也是目前以及未来一个时期内中国电影为了发展与壮大要扎扎实实去实现与完成的目标和任务。