

北京市哲学社会科学“十一五”规划项目
北京市教育委员会专项资金资助

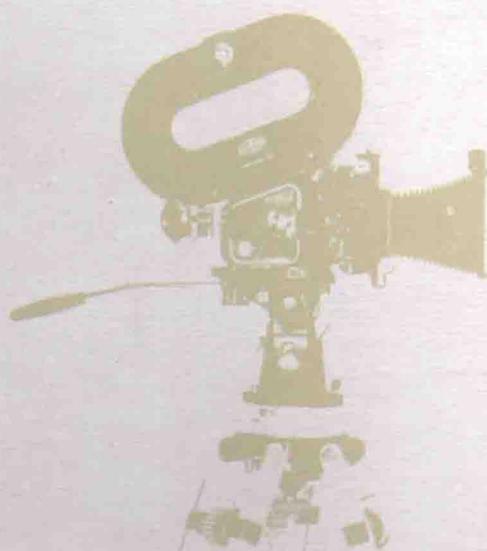
北京市哲学社会科学研究基地报告

北京影视艺术研究报告

中国电影

2009

北京市哲学社会科学规划办公室
北京市教育委员会
北京电影学院
北京影视艺术研究基地

CFP 中国电影出版社

北京影视艺术研究基地2010年度重点资助科研项目最终成果之一
2010年度北京市教育委员会“科研基地—科技创新平台—中国影视学术创新理论”项目最终成果之一
北京市哲学社会科学“十一五”规划重点项目《北京影视艺术研究报告2009》(09AfwY065)最终成果
北京市重点学科“电影学”建设项目最终成果之一

北京市哲学社会科学研究基地报告

北京影视艺术研究报告 中国电影 2009

北京市哲学社会科学规划办公室
北京市教育委员会
北京电影学院
北京影视艺术研究基地

图书在版编目 (CIP) 数据

中国电影. 2009 / 陈晓云主编; 北京影视艺术研究
报告编委会编. —北京: 中国电影出版社, 2010. 10

ISBN 978 - 7 - 106 - 03262 - 3

I. ①中… II. ①陈…②北… III. ①电影事业—概
况—中国—2009 IV. ①J992

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 200971 号

中国电影 2009

北京影视艺术研究报告编委会编 陈晓云主编

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: cfpwyb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2010 年 11 月第 1 版 2010 年 11 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/720 × 1000 毫米 1/16

印张/15 插页/2 字数/245 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03262 - 3/J · 1215

定 价 40.00 元

北京影视艺术研究报告编委会

主任 张会军

副主任 王鸿海

编 委 张会军 王鸿海 杨远婴 姚国强
刘 军 王海洲 陈晓云

主 编 陈晓云

目 录

中国电影 2009 · 笔谈

务实的繁荣	3
关键词点评 2009 大片	8
浮华背后的隐忧	12
主旋律影片的突破	20
盘点中国动画 2009	25
印象 2009	29
数字 3D 电影时代已经到来?	31
辩证地看待“恶搞”与“烂片”	34
谈谈“烂片”	37
中国电影的新机遇与新挑战	40
我们为什么需要“基本电影”	46
繁盛背后的思考	50
电影市场重读 80 后与中国电影美学多元化	54

中国电影 2009 · 综论

内地电影:主流大片奇观与喜剧片新潮	61
香港电影:分化与前行	70
台湾电影:消解历史与温暖在地	79
电影产业:爆发式增长	91
电影研究:描述与批评	99

中国电影 2009 · 专题

小成本喜剧的前世今生	113
机会得失弹指间	116
喜剧电影的“后冯小刚”时代	119
低成本的“笑”与喜剧电影的“嬉具”现实	125
谁在发笑?	129
尴尬的喜剧	134
中低成本喜剧电影的搞笑策略	139
低成本喜剧电影的创作趋向	146
小成本喜剧电影与青年亚文化	152
小成本喜剧电影文本特质浅析	164
宁浩的类型与意义	174

中国电影 2009 · 文本

《南京! 南京!》短评	187
《南京! 南京!》:罪责思考与艺术呈现	191
《建国大业》:主旋律电影的华丽转型	200
《走着瞧》:驴的人性或人的驴性	204
《斗牛》:后现代语境中喜剧形式的现代性诉求	210
《我的唐朝兄弟》:神奇创意缘何化为庸常影像	217
《风声》:声音运用与谍战叙事	223
《高考 1977》:声音造型还原历史风貌	228

中国电影 2009
笔谈

务实的繁荣

张会军①

回顾 2009 年,在热烈庆祝中华人民共和国建国 60 周年的大喜日子里,中国电影人用自己的热情和务实的行动,创造了中国改革开放以来电影发展的又一个好成绩,形成了与国际金融危机形成鲜明对照的中国电影的繁荣景象。这最为精彩的一笔,成为最受关注的电影行业成就,让我们再次看到了电影作为文化软实力在国家文化建设方面所产生的作用和力量,体会到了电影经济实力在国家经济建设中的具体作用和实效。

文字的意义在于能够表达个人化的思考。它既是对过去一年中国电影的回顾与盘点,也是自己对中国电影现状的感悟和反思。

中国电影人在祖国一个甲子的生日中所呈现出来的热情

抑或是经过精心策划,抑或是不约而同,在庆祝中华人民共和国 60 岁生日时候,中国电影人用集体的力量,策划、拍摄完成了众多不同题材、类型、风格的电影,而最引起人们关注的《建国大业》,给我们非常多的感悟。一开始还有人认为电影是一个“拼盘”,结果我们看到的更多是敬业和感动。电影最终的形态,强烈地表现出了中国电影人的一种精神和胸怀,一种责任和态度。

影片表现了电影人在自己祖国一个甲子的生日中所具有的和呈现出来的巨大创作热情,证明了中国电影人作为一个重要文化群体所表现出来的对国家的赤诚之心。其电影拍摄完成的难度在于,电影人克服了诸多跨领域的困难,在国家建立、历史史实、政治背景、文化认同、工业体制、艺术

① 张会军,全国政协委员、中国电影家协会副主席、北京电影学院院长、教授、博导、北京影视艺术研究基地首席专家。

产品、创作规律等方面进行自如的整合。这部电影更为深刻的意义是,用电影艺术的形式、用集体创作的魅力、用生动形象的形态、用个人和集体的智慧,表现了1945年到1949年中国革命历史上最为关键的一段岁月,展示了中国共产党人的伟大胸怀和革命魄力,给了我们更多关于国家意义、历史发展、影片立意、思想内涵和政治外延等方面的思考。

电影另外的意义,也使我们看到了在今天拍摄电影的过程中,如何做到思想性、艺术性、观赏性这三性的高度和谐统一,如何调集业界的人气集体参与电影的创作,或者怎样将工业生产、商业推广和教育娱乐有机地融合在一起,如何运用演员人脉的气场及影响力,来展示和丰富电影的视觉效果。这部影片具有开创性意义,其整体的策划、运营、方略、风格、样式等深刻的深刻问题,要留给后人和历史进行研究。

电影拍摄数量众多和高票房情况下,我们还应该思考什么?

2008年的电影票房达到了史无前例的45亿元。2009年,在国际金融危机加剧和国内市场不断调控的情况下,电影仍然在继续创造奇迹。业界同行或者媒体都预言,预测2009年的票房“高点”和“底线”交接或者达到的临界点是60亿人民币,还有的说会轻而一举达到100亿等等。而我们面临的问题是:

1. 我们可以很清楚地知道,WTO的规定内容,已经到了关键的时候,国家很多对电影产业保护和优惠的政策业已经达到“巅峰状态”。很多迹象、数字和实际情况已经清楚地表明,对电影票房的继续推动,所有的外部、内部优势我们都基本享受得差不多了,市场机制和市场规则,将会在各个方面更加深刻影响着我们的电影产业发展。

2. 国家总的电影银幕的数量在那里,院线建设将面临着一系列制约,在国家宏观调控的过程中,国家的土地政策、房地产政策、文化产业扶持、文化发展布局,不会再持续从2007年开始的一天增加一块多银幕的美好景象。2009年上半年开始的房地产“疯狂”和“失控”景象,将终止在2010年影响所有新建电影院或者是新建多厅影院的步伐。这样的一个局面,恐怕未来要在1—2年内直接显现出来,直接影响到电影院建设、电影票房等各方面业绩。

基于这种现状,建议我们的政府主管部门,还真是要坐下来研究对电影工业如何给予进一步的产业政策等各方面的扶持,思考还有一些什么样的问题会在未来一个时间对电影产业产生限制和经济上的制约。在2009

年哥本哈根会议精神的指引下,政府对电影作为“无烟窗、绿色”的工业,在没有更多的耗能、污染、排放、投入的情况下,能否更多地享受和照射到像能源、钢材、电力、汽车、房地产等其他领域的相应优惠政策和产业扶持的阳光?还有没有具体的产业支持措施和资金扶持?我们国家应该在制定经济产业政策的同时,也要研究对文化、电影产业支持的具体措施,保证和促进其自身的成熟发展。

演员黄渤获得“金马”影帝应该值得我们尊敬和肯定

当我们一直在关注电影行业中“王宝强现象”的时候,结果带来的是在北京电影制片厂门口等待做电影、电视剧群众演员的众多“疯狂”人群,带来的是每年报考电影、戏剧院校艺术专业的众多考生。可是,有一个不争的事实,我们在各种各样的电影中,经常看到青年演员黄渤的身影。其实,黄渤在开始刚刚出道的时候,演的是主要角色,结果在海报上连一个位置都没有,后来就成为了一个“专业客串”演员。黄渤在北京电影学院表演专业学习的时候,就是一个目标非常明确、学习非常刻苦的学生,他付出的要远远比别人多。毕业以后在专业发展领域的各种逆境、顺境中,仍然展示了他的坚韧和乐观的一面。在所参加的电影拍摄演出中,他是绝对的认真和充满无限热情。其成功原因是黄渤能够正确地对待自己,具有一个非常好的心态,有一个非常好的性格,有一个非常好的人缘。从2008年到2009年,几乎成为黄渤的电影年,甚至更多引起投资方关注,如果不是黄渤参加演出就不投资,他居然成为了最忙的演员。电影院里经常能够看到黄渤,学院的老师都说,真应该授予黄渤电影界的“劳动模范”。

成就和荣誉总是眷顾那些勤奋的人,好运也会降临到一个如此好的人身上。2009年11月28日,第46届台湾电影金马奖,黄渤以高票获得“最佳男主角”,我在现场为他鼓掌,为他的勤奋、刻苦、认真而感到由衷地敬佩。还学习什么?现成的榜样就在我们身边,演员黄渤无论是获得台湾“金马”影帝,还是作为一个学院的毕业生、一个勤奋的演艺人员,都值得我们给予充分的尊敬和肯定。黄渤成长的经历,给我们这个行业内的从业人员非常多的启示和教育。

贺岁档期中国电影呈现“千军万马”和“竞争惨烈”的局面

我曾说过,中国人干什么都喜欢扎堆,会在年底凑热闹,形成了电影扎堆发行、放映的“贺岁档期”现象。2009年的“贺岁档期”发生了实质性的

变化,从原先的专门放映娱乐、商业电影的档期,发展成为今天的贯穿了“国庆档”、“圣诞档”、“新年档”、“春节档”、“情人节档”等一个时间长、类型杂的局面,也成为了众多说法中的一个电影黄金销售时间段。

2009年下半年后半段,大约有二十几部电影对人们进行商业、情感、视觉的“轮番轰炸”,忙坏了制片方、媒体方、发行方,美坏了电影院和观众。当然,真正会“渔翁得利”的是观众,至于各个方面的实际收益成果,只有自己知道。但是,从市场和“口水”上面分析,许多影片的电影制作单位则有可能是灾难性的“黑色时光”,一方面反映了作为制片方的错误判断和风险程度,更为主要的罪魁祸首是发行方对市场的判断和想当然,这年头没有“包打天下”的绝对,也没有“大小通吃”的情况。

在这样一种情况下,显现出来的问题是,影院数量的极为不足,需要我们的政府主管部门考虑如何帮助搭建更好的平台。各个方面要考虑的是电影院和电影的关系,档期和发行的关系。现在关键的问题,仍然是集中在院线的位置、银幕的数量、推广的策略、发行的时间、票价的制定、上映的时机、放映的频率、院线的范围上,还不算观众的绝对选择观看权的“权重”。在无形中,对于电影来说,电影的异彩纷呈导致的结果就可能是发展的不均衡。市场是一只无形的手,电影制作、发行各个方面和舆论媒体也左右不了。宣传的大好形势,也可能带来的是“滑铁卢”。整体电影工业的机制,产业上游、中游、下游的分工,就成为检验一个工业发展的根本问题。

众多明星“扎堆出演”的影片成为了一种特殊的电影现象

2009年,《风声》、《建国大业》、《三枪拍案惊奇》、《十月围城》、《火星没事》等由众多明星加盟的电影上映,形成了中国内地电影的另外一种风景,可能为以后更多电影公司制作电影,或者是聚集更多的明星加盟,起到推波助澜的作用。这样的做法,使得未来电影制作形态发生了非常大的变化。

2009年的中国电影界,我们可以说是众多明星“扎堆出演”电影的年份,这样的现象在过去有过,现在则成为了一种极致,成为了一种电影的特殊现象。如果是因为2009年的金融危机,如果是集体温暖,如果是争夺观众,那还可以理解。如果以后还长期坚持这样的一种制片策略,就有可能被别人认为无能,这应该引起我们的注意。我们经常说“天算不如人算,计划赶不上变化”。

吸引观众眼球固然是硬道理,但是,光靠这些“明星”维持是没有办法

长久的。观众的普遍心理是喜新厌旧,就这样的人群来回组合,不会有什
么实际意义,再加上如果导演在电影故事上、拍摄上、处理上、风格上稍微
怠慢,就有可能会失去大量的观众群。有的看法认为,电影产业化政策带
来了中国电影市场的繁荣,但是,如何持久繁荣没有绝对的保证。所以,居
安思危是一个绝对是真理。市场就是战场,还得干这事的人自己琢磨,才
能干好。

其实,实际的情况已经证明,不在于我们的电影拍什么,而在于我们怎
样地拍电影。光研究电影拍什么已经不具备特别的意义,反而是要研究电
影故事的形式怎么样地拍,才会不丢失导演自己和不丢失观众。同时,还
要研究一些电影院放映档期和具体的处理细节,在各种各样电影蜂拥、扎
堆的情况下,保证最大的收入。全面理智地分析,可能会是比较重要的
问题。

2009 年中国电影仍然是迎着金融危机而上,成就也不输 2008 年,形势
乐观中也有些忧患问题,也希望一些电影人干一些实事,冷静思考一些现
在的问题和未来会出现的问题,从心里祝愿中国电影会越来越好。

关键词点评 2009 大片

黄 丹^①

2009 年出现的很多大制作影片,技术上都非常好,但是,从我的专业来讲,很多影片最后出现的问题都是剧作问题。

《三枪拍案惊奇》:无语

看完《三枪拍案惊奇》我无语,旁边很多人在笑,我没笑。《三枪拍案惊奇》如果当时没有宣传那么大,如果是个年轻人的片子,我很可能认可它,但为什么是张艺谋的片子,我却有点拒绝?我在想,到底是影片出问题了,还是观众出问题了,还是我出问题了。因为《三枪拍案惊奇》是从一个美国电影过来的,所有的演员都很熟悉。我看到了张艺谋怎么说,张伟平怎么说。张艺谋说不要把他提得太高。但是,有时候人自己对自己的要求,和别人对你的要求是不一样的。既然我们认为他作为中国电影的一面旗帜,他就应该在那个高度。我甚至会拿《不差钱》比较,我更喜欢《不差钱》,小品反而让我喜欢,《三枪拍案惊奇》不让我喜欢。问题出在哪里呢?《血迷宫》对于当时美国社会状态是个准确的描述,《不差钱》对中国当代社会的很多方面都是有表现的,这种关联让我们对它的每个点都很“会心”,所有生活在中国现实背景下的人都会感同身受。而《三枪拍案惊奇》,将这样一个故事,放在一个孤零零的旷野中,它跟所有的社会连接都没有了,跟中国现实都没有了关联。看《血迷宫》,你会很明确,那是对美国社会的准确把握,看《三枪拍案惊奇》就不会有这种感受,因为已经抽空了这种关联。影片在用小品的方式调侃,就使得我们这样的观众,马上就跟它脱离了,所以我始终非常冷静地看这部影片,情感上它打动不了我,那种小品的东西同

^① 黄丹,北京电影学院文学系主任、副教授。

样打动不了我。

《十月围城》：太简单了

《十月围城》作为一个商业片来说，能让观众老少通吃，很多人都能接受，很不容易。但从我自己来说，我觉得它简单了。我对于好的商业片的要求是，看完后要让我回味一下，让我心里稍微沉一沉。这部片子，看的时候一路跟着看下去，看完了也就看完了，一点也不让我“沉”。然后我就想，什么原因？影片拍得非常好，一百年前香港的景，1905年的香港中环，做得非常好，但是那些人物一出场，我就知道结果了，没有给我提供更多的“意外”。因为我们编剧设计一个人物，设计一个结果，在往结局走的“路上”，得让人绕一绕，转个弯，有些意外，最后再达到那个结果。但是现在看这个片子，从头到尾，路都是直的，都是我能预想到的人物的结局，几乎每个人物都不让我有意外。从观赏心理来说，我就乐趣不够了。甄子丹那个人物还好一点，有面，稍微复杂一点的面。其他的都是好是好，坏是坏。

我觉得商业片走到今天，可能这样就太简单了。在心理上，在人物塑造上，在情感表达上，那种直接也许恰恰是这个片子好的地方。但是恰恰在这个方面，不让我回味。所有人物都是泾渭太分明了，为了革命事业勇往直前，一点犹豫都没有，没有一点退缩，哪怕有一点害怕。我觉得遗憾，因为可以做得人性更复杂一些。它不让我探索人物变化的乐趣，每个人物都直截了当，特别单面。人不是人，人是概念。比如王学圻扮演的角色的转变，太生硬。再比如，黎明单打独斗，里面的人不出来帮忙，只为了表现他一个人的潇洒。这在情节上是说不过去的。还有结局，我们相信这个结局，但是还可以设计得更巧妙一些。结局非常简单，让我们的观赏趣味打了折扣。也许我是在用文艺片的细节标准在要求商业片，但是国外很多优秀商业片也没有这么简单。

《建国大业》：着实不易

《建国大业》非常不容易。作为编剧，如果让我来写，把这么多人物，这么多戏串起来，又是在这样的篇幅当中，我也不知道怎么写，确实是非常难为编导的。拍成这样，着实不易。这也是中国特定的文化结构中出来的一部片子。

有一场戏，我一直想知道是谁拍的，因为全片是有好几个导演共同完成。我最喜欢的一场戏是，好像是中共七届四中全会，中共领导人通过一

个小胡同往会场走，拐弯处有一架摄影机在拍他们。每个领导人经过摄影机，看到有人在拍他们，他们的反应是很有意思的。那种下意识的感觉，演员处理都非常好。我觉得这个段落的设计是属于电影的，属于导演思维的，真正把人物的感觉拍出来了，人活了，非常生动，而且剪得也特别好。每部片子若都能找出几个让你心动的段落，我们就能满足了。

《南京！南京！》：立场有问题

《南京！南京！》技术上也非常好，有几个段落我也非常喜欢，但是作者的态度我非常不喜欢。因为日本是个非常右翼的社会，他们是不检讨的。中日剧作家协会每年有聚会，每次都会讨论到战争问题、责任问题。他们说你们中国人为什么抓住不放？日本人对待死者的态度就是，人死了就死了，就让他安息吧，不必追究了。这就导致他们在对待战争，对待战犯的问题上，不认错，不检讨，不反省。我觉得在这样一个状况下，我们中国人有必要去替他们忏悔吗？非常一厢情愿！现在不会有人说德国，因为他们对战争的反省非常彻底。在日本不忏悔的前提下，这部影片拍得如此温情脉脉，我觉得作者的立场很有问题。

从剧作角度来说，主人公角川这个日本兵，从一开始，以一个反战的视角进入战争，到最后自杀，人物没有变化，战争只是在他原本善良的砝码中，又加了一些东西，战争并没有彻底改变他。这样的立场和态度，甚至连我们所看到的战后日本自己拍的反战片都不如。而且，难道中国小兵小豆子的逃出生天，说重了，这是一个象征中国未来希望的小孩子，他的拯救，要靠一个日本兵的“施舍”吗？难道，中国人的拯救要靠日本人吗？！抱歉，我会这么联想。

别的人物，范伟演的拉贝的秘书就不成立，人物是断裂的，生硬地让人物有变化，所有的变化都不符合人物的性格。

《麦田》、《秋喜》：单薄、不尊重历史

《麦田》和《秋喜》在制作方面都非常漂亮，但是问题都出在剧作上。《麦田》特别单薄，构架不起来。当然，它也有好的一面，它的历史态度、历史认识，有想法，有进步，打破了单一的传统的历史书写。但是，人物和故事在这个意念下显得不丰满。

《秋喜》是不尊重历史，不尊重历史中人物的状态。比如郭晓东和孙淳在那样一个紧要关头，去探讨什么是纯洁，探讨的这些点跟故事、与当时的

现实环境是不融的。江一燕演的秋喜，整个是游离的。江一燕是个很不错的演员，她戏中的造型也很漂亮，但是这个人物跟故事没有紧密的勾连。把这个人物拿掉，一点都不影响整个故事，这是两张皮硬贴在一起。影片没有找到一个很好的勾连，将他们联结在一起，所以这个片子，人物不尊重历史，结构断裂。

其实，我们现在看片子提出批评，并不是骂，是心疼，制作那么大，花了那么多钱，如果某些方面更好一点，会更好。

《风声》：让人回味

2009年我最喜欢的片子是《风声》。从商业片的角度来说，《风声》方方面面都做得比较到位。原小说的结构也好。改编后每个人物都比较到位，而且让人回味。《风声》把你绕在里面，绕来绕去。当然，作为商业片，最后你的所有情感得到了宣泄，坏人被打死，但是整个故事讲述的方法，有悬念，有设计，九曲回肠，虽然也有破绽，但是就2009年的商业大片来说，做得不错，演员也演得好，到位。