

2011 重点影片研究

中国电影博物馆
北京师范大学艺术与传媒学院
永安 邢建毅 王宜文 主编

2011 重点影片研究

中国电影博物馆

北京师范大学艺术与传媒学院

杨永安 邢建毅 王宜文 主编

课题小组

中国电影博物馆馆长 杨永安

中国电影博物馆副馆长 邢建毅

中国电影博物馆学院院长 王宜文

成员 中国电影博物馆研究部 高越、刘洋

高宁、邢昀、毛立石、刘佳

北京师范大学艺术与传媒学院 路春艳等

CFP 中国电影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2011 重点影片研究 / 杨永安, 邢建毅, 王宜文主编.
—北京: 中国电影出版社, 2013. 10
ISBN 978 - 7 - 106 - 03715 - 4

I. ①2… II. ①杨…②邢…③王… III. ①电影评论—中国 IV. ①J905. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 207022 号

2011 重点影片研究

杨永安 邢建毅 王宜文 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: 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 12 月第 1 版 2013 年 12 月北京第 1 次印刷
规 格 开本/710 × 1000 毫米 1/16
印张/24.5 字数/400 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03715 - 4/J · 1445
定 价 56.00 元

目 录

北师大重点影片分析报告

重点影片《金陵十三钗》分析报告	3
《金陵十三钗》影片档案	3
《金陵十三钗》单片分析报告	5
附录	16
重点影片《兔侠传奇》分析报告	19
《兔侠传奇》影片档案	19
《兔侠传奇》单片分析报告	21
附录	28
重点影片《变形金刚3：月黑之时》分析报告	33
《变形金刚3：月黑之时》影片档案	33
《变形金刚3：月黑之时》单片分析报告	35
附录	41
重点影片《建党伟业》分析报告	43
《建党伟业》影片档案	43
《建党伟业》单片分析报告	46

附录	52
重点影片《辛亥革命》分析报告	55
《辛亥革命》影片档案	55
《辛亥革命》单片分析报告	57
附录	62
重点影片《最爱》分析报告	69
《最爱》影片档案	69
《最爱》单片分析报告	71
附录	77
重点影片《加勒比海盗4:惊涛怪浪》分析报告.....	81
《加勒比海盗4:惊涛怪浪》影片档案	81
《加勒比海盗4:惊涛怪浪》单片分析报告	83
《加勒比海盗4:惊涛怪浪》宣传排期	88
附录	90
重点影片《蓝精灵》分析报告	93
《蓝精灵》影片档案	93
《蓝精灵》单片分析报告	95
附录	99
重点影片《哈利·波特与死亡圣器》(下)分析报告	103
《哈利·波特与死亡圣器》(下)影片档案	103
《哈利·波特与死亡圣器》(下)单片分析报告	106
附录	112
重点影片《观音山》分析报告.....	115
《观音山》影片档案	115

《观音山》单片分析报告	117
附录	124
重点影片《失恋 33 天》分析报告	125
《失恋 33 天》影片档案	125
《失恋 33 天》单片分析报告	126
附录	132
重点影片《钢的琴》分析报告	137
《钢的琴》影片档案	137
《钢的琴》单片分析报告	139
重点影片《龙门飞甲》分析报告	147
《龙门飞甲》影片档案	147
《金陵十三钗》单片分析报告	149
参考文献	155
重点影片《功夫熊猫 2》分析报告	157
《功夫熊猫 2》影片档案	157
《功夫熊猫 2》单片分析报告	159
附录	169
重点影片《Hello! 树先生》分析报告	177
《Hello! 树先生》影片档案	177
《Hello! 树先生》单片分析报告	179
2011 年 15 部重点影片综述	191
电影博物馆重点影片课题成果一览表	207

2011 年《影博·影响》影评人观影评论活动 实录及观众问卷调查分析报告

《赵氏孤儿》:陈凯歌导演的一种解读

——《影博·影响》影评人观影评论活动实录 211

《赵氏孤儿》观众问卷调查分析报告 215

岁末年初,让子弹飞 元旦相聚,非诚勿扰

——《影博·影响》影评人观影评论活动实录 223

《非诚勿扰Ⅱ》观众问卷调查分析报告 227

《创:战纪》观众问卷调查分析报告 233

《将爱情进行到底》:十二年后的跨界续写

——《影博·影响》影评人观影评论活动实录 241

《将爱情进行到底》观众问卷调查分析报告 245

《歼十出击》:时代感鲜明的空军题材电影

——《影博·影响》影评人观影评论活动实录 251

《歼十出击》观众问卷调查分析报告 255

《战国》:又见中国式大片

——《影博·影响》影评人观影评论活动实录 261

《战国》观众问卷调查分析报告 265

不仅仅是因为 3D

——《里约大冒险》观众问卷调查分析报告 271

《最爱》:热病时期的爱情

——《影博·影响》影评人观影评论活动实录 277

《最爱》观众问卷调查分析报告 280

《加勒比海盗4:惊涛怪浪》观众问卷调查分析报告 286

《功夫熊猫2》:熊猫 Made in USA

——《影博·影响》影评人观影评论活动实录 295

《功夫熊猫2》观众问卷调查分析报告 298

《建党伟业》观众问卷调查分析报告 303

《飞天》:圆梦蓝天

——《影博·影响》影评人观影评论活动实录 309

《飞天》观众问卷调查分析报告 312

《钢的琴》好口碑能否换来高票房?

——《影博·影响》影评人观影评论活动实录 319

《钢的琴》观众问卷调查分析报告 323

《变形金刚3:月黑之时》能否打败票房神话《阿凡达》?

——《影博·影响》影评人观影评论活动实录 329

《变形金刚3:月黑之时》观众问卷调查分析报告 334

《哈利·波特与死亡圣器(下)》观众问卷调查分析报告 339

《兔侠传奇》观众问卷调查分析报告 344

《辛亥革命》

——《影博·影响》影评人观影评论活动实录 349

《辛亥革命》观众问卷调查分析报告 352

《蓝精灵》观众问卷调查分析报告 357

庆祝建党九十周年献礼片观众问卷调查分析报告 362

电影院观众微博使用情况观众问卷调查分析报告(节选) 368

《Hello! 树先生》

——《影博·影响》影评人观影评论活动实录 375

《Hello! 树先生》观众问卷调查分析报告 379

北师大重点影片 分析报告

重点影片《金陵十三钗》分析报告

《金陵十三钗》影片档案^①

影片片名:《金陵十三钗》

英文片名:The Flowers Of War

制片地区:中国

类型:剧情 / 战争 / 历史 / 动作

时长:145 分钟

影片规格:35 毫米胶片变形宽银幕

投资:6 亿元

制作公司:北京新画面影业有限公司

发行公司:

国内发行方:

华夏电影发行有限责任公司

中国电影集团公司

北京新画面影业有限公司

国际发行方:

FilmNation Entertainment

(负责除北美、中国和亚洲部分地区以外的全球发行)

① 上映票房及观影人次数据为影片在中国内地上映收获的总票房与总观影人次,数据由中国电影发行放映协会提供。影片档案资料综合整理自电影网(<http://www.m1905.com/mdb/film/410063>)、艺恩咨询(<http://m.entgroup.cn/573968/>)、时光网(<http://movie.mtime.com/118999/details.html>)、百度百科(<http://baike.baidu.com/view/1857725.htm#8>)等电影垂直网站或网页。

Wrekin Hilll Entertainment

Row 1 Rrods

(两家联手负责北美地区发行)

主创人员:

编剧:刘恒、严歌苓

导演:张艺谋

文学策划:周晓枫

摄影师:赵小丁

录音师:陶经

原创音乐:陈其钢、约舒亚·贝尔(小提琴曲)

艺术指导:种田阳平

美术设计:种田阳平

布景师:赤塚佳仁

服装设计:张叔平、Graciela Mazón

剪辑:孟佩璁

动作指导:罗礼贤、罗义民(动作副指导)

视觉特效:乔斯·威廉姆斯、彭柯

预告片制作:魏楠(Trailer - movie)

主演:克里斯蒂安·贝尔、妮妮、佟大为、张歆怡、黄天元、渡部笃郎、曹可凡、黄海波等

开拍时间:2011 年 1 月 10 日

上映时间:2011 年 12 月 15 日

上映天数:60 天

上映票房:60925.51 亿元

观影人次:1476.33 万人

影片简介:

定位为“战争史诗”的《金陵十三钗》根据著名华裔女作家严歌苓的同名小说改编。影片由张艺谋导演,总共筹备 4 年,横跨其拍摄《三枪拍案惊奇》、《山楂树之恋》的两个周期。总投资共 6 亿元,邀请了曾参与《拯救大兵瑞恩》的好莱坞战争特效及烟火团队,更有斩获奥斯卡最佳男配角的一线影星克里斯蒂安

· 贝尔加盟。故事讲述“1937 年的南京,一座教堂里一个为救人而冒充神父的美国人、一群躲在教堂里的女学生、14 个逃避战火的风尘女子以及殊死抵抗的军人和伤兵,共同面对南京大屠杀的故事”。影片上映后,观众口碑两级分化、反差较大,国内票房也未达到制片人张伟平预计的 10 亿元,仅以 6.1 亿人民币封箱,但该片仍是 2011 年华语电影票房冠军。

获奖情况:

2011 年获第 69 届美国金球奖最佳外语片奖提名

《金陵十三钗》单片分析报告

《金陵十三钗》是一部野心之作,在策划伊始便锁定目标——奥斯卡金像奖,而且目标不仅只是针对海外电影颁发的“最佳外语片”奖项,更是申报了包括最佳影片、最佳演员、最佳摄影等在内的项奖。张艺谋作为在海外最富盛名的中国内地导演,在国际电影节屡获殊荣,在欧洲三大 A 级电影节也早有建树(《红高粱》曾获柏林电影节金熊奖、《活着》曾获戛纳电影节评委会奖、《秋菊打官司》、《一个都不能少》都曾获威尼斯电影节金狮奖),唯独多次入围奥斯卡仍存遗憾(《大红灯笼高高挂》、《菊豆》、《英雄》三次入围奥斯卡最佳外语片)。因此,《金陵十三钗》承载着张艺谋个人职业生涯的终极梦想,也在某种意义上成为中国电影寻求以好莱坞为代表的国际主流商业市场认同的试金砝码。围绕进军奥斯卡这一宏大命题,《金陵十三钗》在各个维度充分整合资源,无论在创作团队选择、视听语言定位,还是营销策略设定、发行方法推行等各个层面都充分追求国际化,以期可以与国际视域中的观众和市场实现“无缝接轨”,而在这些方针引导下的《金陵十三钗》也确实是一部技术臻于完美的用心之作,但由于后期在营销发行方向上剑走偏锋,引发许多争议,也最终影响了《金陵十三钗》的社会评价与票房成绩。

一、视听语言分析

《金陵十三钗》继承了张艺谋电影一贯对视听语言的创新实验,在摄影、录音、音乐等方面都求新探索,尤其是在战争场面视觉特效的营造上更是达到了国际水平,继《集结号》之后又一次提升了本土战争题材电影的拍摄水准。以下

依次分析:

(一) 摄影

《金陵十三钗》的摄影师赵小丁曾多次和张艺谋搭档,也深知张艺谋对光影效果的执著追求,因此,在摄影技巧的选择上尽量满足导演的创意要求。例如,在《金陵十三钗》概念设计阶段,张艺谋导演就提出一个少女透过教堂彩色玻璃窥见风尘女子妖娆登场这一意象,为了营造影片开场中教堂里色彩靓丽的花玻璃,从而实现书娟透过其看到十三钗登场的艺术效果,赵小丁在拍摄中对玻璃的制作和配色不断筛选、反复烧制,终于制成了满足色彩饱和度的特殊透光率玻璃,实现了导演的艺术构想。同时,赵小丁在《金陵十三钗》的拍摄中也融入了许多自己的理解,如在十三钗的群像在拍摄时便参考了油画技巧中的群像构成,“比如她们从地窖里面出来和老外调情那场戏。灯光方面,是想走点油画调子的,在构图方面基本用中焦距,让它既有一些景深的变化但又不至于夸张变形。还有地窖,有一场就是十三钗刚来,书娟从小窗口看下去,那个画面我用了一些广告的手段,做了一些虚虚的前景,用些半透明的丝袜放在镜头前,让它形成有点虚幻的不是很现实的梦境的感觉,再加上一点烟雾,令画面看上去不是那种干干净净、一览无余的。总之,构图上还是比较追求油画感的,还有就是运用平视的角度和中焦距镜头”^①。在光线氛围、色彩基调、镜头调度等摄影控制中,《金陵十三钗》都展现了精良的摄制水准,以下是《金陵十三钗》摄影技术参数^②:

摄影机:索尼 F35、Phantom 超高速摄影机、阿莱 235

镜头:MP(COMPUTAR)、安琴变焦 16.5—110mm、24—290mm、蔡司 UP

灯具:镝灯、钨丝灯

移动设备:斯坦尼康、大炮、伸缩臂等

后期特效:视点特艺

(二) 声音设计

尽管未能入围奥斯卡最佳外语片,中国影人再次与该奖失之交臂。但该片的录音师陶经获得了美国音效剪辑者协会的“最佳外语片音效剪辑奖”。该奖项是

① 赵小丁、梁明:《〈金陵十三钗〉摄影创作谈》,载于《当代电影》2012年第1期,第40页。

② 参见陈刚:《光影雕刻下的战争之花——赵小丁谈〈金陵十三钗〉的摄影创作》,载于《电影艺术》2012年第1期,第149页。

比奥斯卡更权威的行业技术大奖,因此,陶经成为了“离奥斯卡最近的中国影人”。陶经与张艺谋导演同为北京电影学院78班的一员,也是第五代电影人中最著名的录音师之一,刚接触《金陵十三钗》的项目时,陶经便对这部电影的声音设计有了独特的定位:“它必然不同于《地道战》和《地雷战》,也不同于《大决战》。它不拿日本兵娱乐,也不走文艺范儿的路线,人性是这部影片的最大着力点。它从小局部写战争,用人性的力量重塑国族神话。在人性力量的下,战争的猛烈和大场面显得次要。它要表现的是战争背景下一群女人的史诗,需要的是悲壮的力量,是润物细无声中流露出的势如破竹。因此,声音的创作与制作也围绕着这一方向展开,要表现观众不常听到的、有震撼力的声音。要追求真实,要寻找临场感,用声音去表现这种伟大浪漫的情怀。”^①因此,在人性的最高原则下,《金陵十三钗》的声音设计和以往的战争片呈现了明显的不同。例如,开场部分书娟等女孩在雾中奔跑的画外音段落,陶经带领的录音团队为了凸显人物紧张、恐惧的心理,特意制作了独一无二的“雾之声音”,通过实验各种效果器,对声音进行变调处理,再加入绵绵细雨打在不同位置产生的声音,最终形成了一种压抑沉闷、四面楚歌的心理氛围。

在坚持尽量同期声及声音浪漫化表达的同时,《金陵十三钗》也做出了巨大的技术革新,它是国内第一部使用7.1声道进行立体声环绕制作的电影。“这两组扬声器可不一般。假如5.1的环绕声听上去像是从喇叭中传出来的声音,那么7.1的环绕声就好像是在空气中行进游走了。7.1是一个衔接很好的实体,环境介入感强烈,使得观众能在这部影片中可以通过声音闻到电影里的味道。在影片的声音设计上,陶经利用7.1的声音架构,将原来在5.1中粘在一块的战争环境声分成两层。一层是战火在教堂里的回荡声音,一层则是在教堂外部空旷环境中的炮火声。陶经把教堂更多一些的背景声放在了侧面体现,这样战争外围的背景则笼罩着燃烧、爆炸和打仗的声音,这样的尝试是很成功的。”^②《金陵十三钗》的这一录音实验是我国电影录音技术改革的重要里程碑,在此之后,7.1的声音制作模式有可能将会不断地被推广应用,成为电影录音制作的行业标准,从而在整体上提升我国电影的声音制作水平。以下是《金陵十

① 姚睿:《美丽忧伤的破碎之花——与陶经谈〈金陵十三钗〉的声音设计》,载于《电影艺术》2012年1期,第150页。

② 姚睿:《美丽忧伤的破碎之花——与陶经谈〈金陵十三钗〉的声音设计》,载于《电影艺术》2012年1期,第155页。

三钗》录音技术参数^①:

录音机:两个阿通(Aaton)录音机(法国产数字多轨录音机,附带调音功能)、一个744录音机(美国Sound Devices公司推出的四轨便携式音频录音机)。

话筒:森海塞尔的60话筒(Sennheiser MKH60,德国制的轻质枪式强指向话筒,MKH416的升级版)、德国的绍普斯(shopes)话筒。

无线话筒:美国的莱克(Lectrosonic)。

(三)原创音乐

《金陵十三钗》的音乐由张艺谋奥运会时期的拍档、著名旅法作曲家陈其钢创作完成,在前后历时近三年的电影音乐设计中,陈其钢曾多次去南京及苏州一带进行民俗采风,因而整部电影的配乐时而精致委婉,时而巍峨大气,始终紧贴剧情的发展与各色人物的命运变迁,达到了极佳的抒情效果。

故事围绕1937年南京城内一座避难修道院展开,其间涉及了牧师、学生、妓女、国军、日军等多种身份及其相应的文化语境,其中既有“风尘女子的世俗气息,儿童唱诗班的天真无邪,天主教堂的宗教背景,美国嬉皮士的明朗直率”,又有“国军士兵的血气方刚和日本侵略者的残暴”^②,因此在素材、乐器的甄选上,必须做到杂而不乱、个性鲜明,抓住目标群体的不同特征从而搭配恰切的音乐。例如对于片中两类主要女性人物的主题音乐选择上,陈其钢选择了创新性改编。在为“十三钗”定位音乐时,“陈其钢选用了典型的江南艺妓歌曲江苏民歌《无锡景》素材,并进行了精心改编和填词,用苏州评弹的方式演绎成《秦淮景》。这种具有明显地域特色和群体特征的民歌素材挪用,迎合了审美主体对地域文化和人文背景的想象,起到了更为直接的提示效果。而对于从小生长于教堂的女学生们,她们自幼受到天主教文化的熏陶,因此祈祷和礼拜仪式中演唱的圣歌成了她们所处生长环境的代表性符号。作曲家精心选择了文艺复兴时期的圣歌 *Angels We Have Heard On High*。这首西方人非常熟悉的圣诞圣歌,既贴合故事发生在圣诞将至的时间点,又符合教堂女学生的身份。”^③这两首标

① 整理自姚睿:《美丽忧伤的破碎之花——与陶经谈〈金陵十三钗〉的声音设计》,载于《电影艺术》2012年1期。

② 喻德术:《〈十三钗〉配乐获好评,作者陈其钢修改上百次》,载于《法制晚报》2011年12月22日。

③ 郝达:《论〈金陵十三钗〉电影配乐中的“挪用音乐”》,载于《当代电影》2012年第4期,第146页。

志性音乐很好的诠释了片中两类女性的不同身份特征,也暗示了各自的命运归属,同时旋律优美、韵味悠然,令整部电影更富审美意味。

(四)视觉特效

《金陵十三钗》的国际化团队不仅包括贝尔这样的顶级演员,更包括许多早已蜚声海外的制作团队,例如曾打造过《拯救大兵瑞恩》、《兄弟连》、《太平洋》等多部影片战争场面的乔斯·威廉姆斯(Joss Williams)特效团队,《金陵十三钗》战争戏部分的爆炸、烟火和特效均由这一团队来负责。例如在开场中书娟等教会少女在雾中奔跑的戏份,就由他们完成。“拍摄时,威廉姆斯团队用一种专门制造的机器设备,把食用油高温加热以后,变成雾化的白烟,烟的轨迹依靠风鼓来控制,他们用一种塑料管状的东西,把场景区域整个环绕起来,上面有很多出气口,雾化的烟在这个圈定的范围内冒出来,形成看起来很均匀的一大片雾。而且当时的天气条件也很好,风不大,所以最后呈现出的画面效果还是非常真实的。”^①

在同国外团队合作过程中,《金陵十三钗》剧组学习到许多拍摄战争场面的安全经验,正如摄影师赵小丁所言:“他们用的东西和我们不一样,像炸点用的小雷管,和我们国内的就完全不一样。我们做过实验对比过,咱们的一炸能看见一团火光,他们的看不见火光,而且炸的时候能崩出好多类似小渣子的东西,特别真实。他们很少用炸药,尤其是距离人近的时候,它们用一种高压气泵,用一种闪光灯泡做瞬间发光,再加上一些烟尘粉尘,看上去很像是一种爆炸的效果,但实际上主要是用一种高压气泵做爆炸效果。炸药很容易出事。他们只有人不在跟前的时候才会用少量的炸药,而且量控制得很少,主要还是用气泵。像影片纸片乱飞上天空的镜头都是用高压气泵打上去的,只会用少量的炸药做出一些烟雾和火光,和气泵配合。他们都是事先做测试,比如说这些彩色的纸,他们用几个气压做测试,用三个单位量的气压能崩到六米,你要让它崩到12米就会再加两个单位量的气压,一切都是量化的可控的标准。外国人做事就是这样规范。”^②通过跨国合作,国内制作团队学习到最先进的拍摄技巧,不仅提高了制作质量,也在一定程度上保障了拍摄安全,这也是《金陵十三钗》为本土电影

① 陈刚:《光影雕刻下的战争之花——赵小丁谈〈金陵十三钗〉的摄影创作》,载于《电影艺术》2012年第1期,第144页。

② 赵小丁、梁明:《〈金陵十三钗〉摄影创作谈》,载于《当代电影》2012年第1期,第41页。