

(上接第5版)

◎ 新主流大片引领潮流,多样化表达『中国精神』

采访中,业内专家学者表示,表达“中国精神”的影片中,既有投资大、制作周期长的大片,也有“小而美”的小众题材类型影片。它们的出现和成功均离不开近些年中国电影产业的高速增长。

《建国大业》、《建党伟业》、《建军大业》、《湄公河行动》、《红海行动》、《流浪地球》、《紧急救援》、《战狼2》等影片,不仅制作周期长,而且大多运用到大量的特效技术。

电影《流浪地球》初剪初期视效镜头达到4000个,最后缩减到2200个,这一数量仍超过了一些常规电影全片的镜头量。其中50%是高难度的视效镜头,还挑战了大量的全CG镜头,比如用全CG镜头将上海砌入冰墙等等。影片还专门成立了UI组,负责片中所有仪表和显示屏交互界面的设计。为了提高真实感,让屏幕反射在演员脸上的面光和眼神互动更加逼真,剧组全程坚持实景UI拍摄。

影片《红海行动》运用了“海、陆、空三线调度”和“实景拍摄”的拍摄形式。在非洲摩洛哥取景,从峻峭的高山到荒芜的沙漠,从繁华的城市街头到落寞的古城老巷,辗转近十个地区。剧组在摩洛哥拍摄时,创作团队涵盖了来自中国大陆及港台地区、韩国、马来西亚、泰国、英国、德国、法国、美国、摩洛哥等多个国家的工作人员,仅2017年2月26日的一场戏就动用1200多名演员,以及大量摩洛哥皇家卫队宪兵等装备配合参演。在《建军大业》的拍摄过程中,仅南昌起义一战中,就运用了常规摄影机、摇臂、航拍器、GoPro等11个机位,全方位多视角呈现激烈的战斗场面。另一场三河坝战役,更是创下单镜头200炸点的纪录。

业内人士认为,很多大制作的主流大片离不开成熟的电影工业,成熟的电影工业增加了影片的观赏性,实现了电影创作人员的很多创意,满足了观众的观影需求。同时,已经步入成熟的中国电影市场也为这些大制作影片提供了足够的票房回报,制片单位可以放心大胆进一步提高影片质量而加大投入。

此外,由于电影市场的扩大和成熟,也为文艺片、纪录片等小众题材影片提供了更多的市场空间。纪录片《厉害了,我的国》在2018年上映后取得了约4.8亿元的成绩。《地久天长》等不少文艺片也都实现了社会效益和经济效益双丰收。

在饶曙光看来,中国电影观众给予了中国电影人更多的创作空间和更高的票房回报。同时,电影观众也倒逼中国电影人要拍出更多更符合时代精神的优秀影片。

采访中,业内人士充分肯定了这些年来中国电影进步,同时他们也提出了更多的希望和建议。饶曙光表示,在“中国精神”的表达上,中国电影的题材和类型还可以进一步拓展。“在创作中,电影人既要坚持现实主义创作手法,又要有浪漫的浪漫主义的情怀和表达,以更加丰富的风格和表现形式有效与中国观众形成互动。”

赵卫防同样认为,以现实主义为主体的创作方法依然是国产影片的重点创作方向。这也是中国电影的美学根基。“现实主义是一种创作方法,仅仅是指现实题材影片,非现实题材的作品依然可以沿用现实主义的表现手法。现实主义的创作手法也是与时俱进的,这种变化因时代因素的改变而不断演进。”

饶曙光相信,随着中国电影市场进一步扩大,中国电影工业化水平进一步提升,创作者对类型片更加娴熟的把握和运用,表现“中国精神”的影片会更加丰富多彩。赵卫防表示,近年来新主流大片和商业类型片的对接上越来越成熟,中国电影人应该坚持把新主流大片这条创作道路走下去。“新主流大片是引领创作风向、推动中国电影由大到强的重要类型。”

发展与嬗变

——关于中国新主流电影发展的探讨

■ 文/杨平

我们现在提到的新主流电影是主流电影在新时代自我嬗变的一种新形态,是伴随社会生活多元化、经济一体化、文化全球化发展的必然趋势。新主流电影之“新”在于既不同于教化功能过于明显和外在的主旋律电影,也不同于商业功能至上甚至唯一的商业电影,它具有主流意识形态属性,宣扬社会主义核心价值观且兼顾大众审美,具有强烈受众认同和市场认可的主流电影。新主流电影也是未来中国的主流,是国家软实力的宣传载体之一,也是国家意志与民众需求的精神汇聚,它具有现代电影的所有特征和生命力,又扎根在深厚的中国民族文化之中,同时借助电影产业勃发生机,是面向社会各个年龄层和行业人群宣扬主流价值的利器。

一、新主流电影的发展概况

新主流电影与主旋律电影、主流电影同根同源,可以说是主流电影在适应时代发展的一种由内而外的嬗变。清华大学新闻与传播学院教授尹鸿在《2018年中国电影艺术报告》中对2017年电影市场总结时提出“在这一年新主流电影初具规模,处于起步阶段”。从2017年到2020年,新主流电影应运而生,蓬勃发展,就目前来看,新主流电影的形成发展可大致分为三个阶段。

1. 蛰伏孕育期(2000年—2016年)

新主流电影孕育于主流电影中。主流电影发展至21世纪,为了适应政治、经济的发展从内部产生变化,在全球化趋势的催化下嬗变出一种新的形态,即为新主流电影。综其发展大背景,可将2000年至2016年视为中国新主流电影的蛰伏孕育期。在我国,这一时期虽然没有真正意义上的新主流电影产生,但《建国大业》、《建党伟业》、《智取威虎山》等影片的上映为新主流电影提供了孕育的土壤和发展的新思路。这一时期的新主流电影多数局限于革命历史题材,依托知名演员、流量明星和精良制作来调动观众的观影欲望,这样的模式为新主流电影的发展提供了辅陈。但这一时期的新主流电影没有完全跳出主流电影说教、模式化灌输的情感传达方式,其实质表现为主旋律电影的商业化,在观众的共情方面多有欠缺。

2. 诞生催化期(2017年—2019年)

2017年是中国新主流电影初出茅庐的一年,显露出规模化雏形。《战狼2》、《芳华》、《二十二》等新主流电影开启了大众对主流电影的新认识。尤其以电影《战狼2》为代表,在表达着主流核心价值观的同时,用新的创作视角展现了与时代同轴而备受瞩目的事件得到受众的强烈共鸣。随后几年,新主流电影创作的格局更丰富多元,也逐步与世界接轨。2018年《无问西东》、《我不是药神》、《红海行动》等影片以高质量水准进一步被观众所接受和认同。2019年,借助建国70周年的契机,《我和我的祖国》、《中国机长》、《烈火英雄》、《流浪地球》、《哪吒之魔童降世》、《飞驰人生》等影片将新主流电影推向一个高峰。在这一阶段,新主流电影打破宏观叙事,电影类型更多元化,创作题材逐渐转向现实主义,通过大时代下的小切口表达自我实现的价值。

3. 沉寂觉醒期(2020年后)

2020年初受新冠疫情的影响,整个电影行业进入“冰封”状态。新主流电影在蓬勃发展阶段遭遇当头一棒。挑战与机遇是并存的,从2020年下半年开始,电影《八百》展现了新的生机,随后借国庆档及纪念中国人民志愿军入朝作战70周年的契机,中国的电影市场迎来春风,也让新主流电影借力而上,《我和我的家乡》、《金刚川》、《夺冠》等影片为等待许久的观众带来新精彩,沉寂许久的电影院因为这些高质量影片再度热闹起来。随着国内疫情的逐步趋缓,2021年春节将至又恰逢西方情人节,多部影片在这个堪称“史上最强”的春节档蓄势待发,电影《你好,李焕英》成为那颗最耀眼的“福星”,影片勾勒出最朴实的人间情感,在“笑”与“泪”中展现人间大爱,涤荡浮躁揭示生活本真,为新主流电影带来一股清流。一年的沉淀,院线上映的新主流电影更注重品质的把控。外在层面,在以视觉冲击增加观赏性,多角度多层次的

场面调度、长篇幅、精致的构图,以及逼真的特效等方面都拉升了电影的品质;内在层面,将宏大的主题表现手法弱化,借用普普通通的小人物展现大时代主题,为电影注入更加亲民的人情味和烟火气。

二、新主流电影的特点

中国新主流电影的“新”是与主流电影对标后的差异所在,它不是商业至上,它也不似纯粹单刀直入的主旋律电影那样将教化功能赤裸裸的表现出来,综述其特点主要表现为社会主流价值与主流市场的兼顾性以及个体情感的共鸣,并与观众的口碑保持一致。兼顾社会主流价值和主流市场,归根结底是内容至上的匠心促成。电影故事的叙事策略有所改变,更加注重人物个体的叙事角度,让新主流电影从主流电影的枝干中伸展展开,人物具有由内而发的叙事特点。寓教于乐的形式又将新主流电影和主旋律电影加以区分,让观众沉浸在精彩的电影叙事中,同时自觉的产生与主题宣扬一致的共情。

个体情感的共鸣取决于创作者对个体人物叙事角度的把控。观众对电影中的角色有认同,才能增强代入感,与角色共情共振,也才能使影片具有在社会上不错的口碑传播。

总的来说,新主流电影的核心特点是被主流市场接受认同的,同时也能鲜明的体现社会主义核心价值观,通俗的来讲就是解放电影的创造力,用好看有意思的故事,激发大众认同感,令大众心向往之。

三、新主流电影发展的问题剖析

新主流电影的发展需要中国不断发展的工业体系支撑,追溯发展源头也不难发现其存在的问题。

1. 主题局限,难以跨出舒适圈

目前上映的新主流电影,主题表达呈现为爱国主义的形态,侧重礼赞奉献精神,带有积极的国家意识形态特征,这样主题下的创作无疑会规避很多风险,更容易获得更好的宣传资源和院线放映机会,这也是新主流电影得以发展的养分之一。但它也是一把双刃剑,高大上的叙事主题和雷同的叙事结构正在逐渐蚕食观众的兴趣,为新主流电影长久健康发展埋下隐患。新主流电影需要百花齐放、推陈出新,只有勇于迈出舒适地带,才能探索出新的生机。例如上边提到的《你好,李焕英》、《我不是药神》等,都跳脱了千篇一律的宏大主题,在基层与小微中寻求生机,深入人民生活的创作才更具生命力。

2. 类型单一,亟需打破思维壁垒

纵观近些年取得成功的中国新主流电影,多为宏大叙事的革命历史片或者战争片等。在爱国主题的带领下,这种成功的模式不断被复制,从而让新主流电影在创作上自起壁垒,这样的固定模式更容易获得成功,也阻碍了创新。其实,新主流电影完全可以拓展出更广阔的格局,在宣扬“真善美”的普世社会价值基础上拓展主题,影片类型也可拓展到科幻电影、动画片、生活类纪录片等多种类型,用更加丰富的形态获得更多社会层面人士的关注。如动画电影《哪吒之魔童降世》、科幻电影《流浪地球》这样的诚意之作,它们实质性地拓宽了观众层次,也打破了壁垒真正做到老少咸宜寓教于乐,其破旧立新的做法更容易得到观众对主流价值观的认可。

3. 审美疲劳尚未褪去

从电影的生产模式来看,新主流电影渐渐形成了固定的运作模式,为了捕获观众,对流量明星的使用也成为其模式化的一部分。这种运作模式能迎合市场,带来短期的效益。但电影艺术创作首先要尊重的是生活,从生活中挖掘出来的真善美,才会不断创新,可以通过内在的美来拓展流量明星模式造成的审美疲劳。新主流电影的发展需要多层次的突破褪去浮沉,挖到“宝贝”题材的同时,要意识到观众才是最终的心态细细打磨。归根结底,电影作品要真诚地善待观众,内在品质才是长远发展的支撑。

四、新主流电影发展的策略探索

伴随着工业经济快速发展,电影产业的发展为新主流电影的发展提供经济和技术的支持。新主流电影要持久发展,需要秉持“百花齐放,百家争鸣”的方针策略,提倡多元化,从题材、叙事、角色、科技、表现形式等方面下功夫。艺术来源于生活高于生活,新主流电影的创作要扎根生活贴近大众,注重细节的精耕细作,发挥影片特色增强观众共鸣。把握适配的运营模式,选择好时间窗口期,为电影增添话题度和曝光度,更可能得到观众的认同和青睐,要做到从内容到形式再到宣传策略上全面创新。电影根植于民族文化的创作才更具生命力,新主流电影今后也要走向国际市场,更是离不开中国传统文化的加持。

1. 内容为王,内容与形式统一

诸多现象级的新主流电影出现,为中国新主流电影树立了很好的榜样。现今参与新主流电影制作的主体不再仅为国营电影制片厂,国营制片厂与民营公司的合作制片是时下新主流电影创作的主流。这种联合制片的方式基本保证了电影创作沿着主渠道的商业化运作,也催生了新主流电影类型化的健康发展。当然,在这个过程中,我们也应该规避急功近利的创作想法,要沉下心来以内容为导向把握适度,抓住电影的主题等内容进行差异化创作,注重内容和形式的统一。

2. 拓宽思路,适应新时代

我国在社会意识形态和核心价值观方面的宣传教育历经多年,一代一代人在成长,文艺作品是直观且容易被接受的教育方式之一。由于社会经济发展迅猛,现在每十年就更迭一代人,道德美学教化也需要顺应时代的发展而变化,而它是长期且润物细无声的。邓小平同志对于主旋律的定义是明确的,他曾说过:“一切宣传‘真善美’的都是主旋律”。成长于新时代的年轻人对新事物反应灵敏接受快,新主流电影的主题样式也可以因时拓宽,不拘泥于宏大的主题和宣教式跟风,它可以是“大时代小人物”的“因势利导”。现时代的观众更多关注于影片传达出的细节信号,中国的新主流电影应该放眼于更宽泛的主流价值定位,在电影创作中关注现实生活,关注群众的身边事、生活和情感的“私家事”,更多创作一些“小事件大格局”的亲民作品,这也是新主流电影发展的生命源泉。

3. 推陈出新,提升品质和内涵

主流题材内容的多元化和表现形式的多样化是今后新主流电影发展的方向,也会使新主流电影进一步清新脱俗、平易近人。电影观众欣赏电影大都追新怀旧,经典的老电影经得住时间的考验常常令人回味无穷百看不厌,这些经典老电影大多制作精良,更是那个时代的精神结晶。现代人们追捧的好电影也一定是具有现代的时代基因和鲜活气息,我们推崇的新主流电影也要勇于跳出稳定圈层和固有的思维模式,寻找创新点,在主题立意、剧本创作、技术手段、演员选用和宣传发行等因素中推陈出新。一部电影想要在信息爆炸的时代突围,其底气应该来源于电影自身的品质和深刻内涵,品质和内涵决定口碑,良好的口碑赢得市场。新主流电影在商业化运作的同时,一定要保有初心,在“三性统一”的基准上兼顾群众性,这是新主流电影需要抵达的最好彼岸。

中国拥有全球第二大电影票房规模,2020年受全球疫情冲击,中国电影市场率先走出阴霾,累计票房成绩超越北美,历史上首次成为全球第一大票仓。在耀眼的成绩背后,中国新主流电影在市场上发挥了重大引领作用。新主流电影的发展为中国电影整体蜕变和质量提升带来契机,也主导着中国电影的未来,更应该是中国电影走向世界的底气。题材的拓展、制作品质的提升、表现形式的多样、发行宣传的创新为新主流电影注入鲜活的生命力,使新主流电影真正走进观众内心,燃起观众共鸣,形成人们心目中的一个个时代经典,中国主流电影一定会走向世界,让中国文化在世界亮起不一样的光芒。

(作者单位:电影卫星频道节目制作中心总编室)