

中国电影艺术研究中心
电影文化研究部专版

新主流大片的产生背景及其创作特点

■ 李岩

一,其中国产电影票房接近400亿,占比达84.49%。从上述数据可以看出,中国电影市场的飞速发展促成了主旋律大片的横空出世,没有如此庞大的电影市场,高额投入、精良制作的主旋律大片也不敢贸然试水,正是中国电影市场的蓬勃发展和对电影产品的内在巨大需求,催生了新主流大片的产生。没有深受广大影迷喜爱的主旋律大片,不足以抗衡欧美大片对我国电影产业的冲击,不足以支撑如此庞大的电影市场的发展。正是在新主流大片的助力加持之下,中国电影市场才成为全球第一。

内在动因:中国电影创作生产水平不断提升。传统主旋律影片,相比较商业影片特别是以好莱坞大片为代表的西方电影而言,运用市场化手段提升电影创作生产水平的能力不佳。从投入上,主要依靠政府性资金,投入少、回报差,可持续发展能力不足;从创作上,讲述故事过于刻板,塑造人物不够鲜活,对观众的吸引力不足;在制作上,运用现代科技提升电影制作水平的自觉性不高,制作不精良,观赏性不高。新主流大片,正是中国电影在新时代发展涅槃的标志性成果,它积极探索出寄托家国情怀、尊重商业规律、借助明星加持、挖掘市场资源、塑造典型人物、讲好中国故事的创作生产模式,在思想性、艺术性、制作水平、宣传发行上全方位突破,引领中国电影创新发展。

从近年来新主流大片的创作发展进程,我们可以发现其具有如下基本特点:

一是立足宏大背景,寄托家国情怀。这些影片一方面延续了我国传统主旋律电影在历史、文化、教育等方面的创作优势,聚焦的是民族的集体情感,反映的是共同的家国情怀;另一方面,又改变了传统主旋律影片过于强调宣传教育和生硬说教的创作范式,采取观众喜闻乐见的故事呈现方式,将显而易见“主旋律”变成隐而不显的“正能量”,寄托家国情怀但不陷入生硬宣教。比如今年国庆档主旋律大片《万里归途》,以利比亚撤侨事件为蓝本,讲述了前驻地外交官宗大伟与成朗深入虎穴,成功营救125名中国同胞的感人故事,巧妙地将“亲、诚、惠、容”的外交理念、“与邻为善、以邻为邦”的外交方针融入剧情。再比如《攀登者》,以真实的讲述、生活化的台词和鲜活的表演来寄托为国攀登的“大我”之情。

二是塑造典型人物,讲好鲜活故事。塑造电影人物,特别是塑造具有家国情怀、奉献精神和牺牲精神的英雄人物,是电影的恒久主题和制胜之道。英雄人物身上的英雄气和崇高美正是主旋律大片吸引观众的法宝。在《中国机长》《烈火英雄》《攀登者》《流浪地球》等众多代表影片中,主要角色都被塑造成英雄人物形象,他们或舍身救险、冲锋在前,或无私奉献、视死如归,或孤胆深入、力战群敌,或铁肩担道义、苦苦支撑,表现出无私自我、英勇无畏、不怕牺牲、敢于胜利的崇高之美和英雄气概,这些正是吸引观众、打动观众、感染观众的关键之所在。

三是尊重商业规律,追求“双效”统一。尊重商业规律,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,是新主流大片的鲜明特点。在演出阵容上启用年轻的明星演员,电影技术上充分运用特效特技,在拍摄手法上追求宏大场面、视觉震撼,在市场运营中注重宣传发行营销。特别是注重满足观众多样化的观影需求,比如《智取威虎山》中的武侠文化和革命浪漫主义场景,《红海行动》中的英雄女记者等,这些因素使主旋律大片更加饱满更加出彩,也使其更加具备市场吸引力。

我们有理由相信在建设文化强国、铸就社会主义文化新辉煌的伟大征程上,新主流大片这个中国电影结出的硕果,不仅会持续引领中国电影的创作生产迈上新的高峰,也必将走向国门,成为讲好中国故事,展现可信、可爱、可敬的中国形象的靓丽文化名片,为不断提升国家文化软实力和中华文化影响力作出贡献。

(作者为陕西省委宣传部电影处副处长)

《还是觉得你最好》:闲话“港女神经刀”

■文/周舟

“神经刀”,香港俚语,意指轻微神经失常者,1969年王天林导演的《神经刀》中男主角贪财好色,武功低微,却机敏善变,屡出奇招,误打误撞成为武林盟主,《神经刀》及1981年姜大卫导演的《猫头鹰》被视为“无厘头武侠喜剧”的源头。本文中“神经刀”借用了香港影史这一俚语,但意指还是更接近美国神经喜剧(screwball comedy)中行为举止稍异于他人的爱情主人公。

比起《明日战纪》登顶香港华语片票房榜首,我更关注《还是觉得你最好》(港映片名《饭戏攻心》)赢得港埠华语片票房亚军,在它之后紧跟着《阖家辣》、《阿妈有咗第二个》,“27年来首次四部港产片同破3000万”。顺着港媒提供的这个时间点,我查了下27年前也就是1995年香港票房前十:《红番区》、《霹雳火》、《百变星君》、《烈火战车》、《金玉满堂》、《大话西游之月光宝盒》、《和平饭店》、《大话西游之大圣娶亲》、《流氓医生》、《回魂夜》……唯,梦幻的“二周一成”时代。说港片复兴为时尚早,但气象甚佳,这次三部小成本港式喜剧同期赢得喜人票房,会让港片不再把警匪片视为唯一的救市稻草,喜剧也是香港电影的王牌武器,而且不只有周星驰这一种喜剧。

这次支棱起来的三部港式喜剧都是家庭喜剧,卖的都是喜剧老将——《还是觉得你最好》的“栋笃笑天王”黄子华、《阖家辣》的“大笑姑婆”吴君如、《阿妈有咗第二个》中另一个“大笑姑婆”毛舜筠。《你最好》是结构最完整精巧,集体完成度最高的一个,影片质素也直接反映到票房上。

《你最好》是部群戏,三兄弟和对应的三个女性,着墨较匀,衰仔三兄弟有点像黄百鸣的《家有喜事》系列,大哥沉稳到窝囊,二哥精明到鸡贼,三弟懒馋幼稚,各有各衰,稳住了影片喜剧的基本盘,三位女性则“杠上开花”,倍添精彩,三人三个类型,将港式喜剧的女性模板一网打尽。

大哥的女人——林苑扮演的网红主播台妹延续了港式喜剧的“外来妹”想象,无论从大陆来的漂亮表妹,海外归来的香蕉皮ABC表妹,还是咪咪天成的台妹、日本妹,都是为了满足Exotic(异域风情)的

需求而生,来自异地的她们,言语不通、习俗不明,天然豁免了正常女性的行为规范,成为一种放肆的欲望表达的载体。注意,她们不是成为放肆的主体,只是承受放肆的客体。这一点,《你最好》依然如此,有大量镜头来放肆地宣泄对网红美眉的欲望表达,跟王晶、黄百鸣电影中的喷火女郎不同的是,林明祯的角色有了心和灵魂,身心皆美的她,彻底成全了完美情人的想象,更重要的是她因此赢得了女性观众的认同。

三弟的女人——林苑扮演的做饭婆婆可从《家有喜事》系列的大嫂身上找到模板:洗手做羹汤的黄脸婆,最终等到老公的迷途知返,《你最好》的新在于三嫂等到了,但她不要了,突然就不想要了。这一点很戳女性观众的心,女性的价值不是靠男人跪地求婚奉上鸽子蛋来实现的。

二弟的女人也是大哥的前女友还爱着的女人——邓丽欣扮演的Monica用的是港式爱情喜剧中职场白领女神的模板,更确切地说是我们熟悉的郑秀文的模板。作为两兄弟争妻大战的焦点,Monica无疑是影片的靈魂人物,也是戏眼所在,这个角色比其他两个女性要难写也

难演得多,她实际上踩到了国人的伦理道德红线,能被划为红颜祸水一类了,很容易惹人讨厌,唯一能让她得到道德豁免的只有她的真诚与她的神经刀。

爱情喜剧片里正常的女性都必须循规蹈矩,只有对女神能网开一面,网开一面的口子因人而定,对越讨喜的人,包容度越大。在我看来,影史上赢得最大道德豁免权的女神经就是《育婴奇谭》里凯瑟琳·赫本扮演的翠茜,只有霍华德·霍克斯的神经刀才是真正的神经刀,玩命疯癫,全程脱线,跟他相比弗兰克·卡普拉的神经刀(《一夜风流》)只是点富家小姐的脾气,刘别谦的神经刀(《街角的商店》)只是一点知识女性的尖刻,根本算不上什么神经、脱线,而翠茜她是一个真正突破了几乎所有对女性道德约束的任意妄为者,像把卡车开进瓷器店的淘气宝宝,像独自守家的“二哈”,所经之处一片狼藉,你却像片中加入

里·格兰特扮演的男主角一样,抬起手想揍,却又舍不得,只能咬牙和血吞。她逆转了所有男性社会对女性加诸的规则,然而最后她还能征服观众赢得观众的喜爱,这实在有点匪夷所思。我想这固然有赖于编剧和导演,但还有很大一部分原因是源于“凯瑟琳大帝”的个人魅力,演员在生活中特立独行、我行我素的风格极大地助力了角色的可信度。

《你最好》里邓丽欣扮演的神经刀对重口味的我来说太清淡,太正常,太不神经了,她的角色最终没有说服我,这个角色的缺憾也是《你最好》最后没顶起来成为一部真正的经典佳作的理由,像焖一锅饭,差那最后回魂的一口气。

首先,从剧作上,人物逻辑不太通顺,Monica如果是个能跟大哥谈过恋爱,再接受二哥成为二弟女友的女性,她就不太可能是心细如发、心思较重的性格,尤其是同意跟二哥同居,与昔日男友大哥同住一个屋檐下,一个瞻前顾后的神经质女性,恐怕做不到这一步,所以前期的大胆胆脱与之后的期期艾艾从人物逻辑上推不顺。最后,大家撕破脸,两男爱一女,按理主动权该在女性手中,但为了服务于黄子华这个主角也是家庭话事人的角色,将处理这段三角恋的主动权交到黄子华扮演的大哥手中,这对Monica这个角色是致命的伤害,让一个非常独特前卫的现代女性一秒退行到家族竞争中被动安排、派发的物化的资源。不说女性主义了,就从矛盾的产生与解决的剧作原则,这种处理都说不过去,是因为Monica从大哥的前女友变成二哥的现女友并住进大屋才引发其后的家庭内战,引发战争的爱情最终推诿了问题,“我也不知道爱谁了”,你定吧,我服从安排。

银幕上是挑起问题的Monica最终逃避了问题,究其实质,是银幕后的创作者虚晃一刀,逃避了“兄弟争妻”引发的尖锐的女性道德难题,这无疑是聪明而巧取的方法,但在在我看来也不够勇敢不够自信,如果Monica这把神经刀足够强,她可以不用躲,硬碰硬。乔治·库克的《休假日》里还是凯瑟琳·赫本就凭一把神经刀抢下了亲妹的未婚夫,还让观众对她难以苛责,技高人胆大的

创作者就像盗仙草的白娘子,生死线上游走,精彩险中求。

邓丽欣的外形肖似阿娇,五官过于周正,轮廓精致凌厉,是偏凄清的纯正青衣的长相,又没有张柏芝那种自来疯,演神经刀没有自然优势。片中给她设置的一些偏执与焦虑症状近似郑秀文,但这种神经质在这段三角恋里发挥不了什么神经刀作用,我一样为Monica这个角色的神经刀模板用错了,可能另一把比如杨千嬅那种大大咧咧、想哪打哪的神经刀用在这里更合适。

白领“港女神神经刀”,是香港喜剧中最精彩也最难复制和移植的角色之一,正旦兼挑彩旦,能疯起来,发完疯后还能美回去,不讲道理,你还觉得她们讨喜,惹你发笑,却不会被你看低。她们是香港这座风云际会中西融合的国际化都市淬炼滋养出来的特品,身上凝聚了沪上江浙女性的拎得清算得精,又混搭了岭南女生能扛事的豁达与握得住的硬气,兼具国际范的专业与潇洒,有层续续脆硬的壳,敲碎了,又酥得到里面的流沙软心。

我最钟爱的港女神神经刀是嘟嘟郑裕玲,身材薄如刀片,角色风格也跟刀片一样薄、狠、利,她是港女神神经刀里最精明历练的一个,算盘打得噼啪响,还理直气壮,即使恋爱也完全自知、自控,我老觉着《金锁记》里的七巧活到现在便当如此,也就是在80年代初最蒸蒸日上香港,这种锋利包裹在一团倦气蒸腾的喧闹中,才显得不那么伤人。

郑秀文的神经刀是另一种,以脆弱神经质为刀,是被人伤害后的一种病态应激反应的戏剧化呈现,她的神经刀细腻,让人心疼。她也是既郑裕玲之后白领职场感最好的一把“港女神神经刀”。虽然之后的杨千嬅总被拿来跟郑秀文比较和竞争,但其实杨千嬅的神经根本跟郑秀文不同,甚至完全相反,郑秀文的脱线在于展示她的脆弱,而杨千嬅是用神经刀掩饰自己的脆弱。

此刀非彼刀,Monica如果用的不是郑秀文版的神经刀,而改用杨千嬅版的神经刀,杨千嬅有那种特质——再尴尬的情形她一通乱拳打完也能硬过,以不循常规的怪招,兄弟争妻的僵局或许可破。

转型中的新生代演员

■文/徐甄

新生代演员用作品说话

中国电影评论学会秘书长、《影视风向标》的主编胡建礼认为,演员的生命力在于作品,新生代演员应该多接好戏,塑造人民群众喜闻乐见的银幕形象。新生代演员也在积极投身主旋律电影,《1921》中的黄轩、倪妮、刘昊然、王仁君,《中国机长》中的欧豪,《悬崖之上》中的刘浩存……他们为影片注入了一股青春朝气。

科班出身的朱一龙出道多年,一直在磨砺演技,从电视剧《半月传》开始被观众熟识,到电视剧《知否》爆发,之后转战大银幕。去年他主演的作品《峰爆》和今年年初的《穿越寒冬拥抱你》均收获了不错的票房和口碑,他的转型也受到专家的认可,后者帮助他斩获了第17届中国长春电影节金鹿奖,不久后他又凭借《叛逆者》中的“林楠笙”一角获得第32届浙江电视牡丹奖。今年暑期档的《人生大事》中他扮演主角莫三妹,把人物身上的“痞子”气与内在柔弱温暖的一面表现出来,赢得各方喝彩,他的表演对影片的成功有着很大的助力。他扮演的角色性格、形象多样,可谓一人千面。

除了朱一龙,在《少年的你》中初露峥嵘的易烊千玺也是一个转型成功的案例,影片中他将少年小北忧郁冷静的气质和勇敢果决的品质展现出来,凭借影片中出色的表现,他收获了香港电影金像奖最佳新演员和大众电影百花奖最佳新人的殊荣,之后他主演的《送你一朵小红花》《奇迹·笨小孩》都获得不错的反响,票房均破10亿。《长津湖》系列中他饰演伍万里,展现了一个不事事的少年成长为“钢铁战士”的过程,令人印象深刻。迄今为止,他出演的影片票房共计144.16亿,超强的票房号召力与出色演技让他新生代演员序列中都光彩夺目,作为一名童星出道的“00后”,他的银幕性格中始终有着一股不服输的倔强劲。

提升了演员银幕内外的魅力。

新生代搭上“老戏骨”

“老戏骨”搭配新生代演员的组合成为新常态。许多新生代演员并非科班出身,胡建礼认为,与“老戏骨”搭档给新生代演员提供了宝贵的学习机会。

作为今年银幕曝光度最高的两位之一的王俊凯,他在《断·桥》中与范伟对戏,在《万里归途》中与张译搭档,均有可圈可点的表现,在《万里归途》中,导演饶晓志用《疯狂动物城》中的“狐狸”和“兔子”来对应二者的关系,他把王俊凯比作“兔子”,他与“狐狸”张译彼此帮助,彼此救赎,他很好地表现了外交官助理成朗,初出茅庐时的莽撞和面临危险时的机智勇敢。他主演的《749局》也在今年的待映片单中。与老戏骨的搭档让他们有机会近距离观摩学习,磨砺出优秀的演技回馈观众。

新生代演员的转型也意味着电影重视内容,回归自身产品价值的大势,这对于促进电影行业的持续健康发展有着重要的意义。