

新时代十年中国电影表演艺术发展三题

■ 文胡智锋

要而集中的成就,在于成功塑造了新时代电影新形象,创造了银幕新经典。这至少体现在以下几组形象:

领袖形象:《血战湘江》、《古田军号》等片中的毛泽东、周恩来、朱德等;《1921》中建党英雄们、《邓小平小道》中的邓小平等领袖形象或雄健、或飘逸、或奔放、或内敛,都呈现出以往鲜见的令人耳目一新的领袖新形象。

英雄形象:《长津湖》、《我和我的祖国》、《战狼2》、《红海行动》、《湄公河行动》、《流浪地球》、《我和我的父辈》、《中国医生》、《中国机长》、《守岛人》、《烈火英雄》、《我的父亲焦裕禄》等这些新主流电影塑造出的不同历史时期的英雄人物形象,不论是来自真实生活原型,还是基于生活的虚构,不论是面对自然的挑战,还是面对内外敌人,他们呈现出的爱党、爱国、爱人民的博大情怀与献身精神,同样令人血脉贲张,荡气回肠。

普通人形象:《奇迹·笨小孩》、《人生大事》、《穿过寒冬拥抱你》、《我不是药神》、《送你一朵小红花》、《少年的你》、《中国合伙人》、《你好,李焕英》等塑造的则是来自百姓大众中的普普通通的人物形象,难能可贵的是,表演者们没有让明星光环遮住自己,而是用心、用情、用力去揣摩普通人的心思与感受,在真诚呈现普通人的动人形象中获得了表演艺术的升华。

(四)电影产业的拉动者。电影表演不仅成就了艺术,也以其高关注度和强号召力创造了电影产业的奇迹,新时代这十年,参与主演的电影票房超过百亿的演员就至少有吴京、黄渤、邓超、沈腾、张译、王宝强、刘昊然、杜江等,这些表演者以其鲜明的风格与特质,成为观众缘极佳的明星,他们也因此极大地拉动了电影产业的发展。

二、新时代十年中国电影表演艺术的主要特点

在笔者看来,新时代十年中国电影表演艺术体现出的主要特点可以概括为以下几个方面:

(一)主流。以新主流电影为主要形态,电影表演者充分体现爱国

主义、英雄主义、集体主义等主流价值,按照习近平总书记的要求,坚持以人民为中心的创作导向,为党和国家主流价值的传播尽心尽力,同时体现出我们的文化自信与文化自觉,这也成为整个电影表演艺术的主流。

(二)多样。几代电影表演者都有着出色表现。“老戏骨”们宝刀不老,焕发青春,老艺术家们继续发光发热;田华、王晓棠、陶玉玲、吴彦姝、李雪健、田壮壮、陈宝国、奚美娟、何赛飞等都创作出全新的形象;中生代勇挑重担,成为支撑中国电影表演的中流砥柱:张译、刘烨、黄晓明、黄渤、佟大为、章子怡、袁泉、徐峥、黄轩、张涵予、张嘉译等渐入佳境,推出了有分量、有深度的全新时代代表作;新生代充满活力,成为异军突起的表演力量新担当:朱一龙、易烱千玺、周冬雨、张子枫、吴磊、刘昊然等不仅靠年轻颜值,更比拼表演艺术能力,拿出来令人惊艳的优秀作品。此外,非传统电影来源的演员,来自喜剧、小品、综艺的演员,也成为了中国电影表演的独特风景;沈腾、马丽、张小斐、贾玲等,也以他们特别的吸引力,拿出了相当叫座的作品。

(三)创新。新时代十年在电影表演的内涵和方式上,特别是银幕形象塑造上,对以往的表演,有突破,有创新性探索,这集中体现在至少以下几个方面:

领袖人物的平凡化表达:如《邓小平小道》中卢奇扮演的邓小平,一反以往更多着眼于国家、社会、世界等宏大维度的领袖塑造惯性,而是聚焦于家庭内外,更多着眼于一位老人,与妻子、儿子、工友、邻居孩子等多重关系,在深沉而又灼热的爱情、亲情、友情等情感上展开细腻深挖,呈现出一位银幕上从未见过的动人心魄的“这一个”邓小平光彩照人的全新形象,也是大家公认的迄今最感人的邓小平形象。

英雄人物的人性化表达:如《守岛人》中刘烨扮演的王继才,同样摒弃了以往这一类英雄模范人物塑造中难以避免的过于“高大上”的刻板模式,而是把一个曾经紧张、焦虑、惊恐、寂寞、愤懑的守岛青年,如何

一步步在适应孤岛中慢慢习惯甚至爱上这个小岛的心路历程、情感历程,通过与父亲、妻子、女儿、战友等多重关系的精准、细腻拿捏把握,予以淋漓尽致的精到演绎。

普通人的传奇化表达:如《我不是药神》中徐峥扮演的程勇,本是一个走入绝境的小药贩子,为了生存稀里糊涂做起了“假药”,没想到意外成了万千病友的救命之药,他也因此被视为病友们心目中的“英雄”,徐峥以略带喜剧性夸张的表演,把这个小人物塑造得“神乎其神”,从而塑造出银幕上令人难忘的一个极其特别而鲜明的形象。

三、新时代中国电影表演艺术发展的未来思考

由于电影演员群体特殊的社会关注度,媒体环境的变化,使得电影演员作为公众人物的曝光度、话题度得到了前所未有的放大和关注。新时代十年来一些产生了重大社会影响的问题,也暴露出演员群体当中的一些需要警醒的问题。如天价阴阳合同、代言不当商业广告、追逐流量沉浸“饭圈”等问题。如何解决这些社会关注、行业关注的问题呢?我想应当在以下几个方面努力为之:

(一)加强顶层设计。应当把电影表演艺术纳入到整个电影发展的规划当中,更加重视电影演员在整个电影发展、在电影强国乃至文化强国中的独特重要作用。这不仅体现在各类专业评奖上,也应当在国内外重要电影、文化活动中进行有意识的规划与设计。借助电影表演艺术家的重要影响力,将体现中国电影乃至中华文化风采的活动、内容、价值予以更好的体现,这不论对于演员个人发展还是对于党和国家文化战略的有效实现都是大有裨益的。

(二)加强学习培训。应当通过开展各种类型的交流、座谈、论坛、培训等活动,邀约各个方面的名家大家,对演员进行经常性的培训,进而让他们可以得到政治、理论、思想、文化等各方面素养的积淀与提升。

(三)加强生活体验。应当采取多种渠道,组织演员经常下基层采风,以人民为师,深入火热的生活,给演员不断带来生活的新鲜冲击与体验。经常深入生活,才会使演员不会受到过多名利等的诱惑,在接地气中培育浓郁的人民情怀。

(四)加强新人培育。电影表演艺术的发展,离不开一代代年轻新人的不断涌现。近年来尽管电影表演依然是年轻人热衷追逐的领域,但由于生活积累等原因,新人培育面临着诸多困难。如何开拓新人培育的新渠道?我们倡导“思政+人文+专业”的教育理念,也期待传统话剧、电影表演培育外,加入诸如音乐剧等更丰富的元素品种的学习培育,使学生得到更开阔、更多样的培育。

新时代十年中国电影表演艺术影响巨大,作用显著,成就斐然,其中经验值得认真探讨。面向未来,中国电影表演艺术责任重大,使命光荣,期待中国电影表演艺术以更高的站位、更大的情怀、更深的功力、更精的表现,为中国电影强国乃至文化强国的中国梦的实现,作出新的贡献。

(作者为北京电影学院党委副书记、副院长)

湖南电影创作努力谋好『四个局』

■ 文欧阳文风

党的二十大报告强调,要坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象。近年来,湖南电影创作努力谋好“四个局”,积极探索用多种形式、不同视角讲好中国故事。

第一,谋好“时局”。习近平总书记指出:“文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌”,“反映时代是文艺工作者的使命”。为了担当使命,湖南电影奋力用光影书写波澜壮阔的新时代。一方面,采取培训、研讨等方式,组织电影工作者深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文艺思想以及党的十九大、二十大精神,努力提高运用党的创新理论观察、思考时代的能力和水平;一方面,把基层采风常态化,要求电影工作者深入生活,扎根人民,用心用情关注社会发展、回应时代关切,从时代之变、中国之进、人民之呼中提炼主题、萃取题材;最重要的是,始终坚持以人民为中心的创作导向,要求电影创作以人民为主角,以人民的生活为场景,在人民的火热生活中感知伟大的时代,把电影创作与人民生活融为一体,同人民一道歌颂伟大时代、书写新时代的人民史诗。通过持续努力,湖南近年来创作推出了一系列紧扣时代脉搏,全景式展现新时代精神气象的电影精品。如聚焦“精准扶贫”政策的《十八洞村》;真实呈现中华大地上波澜壮阔的脱贫攻坚伟大实践的《大地颂歌》;展现40年改革大潮中农民对土地的热爱、折射出改革开放40年深刻变革的《热土》。其中《十八洞村》获全国“五个一工程奖”、“华表奖”、“金鸡奖”、“百花奖”等多个电影大奖;《大地颂歌》走出国门在缅甸上映。

第二,谋好“全局”。不谋全局者,不足谋一隅。习近平总书记鲜明指出:“中华文化既是历史的、也是当代的,既是民族的、也是世界的。只有扎根脚下这块生于斯、长于斯的土地,文艺才能接住地气,增加底气、灌注生气,在世界文化激荡中站稳脚跟。”近年来,湖南电影创作扎根本土,依托湖南丰富的红色文化资源,讲好红色故事,传承红色基因,着力描写近现代以

来湖南发生的重大历史事件和涌现的重要历史人物,创作拍摄了《半条棉被》、《英雄若兰》、《何叔衡》、《堡垒》、《追光》等一系列红色题材电影,走出了一条独具特色的红色电影之路,擦亮了一张“红色电影”这张“湘”字号名片。同时还放眼全国,突破固有思维局限,根据全国市场需求和创作风潮变化,研发适销对路的类型片和商业片。拍摄制作了吸引年轻观众的现实题材电影《长沙夜生活》;推出市井生活题材影片《亲爱的她》;开发出特色鲜明的农村题材影片《浏阳河上》、少数民族题材影片《父母的都市生活》、少儿题材影片《红领巾飘飘》等。特别是注重加强与国内国际优秀电影人、知名电影企业合作,在商业电影创作上进行积极探索,创作推出《学爸》、《援军明日到达》等商业影片,并以此为基础,结交资源,培养、提升湖南电影企业自主运作商业影片的能力,让更多湖南电影进入主流商业院线放映,进一步扩大湖南电影在全国电影市场中的影响力和号召力。

第三,谋好“远局”。不谋万世者,不足谋一时。习近平总书记指出:“我们对于时间的理解,不是以十年、百年为计,而是以百年、千年为计。”湖南电影既着力抓当前,更主动谋长远。2019年和2021年分别举办了全国青年编剧特训班、编剧研修班,深入湘西、湘潭等地开展采风活动,搜集创作素材。出台剧本扶持和奖励措施,广泛吸纳国内外剧作资源,增加湖南电影创作题材储备。2020年,组织召开了重点电影项目规划会,围绕党和国家的重要时间节点,征集电影题材,建立了重点电影项目库,对重点项目重点扶持,及时跟进落实。2021年,出台了《湖南省电影“十四五”发展规划纲要》,这是全国第一个省级电影“十四五”发展规划纲要,科学谋划了湖南电影“十四五”乃至较长一段时期的主要任务。电影长远发展,关键在人。湖南特别注重对电影人才的引进和培养。定期举办编剧、导演、制片人等培训班,锻造一批年轻电影人才。加强与湘籍电影名家的联络,为湘籍电影名家张冀等设立了电影工作室,支持有基础的高校加大电影教育力度,加强电影编剧、导演、演员、电影评论等人才的教育培养。

第四,谋好“钱局”。习近平总书记强调:“一部好的作品,应该是把社会效益放在首位,同时也应该是社会效益和经济效益相统一的作品。”湖南电影创作树立正确的效益观,始终把社会效益放在首位,同时也努力为电影谋取产业和资本支持。一方面,加大对创作的扶持力度,每年扶持1-2部重点电影剧本创作,给予每部100万-200万元资助,对本省定题制作的重点电影给予每部300万元左右资助。还积极推动本省电影申报国家电影精品专项资金和文产资金。另一方面,鼓励本土电影企业向社会融资,自主运作商业影片,增强自身造血功能,如黄渤主演的《学爸》及耗资五个多亿的《援军明日到达》,投资均来源于社会资本。为了更好地让电影项目找到资金,湖南正在筹建一个大型电影资讯平台——“湖南电影圈”,对外发布优质电影项目信息,吸引更多社会资本进入电影领域,既参与电影的创作拍摄,也致力于对电影周边产品的研发和营销。此外,湖南还鼓励电影企业与著名旅游景点合作,开发景区题材的类型片,做好“电影+旅游”这篇文章;与专业视频网站合作,开发适合网上观众的电影。等等。在未来几年,争取逐步在湖南打造一批有竞争力的市场主体。

要之,面对疫情的冲击,湖南电影创作信念坚定,一直都在积极谋划,苦练内功,整合资源,摸清方向,为深蹲之后的下一次起跳积蓄能量。

(作者系湖南省委宣传部电影处处长)

正在热映