

朝花 周刊

评论

夕拾

综合

筑梦 70 年上海文艺繁荣发展综评

新中国电影的“上海篇章”

厉震林

新中国电影是共和国的重要文化记忆,而上海电影是其中亮丽而独特的篇章。人们常常将“发祥地”“半壁江山”“华语电影之根”等关键词,作为上海电影的文化标签。新中国的上海电影,继续完善和成就着这一定位与格局,捍卫着中国电影的高度。虽然也经历过波折,遭遇过坎坷或者低潮,但仍然以引领风骚姿态,成为新中国电影的引擎和方向。诚如上影集团董事长任仲伦先生所言:“上海,是中国电影的摇篮。曾经,上海是中国电影高度的代表,是中国电影的一个缩影,如今,上海是见证中国传统电影艰难蜕变,继而重新崛起的标本,更是解读上海文化产业发展的标本。”

走过的道路清晰如新

在风雨兼程中,新中国的上海电影风采依然,而走过的道路也清晰如新。

1949年11月16日,上海电影制片厂成立,与北京电影制片厂、长春电影制片厂构成新中国三大电影基地。1952年,上海长江电影制片厂、昆仑影业公司、文华影业公司、国泰影业公司等八家私营电影企业,联合组建国营上海联合电影制片厂,1953年合并入上海电影制片厂。1957年,上海电影制片厂改组为上海电影制片公司,并于次年又转为上海市电影局,辖有江南、海燕、天马三家制片厂和上海美术电影制片厂、上海电影译制片厂、上海科学教育电影制片厂等七家单位。后撤销江南电影制片厂。1977年,海燕(时名红旗)、天马(时名东方红)两家制片厂重组为上海电影制片厂。

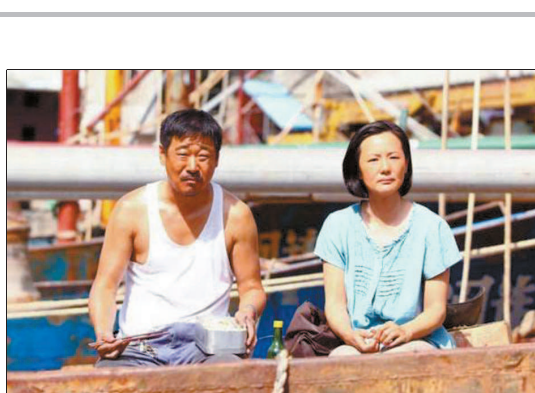
1978年,上海电影基本形成上影、美影、科影和译影等四个制片厂体系,成立了上影演员剧团和文学部。

1993年,上海市电影发行放映公司改制为上海永乐股份有限公司。1994年,上海成立了第二条电影院线东方院线。1996年,以上海电影制片厂为母体成立上海电影电视(集团)公司,以上海永乐股份有限公司为母体成立永乐电影电视(集团)公司。2001年,组建上海电影集团公司,辖有原上影集团、永乐集团、动画集团、译影厂等10家单位。2016年,上影集团上市,成为一家拥有“电影制片+专业化电影发行+综合性电影院线+高端影院经营”的全产业链公司。

新中国的上海电影获多项“第一”,续写着曾经的荣耀。《团的儿子》是新中国首部译制片,《梁山伯与祝英台》是首部彩色戏曲艺术片,《魔术师的奇遇》是首部彩色宽银幕立体电影,《紧急迫降》是首部数字技术制作的影片,《城南旧事》是改革开放以来首获国际电影节大奖的影片,《庐山恋》是“世界上在同一影院连续放映时间最长的电影”吉尼斯世界纪录创造者,《生死抉择》是自有票房纪录以来新中国首部票房过亿的影片,等等。

《西藏天空》

《地久天长》

《三峡好人》

此外,上海电影在美学观念上勇立潮头,创造了体育片、音乐传记片,谢晋的“三部曲”成为助推中国社会发展的经典影片,吴贻弓的《巴山夜雨》《城南旧事》开“散文电影”之先河,杨廷晋的《苦恼人的笑》《小街》是“第四代”电影的“开山”之作。从某种意义上讲,上海电影奠定了新中国电影基本的概念、样式和风格,是美学、技术和产业的创新者和主力军。

形成自身的特色与传统

上海电影也是华语电影的根脉所系。新中国的上海电影成绩骄人,也形成了自身显著的特色以及传统。

首先,严谨而诗意的现实主义传统。从左翼电影延续而来,新中国的上海电影不断锤炼和深化,深醇而灿烂如《女篮五号》《红色娘子军》《铁道游击队》《天山传奇》《开天辟地》,基本构成现实主义叙事方式以及美学调性。

其次,风情无限的民族风格。上海电影自觉追求民族意象,虽然海纳百川,但精神底色是中国的,并对传统艺术有所选择。上海美术电影制片厂的水墨动画,被世界公认为“中国动画学派”。上世纪五十年代末期赵丹即提出建立中国民族的演剧体系,并在《林则徐》《聂耳》等影片中有成功的实践。郑君里导演的《枯木逢春》可谓民族韵味的电影典范。影片所呈现出来

的民族意象,犹如古典名画、传统戏曲,颇撩人心扉。开头的逃荒场景,在江南评弹的哀怨曲调之中,暮色荒烟,枯木朽柳,残垣断壁,芦花凄凄,似长卷的民族绘画韵味,令人迷恋。还有冬哥领着重逢的苦妹子穿越杨柳依依的长堤奔回家去,稻浪似金,渔船如织,是一幅多美的“十八相送”图景。《送别》乐声缭绕的《城南旧事》,凭依民族气质走向了国际。

再次,与时俱进的求新求变精神。上海电影崇尚创新,上述诸多第一即是一个明证。上世纪六十年代初期,上海电影家瞿白音发表《关于电影创新的独白》一文,呼吁重视电影创新问题,在全国颇有重要影响。以电影类型而言,新中国的上海电影遍及主要类型,并拓展了新的类型,诸如《庐山恋》之于风光片,《蓝光闪过之后》之于灾难片,《珊瑚岛上的死光》之于科幻片。

城市文化成就电影性格

新中国成立后,上海是中国三大电影基地之一,并以独特的城市文化,使电影性格独树一帜。上世纪九十年代以来,以国际A级电影节上海国际电影节为平台,成为国际电影重镇之一。上海国际电影节以世界影视、中国主场、上海气质为特色,定位于“立足亚洲、关注华语、扶持新人”,为亚洲电影鼓与呼。2017年,菲律宾电影

《三轮浮生》获金爵奖最佳影片,伊朗电影《筹款风波》获评委会大奖;2018年,蒙古电影《再别天堂》获金爵奖最佳影片,使这些亚洲优质电影走向世界,也吸引更多国家电影参加上影节。2019年,超过112个国家和地区共3964部影片参加上海国际电影节的主片环节。

上海电影广泛与世界各国展开电影合作交流。2003年,上影集团与美国华纳成立中国首家合资影院“上影永华”,数载荣登中国影院票房榜首;引进IMAX影院,放映《阿凡达》而达至爆棚;引进3D4K120帧新技术电影《比利·林恩的中途故事》,成为全球实验首映并引起轰动;与美国著名特效公司特技公司合作建立“上影特技”。上影集团还与美国环球影业、派拉蒙影业联合出品多部影片。

产业生态日益优化

目前,上海电影已经建立了国内领先的全产业链,国有、民营、外资、股份公司齐头并进,向“上海文创五十条”提出的创建“国际影视创制中心”发力。

上影集团在完成转企、改制、上市的“三级跳”以后,成为完整产业链的现代企业集团,提出“上影战略”和“上影出品”目标;“上影战略”是建设一个产业链完整、多片种发展、创作能力领先、市场竞争力领先、国际影响力领先的电影集团;“上影出品”则是它的核心,聚焦“上影市场”“上影制作”和“上影资本”。近年,出现一批“上影精品”,如《2046》《一代宗师》《三峡好人》《江湖儿女》《村戏》《西藏天空》《大耳朵图图》。上影集团成为国际获奖最多的电影企业,戛纳国际电影节正式参赛影片九部,其中四部荣获评委会大奖等奖项;两部影片获得威尼斯国际电影节2006年、2007年“金狮奖”最佳影片奖;梁山导演的《父亲》荣获开罗国际电影节最佳导演奖;王景春先后荣获东京和柏林国际电影节最佳男演员奖,是中国电影史上唯一一位荣获东方和西方国际A级电影节的演员;何琳荣获美国艾美奖最佳女演员奖。

上海电影产业生态日益优化,生产要素系统聚集,推出了一些精品佳作。以2018年为例,《我不是药神》《无问西东》《动物世界》《一出好戏》《暴裂无声》等口碑和票房“双优”影片均出自上海,约占全国一线影片一半。

(作者为中国电影文学学会副会长、上海戏剧学院影视学院院长)

“七十年追梦,新时代艺术”,是今年中国上海国际艺术节主旨论坛,回应新时代大众对文化艺术精神需求的主题。上周艺术节丰富多彩的演出与活动,依然是对这一主题的精彩阐释与表达。

红色主题焕发时代气息

假若为本届艺术节原创新剧设立一个排行榜,恐怕上周先后上演的几部舞台剧新作都可名列前茅。

作为本届艺术节唯一参演的民族歌剧,《沂蒙山》自去年首演以来已演出逾50场,更于今年8月获得“五个一工程”奖,是已在业界备受关注与好评的红色题材原创大戏。

该剧讲述的是沂蒙山抗日根据地军民同甘共苦、生死相依的动人故事,展示了军民水乳交融、生死与共铸就的沂蒙精神。在音乐上,该剧巧妙地将大众熟悉的《沂蒙山小调》等山东地方音乐元素融入剧中,竹笛、唢呐、琵琶、坠琴等民族乐器的加入,也让该剧散发出浓郁的山东地方特色。这是目前典型的民族歌剧表现法,既让剧目有着鲜明的地方辨识度,又巧妙缩短了歌剧这一西洋体裁与中国观众的距离。不过,也许对大多数观众而言,王丽达与杨小勇才是他们最大的关注点吧。无论音色还是演唱技艺,无论声音的塑造还是肢体的表演,甚至无论身材还是相貌,可谓无一不佳。如此“完美”的角儿,在国内歌剧舞台上还是很少见的,加上两位演员在剧中的咏叹调可听性很强,确实叫人爱不释手。

国家话剧院新创的话剧《三湾,那一夜》,选择了建党、建军史上的重要里程碑事件“三湾改编”进行艺术创作。舞台上的柴堆、农具、门楼、土坯房、杂货铺,还有军旗上的弹孔、衣服上的补丁、缠着绷带的拐杖,都还原着90多年前的三湾村落,将今天的观众带入“三湾,那一夜”。而真正吸引观众的,其实还是剧中毛泽东与中国工农革命军第一师师长余洒度的层层论辩交锋,及其中“党指挥枪”“支部建在连上”“官兵平等”等毛泽东思想的精髓。对于喜欢历史题材、喜欢思辨的观众来说,这种激辩式的话剧样式加上舞台经验丰富、戏剧表演老到的演员,无疑是相当过瘾的观剧体验了。

古典乐迷的音乐大餐

维也纳爱乐乐团与东方艺术中心达成“五年战略合作”已3年,沪上古典乐迷对这一国际古典乐界天团的演出,始终保持“炙热”追捧。

本届艺术节的演出中,执棒维也纳爱乐团的安德烈斯·奥罗佐科·埃斯特拉达,是当今最出色的青年指挥家之一,在法兰克福广播交响乐团担任首席指挥,在休斯敦交响乐团担任音乐总监。当晚,他不仅带领乐团演奏了斯特拉文斯基的《春之祭》,亦携手中国青年钢琴家王羽佳一同合作了拉赫玛尼诺夫的《第三钢琴协奏曲》。应该说,对于两位青年艺术家而言,这两部作品都是不好啃的大骨头,而从演出现场来看,两位青年艺术家都赢得了乐迷的肯定与欢呼。

与此同时,匈牙利钢琴三杰之一席夫与他的安德烈亚·巴尔卡室内乐团为沪上乐迷带来了贝多芬的第二、第四钢琴协奏曲和莫扎特第三十九交响曲。而顶级大提琴演奏家史蒂芬·伊瑟利斯与慕尼黑室内乐团则演绎了海顿的《第一号大提琴协奏曲》与“告别”交响曲,波切里尼的“魔鬼之屋”以及柴可夫斯基的《如何的行板》。两场音乐会无论阵容还是曲目,都极具吸引力。

为艺术天空“锦上添花”

作为今年艺术节“艺术天空”最重要的活动之一,由上海国际艺术节与上海国际舞蹈中心联合推出的“舞动12小时”也在上周启动。上午9点半,面向观众开放排练的《天山魂》为一整天的活动拉开序幕。这部爱国主义题材的民族舞剧由无锡与伊犁两地的歌舞剧院合作。探班现场,观众可以直观深入地了解舞剧的创排过程。紧接的10点半,与芭蕾舞剧高清电影《吉赛尔》放映同步进行的,是旧金山芭蕾舞团首席演员谭元元与上海歌舞团首席演员朱洁静展开的对话。两位在分享芭蕾舞与与中国舞团的创新与融合之后,互动环节别有创意。谭元元用芭蕾舞语汇演绎的《朱鹮》片段,与朱洁静用中国舞动作元素演绎的《天鹅湖》片段,引来现场的一片叫好。时至下午,上海芭蕾舞团团长辛丽丽的芭蕾大师公开课、瑞士海芭芭蕾舞团艺术总监韩海燕的现代舞工作坊、上戏舞蹈学院副院长周蓓的民族民间舞体验课堂,三场不同舞种的大师工作坊吸引着不同舞蹈爱好者群体参与其中,在体验与互动中感受不同舞种的独特魅力。晚上7点半,上芭与海燕芭蕾舞团联袂呈现的芭蕾舞专场《新生》,作为“艺术天空”的首部委约作品,与民族舞剧《天山魂》同时上演,并采取网上预约的方式免费赠送给广大市民。

当然,“艺术天空”的内容从来都是丰富多彩的。意大利布里根组合灵魂摇滚、德国弗洛兹默剧团的《生命无限好》、世界大事近景互动秀《“不可能”的秘密》、魔幻料理音乐剧《乱打神厨秀》等等,都是从不同艺术形式体验艺术生活的不错选择。

而在关注国际艺术节时容易忽略的展览板块中,有两个系列均在上周开展。一个是在上海博物馆展出的“美术的诞生——从太阳王到拿破仑”,将从卢浮宫与巴黎国立高等美术学院借展85件珍贵展品,通过油画、雕塑、版画等多种形式对法国16至19世纪的美术作品进行回顾,无论质量还是规模,都可谓难得。

由上海油罐艺术中心与布鲁塞尔当代艺术中心 WIELS 联合呈现的“凹面/凸面”,邀请包括国际知名的吕克·图伊曼斯、米凯尔·博伊曼斯等在内的15位比利时艺术家,及他们的50余件艺术展品。这不仅是国内举办的首次大型比利时当代艺术展,更是一场重量级的当代艺术展。用“应接不暇”来形容上周的国际艺术节一点也不为过。但“应接不暇”又何尝不是每一次上海国际艺术节的贴切形容。接下来的艺术节,还有更多精彩未完待续……

「音乐大餐」与「锦上添花」

徐乐娜

快评

《少年的你》: 尊严的反思

赵琦

将一个具有深刻社会意义的话题,成功抛给千万数量级的观众并引起广泛共鸣,即便存在结尾偏弱、人物逻辑不够清晰等问题,《少年的你》依然称得上是一部成功的商业影片。形式层面,大量近景和特写镜头的运用,节奏感一流的剪辑,男女主角意外出色的表演,营造出情绪饱满的电影氛围;内容层面——更值得反思的部分,创作者在校园霸凌这个沉重的主题之上,深入探讨了一个基本人性问题:尊严。

陈念将尊严系于高考。债台高筑,无处容身,高考是她和母亲唯一的出路。经由高考可以获得尊严是她的信念,所以她最初和大多数人一样,选择沉默。成为新一轮的霸凌对象后,她反抗了。但世界没有保护她,依然试图粉饰太平,于是她只能寻求小北的保护。不幸的是,恶念终有机可乘,隐忍换来的尊严被加倍无情地践踏。高考在即,未来的霸凌霸凌这个沉重的主题之上,深入探讨了一个基本人性问题:尊严。

整部影片的爆点(之于观众)或曰难点(之于创作者),是陈念对霸凌者魏莱那一推。常理来说,那一推是很难成立的,当

时没有暴力并不需要反抗,但是陈念却推了。影片成功之处,就在于用扎实的人物塑造和前因铺陈,最终让那一推在情感上、甚至道德上都能成立。依然可以用尊严去理解:陈念放弃了之前所坚持的那一种尊严,而选择了另一种尊严。霸凌者视他人生命为儿戏的极致冷酷,触及了她已经低到尘埃的底线。在那一刹那,她自己个人的尊严让位于她作为一个“人”的基本的尊严。故而那一推不是反抗,而是一种对人性的基本尊严的终极捍卫。的确,从极端隐忍到愤怒中过火杀人,给观众带来了巨大的心理冲击;然而,逻辑上与杀人行为看似相悖的强烈道德性和正义感,才是让观众热泪盈眶的缘故。一个人物能站住脚,能打动人,永远不是因为她的做了什么,而是行为背后的人性特质,是极端情况下的人性选择。

尊严之于小北,原本是无物,直到他遇到陈念。陈念打动小北的,是她所拥有的坚忍自尊,是世界负了她,她却依然想要保护世界的无畏气质。于是,一个本不知尊严为何物的小混混,经由对陈念的爱,找到了尊严。女警质疑没人会为了别人顶上强奸和杀人的罪名,警察郑易一语

道破:“我们不会,但他们是少年。”小北毫不犹豫地相信陈念所相信的,毫不迟疑地保护他所相信的陈念,这并不是成人世界的爱。小北的爱,是你问我一句“疼吗”,我就可以为你赴汤蹈火;是我可以把自己全然烧尽,如果你有机会成就一个凤凰涅槃的你。这不是理性的爱,但却是世界上唯一可以真正打动人的爱。“你保护世界,我保护你”尊严是什么?清楚地知道,我在为一个经由自己选择的高贵价值而付出,甘愿牺牲、无怨无悔,还有什么比这更有尊严?

《少年的你》是两个世界的对抗:为了尊严奋力抗争的少年世界、对待尊严暧昧转移的成人世界。第一个世界是孤独的,只有陈念和小北属于这个世界,警察郑易试图加入;而其他的所有人,包括旁观的学生都属于后一个世界。有影评人说,关于高考,这部影片拍得最接地气、最逼真。高考的高压之下,影片中老师和学生心照不宣默守着成人世界的游戏规则:集体冷漠——学友坠楼,众同学拿出手机拍照围观发朋友圈;集体懦弱——没有人肯站出来指证霸凌者,甚至以高考之名为自己的懦弱辩护。

学校坚信维护一个最有利于高考的环境可以换取学校的尊严,然而,最后那张

张录取通知书的姓名栏却写着:沉默的大多数。而那一块块握在普通人手里的手机屏幕,乃是在为恶背书。试问,学校的尊严何在?教育的尊严何在?如果没有警察郑易这个角色,影片中的成人世界就是一个斯文扫地、尊严缺失的世界。最后这两个世界的妥协,站在电影社会意义的角度,我完全同意。只是站在电影艺术本身的角度,这个结局力度不够,就好像是坐了两个小时过山车的过山车,最后突然变成了公园里风轻云淡的小火车。

少年的你,不是指未满18岁,或是未经历过高考的你。少年的你,是选择与沉默的大多数彻底决裂的你,是奋不顾身为爱牺牲的你,是人格上干干净净、没有一丝灰尘的你。这是陈念和小北这两个少年显得那么弥足珍贵的原因,也是为什么我们每一天都在兢兢业业地把自己变成和别人一样的“成人”,偏又要跑到电影院为这样的“少年”而流泪的原因。让少年们保有尊严,让他们拥有“Better Days(该片英文名,译为:更好的明天)”,成人世界的尊严至少应该包括这一项。

特约刊登
上海文艺评论专项基金

