

中国电影 正从票房成功 走向艺术成熟

7、8月之交,集中上映的几部国产类型电影“人品爆发”。《战狼 II》《绣春刀·修罗战场》《大护法》《闪光少女》在豆瓣网上均获得了7.5分以上的不错评价,《战狼 II》更在好口碑的推动下,一路创下单日3.4亿元人民币的票房峰值。作为观察电影产业和电影文化的重要样本,暑期档国产电影的此次“小高潮”清晰地勾勒出国产电影趋向“内在”的关键转变。

国产电影有五大转变

转变之一:4部电影无一例外都是原创剧本,并不依赖自带粉丝的网络小说“大IP”。

转变之二:看不到所谓的流量演员、天价明星,新面孔和配角演技在线。

转变之三:4部之中有两部是电影续集,续集模式—品牌效应经过了观众的严苛检验,艺术品质的内在价值凸显。

转变之四:电影类型体系日趋成熟,4部电影分别为枪战片、武侠片、动画片、青春片,且艺术完成度高。

转变之五:口碑成为市场通行证。

这种集体转变也意味着经历过前些年大投资、大营销、大卡司、大IP的资本狂欢后,沉淀下来的,依然是有骨气、不妥协、结结实实的创造。吴京导演的《战狼 II》在演员选择上“只选对的,不选贵的”,起用吴刚、丁海峰等实力派,其他配角也都十分出彩,一镜到底的海底搏斗,枪战、爆破、飞车戏追求极致,整部电影洋溢着孤胆英雄的浩然之气。而《绣春刀·修罗战场》的精致流畅,《大护法》的深刻独到,《闪光少女》的励志燃情,都透着语不惊人死不休的执着,透着一股戛戛独造的创作精神,以此感染着观众。

从要素主导转向创作主导

其实,这4部作品优胜的经验已经暗含在中国电影的发展脉络之中:让人看到本土电影原创爆发力的《疯狂的石头》(2006),中小成本电影黑马《失恋33天》(2011),在现实与想象结合上卓然不群的《钢的琴》(2011),将经典名著进行创造性转化的《大圣归来》(2015),以类型叙事成功再造主旋律电影的《湄公河行动》(2016)……举凡中国电影产业化改革以来的标杆性作品,其异军突起的成功经验无不印证了艺术创造的核心地位。那些自觉不自觉地屈服于资本的作品,甚至由外行资本“霸王硬上弓”般催生的软骨之作都已被观众抛弃,“尔曹身与名俱灭,不废江河万古流”。

据此,我们也许可以做出这样一个判断:中国电影正在从要素主导转向创作主导。资本并无原罪,无论资本、营销、明星、IP,都是电影生产经营的要素,电影产业要发展,这些要素必不可少。尤其是在中国电影产业化改革初期,基础薄弱的国产电影,没有资本介入就难以调动生产要素进行生产,无法提供作品进行“暖场”。但电影文化发育的不足,容易滋生“资本万能”的畸形观念。这些年来,“大片”“流量明星”“IP”等等扑面而来电影流行词,都是资本的话语,而非艺术的话语:“大片”要义在投资之大,“流量”的票房诉求写在脸上,“IP”则是互联网资本跑马圈地、囤积电影生

产要素、介入电影市场的跳板。这些资本话语在公共空间的渗透和流行,正是资本主导电影产业的强烈信号。

要素主导其实是中国电影产业各种“短板”的表征,最短的那块板往往就是资源最稀缺的那个要素,越稀缺,其地位就越是高到天上去。当有号召力的演员稀缺,就会出现“天价片酬”,当有号召力的故事稀缺,就会出现“天价IP”,一旦面粉比面包还贵,厨艺就成了负值,创作就必然走向粗制滥造。近几年,“大卡司”“大IP”的“大制作”前赴后继,折戟沉沙,给电影人提供了活生生血淋淋的前车之鉴。真理永远是朴素的,它默不作声,却以事实让自身显现。喧嚣散去,玉宇澄清,创作的本原价值水落石出。

从要素主导到创作主导,电影产业正在回归其艺术的自性,这种内在转向也体现在电影所呈现的文化态度上。《闪光少女》通过某音乐学院民乐团与西乐团从“斗琴”到“协奏”的故事,展现了青年一代对民族文化艺术的自信以及乐观包容的风度;《战狼 II》以亚丁湾撤侨为原型,通过创作上的专业精神和价值观上的清醒自觉,成功塑造了一位新时代的中国新英雄,显示了自信、理性、成熟的国民心态,爱国主义情怀和人类命运共同体意识水乳交融。“冷锋”这个活生生的中国面孔,以其凌厉的棱角传递着今日中国的全新理念。

中国电影正走向艺术成熟

中国电影正从票房成功走向艺术成熟,中国社会正从物质生活的日趋丰富走向精神生活的内在提升。尽管通往梦想的路途可能是曲折和漫长的,毕竟已经开始启程。

其实,无论对国产电影,还是中国文化,我们自管逢山开路,遇水搭桥,那柳暗花明之境,当不期而至。正如《战狼 II》里英雄冷锋那句低调却高冷的台词:“有些伟大的民族,你永远不能低估。”

据《人民日报》

战狼 II

导演: 吴京

编剧: 吴京、董群、刘毅

主演: 吴京、弗兰克·格里罗、吴刚、张翰、卢靖姗、丁海峰、余男、于谦、石兆琪

类型: 动作

制片国家/地区: 中国内地

片长: 123分钟

《大护法》

《绣春刀·修罗战场》

《绣春刀·修罗战场》