为电影高质量发展保驾护航 深入学习四中全会精神

中国电影发行放映协会会长韩晓黎：

党的十九届四中全会是在新中国成立70周年之际、在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点上,召开的一次具有开创性、里程碑意义的重要会议。全会审议通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,充分体现了以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩的战略眼光和强烈的历史担当,充分反映了新时代党和国家事业发展的新要求和人民群众的新期待,对于增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,战胜各种风险挑战,确保党和国家兴旺发达、长治久安,具有重大现实意义和深远历史意义。

实现中华民族伟大复兴的中国梦,必须有坚强的制度保障。党的十九届四中全会指出:“中国特色社会主义制度和国家治理体系是以马克思主义为指导、植根中国大地、具有深厚中华文化根基、深得人民拥护的制度和治理体系,是具有强大生命力和巨大优越性的制度和治理体系,是能够持续推动拥有近十四亿人口大国进步和发展、确保拥有五千多年文明史的中华民族实现‘两个一百年’奋斗目标进而实现伟大复兴的制度和治理体系。”在支撑中国特色社会主义制度体系的根本制度、基本制度、重要制度中,党的领导制度是具有统领地位的制度,是坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的根本保障。

《决定》全面系统阐述了坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大意义、总体要求、总体目标。具有深厚中华文化根基是我国国家制度和国家治理体系的突出特点。中华优秀传统文化是中国特色社会主义植根的文化沃土,其蕴含的丰富哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范等为我们社会生活各个方面提供了有益启示。党的十九届四中全会对文化方面的制度建设给予高度重视。《决定》强调,发展社会主义先进文化、广泛凝聚人民精神力量,是国家治理体系和治理能力现代化的深厚支撑。《决定》提出,坚持马克思主义在意识形态领域指导地位,把马克思主义在意识形态领域中的指导地位制度化,为树立中国特色社会主义共同理想、弘扬社会主义核心价值观、构建主流舆论格局、保障人民文化权益、满足人民群众美好生活需要提供了充分的制度保证,对于保证社会主义先进文化前进方向意义重大。决定进一步明确了中国特色社会主义文化建设的努力方向、基本原则和主要任务。

中国电影是社会主义先进文化建设的重要内容,作为人民群众喜闻乐见的文化娱乐方式,更需要牢牢把握社会主义先进文化的前进方向,激发全民族文化创造活力,更加巩固全体人民团结奋斗的共同思想基础,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量。

全会一系列重要论断是我们今后工作的指导方针和重要遵循。中国电影在党和国家的关心关怀下,在中宣部的坚强领导下,经过几代电影人的共同努力和不懈奋斗,取得了辉煌成绩。我们年度票房收入连续7年位居世界第二,故事片创作生产2018年再创新高,突破1000部;银幕6万多块,是拥有银幕最多的国家。我国电影技术在具有完全自主知识产权研发方面取得长足的进步,电影工业基础建设渐趋完备,电影产业基础条件越来越成熟,产业优势非常明显。全体电影人在庆祝新中国成立70周年这一重要历史节点上,推出了《攀登者》、《我和我的祖国》、《中国机长》等重点影片,取得了社会效益和经济效益双丰收,这极大地振奋了电影人的信心和决心。

中国电影进入了新的发展征程。中国电影发行放映协会作为发行放映领域企事业单位的代表,将充分发挥团结服务、行业引导作用,深入学习领会全会精神,不忘初心、牢记使命,把学习好、宣传好、贯彻好党的十九届四中全会精神,作为当前和今后一个时期的重要政治任务。精心组织广大会员单位认真学习党的十九大四中全会精神,号召各会员单位要切实把思想和行动统一到十九届四中全会精神上来,充分认识中国特色社会主义制度的本质特征和优越性,深刻理解和把握我国国家制度和国家治理体系的显著优势的核心要义,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,为充分发挥中国特色社会主义制度优越性、推进国家治理体系和治理能力现代化而努力奋斗。

首先,我们要提高政治站位,要坚持以马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度、坚持以社会主义核心价值观引领文化建设制度。协会将充分发挥团结引导作用,利用行业优势,全面动员倡导广大会员单位认真履行社会责任,坚持社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的经营原则。积极做好优秀国产影片宣传、推广、发行、放映,将放映场所打造成我党的思想宣传的有力阵地,大力弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,巩固和完善全体人民在思想上精神上紧紧团结在一起的显著优势。集中力量做好2020年全面建成小康社会、2021年庆祝中国共产党成立100周年等国家重大活动的宣传推广工作,为会员单位做好影片宣传创造条件,通过发行放映好国产影片,更广泛地吸引广大观众走进电影院观看电影,充分发挥电影在思想宣传和文化娱乐中特别重要的作用,传播电影所承载的社会主义核心价值观,传播正能量,唱响中国共产党好、伟大祖国好。

第二,我们要不断增强政治责任感和使命感,把学习贯彻十九届四中全会精神和协会工作实际结合起来,充分发挥桥梁和纽带作用,加强行业自律,促进建立健全现代电影产业体系和电影市场体系,健全和完善以高质量发展为导向的电影发行放映行业自律机制建设,完善自律功能。不断完善电影行业诚信建设长效机制,健全覆盖电影发行放映行业的信用体系,加强失信惩戒。积极配合行业治理,促进形成政府治理、行业自律调节、企业自治良性互动,夯实电影行业治理基础,为构建电影行业治理新格局发挥重要作用。

第三,充分发挥组织、协调、沟通、联络作用,积极响应国家“一带一路”倡议,组织开展国内外电影企业交流活动,促进中外电影文化和电影科技的交流互鉴,推动中国电影扬帆出海走上世界电影舞台中央,不断提升中国电影的国际竞争力,促进提高国家文化软实力。

第四,协会肩负着在会员内部担当宣传思想工作和行业引导作用,坚守意识形态关口的重要职责。协会将统一思想认识,认真履职,提升服务能力水平,更好地为会员服务、为行业服务、为社会服务。一要继续建立健全行业培训制度,弘扬工匠精神和企业家精神,组织开展电影放映专业技术职称评审工作,为繁荣发展中国电影培养德才兼备的高精尖领军人物和优秀的专业人才。二要推动电影放映领域技术标准体系建设,促进提高电影放映质量。我们将继续推进电影院评级工作,树立电影行业标准,通过组织开展影院评级工作,鼓励引导影院以高标准设备设施更新升级放映软硬件条件,促进电影放映工业转型升级。三要进一步促进公益电影放映服务水平,增进业务交流,加强基层放映人员职业道德培训,扎实推进公共文化惠民工程。组织开展调研,为完善城乡公共文化服务体系优化城乡文化资源配置,推动基层文化惠民工程扩大覆盖面,增强有效性等方面献计献策,促进健全人民文化权益保障制度建设。

制度的生命力在于执行。我们要把制度优势更好地转化为治理效能。坚持改革创新、与时俱进,强化自我完善、自我发展,使电影行业充满生机活力。要突出坚持和完善支撑中国特色社会主义制度的根本制度、基本制度、重要制度,对标发展实际,弄清楚我们要发展和巩固什么,要健全和完善什么,着力固根基、扬优势、补短板、强弱项。我们将及时总结实践中的好经验、好做法,并将成熟的经验和做法转化为行业自律约束机制。协会发挥行业自律作用,要切实强化制度意识,团结带动全体会员单位自觉尊崇制度、严格执行制度、坚决维护制度。

站在新的历史起点上,我们要贯彻落实党的十九届四中全会的重要部署,不断深化对制度建设规律的认识并自觉加以运用,推动各方面制度更加成熟更加定型,把我国制度优势更好转化为国家治理效能,为实现中华民族伟大复兴做出更大贡献。

中国电影艺术研究中心
电影研究室专版

《大约在冬季》:从歌曲IP到电影故事的路有多远?

■文/周 夏

早就期待在这个寒冬上映的《大约在冬季》。近些年来让人铭记于心的爱情片着实稀缺,何况我们上大学时特别流行台湾情歌,张信哲、林志炫,当然还有齐秦,那一盘盘卡带曾伴随了多少个入睡前的夜晚……看到评价“爆哭”、“好哭”,我想终于可以借着电影怀旧的情愫排排毒了,可是事与愿违,我居然从头到尾都没有哭出来,反而有一种如坐针毡的尴尬。

我其实是一个泪点很低的人,但情绪却在整部影片里无处投递和安放,电影扑面而来的设计感和目的性都太强了。这可能是IP电影项目的先天特征,盘点一下,从歌曲IP衍生出来的电影案例大约有十部,从2007年周杰伦自导自演的《不能说的秘密》开始,《同桌的你》、《老男孩之猛龙过江》、《栀子花开》、《睡在我上铺的兄弟》一直到《后来的我们》、《为你写诗》、《在乎你》、《大约在冬季》,还有近期要上映的《一生有你》,词曲制作人高晓松、网络歌手筷子兄弟、主持人何炅、歌星刘若英、吴克群、齐秦、卢庚戌都纷纷跨界做导演或艺术监制,从校园民谣/流行情歌衍生出来的故事多呈现为青春片或者爱情片,制作电影的门槛降低,质量也是参差不齐的,市场表现有好有坏。在娱乐化产业的环境中,尤其是互联网的崛起,IP形成了多行业多平台的联动,延伸为歌曲-小说-电影-电视剧-动漫-游戏等不同载体互通的产业链,这一度成为中国影视生态的制作模式,依靠品牌影响力和已有的粉丝群体基础会迅速带起新领域的焦点,《大约在冬季》就是一部被快速包装的歌曲-小说-电影互通联动的IP产品。

作为一个歌迷向自己偶像致敬的小说,《大约在冬季》在2018年诞生,然后迅速被拍成电影,偶像亲自参演并兼做艺术总监,达成了创作原点时的联手合作。饶雪漫从未如此深程度地投入电影制作,作为原小说作者-编剧-总制片人-出品人多职能形象出现,《大约在冬季》自然打上了鲜明的饶雪漫风格。有“青春疼痛教母”之称的作家饶雪漫首次“触电”还是苏有朋2015年执导的《左耳》,之后又相继推出电视剧版《左耳》、网剧《会痛的十七岁》、电影《秘果》。《左耳》一度成为90后青春成长物语的新标杆,收获了不错的票房和口碑。《秘果》虽然传播度不高,票房也未过千万,但整体的青春质感还是颇为清新的。作为第三部饶雪漫小说改编的电影,内容又涉及两岸爱情,依然选择与台湾导演合作相当适宜,再加上齐秦大哥光环的加持,“当红花旦”马思纯和“台湾小生”霍建华联袂主演,《大约在冬季》可谓是今年爱情片的首选。

“三座城,两代人,一场爱情”,在饶雪漫的小说序列里,为偶像量身订制的《大约在冬季》终于突破了青春片的范畴,开始跨时空讨论成年人的爱情,但是离开自己擅长的青春片话语,影片所呈现的成年人的爱情却是出乎意外的矫情、无力和俗套,无可救药地滑向了琼瑶小说的三角恋模式,悬空感和低龄感明显,推动故事情节发展的固然有现实情况的牵绊,但更多的是安排了恶毒心机女适时搞破坏,这种“坏女人”类型似乎是言情电视剧的常见标配,但在这部电影里竟然成为男女主人公三次分离的关键因素,比如撕掉小纸条、电话里的误会、直播间的谎言这些“老梗”,太多的偶然因素所导致的分手使影片品质降格。这种强行黑化的手法,使男主人公齐啸的行为颇为被动,人设完全树立不起来而落得个“渣”名(既看不到他对前任的爱,也看不出他对安然的爱有几分);在这种情感较量中也未看到女主人公在情感上的成长变化,身为当红女主播的安然竟然在谎言中选择了相信,而且毫不犹豫地说出“我等了那么多年,轮也该轮到我了吧”的无脑台词。齐啸和安然在黑化女配强大的破坏力之下怎么就成了被任意欺负的小白兔,二人之间的爱情根基显然是非常脆弱的。影片结构上采取年轻人的叙事视角回望父母一代的爱情,本来是带着画框效应的怀旧情绪的,但是由于父母一代的爱情根基不稳,使得琉璃手镯照片的道具设计到台北探秘的剧情设计,完全沦为了无关紧要的噱头,齐一天和于小念短时间内迸发的感情也显得很突兀、生硬。从1991年齐秦在大陆的第一场演唱会始,到2019年齐秦的演唱会终,“大约在冬季”这首歌虽然完成了影片闭合式首尾呼应的使命,但在跨越近30年的时间里,齐秦和这首歌并未起到太多穿针引线的情感化学作用,裹挟着人物前进的时代内容也被抽空了许多。最后,所谓的“三座城(北京、台北、洛杉矶)、两代人(齐啸-安然-叶雨辰,齐一天-于小念)、一场爱情(齐啸和安然)”也就徒留了一副空架子。

本来这些原料可以做成更大格局的爱情片的,可惜了。反观23年前的《甜蜜蜜》更觉得珍贵了,那时还没有流行IP的概念,邓丽君的歌代表了一个时代记忆,代表了两岸三地共通的华人文化,与男女主人公的情感变化水乳交融。从1986到1995这跨越十年的时间里,男女主人公从内地移民到香港-纽约,相遇-分离-重逢,每一次交往都是切切实实的,每一次分离都是身不由己,每一次重逢都让人唏嘘不已。虽然故事里也有常见的三角关系配置:黎小军-李翘-方小婷,李翘-黎小军-豹哥,但是推动故事情节发展的更多是靠情感自身变化的逻辑,而非靠人为的黑化女配或者男配完成。另外,影片除了爱情主题,更多的是展现了大时代背景下汹涌的移民潮,正是在异乡漂泊的孤独之中,黎小军和李翘的爱情才显得如此真切、动人。

所以,歌曲IP不是原罪,一味消费情怀才是。归根结底还是要讲一个有原创力的好故事,就像《海上钢琴师》中的经典台词所言:“好故事可比旧小号值钱多了。”

揭示人性是世界电影的共同价值

■文/赵 军

中国文明对于人性绝没有与世界文明南辕北辙的解释,从孟子的“仁者爱人”到“我们都是来自五湖四海”,人性就是全人类共同的价值标准:人的尊严与生存遭侮辱与损害的时候,人类必须起而捍卫之,而且这便是捍卫自己的人格。

在人性的各种争议喋喋不休时,保护弱者和捍卫法制就是起码的人性,在真爱发生而周遭环境恶劣违反人道时,付出一切乃至生命去保护人类,这就是人性。

人性的底线是不出卖良知以换取苟活,人性的光辉是正直善良且敢于为此担当。我们的电影需要描写这样的人性,对于中国人民来说,此刻正是深刻地剖析人性而且让文化和文明继而写下无法忘却的一页的时候。

中国电影总是在追赶大时代,有时候则落在后面,甚至不知道什么是大时代,而看不见多少中国人在激荡的时代风云中颠沛流离,谱写着无尽的历史悲喜剧。难道除了赞美太平盛世我们就看不到每一个转变的时刻中国人的艰难选择吗?

所有选择最终都是人性的选择。所以电影的题材和故事总是很多的。最近我读到了香港著名演员、导演李修贤将要开拍的一个剧本,在香港警察站到了一个转型时代最前面的时候,李修贤选择了为他们代言,而且这不是一个几乎一个模子倒出来的警匪片,而是一个伦理片,是一个讲述警察也是人,也是有七情六欲和烦恼的人的电影。

这个剧本从警察面对自己也在案件案情当中无法自拔的时候的选择,深入探查到主人公的心理扭曲与压力,最终写出了一个警察的人性和良知,而使得一个本来扑朔迷离的故事峰回路转,印证了人性的闪光。

在中国电影也开始接触更多人性深度的时候,李修贤的这部电影带来了更加突出之处:完全围绕着一个执法者的人性纠葛,展开了情节和性格刻画。性格和人性的博弈恰恰是这部电影的一条红线。

这种故事线的安排是非常国际化的,所以这是一部以香港电影的艺术惯性铺陈,而在主题追求上挖掘人性的优秀剧本。这部剧本叫做《极速一秒》,顾名思义,它讲的便是人性的黯淡与闪光往往就是在刹那之间。

现在我们还不能透露剧本的内容,可以讲的是最终这位香港警察放下了自己的心结,把自己在这件案子当中的责任如实地交代了出来,从而使这件将累及另一个“嫌犯”的案情大白于天下。悲剧固然不能挽回,但是人性得到了拯救。

人性的主题本可以存在于无数个悲喜剧当中,如何挖掘出它的光辉却是非常考究于创作者的。在中国的当代现实中,人性的描写和在西方的故事当中会有不同的演绎,而它们彼此的首要前提也会各有不同。

在西方,人性的表现大多会在人与人平等的话题当中挖掘故事核心,在中国却更多是在人性被扭曲当中挖掘人性的故事。这与两个文化背景彼此不同的原因有关。

人性的标准是以个人的存在价值为尺度,和以个人的自由为尺度当然是不同的。而后者在中国有着现实环境和文化的差异,更会产生出很多引起争议的话题。

这个档期有一部上映但没有得到很恰当的关注的电影《麦子的盖头》,一部根据著名作家胡文学获奖小说改编的影片,人性的关注度溢于言表。影片中的所有主要人物都有一个上述的人性不自由的问题,也因此是人性遭遇扭曲的问题。

主人公麦子是一个丈夫死在私人老板开的矿山上的少妇,她的人性扭曲在于为了“替死去的丈夫还欠老板的钱而被迫与老板同房100次”;男主人公就是这个矿山老板老于,他的人性也是扭曲的,扭曲在既占有性感妖媚的兰姐,释放沉重的压力,又爱上了勤劳能干的麦子,他和麦子的感情纠葛被故事演绎成“剪不断,理还乱”,让人无比唏嘘。

兰姐同样有着扭曲的人性,她爱着老于但始终难于承认这只是一段悲哀的露水情,最后她唯有远嫁他乡。故事虽然阴暗,但是由于人性的曲折展示得令人揪心,我们深深地被中国人的人性之歌(它们最后都是感人的)所震撼。

西方的人性故事彰显人与人的平等,中国的人性故事彰显人性的复归,这就是两种文化背景下的差异。这种差异当然不会得出结论:哪种文化就不需要人性的揭示。相反,人性的主题是全世界电影的共同语言,是全世界电影都可以沟通的真实语言。

在A类电影节中,能够获奖的大都是能够在巧妙的剧情中刻画与展露人性光芒的影片。在这样的电影节的获奖台上,正常我们都不应该缺席,尤其是中国的人文故事本身会带来与众不同的人性光辉,如果我们没有出品这样的电影,因而总也无法在这些电影节上摘下奖项,只能说我们与世界上优秀的同行们还存有很大的差距。

现实正是我们已经很少获得世界重大电影节上的重要奖项了。中国电影市场很大,越来越大,近些年斩获巨额票房的影片层出不穷。但是我们怎样和世界影坛沟通呢?我们是否在迎合市场上已经颇为成功,但是在透视全人类关注的人性题材上缺乏深度呢?

在人与人平等和在压力下展现人性两者是完全可以对话的,西方电影同样有中国那样的在压力下展现人性的故事,还有非西方的更多的国家呢,譬如伊朗,我们看过伊朗的《一次别离》,还有黎巴嫩的《何以为家》,还有印度的《摔跤吧!爸爸》等等,这是一些东方的电影,而其中人性的深度都因为集中挖掘而震撼我们。

中国这些年也有,但是不够尖锐,不够独到,像《麦子的盖头》这样一针见血的人性故事还是鲜见。国际同行确实这样问我们,难道中国电影就是这样具备着高票房的市场却不屑于问鼎国际吗!

这应该是很客气的疑问,实际上就是感叹中国电影在世界电影长廊中缺乏与全世界交流的语汇,这些语汇并不复杂,就是深刻的人性故事。深刻还是肤浅,这真的是电影永恒的问题。

而且这样的问题不是凭电影投资的大小所能解决的,也不是一部电影取得的市场收益便能替代的。更不是什么明星的流量和导演的大师水平便能搞定的。

深浅之间看的还不是功力,是情怀和思想。没有情怀和思想,一个故事放在你的眼前你都不会看到它潜藏的深刻,而更多人性的故事摆放在你的眼前你都会熟视无睹。对于世界电影同行来说,只有一件事情与电影有关,那就是你对这个世界,和其背后的人性究竟有多深的认知。

我们很多影片其实做着的是与电影无关的事情。这才是真正可悲的。是与人性无关的事情,与对于世界的认知无关的事情,遗憾的是很多所谓电影就是这样日复一日地跑上银幕,观众在这样的肤浅的声画氛围当中,渐渐与世界优秀电影断绝了关系,这样的结果我们这一代电影人包括发行人是有历史责任的。

渐渐地东西方都会越来越多地陷入严重的压力之中,所以刻画在压力之下的人性也会在西方涌现出很多优秀的电影。早些年的《朗读者》其实是比后来的《绿皮书》震撼很多的,这就是例证。然而不论是《朗读者》还是《绿皮书》都让我们喜欢,就像《辛德勒名单》一样,须知,人性故事是世界电影中最震撼的故事,也是最具共同价值的故事。