电影之城 每一帧都是生活 第27届上海国际电影节

侬今朝看啥电影

从“周周有影展”到“电影之城”的上海日常影展生态观察

◆ 卜 翌

新民艺评

上海国际电影节周五开幕,而由上海艺术电影联盟主办的“比利时电影展”才刚落幕,最后一部《1960年代末一个布鲁塞尔少女的肖像》特意选择在电影大师香特尔·阿克曼的生日放映作为致敬,照例是一票难求。

当邻居问起:“今朝侬去看啥电影”时——在上海的影迷自有一种幸福感,高频次的日常主题影展已远不只是市场的助推器,更是推开世界之窗的把手,亦是城市文化格局升维的密钥。

作为资深电影爱好者,笔者数了一下,今年伊始,上海已举办了2月的丹麦电影大师展;3月的意大利新锐导演展、赛车电影展和珍宝戏曲片展;4月则是百丽宫法国电影展、日本电影导演三宅唱回顾展,以及德菲因·塞利格逝世35周年回顾展;5月有香港经典修复展、海派经典电影展、班夫户外电影展……一直到本月的比利时电影展,这还不包括院线上映和一年一度的上海国际电影节,看电影已然成为上海重要的文化生态。

上海艺术电影联盟的资深策展人、上海国际电影节选片顾问徐鸢总结道:早在2020年,上海电影局就提出打造“全国首个周周有影展的城市”,即全年52周,周周有种类丰富的海外展、专题展和大师展。尤其在当年8月俄罗斯大师回顾展后,上海电影管理和决策单位通过统筹资源、联动院线与策展机构,成功盘活规划。到了2024年,“电影之城”口号的正式提出,标志着策展从“数量覆盖”转向“质量深耕”,2024年更迎来日常影展生态的规律化与蓬勃化发展——全年超30个主题影展覆盖12个月,实现“无空档期”的承诺。

这些日常影展实现了主题多元化与地域文化交融。譬如2024年3月的“芳华再续:张国荣梅艳芳香港电影回顾展”,以经典4K修复和明星IP号召力收获影迷热捧。而仅这两年,“土耳其电影周”“泰国都市电影周”“澳大利亚户外电影周”“法国电影周”“中影荷兰电影周”等,形成几乎“每月一国(地)”的文化拼图。影展中亦不乏跨界融合尝试,如2024年6月“创造中的她”影展与上海外滩源艺术展览联动,由法国电影资料馆策划,将电影史与女性主题结合,拓展影展内涵。

专业化运营为这些日常影展奠定了内容基础。去年5月在大光明影院举办的“墨西哥电影大师展”,作为上海艺术电影联盟自2023年10月后重启的“大师展”项目,片单中既有知名度高的作品,也有亚洲首映的修复作品,故此获得了观众的热烈回应,验证了策展的专业性。

而定向放映策略则锁定了垂直受众,如班夫山地电影节更名“澳大利亚户外电影周”后,针对户外运动群体精准投放于大光明千人厅;同期“肯道尔探险山地电影展”在两家百丽宫影城,放映两部纪录长片和六套根据不同主题组合的短片集,上座率同样突破八成。

上海的日常影展更时有现象级破圈。2024年9月的“是枝裕和回顾展”,起先是上海国际电影节金爵奖主竞赛单元评委马可·穆勒邀请是枝裕和导演来参加上海大学上海电影学院活动而衍生的影展。这也是2024年度上海日常影展放映中最轰动的,没有之一——凭借是枝裕和导演的知名度,轻松拿下当年度影展的票房冠军。导演本人在台风过境日依旧守约亲临天山电影院-虹桥艺术中心旗舰店现场与观众映后谈,且在活动结束后,为仍不愿离开的观众一一签名到深夜……多个感动瞬间,通过社交媒体达成了破圈级的传播力度,形成“文化盛事”。此外,2024年10月起,上海国际电影节推出“SIFF SCREENING”系列影展品牌,首弹“德国电影大师展”,虽票房未完全达预期,但衍生品销售数据为后续运营提供了新的思路。

历经近5年,上海日常影展生态已升级至从“放电影”到“建场景”。影院的空间重构为城市的文化客厅。天山电影院-虹桥艺术中心旗舰店、上海影城SHO等依托巨幕厅打造沉浸式观影;大光明电影院以历史建筑赋能“非遗戏曲电影展”等传统主题;百丽宫影城则建立高端艺术影迷社群,形成差异化定位。

从大众到圈层,观影受众从最广谱的核心影迷,到垂直群体,包括户外爱好者、戏剧观众等形成稳定复购。再以“CCG动画嘉年华”等影展,通过跨界吸引泛文化人群。

上海日常影展的繁荣,本质上是由政府、机构、院线组成的铁三角,实行平台化协作机制,与广大的市民影迷共筑“电影之城”的可持续发展。当抢票成为习惯,上海观众的鉴赏力、眼界和文化底气也正源于影展织就的共生生态——电影是丈量世界的尺,银幕铺展出比黄浦江更辽阔的远方,这便是城,亦是人之幸。

扫一扫
请关注
“新民艺评”

经典性与电影化双轮驱动的守正创新

——评滕俊杰的新戏曲电影

◆ 尹 鸿

有人将滕俊杰导演的这批戏曲电影称为“新京剧电影”或者“新戏曲电影”,他对新的电影技术的电影媒介运用会让传统戏曲产生“新”的审美信息,构成所谓的新戏曲电影,完成从“舞台纪录片”向“电影艺术片”的转型。

戏曲为本 电影为用

在中国电影银幕上,滕俊杰导演和他的戏曲电影是一道独特风景,而在优秀传统文化“创造性转化和创新性发展”的大背景下,更是一个重要成就。借中国新时代戏曲电影研究暨滕俊杰戏曲电影研讨会举行之际,回顾自2012年始,滕俊杰执导的戏曲电影《霸王别姬》《萧何月下追韩信》《曹操与杨修》《贞观盛事》《捉放曹》《锁麟囊》《敦煌女儿》《邯郸记》等8部,包括京剧、昆曲、沪剧等多种剧目,多次获得中国电影金鸡奖最佳戏曲片奖或提名,并作为中国电影的特殊形态走向世界,借助电影的光影载体,向世界传播源远流长的中国五彩斑斓的戏曲文化。

戏曲与电影的“双向奔赴”早在1905年中国电影的诞生之初,从谭鑫培主演的无声影片《定军山》就已起步。此后,中国戏曲电影一直绵绵不绝,《天仙配》《梁山伯与祝英台》《红楼梦》《杨门女将》《十五贯》等都曾经风靡一时。有人将滕俊杰导演的这批戏曲电影称为“新京剧电影”或者“新戏曲电影”,其中三个关键词,正好概括了这些作品的特点。首先它在题材上是戏曲,其次在媒介上是电影,如果说“媒介即信息”的话,滕俊杰对新的电影技术的电影媒介运用必然会让传统戏曲产生“新”的审美信息,构成所谓的新戏曲电影,完成从“舞台纪录片”向“电影艺术片”的转型。

如何处理好戏曲与电影的关系,是新戏曲电影古为今用、推陈出新的关键。戏曲电影,首先要“戏曲为本,电影为用”,尊重戏曲本身的“经典性”。《霸王别姬》《曹操与杨修》《捉放曹》《锁麟囊》《邯郸记》,所有这些戏曲的故事原型,可以说都经历了成百上千年的流传,悲欢离合、兴观群怨,从某种程度上已经成为中华文化的“民族记忆”和“文化原型”。滕俊杰尽可能最大限度地发现、保留、放大这些文化的经典价值,尚长荣、史依弘、言兴朋、陈少云、关栋天、王珮瑜、张火丁、计镇华、梁谷音、茅善玉等名角担任主演,对原剧重要的场景、台词、唱腔等都最大限度地保持其语言文字旋律本身的韵味和魅力,在虚拟化、程式化表演中努力做到追根溯源、原汁原味、传承守正。“戏曲为本、电影为用”的创作指导思想,贯穿在其对京剧和戏曲文化的尊重、还原和坚守之上,许多经典情景和唱段都得到了再现和放大,体现了对中华优秀传统文化的自信,尚长荣等戏曲大家对这一点给予了积极的评价。

东方故事 东方视野

同时,电影视听艺术和技术的可能性也得到了拓展,通过“导演的艺术”与“角儿的艺术”的结合,使舞台戏曲艺术最大程度地实现了“电影化”。其戏曲电影虽然“忠实”原作的经典性,但是他努力使用电影的视听手段,包括对演员“微表演”的重视、对化妆真实性的要求,对节奏张驰的控制,对悬念“扣子”的强化,外景的介入,对舞台表演衔接冗长的省略,布景、服装、道具的色彩丰富性和调子统一性等等,都更加符合电影表达的规律。在视听语言上,则试图用镜头适度突破舞台的束缚,“稳妥地向电影的丰富性接近”,在结构编织、镜头运用、角色调度、舞美设计、视听拓展上加以发挥。移动镜头、景别变幻、交叉剪辑、特技渲染等方式,扩充了画面的信息量,加快了节奏感,增强了视听感染力,甚至他第一个完成了从“全程实拍3D+全景声”到“8K+全景声”的技术升级,让过去的舞台单向度呈现的艺术产生出更沉浸的影院艺术效果,不仅满足戏曲爱好者的需求,还满足电影观众的需求,使传统戏曲的魅力借助于光影技术的赋能产生更强烈的艺术感染力和影响力。

实现了经典性与电影化的融合,同时也实现了传统与当代的对话,实现了戏曲观众与电影观众的重叠,这也正是滕俊杰导演的戏曲电影之“新”所在。他一直探索创新,在美术、造型、影像、视听、剪辑、节奏等方面都不断寻求新的可能和最大化的效果。在筹拍第一部戏曲电影《霸王别姬》前,他阅读了大量京剧史料,观摩了众多京剧剧目,按照“三步走”的规划,首先是“把自己变成京剧人”,然后是“把自己变成一个电影镜头”,最后是“把自己变成坐在黑压压电影院里的一位观众”。“三步走”既是他创作《霸王别姬》的方法论,也是他后来创作一系列戏曲电影的共同原则。在剧目选择上,则充分考虑了传统文化与中华民族现代文明、与世界现代文明的“共享性”,更多关注于中国人的爱情、亲情、智慧、品行、节操、气节等精神层面的主题,使这些作品虽然都是经典,但依然保持了人性、人道、人民性的光辉,用一种东方故事、东方视野演绎了与现代文明相通相融的主题。

变则可久 通则不乏

近年来戏曲电影也因为传统文化继承创新,面临新的发展契机。《霸王别姬》《贞观盛事》《敦煌女儿》《邯郸记》以及《锁麟囊》等作品,不仅为中华优秀戏曲和当代顶尖的戏曲艺术家留下了珍贵的影像档案,更重要的是探索了传统戏曲形式与现代电影形式之间的亲密拥抱。滕俊杰在《致敬与前行:新京剧电影创作概论》一书中,对自己的戏曲电影创作经验进行了系统总结,这也是中国第一部京剧电影创作的学术性著作,其意义历久弥新。当然,正如刘勰在《文心雕龙》中所言,“变则可久,通则不乏”,如何在继承的基础上,不仅从媒介、技术层面,从审美、文化维度更大胆、更开放、更积极地进行创新转化,让戏曲文化的精华通过电影形态更广泛深入地活化在当代文化中、当代观众中、当代青年中,成为中华民族现代文明、全球文化共同体中更具有影响力和感召力的文化要素,依然还是一个正在进行中的工程。人事有代谢,往来成古今,戏曲电影的创造性转化与创新性发展依然还行进在发展变化的路上。