中国电影报 CHINA FILM NEWS 2023.04.12
责编:李霆钧 责校:张惠 美编:李骁 E-mail:zgdyb2004@126.com

形式机体、现实土壤与价值取向

——论新时代中国电影创作的温暖现实主义

■文/申果

电影是一种和现实具有亲缘性的艺术媒介,在安德烈·巴赞看来,电影是无限趋近于现实的“渐近线”,电影会因技术的不断发展最终达到充分再现现实的“完美电影”状态。

无论中国电影史还是世界电影史,现实主义都是各国电影的重要组成部分。

党的十八大以来,随着中国特色社会主义进入新时代,中国的社会情况也发生了巨大变化。中国现实主义电影经历了多年的蛰伏重新回归大众视野,并且也相应呈现出了新的面貌——温暖现实主义。

温暖现实主义是现实主义这一特殊的形式系统因应新时代中国的社会文化语境发生的新变化,它要求创作者扎根现实土壤,敢于直面现实社会出现的新问题,同时又要坚持积极、乐观的态度,积极靠向主流社会价值,用温暖、仁爱的,而非冰冷、残酷的方法处理社会矛盾,以促进社会的正向发展。

作为“形式机体”的现实主义

现实主义是文艺理论的古老命题,一般对现实意义有如下几种认识:一、现实主义是一种艺术作品和现实之间关系的表达,即作品和现实之间的映射性关系,作品不得违背世界的现实原则;二、现实主义是一种创作方法,强调“典型环境中的典型人物”,对现实进行加工、提炼,概括性地表达本质规律,从而批判性地改造社会;三、现实主义是一种艺术风格和流派,指称一批有稳定边界的艺术作品或者艺术潮流,如社会主义现实主义、意大利新现实主义等。

新形式主义电影理论家大卫·波德维尔和克里斯·汤普森认为“风格是一套形式系统”,是一套在主题、叙事结构、场面调度、镜头语言等方面具有相对稳定特征的形式系统。汤普森进一步强调,现实主义的形式系统在历史中不断变化,表现出多变的特征,然而现实主义的核心标志是“真实性动机”,即以一种严肃的态度去面对现实(《打破玻璃盔甲》309-314页),这种观点和法国文学理论家罗杰·加洛蒂不谋而合。

加洛蒂在1963年的名著《论无边的现实主义》中提出了对现实主义的创造性理解,即打破现实主义的确切边界,使之始终处在动态的扩大过程之中。加洛蒂将毕加索的绘画、圣琼·佩斯的诗歌、卡夫卡的小说等惯常被认为属于形式主义的艺术纳入现实主义的概念范畴之中。他认为这些作品不是被动地再现现实,而是主动地介入现实,它们并没有在模仿事物的形象,而是在揭示事物的能动性。这些怪诞的、夸张的、变形的艺术并不是在直观地说明世界,而是以行动性和生命力的方式参与到世界的生成之中。

或许我们可以将现实主义看作一套形式系统,一套在技术、文化、美学等历史发展进程中不断形变的系统,它不单纯地以直观反映现实为特征,亦不刻板地要求以激烈的笔触批判和否定现实社会;它不是无生命的机械体,而是充满生命力,像植物一样主动适应环境,努力在现实土壤中扎根的有机体,一种“形式的机体”。

温暖现实主义强调建设性和肯定性,既揭露社会的真实矛盾,又提供建设性的解决方案;既展现真实的人性,又强化人性“善”的方面;既考虑商业电影的市场需求,又考虑电影的价值观引导功能。温暖现实主义成为当下中国电影的主要特征,是电影“形式机体”充分适应当下中国的市场,扎根中国社会现实从而做出的能动选择。

扎根中国现实土壤的温暖现实主义

现实主义是不断变化的形式有机体,作为上层建筑,它不断随着历史的、具体的社会环境而发生改变。思考现实主义美学特征及其成因必须回到“历史现场”。

传统认知中的现实主义一般包括如下特征:一、多取材于现实,根据现实事件改编或题材具有客观现实可能性;二、强调“典型环境中的典型形象”,多展现底层社会环境,以小人物的视角展开叙事,人物设定具有明显的平民意识;三、媒介特质呈现自然化倾向,如电影多采用景深长镜头或“零度”剪辑的镜语系统,小说则多使用平铺直叙和白描手法等,从而弱化媒介的存在感。四、主题上具有强烈的批判性,多以尖锐的方式直指现实生活症结,以猛烈的姿态否定现实境况。而其中惯常认为“批判性”和“否定性”是现实主义的灵魂。

这种对现实主义的认知多与19世纪欧洲批判现实主义有关。19世纪的欧洲在工业革命的作用下,资本主义急速膨胀,工业化、城市快进程加速,人们在享受便利现代生活的同时,也不得不面对日益尖锐的社会矛盾,文艺作品自然而然地承担起了揭露矛盾、批判现实的使命。巴尔扎克的《人间喜剧》以一种百科全书式的恢宏视角呈现了资本主义社会中因金钱引发的种种问题,托尔斯泰的《复活》通过农奴私生女遭受的种种不公待遇,猛烈揭露和批判了当时俄国社会的官僚与腐败。

中国20世纪30年代现实主义电影,如《神女》、《马路天使》、《十字街头》等,亦以强烈的批判性和否定性著称。然而这些电影回应的是当时中国半殖民半封建社会中被压迫的底层民众的悲惨生活,以及中华民族所面临的民族危机,在当时具有极强的进步意义。

“新时代”中国,在社会性质和社会所面临的主要矛盾等方面都与19世纪的欧洲和20世纪30年代的中国有本质的不同。中国在各方面都取得了长促进步,进入了崭新的历史阶段。当然,不可否认的是,我们的社会仍然存在着诸多矛盾,文艺仍然有反映矛盾,关切现实的使命。

然而到了当代中国香港,许鞍华导演以独特的方式实践了一种另类的现实主义。《女人四十》讲述了一个普通香港中年女性面对家庭、事业变故仍然积极、乐观生活的故事。《桃姐》则讲述了老年女佣桃姐和雇主之间胜似亲人的温暖故事。许鞍华带着她的人文关怀和香港市民文化的积极乐天精神,讲述了温暖动人的故事。这是温暖现实主义对当代香港社会的回应。

2018年起,现实主义电影开始集中涌现,《我不是药神》、《奇迹·笨小孩》、《你好,李焕英》、《穿越寒冬拥抱你》、《人生大事》、《守岛人》、《中国医生》等电影呈现出了一系列新的特征,它们勇敢直面真实的社会矛盾,以积极、主动的建设性方案取代了过度的嘲讽和否定;它们聚焦平民人物的凡俗生活,以暖心的人伦情感和乐观的生活态度取代了消极的苦情宣泄;它们以类型化和商业化的生动故事取代了呆板的说教或自怨自艾的文艺腔调。

这些电影均呈现出了扎根现实和人性升华的统一,将温暖作为影片的主基调,将建设性作为影片的首要使命,这些影片正是学者胡智锋所说的既非“悬浮”,又非“阴暗”的现实主义电影的第三条道路,即温暖现实主义。温暖现实主义深深扎根于当代中国的现实土壤之中,积极回应现实,又灵活地适应着现实,焕发出顽强的生命力。

温暖现实主义的价值取向

温暖现实主义是现实主义在当代中国的特殊语境中的形式变体,遵从着现实主义的反映社会现实的表达动机,以多样的方式呈现现实矛盾,以积极的态度面对矛盾,以动人的情感调和矛盾,以建设性的方案解决矛盾,最终将温暖的情绪从电影中延伸至现实社会,从而实现有效的正向引导。

温暖现实主义既是当代中国电影的创作方法之一,又是一种占据重要市场位置的电影样态,更是一种面对社会现实的价值取向。这种价值表达不同于传统社会主义现实主义、革命现实主义或新时期反思现实主义,它蕴藏于精致的视听和丰满的叙事和之中,以相当柔和的方式践行着“文以载道”的艺术观念,将价值观念的传达和故事消费、情感体验相结合,真正做到“寓教于乐”。

温暖现实主义电影内蕴价的价值观念,既包括传统文化中的“孝悌忠信”、“礼义廉耻”、“乐而不淫哀而不伤”等,又包括对新时代中国特色社会主义的认同与歌颂。既是《我不是药神》的舍己为人,又是《奇迹·笨小孩》的“深圳奇迹”;既是《穿过寒冬拥抱你》团结抗疫,又是《守岛人》的矢志不渝……

温暖现实主义归根结蒂是一种价值取向,一种对中国主流价值观的深刻认同。从这个意义上讲,温暖现实主义电影已然成为“新主流电影”的一部分,是继《1921》等革命历史题材、《长津湖》等战争题材和《战狼2》等动作题材等“大片”之外的另一种电影,即更贴近生活,更易唤起观众共情的,以“小”博大的电影。

(作者系北京电影学院19级硕士研究生)

用中国动画讲好中国故事:从“民族化”到“再民族化”

■文/王睿

习近平总书记在二十大报告中指出,增强中华文明传播力影响力。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。加强国际传播能力建设,全面提升国际传播效能,形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权。深化文明交流互鉴,推动中华文化更好走向世界。习近平总书记还曾指出,在5000多年文明发展进程中,中华民族创造了博大精深的灿烂文化,要使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调,以人们喜闻乐见、具有广泛参与性的方式推广开来。中华优秀传统文化经过数千年的积淀、演绎与扬弃,孕育着深沉而高贵民族精神品格,标志着一个独特而优秀文明体系的凝聚力和定力,是民族发展与壮大的文化基石,是中国特色社会主义根植的文化土壤,是区别其他国家的精神标识。因此,传承和弘扬中华优秀传统文化是重要的历史使命,是民族精神血脉延续的重要保障。

动画艺术作为一种综合性艺术和文化产品,其以特殊的文艺形态和表达场域必然承担起中华传统文化传承和弘扬的重要历史责任,是新时代独具影响力和优势的图形化与动态化视觉传达体系。

一、中国动画“民族化”

中华文化源远流长,浩如烟海。中国丰富的古典文学资源,包括脍炙人口的经典小说和留下深刻烙印的中国戏曲,为中国动画创作提供了取之不竭的灵感与素材。经典动画作品《铁扇公主》取材于《西游记》,时长1小时20分钟,成为世界第四部、亚洲第一部长动画;上个世纪80年代,动画《哪吒闹海》取材于《封神演义》;动画《崂山道士》取材于《聊斋志异》等,这些动画作品曾都引起世界巨大反向,达到了至今都无法超越的动画巅峰。

中国传统动画曾以鲜明的“民族化”艺术特征诠释了中华民族的文化内涵与精神内核,宣扬了“民族当自强”的历史使命,传递了民族团结勇敢、自强不息的民族精神,在世界动画史上创作了大量的经典作品。尤其是上个世纪五十年代至八十年代,在“中国学派”理念下,上海电影美术制片厂出品的水墨动画《九色鹿》、剪纸动画《猪八戒吃西瓜》、水墨动画《小蝌蚪找妈妈》等动画作品都坚持了“民族化”,体现了“存粹的民族性”。

二、中国动画“再民族化”

在全球一体化背景下,新时代传承和弘扬中华优秀文化传统文化不仅仅是对文化的挖掘、萃取、阐发与汲取,还应该与时俱进,创新转化。习近平总书记在中共中央政治局第十三次集体学习时强调:“博大精深的中华优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。”因此,新时代中国动画承担起中华优秀传统文化传承和弘扬的历史使命,要实现由“民族化”到“再民族化”的转型和发展。

(一)“多元化”重构下的“再民族化”

在文化全球化时代下,“多元化”不仅存在于地缘区隔之中,也存在于时间轮替之间。文化在面临“界限”与“时限”问题的同时,也在“普遍主义”与“特殊主义”互相渗透过程中实现全球化与本土化的融合,即“世界层面的民族化”。爱德华·萨义德在他的《文化与帝国主义》一书中提到,“某种文化往往与某个民族或某个国家联系起来,因此文化就具有区别不同身份来源的作用。”美国迪士尼在多元文化中的成功经验为中国动画提供了一个新的发展思路。美国迪士尼借用其他民族的文化将娱乐与多元文化合二为一,将语言、价值观、文化融入动画作品中,实现跨国文化轻松表达,宣传了美国的价值观和世界观,提升了其国家文化软实力的传播力。迪士尼出品的《功夫熊猫》、《花木兰》运用了中国文化,却宣扬了西方文化精神。因此,中国动画要从艺术形态、艺术内容、文化价值体系、传播路径等上寻求“再民族性”与“多元化”有效的契合点。

(二)“再经典化”重释下的“再民族化”

作为中华优秀传统文化的精神母体本身不会消失与断裂,然而往往内心已经存在的记忆形象依附时间存在所产生的影响而滑落,很难将经典中的“虚”、“幻”以及视觉传达中的“实”与受众的“新奇”同行同步。因此,重构中国动画文化内涵和精神旨归是当今动画“再民族化”所面临的关键问题。

提炼的“有形素材”与“无形素材”的“再经典化”是中国动画传承中国文化,弘扬中国精神的重要路径。将古典小说、古典戏曲名著等“有形素材”置于“文化流变”与“历史沉淀”中,将文本的“忠实”、动画文本的“转译”、结构改编的“结构”有效结合;神话、民间故事等“无形素材”将以“化身式”人物在动画中呈现,将“仁爱”、“崇正义”等价值理念以及“爱国”、“平等”、“自由”、等社会主义核心价值观等通过动画传达。

国画“六法论”中的“气韵生动”、“骨法用笔”等不仅是动画角色、动画场景传递的意蕴手段和表现技法,更是动画色彩、动画思想动画内容所流露“民族情语”。中国水墨动画在中国画“得其形似”与“托名写意”之间找到平衡,保持真实的理解逻辑。

总之,中国优秀的传统文化是中国动画的营养源泉和灵感动力,中国动画由“民族化”到“再民族化”是“动画真实”的重构,是中华优秀传统文化焕发新的生命力,讲好中国故事、传播好中国声音的重要路径。

(作者单位:重庆邮电大学)本文为国家社科基金高校思政课研究专项《当代国产动画作品对中华优秀传统文化的传承与传播研究》(21VSZ114);教育部人文社会科学研究项目《西南丝绸之路历史故事动漫化传承与传播研究》(20YJC850014);重庆市语言文字科研项目一般项目《中华思想文化术语动漫译介及际传播研究》(yyk22202)阶段性研究成果。

王宝强《八角笼中》获电影频道M榜“年度关注影片”

本报讯 4月9日,2022-2023年度电影频道M榜暨中国电影大数据盛典在湖北荆州举行。现实题材电影《八角笼中》导演兼领衔主演王宝强、领衔主演陈永胜受邀出席。盛典当晚一系列电影类荣誉颁布,电影《八角笼中》荣获本届盛典“年度关注影片”。

活动现场,王宝强代表《八角笼中》剧组登台接受荣誉并感谢电影频道M榜与观众对影片的关注。同时王宝强介绍《八角笼中》是一部非常有故事性、接地气、自信自强有力量,并且能与观众产生共鸣的现实题材电影,是“值得期待,不负期待的”。电影《八角笼中》讲述了一个普通人带领一群孩子突破重围、寻找人生出路的故事,展现出普通人身上的韧劲与力量。

在颁奖前的见面会中,王宝强和陈永胜也代表剧组接受了采访。王宝强简单介绍了电影的题材与故事,并表示自己第二次做导演,心态更从容了,但依然“像考试似的,期待交卷”。陈永胜也表示自己在《八角笼中》饰演的角色与以往角色风格完全不同,并称此次与王宝强导演合作有亲切感、信任感,“在拍摄中能够无条件地信任宝哥”。此外,王宝强还透露目前《八角笼中》已进入后期制作阶段,预计很快将与观众见面。

《八角笼中》由北京乐开花影业有限公司、图木舒克向日葵影业有限公司、天津猫眼微影文化传媒有限公司、无锡宝唐影业有限公司出品,新疆豪豪影业有限公司、光铭视界(深圳)影业有限公司、北京壹同传奇影视文化有限公司联合出品。影片即将在2023年和观众见面。

(影子)

广告

《声屏世界》征稿启事

《声屏世界》是由江西广播电视台主管主办,是全国广播影视十佳学术期刊,荣获“全国中文核心期刊(1992年)”称号。《声屏世界》1988年创刊,全国公开发行。

国内统一刊号:CN36-1149/G2
国际标准刊号:ISSN1006-3366
投稿邮箱:jxspsj@163.com jxspsj@126.com
电话:0791-85861504 0791-88316904