

培育新质生产力 促进电影行业高质量发展

■ 李季

党的二十届三中全会提出,要健全因地制宜发展新质生产力体制机制。习近平总书记指出,新质生产力是创新起主导作用的先进生产力质态,它由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生,以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵。我们要全面学习领会习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述的理论内涵和实践要求,深刻把握新质生产力对推动电影工作的重要意义,科学认识新时代电影行业发展的新趋势,优化产业结构、完善产业形态、丰富产品供给、促进新业态发展,不断培育新质生产力,促进电影行业高质量发展。

深刻把握培育电影新质生产力的重要意义

马克思主义认为,生产力是人类社会发展的根本动力。我们党始终高度重视解放和发展社会生产力,坚持运用马克思主义生产力理论指导实践,并在实践中不断深化对生产力发展规律的认识。新质生产力的提出,是习近平总书记把马克思主义生产力理论同新时代我国经济发展实践相结合而产生的重大理论成果,丰富和发展了习近平经济思想。我们要牢牢把握高质量发展这个首要任务,把发展新质生产力作为推动电影行业高质量发展的内在要求和重要着力点,助力文化强国建设。

提升国家文化软实力的必然要求。当今世界,百年未有之大变局加速演进,文化越来越成为综合国力竞争的重要力量。中华民族伟大复兴进入关键时期,文化越来越成为强国建设、民族复兴的强大支撑。电影是综合国力和国家文化软实力的重要标志,是彰显文化自信的重要载体,是文化强国的重要内容。培育电影新质生产力、提升电影制作水平,对于提升文化软实力、深化文明交流互鉴具有重要意义。

满足群众文化需求的客观要求。中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。随着人们文化素质、审美水平的提高,人们对电影等文化作品的要求越来越高,广大群众对文化的需求已经从“不够”变成“好不好”。这就要求电影行业要进一步创新电影技术、生产模式、制作水平,更好满足人们的观影需求。

电影行业高质量发展的内在要求。电影是声光电的综合文化艺术形式,是人类技术水平发展到一定阶段的产物,也必然随着技术的发展而不断发展。改革开放以后,我国电影行业通过市场化、产业化改革、院线制改革等举措,实现了从计划经济向社会主义市场经济的转型;通过技术创新带动体制机制创新,建立起了数字电影发展的模式,推动电影行业走上快速发展阶段。技术的革命性突破、生产要素的创新性配置、产业的转型升级,一直以来就是推动电影行业发展的强大动力。进入新时代,新技术的发展应用催生了电影的新业态,电影发展的新阶段孕育了电影的新类型,电影工作的新使命对电影发展提出了新要求,这些都要我们必须培育电影新质生产力。

科学认识新时代电影行业发展的新态势

习近平总书记指出,新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力,需要我们从理论上进行总结、概括,用以指导新的发展实践。近年来,电影行业呈现加速发展的态势。在技术方面,虚拟拍摄技术、人工智能等技术在电影制作中得到广泛应用。在创作方面,以新主流电影为代表的电影类型,引领中国电影发展迈上新台阶。在电影业态方面,网络电影、互动电影、VR电影、微电影等业态快速发展。这些都需要我们深入分析、科学认识,将其纳入培育推进电影新质生产力发展的视阈。

新技术的应用。新质生产力由技术革命性突破催生而成。新技术的不断发展应用,是发展电影新质生产力的核心要素。近年来,云计算、大数据、虚拟拍摄、生成式人工智能等新技术在电影制作中得到广泛应用,大幅度提升了电影的拍摄制作水平。从简单的美术置景、绿幕抠图、海报制作到虚拟拍摄技术的应用,AI全流程制作的电影作品也已破土而出,

LED屏电影放映技术进入推广应用阶段。这些电影行业的新技术、新工艺都是推动电影行业发展的重要因素,值得我们高度重视。

新类型的发展。进入新时代,在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,我国意识形态领域发生全局性、根本性转变,马克思主义指导性真理性不断彰显、地位不断加强,主流思想舆论持续巩固,社会主义核心价值观深入人心。主流思想持续巩固壮大反映在电影领域就是,中国电影走出了传统主旋律电影与商业电影二元对立的创作评价范式,主流价值观和商业电影模式得到完美融合,开创了新主流电影创作的新篇章,相继创作了《战狼》《长津湖》《流浪地球》及“我和我的”系列等电影,引领中国电影发展迈上新台阶。

新业态的兴起。网络电影是电影行业的新业态,网络观影已经成为人们观看电影的重要方式。随着技术的发展,互动电影、VR电影、微电影等新业态相继出现,沉浸式数字文化体验项目也与电影擦出了火花,为人们提供了更多观看、体验视听产品的选择。新业态的兴起,一方面对传统电影行业带来一定的冲击,另一方面也为电影行业发展提供了新的方向和契机。

加快培育电影新质生产力

习近平总书记强调,新质生产力的显著特点是创新,既包括技术和业态模式层面的创新,也包括管理和制度层面的创新。要坚持从实际出发,牢牢把握高质量发展这个首要任务,因地制宜发展新质生产力。电影行业要以培育、发展新质生产力为契机,推动产业深度转型,要素优化配置、技术广泛应用,不断优化结构、完善形态、丰富供给,促进高质量发展。

坚持和落实“两个毫不动摇”,优化产业结构。毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,是坚持基本经济制度的根本要求。坚持和落实“两个毫不动摇”,就要优化调整国有经济结构和布局,完善支持民营企业发展的长效机制,构建以国有电影企业为引领,各类电影企业共同发展的产业结构。强化国有电影企业主体地位和龙头作用,在引领电影行业发展上发挥更大作用。持续优化营商环境,大力支持民营电影企业发展壮大,保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护,促进各种所有制经济优势互补、共同发展。

鼓励大制作与中小制作同步繁荣,完善产业形态。推进电影高质量发展,既需要“头部”壮大,也需要“腰部”坚实、“底部”活跃。要紧抓头部企业,总结《流浪地球》《长津湖》《战狼》《志愿军》系列等新主流大片的创作思路和成功经验,在头部影片创作上再创佳绩,引领全国电影市场持续发展壮大。要进一步提升中小成本影片创作生产水平,发挥电影在讲好鲜活故事、弘扬民族文化和地域文化等方面的作用,充分调动地方政府、行业协会和社会力量参与电影、支持电影的积极性,推动电影行业全面繁荣。

倡导主流价值多元表达,丰富影片供给。立足新时代社会主义核心价值观建设的新成效,科学认识和把握主旋律电影的内涵,打破电影领域长期存在的以题材划分主旋律的禁锢。倡导只要是传递真善美、弘扬主流价值的,不管什么题材、什么类型都是主旋律、都是正能量的导向。鼓励各电影企业将主流价值融入多元类型叙事,支持具有创新意义和鲜明特色的农村、少儿、现实、历史文化等各类题材电影共同发展,支持音乐、戏曲、动画、纪录、科教等不同类型电影发展壮大,努力在讲好故事、提升表达、打造精品上取得更大成效。

创新“电影+”,推动新业态发展。创新影院经营发展模式,打造“电影+”文化空间,经营观众、繁荣市场。推进分线发行、区域发行、分众发行等创新实践,促进人民院线、艺术院线等特色院线发展,发掘春节档、暑期档、国庆档以及普通周末档的潜力,丰富电影消费模式。推进公益电影放映融入新时代文明实践创建,探索社会力量参与电影公共服务的有效机制。关注沉浸式数字文化体验项目发展情况,积极探索VR、AR与电影行业融合发展模式,抢占行业先机,推动电影新业态发展。

(作者单位:陕西省委宣传部)

真见识,大追求

谈滕俊杰导演和他的新戏曲电影

■ 李季

我和滕导的接触交往不算多,在我的总体印象中,他是一位艺术家和官员可以并置的尊者,是艺术家当中不多见的长期从政的官员、官员中不常有的成就很高的艺术家。在今天这样一个社会分工高度分化并日渐固化的语境下,要做到这一点是相当不容易的。他在戏剧电影领域的见识和追求尤为值得一论。

真见识:真诚、真切、真知灼见

滕导是一位既有高度理论修养,操作实践能力又特强的艺术家。这是他比一般的理论工作者和创作实践者高出一截的根据和根基所在。相对于前者,他的理论阐述更为切实和通透;相对于后者,他的创作实践更加灵动和高妙。具体到影视创作,他的一些艺术思想和观念既超前,又切实:

一是提出用当今世界最先进的技术手段,创建影视制作的中国学派。从2014年5月,中国第一部3D全景声京剧电影《霸王别姬》在美国好莱坞奥斯卡颁奖地杜比剧院举行海外首映礼,此后《萧何月下追韩信》《贞观盛事》《曹操与杨修》《捉放曹》《锁麟囊》等联翩而至、相继出海,这是中国电影对世界电影的独特贡献,是滕导和他的团队孜孜以求的丰硕成果。我们看到,这些新戏曲电影“逼真而极具层次感的3D效果,8K超高清画面,多媒体技术对情境、氛围的再创造,加上全景声技术对声音方向性、运动感的优化与丰富,使影片得以拓展出更为广阔的叙事空间,摆脱了一些传统戏曲电影舞台表演的局限,提升了京剧的审美境界”,日渐为国内外学界和业界所关注与认可,不觉间已成为唱响中国文化的一个品牌。正如滕导自己所说:“我从事影视艺术创作已近四十个年头了,我一直有个梦想,要和同行们一起创建影视制作的‘中国学派’”。文化创新需要新的技术支撑,走向世界当寻找好的端口。在科学技术日新月异的当代语境下,先进的技术手段不仅对于戏曲电影发展是抓手,对于整个电影创作同样具有先导支撑作用,滕导提出追踪人类科技发展,用当今世界最先进的技术手段锻造戏曲生产的核心驱动力;用先进的生产力代替落后的生产力,促进电影内容和形式的双重迭代和升级,让东方文化在新技术中找到通往世界的出口,应该说值得我们深长思之。

二是主张用纯正而又最现代的方式,让中国传统文实现有穿透力的传承。“国家京剧电影工程”是2011年启动的,滕导接手的第一个项目是《霸王别姬》,从此便和戏曲电影结下了不解之缘。10年来,他与SMG和上影集团的团队合作,已经拍了6部8K长电影,是名副其实多产、头部的新戏曲电影艺术家,对整个“工程”的发展起到了“领头羊”的作用。电影本身是来自西方的舶来品,百多年来我们借助西方的电影体例架构逐渐建立起一套自己的电影符号体系,并不断丰富和完善了自身的类型样式。但需要看到,戏曲和戏曲电影都是中国独特的创造,没有现成的国际经验可以参照,这就要求我们必须依据戏曲和影像耦合的规律走出一条自己的道路。为了让中国传统戏曲文化实现有穿透力的传承,滕导和他的团队勇于向既成经验挑战,摆脱程式规范的约束,致力于新的开拓和新的表达。从开始的《霸王别姬》《曹操与杨修》,到后来的《敦煌女儿》《锁麟囊》,个中的探索越来越自觉,观念越来越解放,方法越来越现代,技艺越来越多样,不仅有意识地摆脱舞台限制,大量采用外景和实景,并且充分运用蒙太奇的思维和节奏,将舞台假定性性与电影纪实性巧妙结合,将平行叙述、交叉叙述、环形叙述、主客观交替叙述融为一体,尤为重视景别、色块、构图、线条、对比、隐喻等造型手段,以及叙事、影调、焦点、节奏、桥段、质感等影像特质,借助于一系列精心建构的光线设计甚至光影特效,强化运动透视,扩充四维空间,把戏剧电影从原有的格式和时空束缚中解放出来,从承袭的传统规制和表演程式中挣脱出来,完成了从“舞台纪录片”向“电影艺术片”的转型,为中国戏曲电影开拓了一个新的非常广阔自由的创作空间。他坚守的“尊古不泥古,创新不失宗”“既古典又现代”“看脚下更看天下”“美的双向奔赴”等原则演化出累累果实,不仅屡屡获得国际国内各项大奖,而且作为中华国粹文化和中国电影的特殊样式走向全球,受到世界各国观众的欢迎。

三是强调没有创新,就没有机会。过去谈戏曲电影的传承和发展,人们谈抓机遇契机比较多,更多看重的是机会为先、顺势而上。这当然不失为一种发展策略和思路。而在此基础上,滕导运用逆向思维,提出或者说格外关注“内视角”,关注创作者自

身的观念和和行为,主张创新领衔、创新为本,用创新来创造机会、带动发展。也就是说,不是被动地等待机会,而是积极主动地去创新创造,在高质量的动态发展中酝酿生机、捕捉机遇、促进发展。这样,思想观念和行为方式都要发生相应的变化,不仅对客体对他者有要求,对主体对自我也有了要求,而且是更高的要求。近年来滕导反复强调顺势而上要找准方向,没有创新,就没有机会;没有机会,就没有发展;没有发展,就必然落后,就必然被淘汰——理论的阐述非常中肯并且透彻到位,探索实践则艰难推进积寸累。他始终强调:“创新不是花架子,经典不能走样,必须脚踏实地。”上海这几年京剧电影、沪剧电影、昆曲电影、舞剧电影百花齐放、万紫千红,滕导的倡导产生了引领性的影响。正如他自己后来所总结:“我在担任2010上海世博会开闭幕式总导演时,一直考虑的是实现艺术与科技突破性的融合与创新。最近几十年,科学技术的发展可谓日新月异,而且直接影响到人类的生活方式之发生变化。在这样的境况下,如果排斥新科技在艺术领域的应用,显然是不明智、短视的。”如其所说,不断升级迭代的影像技术,正在重塑人们对电影形态的认知,如果没有对艺术和科学中永远无法达到的东西的不断追求,没有强有力的学习自觉和学习能力,新戏曲电影的生存和发展将无从谈起。

大追求:一流的、顶端的追求

由于工作性质,滕导是从大型晚会、综艺节目起步的,政府奖、星光奖,金鹰奖,得奖无数,做到了行业的头部,在这个舒适区里,本可以得心应手、游刃有余。一个华丽转身,他客串进入了戏曲电影,开始承担“国家京剧电影工程”,自此一发而不可收。这当然是有风险的。但滕导敢作敢为,义无反顾,经过经年累月的努力,攀上了新的高峰。这一路走来肯定是艰辛的,但也有有力地证明,一流的追求是可以产生巨大动力的,是可以所向无敌、所向披靡的。滕导多次谈到跟跑、陪跑和领跑的关系,谈到以高度的文化自信立足于世界艺术之林的气度和格局。从进入“工程”的那天起,他就要求团队一定不能仅仅满足于跟跑和陪跑,还要确立领跑的勇气,培育领跑的实力,做出领跑的作品。这种自觉的、内生的、顶流的追求对当代中国电影发展无疑意义重大。

从整体上说,目前中国电影与世界电影还有不小差距,但这并不等于说我们一无所作为,不能够在有些类型上独树一帜,在有些样式品牌上后来居上。正视差距、追求卓越、锲而不舍、奋发图强,应该成为我们这个时代的主心骨。在这方面,滕导也躬体力行。一方面,他始终真诚虚心地向人类一切优秀的影像创造;另一方面,锲而不舍地跟进突飞猛进的科学巨变。实际上3D、8K、120帧全景声,都不是我们首先发明的,但滕导大概可以说是运用的最早、最好、最坚定,取得成果最显著、最丰硕的艺术家之一,并在运用过程中不断消化吸收再创造,使其不断臻于成熟和完善。正是这种来者不拒、开放通达、无所羁绊的艺术观和技术美学观,让滕导的戏曲电影作品一部比一部精彩,从早期的《霸王别姬》到新近完成的《锁麟囊》,应用场景更为自然,细节呈现更为精致,演艺表演更为自然,画面质量更为精湛,空间范畴更为开阔,总体调性更为和谐,中国戏曲电影持续推向一个新的高度,同时对其艺术规律的认知理解和把握也不断攀上新的层次。

戏曲片虽然是中国电影最早出现的样式,但俯仰年来,它的理论演进相对较为缓慢和滞后。在互联网、数字超高清时代,电影文本体裁的飘移和异质无时无刻不在发生,任何单一的类型样式都很难完美地表现这个多元的时代,都很难满足人们不断增长的对于精神文化生活的旺盛要求,跨类型多样化全技能是一个世界性的大趋势,也是当代类型电影发展面临的新格局。同样,在滕导的作品中,样式和风格的融合互渗无所不在,方法和技能的演化升级俯拾皆是,赋予了戏曲电影新的生命和活力。他从反复实践中总结出来的“五术”(学术、艺术、技术、算术、黏术)完整概括了长期不懈探索的成果,大大丰富了中国戏曲和戏曲电影的艺术思想宝库。“文化自信,在于艺术的根;文化传播,在于文化的魂”。滕导及其团队的思考和实践几乎重新定义了戏曲电影的规范 and 标准,那就是“将过去的经典与今天的诚意发挥和雄心勃勃的审美独创性融合”,达成了时空视阈的过渡、跨越与链接,为当代中国电影的创新开辟了一条新的通道。

(作者为上海交通大学教授,中国电影评论学会副会长)