

文化周刊

责任编辑:赵亮王瑜
新闻热线:(010)84151608
E-mail:grrbwhzk@sina.com

演技“走心”才能走进人心

赵强

最近,一向在电视娱乐节目标新立异的湖南卫视为观众奉献了一道可口的电视节目大餐——《声临其境》,该节目一经播出,好评如潮,被有的观众称为“声控福利”,成为网上讨论的热点,豆瓣上前两期评分8.5。

据介绍,《声临其境》是一档以明星声音来进行竞赛的节目。节目以台词和配音为切入点,每期邀请四组台词功底深厚或是声音动听的演员和配音演员同台竞声,现场比拼配音能力、台词功底和与年轻演员的互动搭档实力。节目由现场的500位观众现场投票,通过三轮决出当期节目的“声音之王”。

由此,笔者也想到在两个多月前由浙江卫视制作并热播的演技竞演类励志综艺节目——《演员的诞生》,该项目以演技为视角,为有实力的普通演员和追梦人们搭建一个与业界大咖面对面切磋的真实平台。场上三位老戏骨既是导师,又是被挑战者。这档节目也尝试在电视舞台上充分展示演员独到的才艺和天赋,也取得了不错的收视成绩。

这两档节目有共同之处,即在现场展示演员的过程的演技。说实在的,如果不是有真正的多才多艺的演员,如果仅仅是靠娇美的颜值刷屏、圈粉的演员,还是不会去冒着这个风险,在无数观众面前丢失自己的脸面的。

记得多年前央视举办的全国歌手大奖赛的答题环节,也曾牵动了无数观众的心。许多人都放下手上的事情来观看这个节目,充分显示出广大观众对文艺的投入和热爱。如今,当观众在节目中看到像唐国强这些艺术家在演出时的高度投入和深厚的艺术底蕴,无不为之赞叹!

一个毋庸置疑的事实是:观众满意才是硬道理。优秀的电视节目不但能启迪人们的智慧,还能怡情养性,放松心灵。有一段时间以来,在商品经济大潮的包围下,某些电视综艺节目一味地钻进了铜臭里,不少节目粗制滥造。比如,有的演员只有流量和粉丝,并无过硬的演技,那么又想在节目中大显身手,于是就出现了假唱、大量的替身相伴等。笔者曾经耐着性子看了几个电视台的据说反响还不错的真人秀竞技节目,看后才发现,所谓的寻宝,所谓的探险,都是小儿科,简直是低估了观众的智商。只见节目里众多年轻演员跑来跑去,装疯卖傻,观众根本得不到任何的艺术感染力,还无端地浪费了大量的时间。

从去年开始,公众对精品文化产品的消费明显地上台阶,人们深深渴望那些震撼人心、直抵人们心灵的精品节目出现。因为在看腻了那些味同嚼蜡的电视节目之后,观众期待在商业包装下的演艺市场还应充分尊重艺术生产规律,尊重真正的艺术坚守的节目出现。而《声临其境》《演员的诞生》两档节目,一扫以往真人秀竞技节目的俗套,让这些观众喜爱的演员秀出自己的绝活,回应了时代需求。他们过硬的演技都是几十年来艺术沉淀的结果。这也让我们看到,一个演员的艺术积淀是多么的重要。在大批观众对这类节目连呼过瘾的时候,我看到了广大观众对崇高艺术的致敬和衷心期待,也看到了艺术在启迪人们心智方面所发挥出来的巨大作用。

由此,我们得出一个结论:花拳绣腿和拼颜值攀不上了文艺,只有独特高超的技艺才是电视节目出奇制胜的法宝。

艺评

青岛推进“三看一共享”文化惠民活动

本报讯(记者杨明清)“参与文化消费,共享美好生活”,这是山东青岛启动的一项全市范围文化惠民活动的主题。近日,青岛市“三看一共享”文化惠民活动进行,以一场“我陪爸妈看电影”的电影优惠分享活动拉开序幕。未来一年,青岛市民看电影、看书、看演出,或是共享艺术培训体验,将给予个人最高50%、年度总额不超过500元的补贴。青岛将通过惠民补贴、以及六大板块重点文化活动内容的引领,培育市民消费习惯、更新消费理念、引爆消费热点。

据悉,该活动将以看电影、看书、看演出和参与共享文化艺术培训体验的“三看一共享”活动为突破口,通过“一卡一云一平台”,即:发放文化惠民卡、建设惠民社群、搭建文化消费公共服务平台,整合影院、书店、剧院、文化培训机构等文化消费资源,以政府补贴、专属折扣、积分奖励等形式,对市民给予补贴。

实施惠民的重点活动内容包括:艺术精品欣赏、全民文化欢动、数字文化畅享、时尚文化采撷、全民阅读提升、传统文化体验等六大板块,这些活动涉及文化旅游景区、文化场馆、休闲健身;包括动漫产业、文化与制造业、科技、体育与农业等不同领域的业态融合;深入图书、手工艺、文创产品的开发利用,覆盖到市民文化消费的方方面面,将在未来一年为青岛市民带来实在的文化实惠,并有望使文化消费成为城市新的经济增长点。

系列电影、审美隔离、专业素质成为业内关注热点

2018开年,中国电影关键词

2018年1月13日,电影《无问西东》登陆全国院线公映。视觉中国供图

本报记者 刘洋

《捉妖记2》《唐人街探案2》《西游记之女儿国》《狄仁杰之四大天王》《英雄本色2018》……截至目前为止,定档2018年的电影中,只看片名,也能感受到一股浓浓的续集和系列影片的味道。

2018年伊始,一方面,《长城》《芳华》《妖猫传》等大导演创作的影片引起的社会性话题经久不息,另一方面,《羞羞的铁拳》《前任3》等喜剧创作获得了更多的票房。“今天的中国电影市场瞬息万变,各路豪杰走马灯一般,你方唱罢我登场”,在全国4万多块的银幕上瓜分票房蛋糕。”进入2018年,中国电影资料馆著名策展人、影评人沙丹这样评论道。

事实上,每年的中国电影都在为文化产业带来新的发展和变化。随着国产电影不断地再创辉煌,2018开年,中国电影有哪些关键词?且看业内人士如何解读?

中国电影开启“华莱坞”时代

“随着互联网多种媒介的合力作用,大多数电影人抱着更美好的希冀和图景,那就是中国电影市场仍旧潜力无穷、不可估量。”谈到2018年国产电影的发展,北京电影学院中国电影史专家刘小磊对记者说道。

《超人总动员2》《复仇者联盟3》《碟中谍6》……对比好莱坞系列大片,随着中国电影市场与北美电影市场总量的日益趋近,华语片中的续集电影和系列电影也在不断涌现。市场逐渐成熟后,制作费不断攀升,为了降低风险,保证收益,打造一种获得观众广泛认可的“电影品牌”,早已成为业界共识。2017年,虽然“大IP”逐步降温,但是固定的创作团队或已经受到市场认可的电影系列,仍然被看作是电影大作。

片的“定海神针”。

“与此对应的是,我们以什么样的作品置身于这样的市场中,这也是中国电影迅速发展十余年来不停聚焦的话题。”对于中国电影市场不断拥抱全球化,在与好莱坞的“对抗”中取得成绩,却也开始向好莱坞的创作模式靠拢,甚至大有成为“华莱坞”的趋势,刘小磊认为,过度依仗系列大片模式,而使创作趋于保守的行为,会减少观众对市场的期待。

实际上,2017年虽被称作“超强大片年”,但是,对比好莱坞的创作,《速度与激情》《蜘蛛侠》《星球大战》等系列影片却并未创造票房奇迹,反而,北美电影年度票房跌幅达4%,创历史新高,证明多年以来的续集和系列大片未能持续吸引观众走入电影院。

“从高举国产大旗与分账大片抗争,到努力创作中等成本的类型化电影,再到现在的系列商业大片模式,中国电影的发展之快大家有目共睹。”刘小磊说,“但是,一味开发系列和品牌,也可能造成观众的逐步流失,好莱坞的遭遇就是前车之鉴。”

2017年,三部现象级电影《二十二》《嘉年华》与《冈仁波齐》,分别关注慰安妇、性侵少女与藏民朝圣。无明星、无特效,无IP,却经历了在市场排片1.5%左右的形势下,逆市上扬,最终冲破或者接近了票房的亿元关口。

“在《战狼2》这样的系列影片或《羞羞的铁拳》这种喜剧团队制作之外,观众对真正涉及社会问题探讨的电影也有了更理性并稳定的需求,这样也能更好地刺激市场增量的稳步提升。”对此,刘小磊说,在2018年,一些已经成名的大导演的个性化创作,也将是电影市场增量中的一种内生动力,“比如李少红的《妈阁是座城》、樟木柯的《江湖儿女》、曹保平的《她杀》,他们都不是靠导演加固定类型,而是靠创新和风格化的创作来提升电影作品的多样性,这样将会对系列大片之外,整个电影创作生态形成一种必要补充。”刘小磊说。

“审美隔离”成为影坛常态

电影《前任3》的意外火爆,造就了“审美隔离”一词迅速进入2018年电影评论界的视野。票房直冲20亿元,豆瓣评分却只有5.8分,票房高过《芳华》,文化评论中却鲜有发声。一方面,影评人和学者几乎无视这部电影。另一方面,模仿视频、搜索主题曲及社交媒体上又出现了大量相关《前任3》的流量刷屏。

“说《前任3》是‘小镇电影’,有理由,但好像又失之于简单粗暴了。”著名自媒体运营者罗贝贝这样写道。

“社交媒体全民化以后,已经进入了分层阶段,比如豆瓣上的文艺男女、刷微博的都市白领、快手上小镇青年及QQ空间的学生群体,这些特定观众由于网络的聚集效应而产生了固定的审美偏好,而网络自制剧、网络大电影相对粗糙的影视风格,又培养了这部分消费者的观影习惯。因此,传统电影人和电影观众们认定《前任3》系列中那些不够标准的问题,在他们看来,都不是问题。”曾在传统的影视公司及网络媒体公司工作都有过工作经验的策划总监余潇这样说道。

2018年,电影行业仍然在不断探索着新的可能。从《无证之罪》开始,爱奇艺就开始邀请电影人监制自制网剧,除了冯小刚监制的《剑王朝》之外,还有韩三平的《战争传奇》、王晶的《冒险王卫斯理》、徐静蕾的《同学两亿岁》、陈国富的《动物管理局》和陈嘉上的《唐砖》等剧。此外,网络大电影方面,以《生死鬼蜮》邀请好莱坞“B级片之父”厄尼·巴拉什为例,网络平台以“新电影主义”为方向,也在探索着网络大电影的新模式和新未来。

“网站凭借资本优势,试水美剧的电影化模式,往电影制作方向靠拢,再通过平台播放,培育观众,给电影打前站。这都是针对都市中产人群的行为。”对此,余潇评论说,《前任3》之所以被冠以“微信时代

的爱情”,正是充分发掘了QQ空间式的情感表达方式和快播式的模仿、戏谑的影像风格,其中涉及的话题和日常呈现又完全来源于微信等最普遍的青年人的社交媒体,从而赢得了既定目标观众的认可。

专业人员素质影响电影质量

“从个人的感受来说,我最希望未来能够产生更多懂内容、有足够专业素质的制片人。”谈到对2018年乃至此后中国电影的发展,一位曾在华语地区获得过大奖的编剧这样对记者说道。

在编剧和青年导演们看来,系列制作多,虽然是电影制作大众化、商业模式成熟化的表现,但是,同时也是由于很多制片人没有推进项目的能力,只好在“IP开发”的模式里不断复制成功经验的原因之一。而业界存在的一些“定金编剧”,其“骗了钱就跑”的行为,更使内容生产上面临很大阻碍。

最近,电影《无问西东》上映后,取得了良好的口碑,引发大量“姗姗来迟的《无问西东》,这5年去哪儿了”式的讨论。而很多电影制作周期慢、与放映脱节的情况,在电影界也并不少见。

“创作者如果是纯乙方,接委托创作,遇到那种糊弄事的制片人,剧本写再好也是白费,因为版权是制作人的。”即使已经在业内成名,这位获奖编剧仍然认为,制片人门槛太低,编剧和导演缺乏话语权的问题普遍存在,严重影响了电影项目的实质进展和推进。

“中国电影原来都是偏导演中心制,因为导演作为核心起码是懂业务的,现在中国电影模仿好莱坞的模式,但是又没有那种专业化的制片人,这就把整个产业水平拉低了。”一位青年导演这样对记者说道,“真正的大制片人,像黄建新和陈国富,他们都是从编剧和导演干出来的,所以能出精品。”

电影《前任3:再见前任》海报。

视觉中国供图

科技类节目热播的背后

本报记者 赵亮

近两年,一向神秘、高冷的科技类节目开始深入观众视野,特别是从去年下半年到今年年初,各大卫视的科技类节目密集上马。比如湖南卫视的科技秀《我是未来》,深圳卫视的科普类喜剧节目《极客智造》,山东卫视的科学魔幻竞猜秀《奇迹时刻》以及央视介绍人工智能前沿科技的《机智过人》等。

“一种类型节目火热的背后一定有其社会需求。一方面是国家层面整体舆论对科技强国的倡导,另一方面也源于人们发现科技对人们日常生活的影响越来越深刻。”山东卫视《奇迹时刻》的制作人杨莱莱表示。

现如今,从社交媒体的运用到互联网经济的繁荣发展,从人工智能的追捧到智能家居的更新换代,科技无时无刻不影响着人们的生活并改变着未来发展的可能性。为此,人们对科学技术认知的渴求也比

以往任何时候更为强烈。回到科技类节目本身,节目的创作也逐渐从最初的说明解释为主逐渐向更加综艺化的形式转变,比方《最强大脑》等就表现得具有娱乐性,所谓“高手在民间”,更接地气,更有亲和力。

应当说,综艺节目要满足观众的审美需求,既要有娱乐性,又要反映当下社会生活,而科技类节目在创作中,如何兼顾娱乐性与科技的严谨性却不容易。所以,很多业内人士觉得,目前科技类节目还属于“投石问路”的阶段,虽然节目的内容和质量都有一定的体量,但还没有真正成功的模式出现。

对此,杨莱莱以《奇迹时刻》为例解释道:“我们在节目中会用最平实的以及更生活化的方式来呈现,比方说我们在节目中会有科学题目对于明星的问答,而这些题目大多数是来源于生活中你看到的,用到的。这也就是为什么我们在节目中引入‘科学商’的概念。我们其实想表达的是,科学科技并不是只属于某一类高端人群,而是可以人人皆有。跟智商、情商一样,

科学商也来自于我们所有人身上一个属性,所以,在这个节目中我们用一种更接近于大众也更生活化的方式通过普通人的生活经验、职业经验呈现。”

而对于节目科学严谨性的把握,很多节目组会邀请专门的研究机构作为技术支持。“除了综艺节目自身的娱乐属性外,为了体现科学的严谨性,我们在节目中还特别邀请了中科院的物理研究所做支持,这也就意味着在这个节目中魔术呈现的是娱乐化的效果,答题是一个综艺的表现形式,而我们科学的严谨性来源于节目中科学实验的呈现和专家团队的配合,通过多重因素实现节目效果的最大化的呈现。”杨莱莱进一步解释道。

《奇迹时刻》制片人赵瑞总结道,他们想做成一档接地气、有生活温度的科普节目,达成魔术和科学的嫁接。而最大的制作难度就在于打通魔术与科学的逻辑,找到魔术中引发兴趣的科学现象,明确魔术隐含的科学是身边的生活现象或普通的科学原理。

回眸

北京文博交流馆重装开放

据新华社 为了更好地讲好文物故事,北京文博交流馆(智化寺)闭馆半年进行的电容增及电缆更换和基本陈列改造两项工程日前已竣工验收。经北京市文物局批准,北京文博交流馆于1月19日重新对外开放。

北京文博交流馆相关负责人介绍,本次改造增加了适度的灯光照明和数字技术应用,让观众能够看到原本看不到的文物。比如,通过增加柔和的灯光,把典雅的佛造像和精美天花彩绘展现在观众眼前。再比如,重新向观众开放钟楼、鼓楼,通过灯光透视的形式使得观众看到二楼的智能化铜钟,并通过红外感应技术使观众听见钟声。同时,这次陈列改造更加突出了“博物馆”的概念,将智化寺文物本体作为博物馆的最大藏品进行了详细的解读。

展览将通过文物来讲故事,采取解读和图片对比等形式不仅让观众“看到”文物,并力图让观众“看懂”文物,从而体味中华传统文化的博大精深和先民的智慧。

首届体育庙会跨界融合聚众为乐

本报讯 日前,2018首届中国体育庙会在京举行新闻发布会。该活动由国家体育总局、海南省人民政府主办,湖南亚歌文化传媒有限公司运营,并与阿里巴巴集团聚划算事业部达成战略合作,将于2018年2月16日-22日(正月初一至初七)在海南省三亚市海棠广场举行。

据悉,2018首届中国体育庙会将以“欢乐拼搏、聚众为乐”为主题,以体育为核心,快乐加幸福为理念,打造以集运动竞技、民族体育表演、游乐体验为一体的春节体育文化盛会,向全世界展示体育、健身、科技、音乐、综艺、亚文化内容,创造传统文化与新鲜潮流的完全跨界体验,是一次体育与旅游、健康与生活、文化与商业、赛事与节庆的跨界融合,预计将吸引近百万人次参与,线上线下辐射9亿人群。活动现场设置两大舞台,50余档表演节目,30余家特色品牌,20余个互动项目。届时,惠若琪、田亮、潘晓婷、吴静钰等体育明星以及张天、李圣杰、好妹妹乐队、杜丽莎、吉杰、苏运莹、陈楚生等实力唱将,都将倾情加盟,湖南卫视主持人李锐、杜海涛、沈梦辰助阵主持。王牌电视节目《我是歌手》也将搬到中国体育庙会现场。

(王瑜 编辑整理)

张大千经典作品亮相国博

1月16日,系统展示张大千一生创作历程的“张大千艺术展”在中国国家博物馆展出。此次展览的100余件展品分“集古得新”“临摹敦煌”“大风堂收藏”“大千师友”“大千用印”五个单元。张大千生前在敦煌的临摹壁画也首次全景展出,一幅幅精美的作品再现了这位20世纪国画大家一生各阶段的重要创作。主办方表示,希望通过此次展览,可以让观众对张大千的艺术道路有更为全面的认识,进而了解他对20世纪中国艺术的贡献。该展览将一直持续至3月4日。图为观众正在欣赏张大千在敦煌莫高窟的临摹作品——《临摹晚唐劳度叉斗圣变图轴》,该图讲述了外道劳度叉与佛弟子舍利弗斗法的故事。

本报记者 王伟伟 摄