

在疫情防控常态化背景下,影院重开面临各种困难,但再见“龙标”,人们仍感受到满满的希望

电影院回来了

阅 读 提 示

停摆179天的电影院,终于复工了。虽然面临的困难很多,但电影人们依旧充满信心,相信影迷会慢慢回到电影院。电影人已经期待这一天太久太久,蛰伏的日子里,他们沉淀了对这一行业的热爱,期待在重新绽放的日子里,更加精彩美丽。

本报记者 钱培塍

停摆近180天,影院终于盼到了复工的日子!从7月20日起,影迷们可以重新走进影院,再次看到熟悉的“龙标”,听到久违的前奏。

“我今天的心情特别好,虽然现在外面在下雨,但有了电影,就感觉又有了生活的动力了。”李琪道出了万千影迷的心声。

走,去影院打卡

7月20日,上午8时30分,位于虹桥艺术中心的天山电影院尚未开门,但工作人员都已严阵以待,打扫放映厅,调试设备,等待第一批观众入场。

当天上午9时50分开场的首场电影《第一次的离别》,按照30%上座率的规定,共放出27张票,于前一天开售。不到一小时,就销售一空。店长石怡静说,“真的没想到大家的热情这么高。看到这么快就满场了,我们都特别激动。”

李琪是最早到场的观众之一。听到影院开业的消息后,她早就等在了购票平台,抢到了首场的票。她笑称,电影院停工期间,“感觉生活都没有乐趣了”。

早上7时半,68岁的费女士就迫不及待来到上海影城,在工作人员帮助下买了当天的两场电影票。去新疆旅行原本是她假期里的计划,因为疫情搁置了,巧的是,早上看的

第一场电影《第一次的离别》正是以一种诗意现实主义风格,展现大银幕上较少见的新疆生活图景,让她过了一把瘾。

记者发现,当日来观影的观众多为个人前来,有的观众还专程请假来影院打卡,纪念这特殊的一天。还有不少影迷特意来感受氛围。一大早,上海影城总经理顾艳在影城大厅忙碌时,被一位老观众认出来,拉着一起合影。“观众很享受这种仪式感。”顾艳说,尽管影城全部线上售票,考虑到老年观众的需求,也会为他们提供线上购票指导,进入影厅后,会有工作人员引导大家入座。“我们准备好了,欢迎大家安心看电影。”

原本影城只是试探性地拿出两个厅用于放映,没想到首场新片《第一次的离别》迅速满场,为此临时增加一个厅。“已超过我们的预期。”顾艳说,昨天线上销售约200张票,来观影的观众大都对防疫措施积极配合。

我们的坚守有了回报

接到复映通知后,新华永乐国际影城职工全部回到了久违的工作岗位,并第一时间投入到了开业准备中。甚至为了做好防疫工作,个别岗位还加派了人手。

过去的179天,每天张雷都会来影院,打开空无一人的影厅的灯光,随后给放映间7台放映机通电。“机器和车一样,不开就会坏,里面的放映信息甚至会丢失。”也只有在这两个小时的通电时间里,张雷才能体味到一些往日热热闹闹的营业时光。

在等待复工的日子里,这位影城负责人和其他12名员工一样,都拿着上海市最低工资,2480元一个月。作为负责人,他也想让大家能够多一点收入来源。

恰巧,影院所在的这栋楼里有一家人力资源公司,张雷找到他们,给自己影院的职工推荐兼职工作。“一些是厂房里的流水线工作,一些则是对体力要求比较高的户外作业。不管是什么样的工作,先推荐他们做起来吧,活下去才有更好的明天。”张雷说道。

让口碑吸引大家观影

看着观众一个个走进影厅,《第一次的离别》出品人、总发行人吴飞跃也感触良多。“得知影院7月20日复工后,我们当时的心情是又惊又喜又有点小担心,立刻联系了所有的合作伙伴,确定是不是能在当天上映。”他透露,该片用了4天时间完成了这个几乎不可能的任务,“真的是和时间在赛跑。”

据了解,目前放映的影片以老片复映为主,首批复映影片有36部。一大波上海出品的佳作在赶来的路上。曾获东京电影节最佳艺术贡献奖的《白云之下》将于本月上映,成为影院复工后放映的新片之一。

电影院复业时间确定后,不少机构在网上发起观众最想看的电影投票,排在前列的大都是“春节档”影片,如《唐人街探案3》《姜子牙》等。上海电影家协会副主席、上海戏剧学院教授石川认为,电影行业复工复产有个

过程,在防疫还没结束的情况下,观众“报复性”观影局面不大可能出现。“目前的定档新片对帮助影院复业、满足观影需求的意义高于实际营收。如果下半年疫情真正平缓了,贺岁档、明年春节档会有大片出来。”

目前的大片空档期,对于小体量片子而言是机遇。《第一次的离别》的首日排片率达30.2%,这样的排片量对小成本文艺片而言非常难得。石川认为,该片曾在三大影展获奖,有一定知名度和良好品质,此时进入市场是不错的选择。不过,这并不代表文艺片、小众影片进院线的时机到了。考虑到宣发、排片成本,对一些资金实力不强的小公司来说,网络发行不失为一条途径。

顾艳认为网络彻底代替大银幕不现实:“影院观影效果的仪式感、沉浸感和声光电的视听效果都是线上无法取代的,而且电影拍摄技术不断升级换代,带动观众的需求和审美不断提升,这些都离不开影院先进的放映设备。”

电影《荞麦疯长》制片人藤井树认为,制片方离不开影院,影院也离不开好片。“电影质量过关,在疫情可控可防的局面下,应该勇敢迈出第一步。”

业内专家建议,在特殊档期内,影院也要把好影片质量关,避免大量“烂片”打着文艺片旗号趁机抢占市场。石川认为,目前,有些中小城市影院可能会处于亏损状态,在保证充足片源供应的前提下,需地方政府继续出台纾困措施。“防疫和复工要保持两者平衡,当下还是要综合配套多种扶持手段,这对影院生存、电影行业复苏会有很大的帮助。”

影院复工首日,也是上海国际电影节电视节的开票首日,从7月25日起,320多部影片在29家影院展播,30部剧目在四个频道放映。消息传出,迅速在国内外影视行业引起巨大反响。上海国际影视节中心主任傅文霞表示,“两节”的举办将为整个行业复工复产做一个“暖场”,能为整个行业带来信心和力量,共渡行业难关。也将向世界展示中国电影产业长期向好发展的信心。

视 线

她们的生活,映照现实

吴丽蓉

对于女性来说,年龄一直是个绕不过去的话题。最近,聚焦30岁都市女性的电视剧《三十而已》引起广泛关注。

剧中的三个女主角都30岁,她们的爱情、婚姻和事业里总有新问题出现,也在这个过程中不断成长和找寻生活的意义。

虽然世上女性千万种,但这三个人总有一些特质能让女性观众去代入。这种共鸣,来自故事的立体和角色的真实。

顾佳是令人艳羡的完美主妇,把家里安排得井井有条,还要出面解决公司里的各种难题。她表面富足,但背负着大额贷款,一不小心就可能面临公司资金链断裂的窘境。上有老下有小也让她感到责任重大,一刻都不得松懈。

——人们以为的完美人生,不存在的。有钱也有烦恼,奋斗没有尽头。

王漫妮在一家奢侈品店做柜姐,接触的都是有钱人。她踏实打拼,沪漂8年仍买不起房子,父母时常催着回老家。但她渴望在大城市立足扎根,为了追求品质生活,也愿意拿出月工资的近一半租住有阳台的房子。

——被生活打击却依然没有放弃梦想的人,还有很多。也没别的,就是不愿将就。

钟晓芹工作上不出问题也不冒头,没什么往上爬的心。她的爱好就是追剧和养猫,丈夫性格沉闷不爱沟通,日子过得平淡如水。看似软弱和没头脑的她,逐渐意识到自身和婚姻的问题,果断地离了婚。

——想做咸鱼也没那么容易,日子混久了也会无聊。只要有勇气做决定,生活就会推着你去乘风破浪。

这部剧常常让我想到四个字:人之常情。剧中人物的遭遇都是在呈现真实,而不是贩卖焦虑。这甚至跟年龄没什么关系,生活本就是一个难题接着一个难题,无论你多少岁。

只不过,30岁是我们传统意义中的一道坎,尤其对于女性而言——在相亲市场上变得劣势,面临生育小孩的节点,要努力平衡工作和家庭……这其中的酸苦,似乎也只有到了年龄的女性才能真正懂得。

作为女性观众,我很欢喜地看见女性主义视角的影视作品产生更大的社会影响力。有人说,“中女时代”已经到来,“30+”的女性群体的魅力正在征服世界。“女性观看女性,女人欣赏女人”,也正在成为影视剧和综艺节目的重要内容。今年的两大爆款《乘风破浪的姐姐》和《三十而已》似乎就是证据。

《三十而已》的三个女主角,都是极善良的人,她们遵循做人道理和社会规则,也有自己的原则。比如,顾佳最初为了孩子教育,也为了解决烟花厂濒临破产的问题,试图接近太太圈,利用资源走捷径。她有过短暂的迷茫和犹豫,逐渐发现尊严和价值观都受到严重挑战,顾佳醒悟后果断与太太圈决裂,确立了自己的真正价值。在我看来,这是极重要的价值引领,也是我们讨论女性独立的前提。

令人感到暖心的是,这部剧每一集的片尾,都会出现一个卖葱油饼的妈妈,孩子五六岁左右,丈夫是送外卖的,一家三口,其乐融融。我想,她大概也是30岁,代表最基层的劳动者:每天起早贪黑地工作,在大城市里默默地奋斗着,依靠双手获得幸福生活。

遵循内心而过的生活,每一种都是精彩的。影视作品所展现的他人的生活,或许就是观众自己正在经历的人生。而映照现实的作品,最能让人共情和思考。

今年30岁的,正是第一批90后。整个社会的进步,也让人可以更加理直气壮地说,不过三十而已。

(上接第1版)

梁云说,自己十几岁时就跟着家里的长辈学拉板胡、学唱戏,现在业余爱好是拉二胡和弹琴,还酷爱祖传皮影戏的制作和演出,老伴朱彩霞则擅长剪纸、刺绣、绘画,这几年还掌握了文艺剧目自编自演的技能。

2012年,在当地政府的支持下,梁云挂牌成立了以自己名字命名的文化大院,大院占地面积1500平方米,设有演艺大厅、艺术品陈列室、娱乐室等文化休闲阵地,成为当地具有浓厚文化氛围的民办公益性文化基地。

“现在物质生活丰富了,精神生活也得充实起来。”梁云说,现在文化大院的常驻演员有五六十人,演员都是来自十里八乡的村民。大院每年都会组织群众编排演出皮影、传统秦腔、眉目剧等节目,还会举办刺绣、剪纸等培训班,培育了一批农村文艺能人,丰富了村民的闲暇生活。

把大道理融化在小戏剧中

刚刚走下演艺大厅的舞台,77岁的戴天福就被记者团团围住,并即兴为大家表演了一段自己编写的快板书。已近耄耋之年,说了一辈子快板的戴天福只要拿起竹板就立马精神振奋起来。

“我们的演出是接地气的,一定要让乡亲们听得懂看得懂。”作为梁云文化大院的“台柱子”之一,戴天福自创的快板书在乡亲中很受欢迎。多年来,只要看到国家有重要政策颁布,他就会通过自编自演快板书向周边的乡亲们宣国家新政策。

除了柏丽香、戴天福,这个隐藏于村落的文化大院里还有不少“身怀绝技”的草根艺人,他们能歌善舞,吹拉弹唱不在话下,更多的人还会结合最新的国家政策和老百姓实际生活自编自演,亲身体验戏剧创作和演出的快乐,这样的文化节目不仅让老百姓倍感亲切,也让古老村落迸发出新的生机。

——“把大道理融化在小戏剧中”,这是梁云多年来一直坚持的创作理念,自开办以来,文化大院也带给村庄意想不到的却又实实在在的变化。

“以前村里有赌博的、喝酒闹事的、说闲话的,但自从有了文化大院,这些不好的现象都消失了。”梁云说。

把好物件留给后辈儿孙

走进梁云文化大院的艺术品陈列室,浓厚的民间艺术文化气息扑面而来。这间面积不大的陈列室内收藏了不同年代的农耕用具,传统手工制作的瓦塑、剪纸、刺绣、皮影等实物300多件。

在梁云看来,文化大院不仅要有贴近农民生活的文化演出,还应该展出一些能够反应农耕历史文明和传统民俗文化的展品。为了收集这些展品,他和老伴曾挨家挨户去收购,几乎把周边村子转了个遍。

2013年,梁云文化大院设立了宁夏第一家农村“非物质文化遗产陈列馆”,展出了反映西海固地区传统农耕生产生活的农具等物品350件,先后被自治区命名为“第五批非物质文化遗产代表项目保护传承基地”“皮影文化传承基地”和“原州区刺绣艺术培训基地”。

“这些展品有着极高的传承价值,应该好好保护留给后辈儿孙看。”梁云说。

文化大院不仅活跃了农村文化,也丰富了群众的文化生活,满足了他们的精神需求。短短几年间,农村文化大院雨后春笋般出现,一大批草根艺人活跃在广大农村。据宁夏固原原州区宣传部副部长母广玲介绍,目前当地已经涌现出120多个文化大院,79个民间演出团体,1000多名草根艺人。其中,有一定规模的文化大院有50多个,覆盖各乡镇和街道,参演人员达5000余人,这些文化大院成了当地农村公共文化服务的重要阵地。

基地学苗绣文化助脱贫

近日,湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县举办苗族花带学习培训班,150名农村妇女参加了培训学习。

近年来,该县实施“非遗+扶贫”文化扶贫模式,因地制宜创建苗绣基地。农村妇女通过参加培训,学习苗族刺绣和苗族花带传统手工艺,合格后成为基地的绣娘,在家门口就业增收脱贫,还可以照顾老人和孩子,有效地解决了农村“留守”问题。

龙恩泽 摄/人民图片

艺 评

四大名著剧集何以备受追捧

玛咖

可能大多数人,甚至是视频网站自己都不会预料到,B站新近上架的1998年版《水浒传》、1994年版《三国演义》、1987年版《红楼梦》和1986版《西游记》,会得到年轻群体“竟然会“震荡”这群90后、00后的脑袋,为什么?”

有专家分析,这一现象反映了经典之为经典的价值。的确,四大名著呈现

给我们的,既有文化源流上的一脉相承,也有故事讲述、艺术层面的丰富内涵,或者还有价值观、生活理念范畴的认同解读。尽管一代代人的认知阐释,有不同时代的印迹,但四大名著电视剧仍然保留了原著自身的核心元素。因之,老版四大名著剧集的被热评,反映了新生代观众对经典的接受和尊重。

再一种观点认为,“老剧”的热络,很大程度上和弹幕之下新的影视剧赏析方式紧密关联。不同时代的人看同一部经典电视剧,其心智的聚焦点是不一样的。加之现在年轻人进入的方式和思考的角度都不一样,弹幕之下的重新解读必然会有“新的魅力”赋予观者。比如,《红楼梦》中贾母问黛玉都念过什么书,网友们以弹幕的形式,将各种专业课书名铺满屏幕。再譬如《三国演义》“智收姜维”一集中,诸葛亮直斥“我从未见过如此厚颜无耻之人”的画面成为社交表情

包的一时之选,B站剧集每播放到此处,就能看到大量涌入的网友“全体起立”式的用弹幕进行“打卡”,建构出集体认同。

笔者倒是觉得,面对“油腻一代”,或者是动力渐失、时尚无感的前浪作品——不只是艺术成色,还有观念——竟然揽获9.9分的事实,我们应该琢磨一下其他的。

首先,影视剧的职业选手们,包括出资人、出品人,以及编导、演员们,对B站发生的这一景观,会有反思吗?会怎么反思呢?

说个最简单的例子。四大名著实际上可以说是“顶级IP”,作为专业人员,想必比观众更清楚四大剧集从筹划、拍摄到完成所付出的努力。比之老辈的用心于作品、用心于艺术品质,更多心思放在赚钱上的各位,有所感悟吗?在资金、技术等各种资源都更优渥的前提下,会感觉到有点反讽吗?

其次,对“老作品”的追捧,实际上,很好地解释了新一代人对价值观念、生活态

度等所抱有的期许,排队打卡“我从未见过如此厚颜无耻之人”有没有消费主义盛行下的所指呢?乐观一点看,我们甚至可以感受到青年人的理想,这也是老一代人的理想,是社会文明进阶的理想。

最后,影视作品的艺术魅力,本质而言,必须锚定在故事、影画、诠释等元素构建的综合品质上,那种自以为是的新观念和时尚,如果没有价值、意义层面的内涵,终究会沦为是脱离时代的臆想。很多因为技术进步看起来很美,却用力装酷、耍派的空洞作品受冷,影画(特技)效果“差强人意”的四大名著被热追,正反两方面不都是很好的说明吗?无论人们以什么样的方式,用什么中介工具看剧。

明天,希望众位职业人才能够淡漠无厘头的搞笑,舍弃浅薄娱乐综艺般哗众取宠的心思。