

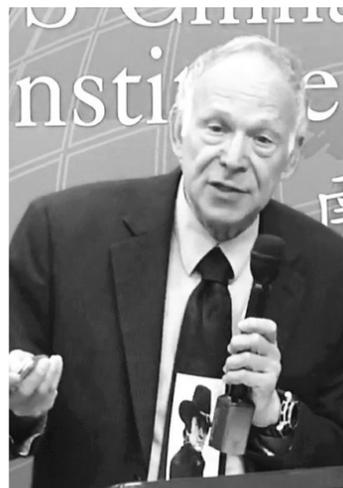
题字:许南明

UCLA 罗伯特·罗森

北师大 黄会林

USC 骆思典

与好莱坞对话(一)

——第一届中美电影节学术论坛、第三届美中电影高峰会综述

■文/本报美国特约专家 邱可平(kepingqiu@gmail.com www.chinema.com) 图/中美电影节提供,摄像行达苹果店Shawn截图 Patrick Xn摄影

从一个地名转变成美国电影产业代称的“好莱坞”,座落在大洛杉矶郡88个市中的洛杉矶市。秋天的“天使之城”近年来迅速成为中国电影海外人气最旺的展示和交流平台。10月25日揭幕的第八届中国电影节在200多部报名的中美影片当中,挑选了150部入围,颁发了22个金天使奖。截至11月30日,在洛杉矶和旧金山地区的影院,以及社区和学校礼堂做了超过200场次的放映。

此次中美电影节中国电影代表团的人数达200人,包括连续两年出席的国家广电总局电影局局长童刚,中影集团、中影股份董事长韩三平以及上影、华夏、新影、长影、华谊等十多家中国电影企业的负责人。10月31日-11月7日,在洛杉矶海边举办多年的以独立影片买卖为主美国电影市场(AFM)也吸引了不少的中国片商。10月底美国电影协会、广电部和中国电影合拍公司也在洛杉矶主办了为期一周的第二届中国国际合拍电影展,放映了《建国大业》、《全城热恋》、《画皮2》等八部合拍片,参与合作的有AMC、IMAX、华狮公司等。美方出席的重量级人物有知名导演卡梅隆和美国电影协会主席多德,以及20世纪福克斯公司的主席詹纳普那斯。

与此同时,在洛杉矶两所高等学府南加州大学(USC)和加州大学洛杉矶分校(UCLA)分别举办了针对中国电影的学术论坛和产业论坛。本专栏分两期对这两个重要的中美文化交流活动进行报道。

第一届中美电影节学术论坛“中国镜像和现代性”

时间:10月27日下午

地点:南加州大学(USC) 维特·菲利普斯会堂

本次论坛的中方主办方是北京师范大学中国文化国际传播研究院,领队是该院院长资深教授黄会林。

10月24日,黄会林教授率领四位中国电影学术界的一流学者黄式宪、陈犀禾、丁亚平和已在洛杉矶的张同道,与USC和UCLA两所美国电影最高学府中的四位杰出的学者就中国电影做了同台交流。

演讲中,黄会林以“第三极电影文化”的战略性学术构想做了主题演讲。她认为,在当今世界多元文化格局中,禀赋着华夏文明数千年之辉煌,又阅尽近百年之沧桑而充满着现代变革活力的中国电影文化,恰恰可以构成与欧洲电影文化、美国电影文化并驾齐驱的“第三极电影文化”。“第三极电影文化”旨在使中国电影成为“第三极文化”的重要载体,走向世界并积极地影响世界。她同时指出,“第三极电影文化”是一个长期而复杂的系统工程。

中国艺术研究院影视所所长、电影学教授丁亚平在他的演讲中表达了他对当前电影品味单一化的担忧。“从某种意义上讲,全球化对中国电影来说,就是以好莱坞大片所代表的国外商业大片大举进攻中国电影市场。2012年2月18日,中美签订了新协议,进口影片

胡雪桦、陈犀禾、黄会林、黄式宪、丁亚平(左起)

由原来的20部增加了14部,美方的票房分成也从原来的13%提到25%,进口片所占份额优势突出,对国产片的票房形成了巨大挑战。好莱坞影片的强势是一个严峻的事实。但需要指出的是,当下中国观众的口味太过单一,只有好莱坞的电影可供选择。”

丁亚平回顾,在1949以后,虽然好莱坞电影被当作“反动电影”受到抵制,但人们看到的电影未必太单一。老百姓看到的电影不只是苏联电影,还有其他的电影节如印度、日本、保加利亚、阿尔巴尼亚、法国、南斯拉夫、意大利、埃及等。“相比之下,当时观众所能够看

到的电影比现在丰富得多。最近,好莱坞电影的票房超过了中国本土电影,过去中国电影所带来的多元化的观影体验已经不再存在了”。丁亚平说,“单一性的品味究竟会产生怎么样的危害和影响?中国电影转向市场化后,应该采取怎么样的本土战略?电影进入票房市场是否就进入观众的心里?”丁亚平认为,这些问题值得思考。我们不能强迫人们喜欢中国电影,也不能简单地把好莱坞挡在国门外。归根结底,国产电影首先要把自己做好,实现全球化和本土化的结合,提高自身的市场竞争力和艺术感染力,让观众真正喜爱、认同、

接受中国电影。

罗伯特·罗森(Robert Rosen)教授也表达了同样的忧虑,“我很高兴中国分账进口影片配额增加了14部,但这些电影都是大制作影片。中国是否可以考虑从独立影片中挑选部分电影引进?比如从圣丹斯电影节,或是翠贝卡(TribeCa)电影节,这些电影的票房未必最高,但对于跨文化的对话是重要的。”

罗森教授是德高望重的UCLA退休荣誉教授、戏剧电影电视学院的前院长、电影资料馆前馆长,世界著名的影片保护家,更是中国电影的伯乐和摇旗呐喊者。回顾与

当前关系密切的历史,他说,1984年在他发现了陈凯歌导演张艺谋摄影的《黄土地》和其他八部中国电影之后,表示愿意为这些他认为有世界电影的质量的中国电影在全美主要的文化中心和现代艺术馆进行巡回展示,洛杉矶中国电影进出口公司负责人称赞这个决定是“英明的,明智的,和具有前瞻思想。”历史证明,这次巡回展使中国电影走上了世界电影艺术舞台。

谈到当前中国电影以及它在世界上的地位。罗森说,有好的电影制片厂是美妙的,有好的票房收入是令人欣慰的,有好的技术,电影院每天都在建设……这一切固然都是重要的,但归根结底最重要的是拍电影的人(Filmmakers)。电影的未来落在年轻的电影人的肩上,这应该是所有关于繁荣未来电影的讨论的中心和关键。他说,他在UCLA教学多年,许多学生赢得了奥斯卡,金球奖,和(电影)工会奖,根据他的经验,最重要的一个因素是培养学生“敢于冒险,敢于在内容层次上冒险,敢于在风格层次上冒险,敢于在谈话层次上冒险。”知道冒险可能会失败,但失败是成功之母,有助于在未来正式拍片中获得成功。他说,这是一个放之四海而皆准的道理。

(下转第35版)

(上接第34版)

“创造性的问题出在哪里?”罗森说,“我是中国电影在国际层面的支持者也是电影人的朋友”,当他和一些电影人相聚的时候谈到这个问题的时候,发现问题出现在过多的考虑挣钱而不是艺术形式。

罗森提出要表现普通人的日常生活,而不仅仅是表现过去的历史,人们希望了解现在的年轻人的生活,他们的困惑,他们的追求。不要简单地模仿好莱坞片。因为模仿品没有真正的文化内涵和力量。

大家熟悉的黄式宪教授在他的“镜像和诗学-中国少数民族电影的人文原生态与现代性的交融”的讲话中更是语惊四座。他认为在本世纪初以《英雄》为代表的中国大片创造了奇迹,走向了世界。“我们的少数民族影片以其清新的文化内涵和底蕴,心灵与心灵的对话感动人心。”他列举了论坛这次挑选出来带给美国专家看的五部中国电影《可可西里》、《喜马拉雅王子》、《骆驼客》、《额吉》和《碧罗雪山》,它们恰好无一例外全是少数民族片。他认为,“它们会成为中国的文化软实力,并且可以走向世界的前卫。”

“老骥伏枥,志在千里”,这是旧金山加州州立大学电影系教授和知名的第六代导演张伟民对黄式宪教授脱口而出的评价。她称黄老师对学生是“不但扶你上马,而且还送你一程的老师”。黄老师在美国有许多他的北京电影学院的桃李,几乎每个洛杉矶的中国电影人都曾经做过他的车夫,然而没有一位不为他的生命不止学习不止的精神所感动。退休多年来他每年自费来到洛杉矶等地做学术研究和交流,有时还要住廉价的旅馆,乘极不方便的公共交通工具。77岁还不断地提高自己的英文水平努力缩短与国际学术界交流的距离,丰富自己的知识结构,保持了学术的敏锐性和犀利的批评风格。

黄式宪

丁亚平

张同道

斯夸尔

苏彦韬

杜克雷

上海大学的影视学院副院长陈犀禾教授的发言通过中国银幕女性形象的变化将现代化性分析为:社会主义的现代性,自由主义的现代性和商业社会的商业现代性。他指出张艺谋的《满城尽带黄金甲》《画皮2》的主人公不再是受压迫的妇女,故事本身去历史化或去政治化,女性形象不再是意识形态的符号,更是一种欲望消费的对象。认为第三种现代性是与中国经济和全球化发展的结果,与当前流行文化,大众文化,商业文化相关联的。

在UCLA攻读博士的北师大教授和纪录片导演张同道以“电影眼

睛里的新中国表情”为题对银幕上的公开表情和私密表情做了独到和精辟的分析。“电影表情不仅仅是一个人的表情,而且也是一个民族的表情,中国电影花了几十年时间才取得了表达的自由。”他列举了1949年集体化的公开表情,1966年更加公式化,概念化,符号化的表情,1979发生的真正变化,“改革开放之后人们才开始有了迷茫的脸,忧郁的脸,思考的脸,比如《人到中年》。”他认为1990年之后,中国电影才进入一个完全自由表达的年代,现在你可以在电影中看到各种各样表情,“这不但是一个电影的进步,而且也是一个民族的进步。”

骆思典(Stanley Rosen)教授是USC资深教授,精通中文,他一生致力于研究中国文化,不但是中国电影的专家,而且是中国政治社会的专家。他用一系列的市场数据分析了为什么一些在国内成功的中国电影在国际市场上尤其是在美国市场本来应该表现好而表现不佳的原因。他举了《狄仁杰之通天帝国》,《唐山大地震》,《画皮2》等片为例,认为其中语言因素和不熟悉的历史题材是最大的障碍。他说往往好的亚洲电影,简单地被好莱坞重拍后,结果是不但有了美国票房而且有了国际票房。比如《无间道》日本的《Ring》,几乎无一例外。

那么,电影是不是非走出去不可呢?对此,USC的斯夸尔(Jason E. Squire)教授似乎做了答复。他说,我们现在拍的电影不外三种:一、高成本、全球放映、高风险的所谓支撑帐篷的支柱电影(Tentpole movies);二、可以走出去的本土语言电影;三、不走出去的本土语言电影。斯夸尔是由好莱坞高管转教电影企业的教授,他曾在福克斯,联艺等电影公司任高管。

理查·安德森(Richard Anderson),电影编导,毕业于USC,因声音剪辑获奥斯卡奖和艾美奖。他认为,“现代性是非常挠头的词”,有时就是指现在时尚的东西。他喜欢带来的五部中国片,原因是我们都非常关切其中的人物。人们常常问我关于好莱坞,我总是指出,好莱坞从一开始不是只是美国的电影人,好莱坞的传统一直是到世界上寻找最好的电影人来拍好莱坞。今天,中国的导演演员被好莱坞雇用,拍所谓好莱坞电影,这只是这种传统的继续;而西方的电影人到中国拍片的趋势刚刚开始,我荣幸成为其中之一分子。安德森正在中国筹备制作包括成吉思汗3D在内的一系列片子。

《喜马拉雅王子》的导演胡雪桦,也是上海戏剧学院影视学院的院长,也作了发言。这部被称为西藏的汉姆莱的影片得到了学者们的好评。

论坛由东道主USC的美中研究所所长杜克雷(Clayton Dube)主持。

中美电影节主席苏彦韬出席了论坛并在开幕前致词感谢北师大,感谢黄会林教授和各位来自中国和美国的电影学教授,“你们的到来提升了中美电影节的学术含量。”中美电影节的主办单位美国鹰龙传媒有限公司(EDI)副总经理赵征亲自为中国学者做了现场翻译。

请注意下一期:与好莱坞对话(二)——美中电影高峰论坛

学术论坛会场