

视界

从影视视角解读《繁花》

□ 金涛

《繁花》的风格类型,难以一语界定。作为高度商业化的剧集,它不同于海派喜欢的市井剧,也不同于港剧擅长的年代剧,而是混杂着纪实、剧情甚至广告的类型,交织着金宇澄和王家卫个人风格的平衡、银幕和荧屏不同呈现方式的调和以及大上海和小市民上海故事的提炼,在文学名著的影视化改编、电视剧制作精品化方面,都是值得细品的样本。

《繁花》制作人坦言,1200分钟的剧集镜头数量远超传统剧集,摄影师在片尾鸣谢了一长串摄影器材机构的名单,所有细节表明:这是一部为大银幕而生的电视剧。它颠覆了传统客厅模式的视听体验,并延续了王家卫导演鲜明的个人标记:叙事不循人们习惯的线性结构套路,频繁使用倒叙和插叙;镜头动辄突兀地升格、抽帧和慢摇,赋予主要角色小说中并不存在的光环;画面大量使用低饱和度的光影构图,勾勒出暗金色调。从美学风格上说,《繁花》并不是依赖故事推动的情节剧,更像人物内心的传记片。王家卫作品最具吸引力的往往不是搅动人心的故事,而是稳定安宁的影调和氛围。对应着城市和角色间浮生若梦的感觉,一切光影重合皆是语言。构图展示环境对人的影响,色彩展示人物的内心,镜头的运动暗示后续情节的延展。同样,王家卫电影中惯用的独白也被沿袭至《繁花》中,不同的是,《东邪西毒》中的独白是情感的单向流动,《繁花》中的独白被用来交代时代背景的变迁。

《繁花》提升了视效品质,把观众又拉回观影空间。从《风起陇西》《繁城之下》到《雪迷宫》再到《繁花》,近来电影画质的剧集层出不穷。其指向意义不言而喻。一是引入电影的制作手法和管理流程,剧集品质在大幅提升;二是在短视频夹击下,精品短剧集的需求将爆发增长;三是观影环境变化影响视听叙事方式,未来剧集要适应荧屏、银幕和投影不同载体的切换,制作的跨界融合恐怕才刚刚开始。

《繁花》的底色是怀旧。金宇澄精心设置的“双时间轴+三男主线”的话本结构,以20世纪60年代和90年代串联起代表不同领域的阿宝、沪生和小毛的故事。这像极了新式弄堂的肌理,徐徐展开的是市井生活的卷轴,呈现出一种“有组织的复杂性”。

电视剧不是贸然闯入,而是迂回截弯,舍弃了沪生和小毛,只保留了阿宝。这种商业剧的策略是符合影视改编逻辑的,既保留着和原著小说若即若离的勾连,又掌握了对上海故事进行二度诠释的空间。

所有的上海叙事都自带滤镜,在时空上精准定位上海绝非一件易事。王家卫的《繁花》再现了“上海想象”。它用“花样年华”的方式诠释了时间,镜头中20世纪90年代的上海,超越了导演的认知,难免有点悬浮和错乱;它用“饮食男女”的方式定位了空间,画面里黄河路的灯红酒绿,暗合商战类型的技法,十分接地传神。剧中的主人公阿宝和其他角色纠缠的空间,对应着外滩、进贤路和黄河路三条马路,分别隐喻“上海叙事”与生俱来的市井品质。

经典的海派影视,皆是回到弄堂。在和平饭店里盛开的《繁花》,无意表现股市狂潮中小人物的悲喜人生,似在渲染浪奔浪涌的大人物传奇。

三

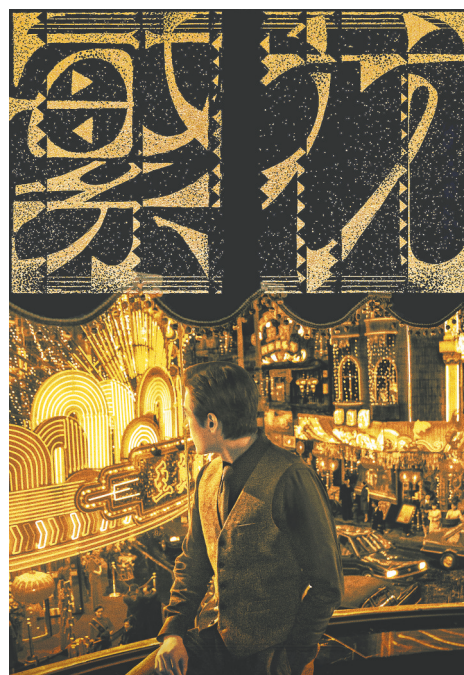
和过去一些上海题材文艺创作相比,金宇澄的原著最大的创新是思维,而非语言。开篇一句:“独上高楼,最好在夜里”宣告。1300多处“不响”,道尽了生活中的理性、精明、规矩和分寸感,人人自洽,处处留白。《繁花》上海话版的推出是必然,因为,这是一部无法完全用普通话来表达的作品。上海话版的拍摄也严格遵循这一理念,所有演员都是先用上海话来完成人物的塑造,然后再翻译成普通话版本。

《繁花》中最“不响”的人物有两个:一个是爷叔。游本昌塑造的角色,隐喻了旧上海洋行买办“老克勤”、宁波商帮的“师爷”、上海国营外贸单位的“老师傅”三重形象,他具有连接新旧上海的能力,浓缩了闯荡上海滩的人生至理。另一个是不为人注意的“小江西”,这个在黄河路饭店做服务员的外来妹是新上海人的写照,这个形象包含了打通内外上海的任务。这“一老一小”的人设是典型的海派地域文化符号。

所谓上海腔调,不只是讲上海话那么简单,它包含了东西各异的饮食、南北不同的方言以及上下分明的礼仪。方言可以在观众和角色之间建立美学屏障,亦可在角色和角色之间制造戏剧效果。对方言的运用,并非“一话到底”。导演可以通过方言的使用,暗示人物内心和外表的落差。每一种方言都是剪不断的,它是孕育地域文化的脐带。方言尤其不可译,它的意境和神韵来自日复一日鲜活的现实语境,包含了智慧和忧欢。

(本文图片为电视剧《繁花》剧照和海报)

金宇澄的里,王家卫的壳,上海话的衣,海派文化样式的“三件套”穿在一起,卖相十足。然而,《繁花》又是一部品质之作,它的“门槛”很高。首先,从小说到电视剧,编剧进行了较大幅度的二度创作;其次,全剧用电影语言呈现,导演实际上挑战了传统意义上的观剧习惯;再次,推出方言版本,演员全程用上海话来演绎故事、塑造人物,具有鲜明的地域文化特色。编、导、演各个层面叠加使劲,使《繁花》超越了普通电视剧的文本。

资讯

电影《点石成金》杀青

由丝路花雨文化发展有限公司策划制作,我省公安纪实文学作家彭海林(海岭)编剧、陈一君担任制片人的公安题材电影《点石成金》近日在山西大同杀青。

故事讲述了银城市刑侦支队一大队大队长谢志,在侦办一起假药案时,随着案件调查的步步深入,发现背后隐藏着其他隐情。他的深入调查也不断触及犯罪集团的核心利益,致使自己的妻子受到威胁,孩子遭到绑架,自己也陷入一系列错综复杂、步步惊心的危局之中,最终在正义的坚持下,经过殊死搏杀,将隐藏在幕后的犯罪分子绳之以法。

这部电影取材于真实的案例,并进行了文学化创作的加工和提炼,通过扣人心弦的情节,深入刻画坚守一线、追求正义的人民警察形象。编剧彭海林说,公安民警为了人民群众的利益,甚至不惜牺牲生命去铲除邪恶、匡扶正义,这种精神值得大力书写和颂扬,让观众感受到正义的力量。

彭海林为中国作家协会会员、甘肃省作家协会会员。现已出版800余万字的公安纪实文学作品,其中数篇作品获奖,多篇作品被改编成影视剧,其中影响较大的有《点石成金》《国宝第一案》等。

(贾鑫)

电影《点石成金》剧照

系列微纪录片《青春宣言》获奖

近日,由中国电视艺术家协会、中国视协电视纪录片学术委员会等机构举办的第29届中国纪录片学术盛典举行。我省制作的系列微纪录片《青春宣言》在评选中脱颖而出,荣获第29届中国纪录片学术盛典微纪录片“十优”大奖。

《青春宣言》由兰州大方文化传媒公司、甘肃北有嘉鱼文化传媒公司联合制作,被甘肃省广播电视局列入2022年度影视孵化项目,并入选国家广播电视总局“十四五”纪录片重点选题。

16集微纪录片《青春宣言》聚焦新时代各行各业的年轻人,以“人物自述+纪实+资料”叙事形式,多维度多视角记录了奔跑于时代之中的“微光个体”,使主旋律纪录片带上了年轻的底色,令观众耳目一新:一是形式新,采用当下人们喜欢的短视频、微纪录片形式,每集只有6分钟,内容紧凑;二是手法新,通过对青年群体真实立体的拍摄,运用群像式的人物刻画,渗透时代精神,努力探索更具年轻语态的表达方式;三是解读新,对宏大的题材进行“青春化”解构,以年轻化的心态解读人物,整部影片洋溢着蓬勃的青春力量;四是内容新,片中记录的都是新时代的人物和事件,使观众通过该片感受到时代的脉搏。《青春宣言》作为微纪录片的一次创新,以真实的记录、立体的呈现、质朴的讲述,让时代的旋律在个体的和鸣之中,传递正能量,具有鼓舞人心、催人奋进的现实意义。

中国纪录片学术盛典是中国纪录片界行业影响力和专业水平最高的活动之一,自1994年第一届开始,迄今已成功举办29届。本届中国纪录片学术盛典展现了2023年全国范围内纪录片发展的整体状况,推出了一大批精品力作,表彰了年度业绩突出的纪录片创作者和制作、播出机构。受到表彰的年度优秀纪录片作品题材丰富、形式多样,起到了良好的传播效果。

(白爱华)

《淘气宝宝和警察爸爸》播出

近日,由甘肃省广播电视总台出品、甘肃新闻综合广播电视台制作的儿童广播剧《淘气宝宝和警察爸爸》播出。

广播剧《淘气宝宝和警察爸爸》由朱娜、王宏伟编剧,朱娜导演。故事讲述了西部边陲小镇派出所民警陶建军的女儿陶淘,意外目睹犯罪嫌疑人王龙德从看守所逃跑的一幕,将计就计开始跟踪,但不幸在路上被摩托车撞伤了医院。车祸现场的警笛声令躲藏的王龙德惊恐不已并随即破窗而逃,不巧也遭遇车祸被送进了同一家医院,醒来的王龙德乔装逃出医院之际再次被陶淘“遇见”……最终,父女同心成功完成抓捕。

(贾鑫)

掠影

类型多样 内容丰富——

盘点2023年中国电影

□ 王鹏 许晓青 魏婧宇

2023年我国电影总票房为549.15亿元,观影人次为12.99亿。其中,国产电影票房为460.05亿元,占比为83.77%。

《流浪地球2》展现电影工业新发展,《长安三万里》等传承弘扬中华优秀传统文化,《孤注一掷》《八角笼中》等现实题材影片引发观众热议,《志愿军:雄兵出击》《长空之王》等新主流电影凝聚精神力量……我国电影人创作热情高涨,影片题材丰富多样,电影市场发展持续复苏向好。

有关专家表示,我们期待更多创作者汲取中华优秀传统文化滋养,扎根火热现实生活,从中深入挖掘创作题材,创作出更多既叫好又叫座、经得起时间检验的精品佳作。

国产影片票房成绩亮眼

2023年我国电影票房榜前十均为国产影片。

其中,《满江红》票房成绩领跑,《流浪地球2》《孤注一掷》《消失的她》《封神第一部:朝歌风云》《八角笼中》《长安三万里》《熊出没·伴我“熊芯”》《坚如磐石》《人生路不熟》位列二至十位。

对此,中国艺术研究院教授支菲娅分析认为,2023年的国产电影弘扬传统文化、观照百

姓生活,影片质量提升明显。“国产影片票房成绩亮眼,折射出我国经济社会发展进步,推动电影创作者和观众的文化自信不断增强。”

专家也认为,票房不是唯一衡量因素。过去一年有一些影片票房虽未进入前十,但也展现出了创作者的探索突破,值得关注。重点档期票房成绩同样出色。例如,春节档票房超67亿元,位列影史春节档票房第二。暑期档票房达206.19亿元,创造新的暑期档票房纪录。“暑期档连续5个周末大盘票房实现逆袭,并且创造了我国影史单日票房连续破亿的最长纪录。”灯塔专业版数据分析师陈晋介绍。

2023年以来,国家电影局鼓励更多优秀影片周末上映,通过有效供给满足观众日常观影需求,努力做热周末档。多地电影部门也通过优惠电影票价、发放观影消费券等方式,推动更多观众在周末走进电影院。

青年影人展现创作活力

“我的生活经历决定了我的电影观”“我理想中的电影需要具备的第一特质是‘社会性’”……2023年8月,国家电影局主办的第六届中国电影新力量论坛举行,来自全国各地的青年电影人齐聚一堂,共话如何为推动中国电

影更好繁荣发展贡献力量。

从《流浪地球2》到《长空之王》,从《消失的她》到《孤注一掷》,从《拯救嫌疑人》到《三大队》……一年来,青年导演、演员、编剧脱颖而出。

上海大学上海电影学院教授刘海波分析,无论在剧本创作上,还是在视听语言表达上,我国青年电影人的创作水准正日趋成熟,对类型片生产规律的掌控更加熟练。

专家认为,2023年国产新片在题材探索上不断追求突破,也让观众看到青年电影人的守正创新。例如,郭帆团队坚持不懈深入探索科幻题材的中国表达,《长安三万里》动画制作团队将视角聚焦盛唐时期的诗意图生,《长空之王》将镜头对准试飞员群体……

“这一代青年电影人有朝气,也有锐气,大大提升了国产片生产质量。”刘海波说。

电影为媒促进文化交流

作为文化交流的媒介,过去一年,电影持续在推动文明交流互鉴方面发挥重要作用。类型多样的进口片丰富国内电影市场,国产电影积极“出海”展现中国文化魅力,中外电影交流正在开拓更广的路径。

各具特色的进口影片引发关注。从进口影片票房分布看,国内观众不再一味“追大

