

《红楼梦》为何不适合拍电影 《战狼2》为何能票房大卖

中国艺术研究院博导贾磊磊给大家上课,谈什么是“好电影”

本报通讯员 郑淑婧 本报首席记者 王湛

何为电影?何为好电影?好电影的评判标准是什么?

日前,中国艺术研究院原副院长、研究员、博导贾磊磊作客人文大讲堂,在浙江工业大学屏峰校区,就“什么是好电影”做了一次主题讲座。

《董存瑞》《可可西里》《公民凯恩》《甘地》《惊魂记》《现代启示录》《战狼2》《捉妖记》……这些电影为什么受到欢迎?什么样的电影,才能被称作好电影?贾磊磊老师的这堂电影课,还是颇有听头。

电影形态正发生改变 需要重新定义

“中国过去有影戏,所以1896年电影传入中国后,我们还是习惯把电影叫‘影戏’。电影被叫作‘电影’,最早是在天津。”

报告厅里,贾磊磊从追溯中国电影历史开始聊起,“据我的研究成果,现在公共领域,包括专业学术著作、词典对于电影的定义都不全面,因为电影的形态已经产生了改变。”

贾磊磊生于上世纪50年代,他记忆中儿时的电影,是用摄影机拍摄的,再经过化学感光成像的方式洗印,拷贝胶片,才能在银幕上放映。而如今,一部数字电影,无需摄影机就能完成。比如国内首部全数字动画电影,就是用两百多台电脑完成的。

实景拍摄也不再必要。北京国家影视制作基地中的16个摄影大棚,可以制作出任何季节、时代、地点的场景,拍摄所需的只是一张绿幕。

电影业日新月异,用寥寥数字划分电影的边界显然已经不适用。贾磊磊整合国内电影技术与艺术发展现状后,为电影下了一个百余字的定义。

在他眼里,所谓电影,是一种“音画结合、动变兼具、时空一体的影像艺术,它根据人的‘视觉暂留’原理(人眼在观察景物时,光信号传入大脑神经需0.3至0.5秒。在光的作用结束后,视觉形象不会立即消失),采用化学感光 and 数字化技术,通过摄影机模拟人对现实的感知方式,逼真地复制了世界的真实形态,给予了人类对于未来的理想,并在梦境般的观看情境中建立了与观众幻觉化的心理认同机制。”

好电影的标准 不能以个人趣味来评判

“好电影”区别于电影本身,在于一个“好”字。

“好”是一种感知,是一种价值判断。在贾磊磊看来,若将人类对世界的认知维度进行划分,大致可分五个维度:趣味、审美、价值、事实与道德。

趣味判断分好恶,审美判断辨美丑,价值判断论优劣,事实判断明是非,道德判断判应否。

在谈论电影时,贾磊磊认为,首先要回避趣味判断:“我们不能根据个人的趣味来设定艺术的评价标准。你喜欢看恐怖电影,这有错吗?但趣味判断不能上升为真正的价值判断。”

任何判断都需要一定标准。电影世界包罗万象,题材不一、风格不一,在评判电影时,整合出一个可供参照的标准,这可能吗?

报告厅里,贾磊磊看着与他相对而坐的听众们,指了指一旁正在展示的幻灯片上的照片:“我说这张照片在右侧,你们所有人都会反对我,说怎么会是右侧呢?在左侧。如果我们只坚持各自的立场,我们就永远不会达成共识。有一种办法可以达成共识,那就是说这张照片的位置在‘教室的东侧’。”

在不同的立场间寻找共识,便形成了客观知识。尽管艺术有别于科学,但贾磊磊认为,好电影仍有一些能够形成共识的评判标准。

好电影的标准有哪些 《战狼2》算不算好电影

围绕什么是“好电影”,贾磊磊给出了五项判断标准,分别是电影表现题材与表现媒介的统一,叙事内容与叙事方式的统一,艺术独创性与完美性的统一,影像叙事性与隐喻性的统一,故事文学性与电影性的统一。

“你可以说感人的电影是好电影,能让你铭记的电影是好电影,大家都喜欢的电影是好电影,每个人都有标准。而我的标准,是从电影学角度给出的。”贾磊磊说。

第一项标准,是表现题材与表现媒介的统一。简单说,就是要选择适合电影表现的故事题材。

“修一座桥是电影的命题吗?炸一座桥是。和谐安宁的生活是电影的命题吗?动荡变化的生活是。良民的生活适合拍电影吗?平淡无奇,但土匪的生活就适合。”

并不是所有好故事都能拍成好电影。《红楼梦》是经典,但不适合用电影表现。“这样的长篇巨著,人物众多,在90分钟的电影里容纳不下,像《红楼梦》《白鹿原》这样的故事,更适合被拍成电视剧。”

第二项标准,是叙事内容与叙事方式的统一,这是指要选择适合故事内容的表达方式。

贾磊磊说,一个男孩对一个女孩说“我爱你”,有不同的表达方式。调侃地说,也许是在开玩笑;流着泪说,能展现他的动情。同样的内容以不同的方式表达,便会有不同的意义。

电影的表达并不完全依赖台词。电影史上有许多经典的表达方式,都通过镜头实现。横扫东京电影节、金马奖、金鸡奖的《可

可西里》,只有6000字的对白,更多使用的是同期声和静默的画面。

第三项标准,是电影艺术独创性与完美性的统一。独特而完美的影像风格,是好电影的个性所在。

许多电影包含“谋杀”的片段,但希区柯克却创造了经典。《精神病患者》中,他用非暴力的方式讲述了恐怖暴力,54个镜头中没有血腥的场景,但光影、尖叫、雨珠、浴帘、手与暗影组成的画面却牢牢攫住了观众恐惧的神经。

第四项标准,是影像叙事性与隐喻性的统一,便是要创造叙事与隐喻相融汇的美学意境。

隐喻的概念最初由前苏联电影艺术家艾森·斯坦提出,他在《战舰波将金号》中,用三头狮子,一头睡着、一头醒着、一头站起来来描述失败的俄国起义,成就了一段经典。贾磊磊说,所有的电影画面都包含隐喻。经典电影《公民凯恩》,通过穿衣、表情和餐桌上的摆饰的变化,来暗示一对夫妻由恩爱至感情破裂的全过程。11分钟的镜头中没有台词,但精心设计的细节,却能使观众察觉到情感的变化。

第五项标准,是故事文学性与电影性的统一。换言之,好的电影需要建筑一个观众认同的价值指认对象。

贾磊磊举例,《战狼2》广受欢迎有很多原因,这其中包含着观众在价值观上,对于吴京饰演的冷锋这一人物身份设定的认同。当冷锋放下解放军的身份,作为一个平民卷入一场战斗,舍身取义,救他人于水火,并表现出对女友的忠诚时,极易引起观众的好感。

贾磊磊认为,一部好电影,一定会传达出某种能使观众认同的价值观,从而引起他们的共鸣。

