

【旁观者说】

艺术电影放映联盟能走多远

□何勇海

近年来,艺术电影在市场上的惨淡境遇引发众多业内人士的关注。如何为艺术电影提供良好的发行、放映渠道,成为业界普遍关心的话题。由中国电影资料馆联合另5家单位共同发起的全国艺术电影放映联盟10月正式启动,全国31个省区市的100个影厅作为首批加盟影厅放映艺术电影,保证每天至少放映3场艺术电影。

全国艺术电影放映联盟成立,值得文艺片的拥趸们“喜大普奔”,他们终于可以常在影院里欣赏到文艺片的妙不可言了。虽然首批文艺片放映厅只有100个,但接下来,该联盟还会在全国征集400个合作艺术影厅,并逐步扩大整体布局,最终实现3000块银幕动态放映艺术电影,让更多的艺术电影与观众见面,这就解决了文艺片发烧友们“想看却无处看”的困扰。不过,这个艺术院线联盟能承担起扭转国产文艺片困局的重任吗?我看比较难。

从电影本身看,文艺片一直危机重重。不少文艺片口碑虽不错,但上映后几乎都会陷入“叫好不叫座”的怪圈。其中原因有一部分文艺片太高冷,比如由三十余位华语明星助阵的《黄金时代》,耗资七千万,筹备三年,拍摄又三年,但因很多观众不熟悉女主角萧红,兴趣不大,表现方式也被评像教学片、文献片,不像大众电影。若文艺片“千片一面”、同一种色调、同一种情绪,不能换一副面孔,那么,即使有放映的地方,也难以把观众召回影院。

从观众来看,我们的文艺片观众还很小众。在任何一个自由竞争的电影市场,掌握着某种类型电影“生死”主导权的,一定是观众。中国电影市场的票房虽然井喷,但文艺片的观众基础远远没有建立起来,文艺片的认同度长期较低,观众的接受能力有待提高。即使我们尽可能地给文艺片一些放映机会,仍可能落得个“有片不看,有厅无人”的尴尬,就像某些文艺片只能给一人一票放映,毕竟电影观众的观影水平不会在短期内发生质的飞跃。

再从经营看,艺术院线联盟能挺多久,也很成问题。正因文艺片太高冷、受众规模小,在国内院线始终处于弱势,常常只能“一天游”甚至“一场游”,毕竟影院、院线要讲究经营成本,何况房租、人工等成本目前都在大幅提高。据报道,过去业内也有类似于建立艺术院线的消息,但最后往往悄无声息。目前北京有三家具有一定知名度的艺术影院,基本都处于盈利困难甚至不盈利的境地。全国艺术电影放映联盟能够走多远,让人担心。

总之,在商业片最好的年代,严肃电影最坏的年代拯救文艺片,不能仅靠放映环节,需要电影大环境的培养与支持。换言之,文艺片最终要摆脱困局,除建立艺术院线联盟,还要靠文艺片自身进行调整和完善,寻找艺术创新与观众接受之间的平衡点,要坚守艺术追求,也要注重市场营销,从题材与演员选择到后期宣传发行等,扩大自身影响;也要靠政策扶持,通过资金补贴鼓励文艺片创作与宣传发行,推动解决文艺片投资难、票房低的问题。

是晚间的鸡尾酒宴会。书店非常重视读者的建议,书店的文化气息和优雅气质日益凸显,“这正是第三空间的意义所在,在你的居住与工作之地以外,书店是一个交汇之处,作者、读者、作品、艺术、文化、观点在此汇聚。书店让你在闲来无事的上午有地方可去,喝一杯咖啡,读一本小说,跟同道之人聊天,这是亚马逊不能给你的……”

这家开在教堂里的书店——多米尼加书店的经历和故事,尤其是这家书店打出的“我们不想要一家只卖畅销书的书店”的旗号以及它所追求的审美风格和品质格调,不仅告诉我们什么是一个书店阅读的功用、文化的功用和艺术的功用,更告诉我们怎样才是“最美”的书店,这样的书店不需要奢华,不需要显贵,它只是生命的寄托、心灵的抚慰、灵魂的家园……

我们知道,每一个爱书的人大都有跑书店的习惯,因为在书店里不仅可以买到自己心仪已久的作家的新书,更会有许多意外的发现,比如一本搜寻了很久的好书、一部闻名已久的名著或者一部不曾想到世间会有这样一部书存在的僻书。对于爱书的人,书店的巡礼不仅可以使人在消费上获得满足,买到意外的好书,还能从饱经风霜的书页中体会人生,沉静得如在自己的书斋中一样……

带给我们我们的启示 『全世界最美的书店』

□许民彤

一条相似的意见——“我们不想要一家只卖畅销书的书店”。

众筹活动不仅为书店筹到了钱,还在全世界找到了600多位“书店使者”,越来越多的人知道了这家书店并慕名前来,书店利润开始回升。经历了短暂的低潮后,书店的一系列活也很快重新开始,有辩论、展览、对话活动,甚至

如果你有幸途经荷兰南部小城马斯特里赫特,一定要去看看那家开在教堂里的书店——多米尼加书店。雄伟高耸的多米尼加教堂已经在此矗立了八百余年,它是人类智慧和艺术的结晶:哥特式建筑、中世纪壁画、巴洛克式屋顶画和五万多册图书,还有入口处那本重逾一吨的钢制大书和书店里两层楼高的巨型书架——要看历史悠久的教堂屋顶画,这儿恐怕是全世界最好的位置……

这是笔者近日看到的介绍“靠‘乞讨’活下来的最美书店”的一段文字。文章中介绍,每年有近一百万游客来到这家书店游览、购书或喝咖啡,但众多游客的到来并未影响这里的读者的阅读,这缘于教堂建筑结构特殊,建筑时所用的砖石是吸音的,声音会向上走并迅速消弭……

多米尼加书店在庆祝它的十岁生日时被BBC和CNN盛赞为“全世界最美的书店”。但是,在过去的十年里,这家书店两次濒死,又两次复活。在2014年,书店再次破产时,书店发起了一场众筹活动,向大家“乞讨”财政支持。他们在Facebook上建了一个名为“多米尼加书店挺住”的页面,在48小时内即收获4000个点赞。来自全世界书友的支持,让多米尼加书店的员工们倍感温暖、信心大振。书店向顾客们发出问卷,询问他们想要一家什么样的书店,很多人提了一

2015年,中国电影票房历史性突破440亿,今年年初电影票房增速迅猛,业内对今年暑期档充满乐观期待。结果暑期档票房出乎意料地遇冷,在银幕数增长的同时,票房总量与去年暑期持平,增速为近几年最低。而且国产电影所占比例由72%降低到52%,尤其是由高颜值的“小鲜肉”主演的几部电影风光不再,“小鲜肉+IP+青春电影”的模式似乎走到了一个转折点。

青春片是近几年市场上最容易被跟风的题材,经过几年的沉淀,已经形成了固定的剧情结构和组合模式,高颜值的“小鲜肉”演员是不可或缺的一部分。尤其是在粉丝经济日渐强盛的时代,“小鲜肉”主演具有强大影响力。而今年“小鲜肉电影”遇冷,演技是最大的硬伤。

在最近一项关于对年轻演员演技差的调查排名中,当红的几位“小鲜肉”皆榜上有名,尤其是几乎承包了今年暑期档青春片的某位“小鲜肉”高居榜首,看来“小鲜肉”演技差已成为观众的共识,调查的结果也显露出观众对“小鲜肉”作品多、质量低的不满。仔细分析,现在“小鲜肉”的演技差不难理解——他们大多并非科班出身,为了突出颜值,电影的灯光、摄像等都会做出调整,比如大量的特写、柔光、不必要的移动镜头、追求MV般华丽的视觉……在表现人物外貌上用力过猛,必然很难触及人物内心世界。尤其是非专业演员不成熟、不到位的表演,更容易破坏电影艺术层面的完整性,观众的观影感受往往非常尴尬。

此外,电影的剧本质量不高也是重要原因。年轻演员参演的电影,大多以IP改

票房为何遇冷 『小鲜肉电影』

□胡祥

编为主,从青春片滥觞之作《致青春》到今年的《致青春2》、《夏有乔木雅望天堂》等,因为原著做基础,电影对剧本的依赖度没有那么多高,结果剧本出现情节老套、缺乏基本的情感逻辑、人物塑造过于表面等问题。这些电影已经不再是纯粹的艺术创作,而是一个经过精密计算的产品,它与资本市场结合更紧密。比如保底发行开始流行,这些“小鲜肉”主演的电影几乎无一例外地参与

保底发行,这时电影更像一个金融投资工具,用一部艺术作品企图撬动数十亿的资本市场,这实际上就是豪赌。从某种程度上来说,电影市场已经像金融市场,当投资成功一本万利时,还会有多少人像做实体经济一样认真对待电影呢?而今年恰逢电影“小鲜肉”首当其冲,除极个别电影成功保底,其他电影皆以失败告终。这种资本逐利的现实环境容易导致电影投资的跟风,这必然导致类型的泛滥,如果电影质量跟不上,这一类型的电影也会走向艺术的死胡同。

只重视“小鲜肉”明星的最大危险在于对电影本体乃至整个电影生态的危害。在电影与金融、与市场深度捆绑的时候,电影艺术本体实际上是非常容易被忽略的,这样伤害的是电影艺术的整体质量,包括剧本、表演等。如果用一个“小鲜肉”就能有市场票房保证,那剧本就难以被重视,制片方不会对剧本反复打磨,因为热门IP与“小鲜肉”结合的模式比原创更有安全感,而且操作方便。从某些方面来说,原创剧本更加考验演技,人物塑造需要靠演员精湛的演技作支撑,具有风险性,而电影本来就是风险的艺术。如果市场上都跟风投IP作品,原创力量就会受到压制,电影艺术探索就会举步维艰,更不用说营造好的电影生态。

另外,“小鲜肉”并非全部都是科班出身,他们因为超高的人气而涉足演艺圈,起点非常高,市场的旺盛需求让原本需要苦苦等待的机会变得轻而易举。一方面,凸显了“小鲜肉”的稀缺性;另一方面,“小鲜肉”们则要利

用“保鲜期”实现自我价值最大化——除了唱歌、表演,还要上综艺、拍广告,留给他们的揣摩角色、磨练演技的时间非常有限,这对演员的长期发展实际也非常不利。

电影是表演的艺术,但是客观地说,一部电影的失败,并不能全怪演员,它是各方面相互影响的结果。“小鲜肉电影”并不是现在才有的类型,比如上世纪80年代的《庐山恋》也可以算是“小鲜肉电影”,但是那部电影折射了时代的变化,展现了青春的蓬勃气息,因为追求电影本体才成就了经典。去年的《老炮儿》,剧本扎实,演技老到,也有“小鲜肉”加入,也获得了极大成功。由此可见,“小鲜肉”如果能经过好导演的调教,有好演员的配合,也会展现出自己尚未开发的潜质,所以,“小鲜肉”们更应该利用每一部电影去提升演技——毕竟,作为一名演员,质量过硬的演技才是自己的安身立命之本。

现在“小鲜肉”们基本上与青春片这一类型搭配,其实“小鲜肉”应该主动跳出这种类型的限制,多尝试不同的类型,如悬疑、科幻、动作。在类型上创新,打破观众的固有期待,才能打破自己演艺的局限性。

演技是可以磨练的,“小鲜肉”毕竟也会有一天变成“老腊肉”,高颜值是稀缺资源,但也有保质期。在有些电影中,明显看出“小鲜肉”是被剧本等其他因素所坑,消耗自身的人气。对于“小鲜肉”来说,唯有不断打磨提升自身演技,选择质量过硬的剧本,多挑战不同类型的,才能走得更远。而对“小鲜肉电影”类型的完善,还需要投资、制片、发行等多个环节的共同努力。

(据《北京日报》)