

一种关注

如果靠脸就能获得高片酬 表演还有价值吗？

张璐璐

以颜值起步的张曼玉，在多年努力之后，凭借电影《阮玲玉》中的表演成为第42届柏林国际电影节最佳女演员。图为电影《阮玲玉》剧照。

应该说，明星片酬是演艺地位、社会人气和职业诉求的三位一体，也从侧面反映出明星对资本所具有的强大吸引力。众所周知，影视行业是资本积累与个人价值博弈的战场，而明星制是电影产业中推动资本介入的关键因素。胡蝶因其知名度获得上世纪30年代诸多厂家的青睐，就有赖于她在1933年获得“电影皇后”的头衔。

尤其是在“粉丝文化”和“粉丝经济”盛行的当下，偶像明星们更是大行其道。2002年，托比·马奎尔接演《蜘蛛侠》第一部时的片酬才400万美元，到《蜘蛛侠2》就已升到1700万美元，他出演《蜘蛛侠3》的薪水单上的数字已然超过了2000万美元。

而在我国，拥有庞大粉丝群的偶像明星片酬更是不断飙升，这背后还有一个重要背景：在当前的中国影视行业中，不断涌入的投资方很可能是影视行业的外行人，他们迫切希望借助日益蓬勃发展的影视行业的东风，攫取丰厚的收益，而明星的号召力是他们唯一能够做出决定与判断的依据。偶像明星们的市场表现似乎也没有让身兼教练的指导下有计划地进行节食减肥，将原本健硕的身材减重30多斤，直至改变成干枯消瘦的造型，最终凭借精湛的表演获得第86届奥斯卡最佳男主角奖。最近刚获奥斯卡终身成就奖的成龙就以亲身实例证明，表演的真实性是通过每一场戏的亲自上阵得以实现的，这样的目的在于通过亲身实践完成与角色的进一步融合。

由此带来的问题就是：如果靠脸就能获得高片酬，表演还有价值吗？理论上说，答案当然是肯定的。优秀的表演并不会因为时间而被淹没，仍会历久弥新，流传百世。现在的观众仍会赞叹阮玲玉在无声片《神女》(1934)中的表演，她将一个饱受欺凌的有着妓女与母亲双重身份的中国女性形象刻画得惟妙惟肖，令人动容；梅丽尔·斯特里普在《苏菲的抉择》(1982)中扮演的一个饱经沧桑而又情绪多变的波兰女性，浑然天成的表演让她获得了生平第一座奥斯卡最佳女主角奖，其表演在《首映》杂志评选的影史100个最佳表演瞬间中名列第三，也被某些影评家誉为影史最高难度的表演。

然而优秀的表演需要付出巨大的代价。影视生产有着特殊性，表演需要在这种特殊性的约束下进行。首先，

影视创作具有非连续性。这使得演员在镜头前的表演一般具有极大的假定性，常常会在拍摄的两场戏中情绪截然不同，甚至连时空环境都发生了天壤之别。得益于蒙太奇的发展，分切拍摄的方式使演员的表演创作并不连贯，亦无顺序。这就对演员的前期准备提出了要求，演员要在开拍前熟悉角色本身，包括人物的特点、性格及其发展成长，规定情境的变化及人物关系的梳理，还需要把握节奏、角度的配置以及对各场戏与镜头的设想、处理等。其次，表演是一次性的艺术。演员的表演会永远定格在镜头之中，并不会接受亿万观众的观摩。因此，演员要在开拍前充分做好案头工作，抓紧前期排演，以便迅速进入应有的创作状态，呈现出最佳的表演状态。第三，复杂的拍摄现场要求演员表演的高度注意力集中。演员要学会在等待与反复排练中节省与积蓄力量，以保持旺盛的创作精力投入到实际拍摄中。

所以我们可以看到，马修·康纳利为饰演《达拉斯买家俱乐部》中的角色，早在影片开拍半年前就在营养师和瘦身教练的指导下有计划地进行节食减肥，将原本健硕的身材减重30多斤，直至改变成干枯消瘦的造型，最终凭借精湛的表演获得第86届奥斯卡最佳男主角奖。最近刚获奥斯卡终身成就奖的成龙就以亲身实例证明，表演的真实性是通过每一场戏的亲自上阵得以实现的，这样的目的在于通过亲身实践完成与角色的进一步融合。

正是因为优秀的表演具备高超的艺术价值，我们更希望那些真正的好演员能够得到大众的认可与追捧。令人欣慰的是，优秀表演所具备的商业价值正在逐渐体现。胡歌自从出演《伪装者》《琅琊榜》后，因其演技的备受肯定，广告合约如雪片般飞来，代言费用已经不能用亿万来衡量；而权威奖项也为演员带来了片酬的上涨，这一点在葛优、廖凡等人身上都得到印证；包括《鸡毛飞上天》等多部由实力派演员出演的电视剧，则相继受到热捧。他们获得的高片酬和高收视，是表演应得的尊严。

演员是一个技术行当，更是影视产业的重要一环。只有当优秀的表演越来越受到认可和追捧，这个产业的健康发展，才有希望。

(作者为上海戏剧学院电影在读博士)

良好艺德 关系文艺前途

路侃

近日，中央公布了《中国文联深化改革方案》，其中明确提出“广泛开展职业道德建设，大力宣传文艺界先进典型，积极引领时代风气和社会风尚。”这一点也正是许多文艺界有识之士十分关注的问题。

在不久前的全国两会上，有政协委员尖锐批评个别年轻明星片酬竟占一部电视剧的80%，而且有的明星拿着超高片酬却又屡用替身代演，导致作品制作质量严重下降。文艺从业者的职业道德问题再次引来社会舆论的关注，有批评说，如此将毁掉影视表演。

职业道德是艺术家的立身保证，是文艺创作健康发展的精神保障。2012年，中国文联发布《中国文艺工作者职业道德公约》，以“坚持爱国为民、弘扬先进文化、追求德艺双馨、倡导宽容和谐、模范遵纪守法”为文艺职业道德主要内容。文艺创作的精神境界、社会影响，以至艺术成就，都会与职业道德密切相关，而且体现在道德的全面性上，集中在德艺双馨上。人们崇敬梅兰芳，不仅陶醉于他的出色表演，而且记得他在抗战中蓄须明志的高尚气节。音乐家冼星海成为时代楷模，是因为他总是把爱国信念和追求歌曲的动听完美结合在一起，他的一句“敢问路在何方，路在脚下”成为改革开放年代最具社会共鸣的歌词。青年歌手姚贝娜令人惋惜，因为很多同行知道她在身患绝症后，仍坚持在央视春晚倾情演唱《天耀中华》，声情并茂，令无数人为之动容。他们的事迹表明，职业道德并不是空洞的“高大上”，而是时时表现在艺术家的生活中。

艺人明星在艺术和生活中的突出表现，引领了时代风气与社会风尚，对小到欣赏趣味，大到价值观、凝聚力都发挥着强大影响力。职业道德不仅属于文艺人自己，而且关系文艺在整个社会的影响，加强文艺职业道德建设，就要在精神、艺术、品格上全面给人以美好的风尚。

德艺双馨和遵纪守法是目前社会关注文艺职业道德的突出方面。个别艺人的缺乏敬业、片酬畸高、屡曝吸毒，不断受到舆论垢病。这方面有很多优秀文艺家对待艺术与金钱的态度值得学习。深圳青年歌手丛飞生前收入并不丰厚，但在短暂的歌唱生涯中参加了400多场义演，做了11年慈善公益，资助了一百多名贫困儿童，他把歌唱的功能和收益很多用在服务社会上。河南豫剧名家王宽退休后抚养6个孤儿，十几年靠退休金和去茶楼演唱把孤儿养大成才，感动了中国。个别出名不久的年轻演员出高价，出入前呼后拥，演出超标住宿。著名老艺术家袁雪芬一生践行“清清白白做人，认认真真演戏”，她在帮助地方剧团看戏时，年事已高却每次都谢绝接送，不计任何报酬。她担任上海白玉兰戏剧表演艺术奖评委会主任期间定下铁律：“吃饭勿到，送礼勿要”，“送礼者取消参评资格”；她曾经把送礼的人骂出去，说“要评奖，把艺术水平拿出来！”人民至上，艺比天大，艺术不是谋利的工具，也不是游戏取悦，是精神与美的升华创造，在这样的价值观和艺术理想下，金钱第一或低级趣味都不能迷惑优秀的艺术家。文艺人要抵御低级趣味，就应该树立献身艺术的纯粹情怀。

职业道德关系艺术家的艺术生命，建设职业道德首先靠自律。习近平总书记说：“广大文艺工作者要把崇德尚艺作为一生的功课，把为人、做事、从艺统一起来，加强思想积累、知识储备、艺术训练，提高修养、涵养、修养，努力追求真才学、好德行、高品位，做到德艺双馨。”文艺人应该把自觉塑造职业道德作为文艺生涯的终身修养，把爱国为民的方向放在首位，把“真才学、好德行、高品位”作为追求目标。其中的“真才学”居于前列，反映了才学是职业道德的基础，是艺术家的最大本分，讲道德就要德才统一，以真才实学为要，决不可弄虚作假、浮华敷衍。艺术家需要有鲜明个性，但不可以片面追求“文人无形”；艺术可以探索，道德要有定力，特别要守住法律底线，始终清白做人，认真从艺。党员文艺家应该起模范带头作用，努力把坚定的爱国为民情怀、高尚的文化理想、精湛的艺术本领、和谐的待人之道、健康的行业作风统一在一起，在做人与从艺上全面体现良好职业道德，体现良好道德与艺术创作的相互促进关系，给广大文艺同仁以积极影响。

在文艺职业道德的建设机制上，可以由行业管理、企业文化、文艺评论几方面合力发挥作用。文艺家协会和各种文艺组织应该加强文艺职业道德的教育监督，把职业道德建设融入到团结引导、联络服务的日常工作中，在制度建设明确违背职业道德的处罚规定，在深入生活、专业活动中融入职业道德教育，在文艺表彰中弘扬职业道德榜样。文化公司的企业文化是加强职业道德建设的一个新的方面，它对于公司带给艺人什么样的道德面貌有很大影响。有人说“天价片酬”是由市场决定的，实际上它反映的是投资方对文艺本质和功能认识的曲解和对文艺塑造人的认识弱化，以经济利益为第一，娱乐化、游戏性成为主导，人文精神边缘化，以低端审美趣味引导市场，导致对肤浅审美或脂粉小生一类审美的热捧，催生了“天价片酬”。健康的文艺市场本是可以引导提升的，电视剧《平凡的世界》《潜伏》《琅琊榜》等很多优秀作品都以高端审美趣味而获得较高收视率，同时又因此产生出一批优秀演员。文艺产品当然总会层次不一，但积极健康的价值观是共同的。文化公司应加强塑造自己的企业文化，用高尚的艺术和美学追求，温暖的社会服务与公益情怀，去积极影响艺人道德。高投入与高品位、高质量应该匹配，高投入而收获低品位、低质量就得不偿失。文艺评论应该发挥职业道德建设的舆论引导作用，实事求是地批评有损文艺职业道德的不健康现象，褒扬传播优秀艺术家的优良作风，不能参与不实际的吹捧和消费明星生活的误导。

建设职业道德最终应该落实到促进文艺发展，创作优秀作品上。正确的职业道德与创作激情相关联，职业道德本身就包含严谨的专业精神，对艺术创作是一种鼓舞。田汉的《义勇军进行曲》、鲁迅的《阿Q正传》，都是在强烈的爱国忧民情怀与充沛的艺术表达力下喷涌而出。在实现中华民族伟大复兴的新的时代环境下，文艺人应该以“真才学、好德行、高品位”的追求，在文艺内容与形式的创造中实现更大的突破创新，创作更多与伟大时代相呼应的优秀作品。

(作者为中国文艺评论家协会副主席)

资本裹挟下的“颜值刷屏” 其实只是一场“韩流”的复制

独孤岛主

在第五代导演夏钢的新作《夜色撩人》里饰演丈夫的南宮珉，作为一位比较资深的韩国青春偶像，其表演却被很多观众形容为“面瘫”。事实上，表演同质化、缺少风格各异的角色独特性，是很多被视为“颜值担当”的韩国偶像的特点。

在主演了《所以……和黑粉结婚了》的朴灿烈身上，这种自我复制体现得尤为明显。在影片中其饰演的娱乐明星后准与中国女娱记相恋，这个角色其实是演员根基于其自身的公开形象的本色出演，因为朴灿烈是韩国偶像团体EXO的成员。《黑粉》中的后准，基本上在重复一种从表演层面来看最浅显的表层情绪传达，可以看出角色身处当时情境之下的反应，却无法从言行举止中解读出更深层次的、建立在剧作意义上的全局观的人物逻辑。

影片中大量呈现舞台场景以及女主角的“相爱相杀”的互怼时刻，以近景别拍摄高颜值为基础的影像构成不断展示朴灿烈灿烂笑容下微微蹙眉的“可爱瞬间”，这样的“上镜头性”某种程度上说只有台词，不见表演，甚至只能作为“刷脸”存在，“表演”本身所具备的深层意味，几近于无，高兴时纯高兴，尴尬时也仅有略微尴尬的微笑。

另一个比较突出的例子是“长腿欧巴”李敏镐主演的《赏金猎人》，其秀身材摆造型的功能远远大于以表演推动角色本身。

之所以会想到这些，是因为自2014年起，中韩合拍浪潮正迅速席卷中国影坛，并形成井喷之势。在这些电影中，相当一部分是以韩国演员介入为主的，而其中最具粉丝以及由粉丝带来

的票房号召力的，就是以颜值担当为主要任务的韩国美少年为主力进行表演的作品。尽管这些作品质量饱受争议，但以“颜值担当”招揽粉丝并实现吸金目的的模式，却日益入侵国内的传统影视制作领域，客观造成了今天中国影视界过于明显地凸显戏路整齐划一的颜值追求的语境。

在这样的语境下，尽管华语电影史上，许多演员在初出茅庐之时，也参与到不计其数的喜剧、冒险、动作等主流商业类型片中作为吸引年轻观众眼球的“颜值担当”偶像，但站在今天来看，所谓“颜值担当”却具备了冰火两重天的意义：一方面，因其作为粉丝心中的完美偶像的传统意义上的观看与崇拜功能得到加强而受到追捧，另一方面，又因与传统意义上的“电影表演”相去甚远而引发争议。

这就牵扯到韩国批量生产流行偶像机制的重要环节，也就是练习生制度。诸如李敏镐、朴灿烈、李钟硕等偶像，几乎无一例外都是被经纪公司发掘并签约作为被培训的“练习生”，由此展开演艺生涯的。通常在这一阶段要经过一年到三年的密集的魔鬼式封闭训练，以此提升歌唱、舞蹈、表演等方面的才能，而这正是流行文化最重要的门面工程。对经纪公司来说，集合数个甚至数十个型男靓女打造偶像天团组合，无疑又是一种最为经济实用的操作模式。淘汰过程迅速而残酷，最终能够站上舞台或进入聚光灯下成为万众瞩目的焦点的，只是其中的少数。从形式上看，这和中国的偶像（并不一定是严格意义上的演员）培养与出道过程颇为相似，但内在具有相当大的差异。

韩式“鲜肉制造机制”对“表演”的理解，首先是建立在最直接甚至苛刻的对被培训者的经济剥削基础之上，又是被整合在一个歌唱、电影、电视一体化的偶像形象塑造过程内的。团体中的个人要展现自己的独特性，是非常难的，成为团队中的优秀者并成功以个人名义出道的偶像，必须要在表演上有与众不同的突破。演员/艺人本身必须具备相当程度的人生阅历，而初出道的“小鲜肉”，多数显然无法胜任。

这同样是如今国产电影中出现的韩国美少年的悖论所在：一方面，他们确实是最有效的满足粉丝想象的客体，所以韩国具有丰富表演经验的资深演员在中国的影响力，显然不如被批量生产出来的年轻偶像来得大；另一方面，表演本体的要求，实在是他们不可承受之重。

可以说，韩式“小鲜肉”是娱乐工业体系的产物，应对的是泛娱乐化的各类场合。他们在完成训练之后，

可以成为完成最基本人物塑造功能的载体，在应对镜头及控制身体语言方面的能力也能够符合一般标准。当今天中国身处全覆盖娱乐环境的主流娱乐消费群体习惯了用手机看综艺，以平板电脑追剧，以这种方式生产出来的明星偶像几乎可以做到零时差对接中国粉丝。

也正因为如此，这种模式被国内一些影视资本迅速引入并复制。一个有意思的现象是，目前不少国产的类似偶像，其成名过程本身甚至都与日韩的练习生制度有直接关系，诸如鹿晗、吴亦凡等皆曾为EXO成员，远一点的韩庚亦然。

“小鲜肉”能够迅速“入侵”国内的传统影视制作业，没有被影视制作传统给同化和纠正，反而大行其是，劣化了影视制作环境，说穿了还是因为自带流量（也就是消费者）。眼下这个问题已经引起了文化界的广泛重视，能否根治，就让我们拭目以待。

(作者为戏剧与影视学博士、影评人)

以近景别、高颜值为基础的拍摄主体从头到尾都在展现朴灿烈灿烂的笑容与微微蹙眉的时刻，作为刷脸的瞬间也许是上镜头的，作为一场戏来说却只有台词，不见表演。“表演”的意味，都被消化在朴灿烈的笑容里。

图为电影《所以……和黑粉结婚了》剧照。

本版用图均为本报资料