

《战狼2》成为中国电影市场票房冠军,国产影片连续三年刷新票房纪录

回归内容,才是中国电影更有价值的里程碑

■本报首席记者 王彦
见习记者 王筱丽

里程碑,是近来谈论中国电影绕不开的词。

上映13天,《战狼2》票房越过36亿元关口。之前一天它已超越此前《美人鱼》的33.92亿元,将中国电影市场的票房带上了新高度。从目前预售情况来看,观众的热情很可能会把《战狼2》的票房纪录推到令人咋舌的数字。更让业内欢欣的是,2015年的《捉妖记》、2016年的《美人鱼》、2017年的《战狼2》,中国电影市场的票房冠军已经连续三年由国产影片获得,而且连续三年易主,纪录被不断刷新。

中国影史纪录一年一冠军,且冠军皆国产,我们当然愿意鼓掌赞美。但赞美并不悉数献给数字,我们更愿意为《战狼2》以及今夏几部电影集体表现出的内容回归送上掌声。当过去的中国电影票房冠军多数依靠银幕增长、产业投入、技术升级而兴替时,这一次的冠军比之前任,突破口在于内容。换言之,决定影片成败的话语权不再局限于资金投入,而是以内容说话。

内容,电影这门艺术样式最核心的内涵,无疑是中国电影继续前行的真正驱动力。所以,回归内容回到故事,才是中国电影比票房纪录更有价值的里程碑。

一个个产业路标,记录着中国电影工业化的进程

翻开中国电影票房纪录的迭代史,能明显看到国产影片加速前行的步伐。2002年,张艺谋导演的《英雄》以2.5亿元票房把中国电影第一次带入亿元时代。整整十年之后,徐峥执导的《泰

《战狼2》的成功再一次证明了,在被前一阶段大投资、大营销、大IP轰炸之后,观众依然需要有故事、有内涵、有筋骨的作品。图为影片剧照。

囧》才以12.67亿元的票房表现把中国电影带入10亿元时代。而从10亿元体量升级到《捉妖记》的20亿元体量,时间间隔只有三年。再之后,一年一台阶。

梳理这些年票房排行榜上的国产电影,我们能为中国电影的工业化进程找

到一个个路标:《捉妖记》第一次把计算机辅助动画与真人影像相结合;《寻龙诀》为奇幻冒险类电影做出正确的特效示范;《美人鱼》实现了“大制作”“大角色”的叠加效应;就连品质备受质疑的《爵迹》,其实也在真人动画电影的探索上进了一步。

票房节节高固然是好事,但仔细探究走高的轨迹,不难发现,有些电影的成功是搭上了产业整体高速发展的顺风车。《泰囧》登上10亿元平台,其实是享受到了银幕数激增释放的红利;《捉妖记》除了笑纳持续增长的银幕支持,还得益于影片自身在技术端的提

升;《美人鱼》更是如此,身处春节档的它几乎将产业发展的福利一网打尽:热档期、多银幕、大制作。但若以影片内涵来比对这些过往的票房冠军,从《泰囧》到《捉妖记》再到《美人鱼》,并不存在明显递进。它们的票房纪录,更多地倚赖四个字——“生逢其时”。

不依赖IP或天价明星,观众终不会错过有内涵的作品

对比前任冠军们,《战狼2》的登顶显得与众不同。它的投资并不惊天动地:《捉妖记》投资3.5亿元、《美人鱼》投资3.9亿元,《战狼2》投资为2亿元。它的阵容也不自带浩浩荡荡的流量,除了导演兼主演吴京,主要演员还包括吴刚、籍籍无名的卢靖姗。可以说,它的票房奇迹在影片的品质与观众对爱国热情的期待上。凭内容站上高地,这个冠军更值得欢呼。

就在这个暑期档,出现了不少口碑之作:《绣春刀2》精致流畅,《闪光少女》励志燃情,《冈仁波齐》有着平实的深刻。它们与《战狼2》一样,无一例外都是原创剧本,不倚重所谓的流量演员、天价明星。作为主旋律、武侠片、青春片、艺术片,它们在各自的场域中以工整的完成度,获取了市场通行证。

再往前回顾,类似变化其实已暗含于中国电影的发展脉络中,每隔一段时间就以异军突起的姿态印证内容的核心地位。比如2014年的《白日焰火》、2015年的《大圣归来》《烈日灼心》、2016年的《七月与安生》《湄公河行动》等等。这些执着于“好故事”的电影,虽然会在一时被大IP的光芒遮盖,但最终都没有被观众辜负。如今《战狼2》的成功再一次证明了中国电影观众的选择——在被前一阶段大投资、大营销、大IP轰炸之后,观众依然需要那些有故事、有内涵、有筋骨的作品。

在一个全新里程碑树起的此刻,不妨重温一下吴京的某些理念:对剧本,不屑跟风,只重内涵;对演员,不选贵的,只选对的;对制作,不惜代价,但求精致——每一条,都是内容主导的要义。都做到了,观众自会“狠狠回报”。

国际少儿创新艺术邀请展亮相沪上

200余幅作品汇聚“共同的星空”

本报讯 (记者李婷)第二届国际少儿创新艺术邀请展日前在沪拉开帷幕。展览以“共同的星空”为主题,吸引了来自美国、德国、比利时、加拿大等近20个国家和地区的少年儿童参加,最终从数百幅作品中遴选出200余幅予以展示。

参展作品内容丰富,包括木艺、陶艺、扎染、雕塑、纸艺等多种形式,充分展现了少年儿童的想象力和世界文化的多元性。由黑色的宇宙空间、绚丽多彩的地球、手拉手围绕地球的蓝色小人组成的水粉画作品《世界地球村》,运用剪、拼、绣、粘等手法,将绒布、绒球、棉布、羽毛等材料组合成黄、白、黑三种肤色娃娃的布贴画作品《地球一家人》等,象征着地

球上不同种族、不同文化的人们和谐共处。集书法、国画、手工粘贴等艺术形式于一体的《茗茶》,由各种戏曲脸谱组合而成的《我的角色》等,生动展现了中国传统文化的魅力。大型装置艺术作品《宇宙》,将布面油画和3D打印技术结合,呈现出广袤无垠的体积感,黑白对比色的反差设计,给人震撼的视觉效果。

据悉,除了展出国内外少儿的艺术作品外,展览期间还将推出“3D打印体验”“扎染艺术体验”“微空间景观设计体验”“主题涂鸦”等互动活动,并邀请科学家、艺术家、教育学者就少儿艺术与科普教育等议题进行探讨。本次展览由上海市儿童基金会、上海市教育发展基金会主办,将持续至8月30日。

上海昆剧团2017“学馆制”汇报演出落幕

传统戏剧《狮吼记》再现舞台

本报讯 (记者黄启哲)昨晚,由中生代昆曲演员黎安与余彬主演的传统戏剧《狮吼记》落幕,这标志着上海昆剧团2017“学馆制”汇报演出结束。今年,上海昆剧团推进的“一团一策”改革项目“学馆制”迈入第三个年头。这个面向剧团青年演员的“学馆”,在今年迎来了第一批70后学员,他们同80后、90后学习了包括《狮吼记》在内的多出经典。此次汇报演出就犹如学馆学习的“期末考试”,考场不分辈分大小,观众的反馈是最客观的成绩单。

《狮吼记》是明代戏曲家汪廷讷所作的传奇故事,将苏轼调侃好友陈季常的一句“忽闻河东狮子吼,拄杖落手心茫然”,编写成一出“笑果”十足的喜剧戏。以此为蓝本的同名昆剧,也因兼具了烟火气与文人雅趣,而在众多的“生旦戏”中独树一帜。京昆大师俞振飞、“传字辈”老艺术家等都曾演出其

中的若干折子戏。此后,上海昆剧团整理改编了新版《狮吼记》。老艺术家岳美缇、张静娴在剧中分饰陈季常与“严妻”柳氏。二人每场演出此剧,都赢得观众的掌声与笑声。中生代演员黎安和余彬倾心《狮吼记》已久,听说今年的“学馆”以该剧为“教材”,便主动报名学戏。在岳美缇、张静娴和复排导演沈斌的指导下,几代昆曲人在密集的演出任务中见缝插针学习打磨,历时近半年,让这出经典再现舞台。

此外,在前一晚的折子戏专场中,上海昆剧团的青年演员先后带来了《沉江》《百花赠剑》《戏叔别兄》《乔醋》等折子戏。眼下正是“立秋”时节,预示收获的季节将至。通过“学馆制”的推动,上海昆剧团进一步完善了人才梯队建设。而几代昆曲人以老带新,同场竞技的模式,也让经典剧目的传承有了新的时代面貌。

《狮吼记》昨晚献演上海天蟾逸夫舞台。

本报记者 叶辰亮摄

糅合书法太极戏曲,现代舞刮起“中国风”

六部作品将献演上海国际舞蹈中心剧场

■本报见习记者 姜方

当书法、太极拳、戏曲等传统文化元素与现代舞邂逅,会激荡出怎样的奇妙火花?从本周起至九月,上海国际舞蹈中心剧场将刮起一股“中国风”,六位中国当代舞坛的新秀,将带来各自编导的《大象·一念》《你好陌生》《yào》《青衣》《西游》和《幻茶谜经》六部作品。有评论认为,通过现代舞步展现中国传统文化之美,正在成为不少编舞者努力的方向。中国艺术研究院舞蹈研究所研究员茅慧说:“当代年轻人应该‘潜水’到传统文化之中,将文化韵味和时代特征相结合,投入年轻人的感情,将传统文化转化成舞台作品。”

用传统文化呈现现代舞多元的面貌,拉近和更多观众的距离,已经成为许多舞者的选择。在《大象·一念》《你好陌生》《幻茶谜经》这三部作品中,观众可以看到书法、太极拳、茶艺等中国元素。《大象·一念》融入了书法、武术等,以舞蹈形式展现对自然的尊敬和对生命的探索。编导认为,舞之趣在于起念动身的一瞬间,并于有形和无形中与观众的生命发生关联。《你好陌生》中,主创将“推手”“云手”等各种太极招式作为舞蹈语汇融入作品,并尝试让它们成为可以表达细腻情感的手段。《幻茶谜经》的灵感来源于法门寺出土的一套文物——唐僖宗李僖的精美茶具。以茶为线索,演绎一个亦真亦幻的故事。作品以舞蹈语言表现主人公心动、伪装、煎熬或恍然的心路历程,并通过音乐与灯光,在舞台上再现大唐风韵。

《yào》剧名来源于《雷雨》中的情节,试图通过紫漪的目光剖析周围人的性格。

(资料图片)

不少文学作品和历史典籍也成为舞蹈创作者的灵感来源。《yào》《青衣》《西游》这三部作品,灵感分别来自曹禺话剧《雷雨》、毕飞宇小说《青衣》和《大唐西域记》。舞者尝试用舞步让文字化为具体的形象。《yào》试图通过紫漪的目光剖析周围人物的性格,审视当时的家庭和社会。剧名则来源于《雷雨》中周朴园端给繁漪的一碗碗药,并围绕“喝药”展开故事。作品试图呈现舞蹈、话剧、戏曲三者的结合,以肢

体宣泄情感,以台词直抒胸臆,以戏曲中的程式展现对节奏和结构的把控。舞台上,白色帘幕环绕在圆形的舞台四周,将台上的人困在这个硕大的药碗中。圆形的舞台表达了一种“无限”的概念,也可视为戏曲中“一桌二椅”式的虚拟表现形式。在舞剧《青衣》中,“青衣”筱燕秋因饰演《奔月》红极一时,却在其黄金年代被逐出舞台。过了多年平凡落寞生活的她渴望再次“奔月”、重拾风华,然而命运弄人,在梦

想几近成真之际进退失据,最终黯然收场。作品以“戏中戏”的方式把“手眼身法步”等京剧元素及中国古典舞的独特魅力融入其中。《西游》舞台上的主人公玄奘将重走“玄奘之路”,出玉门关途经龟兹到达北印度,谱写出一段生命的史诗。主创希望依托舞蹈语汇表现玄奘的传奇人生,并用现代人的视角去表达对历史的省思,以及为梦想永不言弃的执着与坚定。

杰夫·戴尔随笔集《此刻》《潜行者》引进出版

“四不像”文体成就了他的迷人风格

本报讯 (记者许畅)人们很难界定英国作家杰夫·戴尔的叙事文体,但正是这种“四不像”文体,将小说、游记、评论、传记融为一体,形成了独特而迷人的“杰夫·戴尔式文体”。日前,杰夫·戴尔的摄影随笔集《此刻》、电影随笔《潜行者:关于电影的终极之旅》由浙江文艺出版社引进出版,全书调动着香料般的文字与情绪,遍布于文本始终,给读者耳目一新的阅读体验。

《此刻》呈现了一部由无数瞬间组成的个人化摄影史,书中光影出自阿尔弗雷德·斯蒂格利茨、沃克·埃文斯、多

萝西娅·兰格等世界著名摄影师的镜头。整本书以帽子、手掌、栅栏、路等摄影主题来架构。杰夫·戴尔曾师从艺术批评家约翰·伯格,《此刻》也受到了伯格的影响。但他不像伯格那样纠缠于抽象命题,而是从摄影中牵引出形而上的哲学思考。他一如既往地用优雅、犀利、风趣的文字,分享了自己眼中的摄影世界,一定程度上改变了读者看待摄影与世界的方式。

《潜行者》则用文字还原了艺术大师塔可夫斯基电影《潜行者》的每个画面,并对其中所蕴含的隐喻与象征展开细致解读。由《潜行者》诱发的

回忆与联想,丰富了原本严肃的电影文本,引领读者展开愉悦的电影探索之旅。

在评论界看来,杰夫·戴尔可以说是一只地地道道的“狐狸”——涉猎广泛,能体察世事的复杂微妙、亦不强求圆融一统,如狐狸般遇事灵活机变。他的作品题材跨度之大,几乎涵盖了音乐、文学、电影、旅行、摄影各个领域,且总能一次又一次刷新非虚构写作的可能性,不断发现新的主题和写法,对每个领域都有独到的评述。

翻译家、书评人孔亚雷评价,杰夫·戴尔实践着一种“标准的情人式写

作”——他迷上某个主题便穷追不舍,然后耳鬓厮磨、两情相悦,直到换至另一个主题。那也许就是为什么杰夫·戴尔的作品虽动用了多种令人生畏的后现代文学工具,如后设叙事、碎片拼贴等,却依然带来一种舒适和愉悦。“因为它们没有功利性,没有那种做作的文学野心。”在杰夫·戴尔的写作中,兴趣或者说欲望,是核心关键词。他最好的作品都源于热爱,源于对愉悦、对快乐顽强而孜孜不倦的渴求。杰夫曾对以下事物产生过阶段性狂热:爵士乐、电影、旅行以及军事。这些狂热后来无一例外地转化成了杰出作品,如《然而,很美:爵士乐之书》《懒人瑜伽》等著作。“那些漫游般的视角,恣意生长的闲笔,令人惊艳的描绘……如果说学院派的学术专著像宏伟规整的皇家园林,那么杰夫·戴尔就是一座无拘无束、杂乱无章的秘密花园,里面充满了神秘、惊喜,以及生机勃勃的野趣与活力。”孔亚雷如是分析。