

特型演员的淡出，是中国电影艺术的进步

——从近期一批主旋律影视作品启用青年明星说起

丁亚平

最近一段时间以来，因为电影《建军大业》、电视剧《热血军旗》等主旋律影视作品启用了一批青年明星出演，特型演员淡出成为一个突出现象，也引发了业内外热议。本文作者认为，从一种视觉外化物的象征符号，到特型演员的祛魅，映现了中国电影艺术的发展。

——编者的话

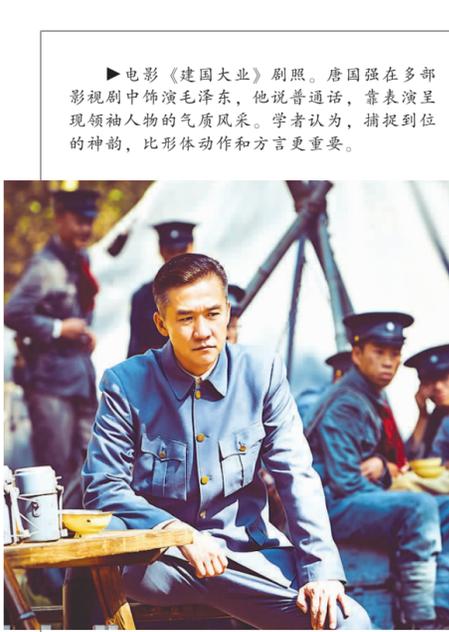
在文艺创作中，重大革命历史题材影视作品有其特定的认识意义。作为一种特殊样式，它的出现，和领袖人物以及重要历史人物形象的塑造联系在一起，特型演员应运而生，曾发挥很大作用，产生了广泛的影响。如今，从一种视觉外化物的象征符号，到特型演员的祛魅，映现了中国电影艺术的发展。

特型演员的逐渐淡出，首先是电影由计划年代向市场化与产业化转换的伴生现象

在很长一段时期里，现代历史题材作品被普遍视为能帮助人们正确认识历史，因此对其中出现的领袖人物的塑造力求逼真，演员面孔的形似成为重要考量。从1970年代末开始，与饰演列宁、斯大林的前苏联特型演员史楚金和格洛瓦尼在斯坦尼斯拉夫斯基“体验派”指导下塑造许多经典领袖形象相似，古月、张克瑶、王铁成、刘文治、刘怀正、傅学诚、刘锡田、高长利、谢伟才、路希等特型演员频频登上大银幕，为人们所熟悉，其戏路和角色也逐步固定下来。

古月、王铁成、孙飞虎，是当年最重要的特型演员。古月最形似毛泽东，从影27年间，他在84部影视作品中出演过毛泽东，还以《开国大典》和《毛泽东的故事》先后获得第13届和第16届大众电影百花奖最佳男主角奖。1978年，《大河奔流》中出现了周恩来的领袖形象，由王铁成饰演。孙飞虎则是在《西安事变》中第一次扮演了蒋介石形象，从此成为“蒋介石”的第一人选。1980年代，郭法曾、卢奇、刘劲、王伍福等先后因为外形与领袖人物相似而被选中，分别成为扮演刘少奇、邓小平、周恩来、朱德的特型演员。

应该说，特型演员的出现是顺应匮乏而生的选择。而这一群体在后来的逐渐淡出，则首先是电影由计划年代向市场化与产业化转换的伴生现象。重大革命历史题材影视作品作为一种特定的样

►电影《建国大业》剧照。唐国强在多部影视剧中饰演毛泽东，他说普通话，靠表演呈现领袖人物的气质风采。学者认为，捕捉到位的神韵，比形体动作和方言更重要。

◀电影《建军大业》剧照。黄志忠扮演朱德突破了固定不变的模式，被评论为“显示入乎其内出乎其外的通透”。

式，有效传播了近现代革命历史知识。但是，自1990年代中期引进片占据市场主流，特别是21世纪初启动电影产业化改革以来，有过特定的意义和广泛的影响却又过于单一与定型化的特型演员，在好莱坞大片和国产商业片的冲击下出镜率下降。

1990年代中后期之后，唐国强、陈道明、马少骅、董勇等中青年实力派演员开始加入进来。近年，电影人对电影规律有了更进一步的认识和掌握，特型演员仿佛不动声色地走下了影视舞台，从影视拍摄以至众人的集体记忆里淡出，成为必然。在《建军大业》之前，《建国大业》使用170多位明星，《建党伟业》出镜明星也达108位，其中的特型演员数量极少，核心阵容都是观众较为熟悉的年轻的明星，这明显迎合了观

众审美趣味的改变。

外形上的相似，被真正的表演代替。大众更感兴趣的，是演员如何建构/诠释/成为角色形象的过程

特型演员尽管演技各有长短，但地位都比较高。而随着创作日趋丰富以及观众的审美趣味发生转变，特型演员在角色选择与艺术处理上符号化概念化的缺陷凸显。重要领导人的饰演被几位特型演员“承包”，必然形成语言与表演的模式化，对历史及其真实性的把握也会显出肤浅的一面。随着电影不断发展，人们开始意识到特型演员同样需要

增强时代性，在表演的可塑性与开拓性上下功夫，外形的相似变得不那么重要。正如有人所说，如何以“艺术”的方式从事艺术，其实是对艺术家的最大考验。改变势在必行。

从《长征》到《建国大业》，唐国强在多部影视剧中饰演毛泽东，他说普通话，脱开外形上的相似，靠表演使领袖人物气质风采生动起来，捕捉到位的神韵，比形体动作和方言更重要。2000年开始，马少骅陆续在《平民大总统》《辛亥革命》《建党伟业》等影视剧中饰演孙中山，形神兼备，极具张力。他们这一批演员，反映时代新要求，相比于形似，更重视神似的追求，即在历史人物塑造上把握住角色内在的精神和气质，真正以表演，而不是

外形上的相似，赢得了观众的肯定。事实上，印度电影、韩国电影、伊朗电影以至欧美电影并无使用特型演员的传统，同样取得了各自的成就。在现代性不断发展之下，对历史真实的追求有着不同的把握。商业化或融入现代性的历史叙事，有的沉淀成为一方土地一个城市传奇的一部分，有的表现昂扬向上的基调，有的则侧重于对悲情的书写，让人看了不禁心为之酸，产生历史痛感。对历史强烈的探寻渴望，成为人们关注历史题材影视作品的一个重要原因，和历史人物、包括重要领导人长得相似与否，则不再成为人们关注的首要因素。老一代演员隐退，唐国强、刘劲等人呈现多元化发展之势，众多现代历史题材影片中的重要历史人物形象扮演使用非特型演员与年轻演员成为一

总体说来，检视与反思任何形式的统一以及刻板的表现，准确把握电影和历史的丰富面，生动表现历史事件中的大量的细节内容，从特殊性中推导出一般性，这是电影表演更是中国电影艺术的进步。

(作者为中国艺术研究院电影电视研究所所长)

从《花千骨》《欢乐颂》到《三生三世十里桃花》——

为什么影视作品越来越热衷表现“爱情里的完美”？

曹雅欣

影视剧中的主角越来越“完美”，反映出的是观众的一种心态。当前这一代主力消费群体，他们的下一代，将会更加接近那个出身、教养、才能、外貌、资源占有和人生况景都更加优越的一代宠儿的梦想。当前这一代人所向往的人生，其实是在前方才能实现的人生。

所以进一步说，是现在的流行文化，开始走“十全十美主角光环”路线。

电视剧《三生三世十里桃花》剧照

电影院里，杨洋站在桃花树下，面向观众微微一笑很倾城地伸出手，说：“过来。”不管是票房过来了还是吐槽过来了，有个套路倒是真真切切地过来了——这两年常见的感情戏，都在走着“爱情里的完美”路线。

什么意思呢？就是给主角配备的每个“能量条”都是满格——出身好、颜值高、本事硬、情商高，乃完人是也。杜甫写过一句诗叫“造化钟神秀”，正合适形容这种“爱情里的完美”。

先看女主角——《三生三世十里桃花》：女主角是寥寥仅存的远古神祇家族独女，男主角是天下唯一的天君指定继承人，然后还都颜值逆天、技能开挂、爱情专一、权贵环绕，无论身世、能力、相貌、声望、亲友档次还是可以预见的幸福指数，都是全方位压倒性的优势。

《欢乐颂》：安迪是高智商高学历高收入的外企高管，姥爷是著名画家，老爸是经济学家，随便便留个遗产也是没有几个亿都不好意思拿出来，恋爱对象不是把家产都捧到她面前的商业精英，就是把家族都捧到她面前的土豪二代……

《花千骨》更是全战线飘红：世间的最后一个神，后来还成为了拥有洪荒之力的妖神，无敌天下而且漂亮可爱就不说了，恋爱对象还是天王级的上仙，六界男里也都有她的爱慕者……

这和从前“灰姑娘”式的感情套路不同了。不再是《流星花园》里的杉菜，平民出身，资质一般，但是凭借自身努力而一路博取富家公子成为自己的裙下之臣。不再是《金粉世家》里的冷清秋，作为普通的女学生，不普通的是坚持好好读书好好做人，最后凭借清静心性和书香气质嫁入豪门……

其实再扩大来看，《琅琊榜》的梅长

苏、《伪装者》的明台，无论家世背景还是自身条件，不也都是大神级别的么？

所以进一步说，是现在的流行文化，开始走“十全十美主角光环”路线。支撑这一路线的，是观众们已经不能满足于“普通人+努力=成功”的励志感；他们渴望的，更是人生全面获胜的爆棚满足感。

为什么现在总有人说累？因为哪个方面想要看起来不错，都得花一番功夫；工作总得说起来体面，奢侈品总得用上几件，朋友圈总得晒出些品位；孩子在哪儿上学总得叫得响亮，当红饭店总得去过几家，时事要闻总得说得上来，网络热词总得听得明白，兴趣爱好总得有点儿档次……想“看起来很美”，怎么可能不累？

谁想要承认自己是灰姑娘的本质？人生最起码也要从外国展上，能达到低配版的公主范儿。

所以就不用奇怪，凡人素怎么跳个崖就转身成上神了？因为我们心底里就期待女主角是上神啊！谁还耐烦看平凡女子任劳任怨博人好感的戏码，那根本就是很多人从内心深处拒绝的人生模式，已经不再符合当前这一代消费群体的期待感了。

这不难理解。而且，这说明了社会进阶阶段的心理投射。当前这一代主力消费群体，他们的下一代，将会更加接近那个出身、教养、才能、外貌、资源占有和人生况景都更加优越的一代宠儿的梦想。当前这一代人所向往的人生，其实是在前方才能实现的人生。

而再下一个阶段、再过一阵年月，当红影视作品的套路，又会是怎么样呢？走过了“灰姑娘”的勤能补拙和“女神范儿”的全面开花，人们往下追逐的，将是什么样的人生模式？

既然从前是由“不完美”到“完美”的一种发展，那么再往前发展，应该是呈现出再一次的“不完美”。

——但是与前一个阶段的“不完美”，又是大大不同的。

最初阶段人们的“不完美”，是一种无奈，是现实必然的一种“不完美”。而接下来，由“完美”的追逐、再到“不完美”的回落，将会是人们的一种主动选择——不想再活得那么累了，不想被他人眼光绑架而强迫自己完美了，就想我行我素，就想个性彰显，甚至，就想用残缺来抵抗完美、用放纵来抵抗周全。不当公主，当女王，而且是自己的女王，不刻意取悦他人的评判标准，这大概是接下来的文艺思潮。

《楚乔传》不就开这个苗头了吗？曲筱绡不就开这个路数了吗？最典型的是美国影坛。安妮·海瑟薇，我们很多人看她都要喜欢死了，又美又仙，毫无瑕疵。但美国人最是讨厌她一点不出错的完美化、职业化、精致化，偏偏就喜欢詹妮弗·劳伦斯，觉得正因为她有缺点、爱出糗，才像我们每一个人一样，才令人乐于接受。

这样的文艺发展脉络也并不难懂。金庸先生就先写了好多完美无缺的盖世英雄：

比如袁承志，袁崇焕将军的儿子，将门之后，年少成名，大公无私，感情专一，绝不向皇帝的女儿假以辞色。

再比如段誉，大理国王子的世子，下一任的皇帝，还成为大理国功夫唯一传承人，就只他一人会濒临失传的绝世武功六脉神剑，此外就只对神仙姐姐爱得舍生忘死，爱得绝不动摇；

又比如乔峰，浓眉大眼人品端正，打遍天下无敌手，契丹的南院大王，皇帝的结义兄弟，辽国的军官之后，而且就对阿朱一人念念不忘、守身至死。

可是金庸的最后一部小说，主人公就发展成了韦小宝这样的家伙。不学无术、好赌好色、贪财怕事、全无文化，但是偏偏呢，个性十分突出，皇帝对他喜欢得不得了。

连琼瑶的小说，都在最后突破了原有套路。《还珠格格》是琼瑶晚期作品，女主角小燕子，就不再是她传统塑造的那种知书达礼、品貌出众的才女形象，而是与主流女德格格不入的一个假小子样式。

这就是审美取向的改变，甚至是社会思潮的改变在文艺作品中的反映。这才是深刻的时代印记，而不仅仅是前后期技术的这些表面功夫。

就像视频清晰度早已经花屏的《新白娘子传奇》，同样是看这一部电视剧，20年前的人们更爱白娘子，觉得她贤惠、能干、具有牺牲奉献精神，是中国家庭在白手起家时最渴望需要的女性角色。而现在人们再看，可能会更欣赏胡媚娘，因为胡媚娘要的才是爱情，白娘子要的只是婚姻，胡媚娘会跟许仕林体验相处情趣，不计后果付出，白娘子跟许仙是一见面就结婚，目的导向严重。

那么，要是等到再下一个阶段、再看这同一部电视剧，人们会不会更喜欢小青了呢？小青说话，才不会管你们爱听不爱听，只管我爱说不爱说。小青恋爱，哪怕只有短短数夜的萍水相逢，电光石火之后就要彼此相忘于江湖，但是爱过就是值得。就算你不记得我，我却没有错过你。

没有错过你。下代文学：王国维说过：“凡一代有一代之文学：楚之骚、汉之赋、六代之骈语、唐之诗、宋之词、元之曲，皆所谓一代之文学，而后世莫能继焉者也。”现在的时代，比过去的进程快多了，不再是一代才形成一种文艺特征，而是一个阶段就能形成一种文艺特征。

下一里路走向何处呢？下一朵桃花开成何状呢？

三生三世太长，每一里花开，就是一代传说。

(作者为文艺评论人)