

别让文化素养成为影视行业的短板

□任孟山

近期,演员文化素养成为热门话题。部分演员连常用字都不会读写,在综艺节目中算出小学水平的数学题就被众人奉为学霸。凡此种种,引发媒体关注,遭到网友吐槽。人们呼吁:“文化素养应成为演员的必修课。”实际上,不只是演员,影视行业里编剧、导演、服装、化妆、道具、营销等各个工种从业人员都应好好学习,注重文化素养的提升,因为这关乎整个行业的高质量发展。

从业者文化素养问题与木桶效应相关。这个理论说的是一个木桶能盛多少水,取决于最短的那块木板。对标协同劳动、集体创作的影视生产,就是说作品质量与所有从业者的文化素养挂钩,不仅演员必须水平在线,其他各工种从业者也不能掉队。一个环节存在短板,就可能使作品留下瑕疵,闹出笑话。

影视剧里的穿帮现象就是木桶效应的典型表现。有的影视作品称呼在世的人其死后才有的谥号;有的给历史人物乱安官职,甚至出现“礼部尚书兼锦衣卫指挥使”等违背史实的内容;还有的让宋代才有的物件出现在以唐朝为背景的故事里,明代以后传入我国的农作物成了汉代人物的日常吃食。如果历史知识冷门深奥,不懂或搞错还可以原谅,那么生活常识匮乏、误导受众,就实属不该。比如,拿一小盘银元宝当成纹银千两,一枪打死八百里开外的敌人,还有“父母已经在我出生前就死了”“手上的掌上明珠”等台词,这些硬伤

真是贻笑大方。

总结从业者文化素养不高的原因,大体有三个。第一,行业门槛不高,缺少起码的考核机制。由于工种众多,涉及面广泛,难免失之于宽。诸如化妆、道具入门容易,跟师父干几年就成了“行家里手”,但实际上文化水平还差得很远,且对创作缺乏整体认识,更谈不上艺术追求。第二,很多工种尚未形成系统性、稳定性的人才培养机制,现有的培训机构又重技术培养轻文化积累。第三,行业文化学习氛围不够浓。有的从业者认为自己从事的工作属于技艺,主要靠天赋、练习和体验,而非文化积淀,所以很少学习。还有的人已成名成家,忙于事务性活动,没时间学习。

要扭转这种现状,不只整个行业要团结起来,社会各界都应积极参与,一起为转变社会观念、营造学习氛围、创造教育环境努力。比如教育领域,应建立完善选才培养机制,提升文化课教育考察占比。2021年启动的艺术类专业考试招生工作改革,在现有的选拔培养要求基础上因地制宜、分类划定,逐步提高艺术类专业高考文化课成绩要求,已大力扭转了“重专业轻文化”的不良倾向,逐步阻断了将艺考当成升学捷径的投机做法,修正了各界“艺术生可以文化差”的错误理念。但教育不只包括高中、大学阶段,还有职业教育、家庭教育、社会教育等多方面,教育部门应面向各领域、各层次的影视从业者开

展教育教学、技能培训,构建立体式、全方位、多领域教育矩阵,力求做到人人有技能、人人有学问。

文化素养从来不限于学历,也不仅来源于书本。要创作时下笔如有神,还需阅万种人、行万里路。创作者必须走出书斋、片场,走进祖国广袤的大地,将创作触角深入人生、社会、时代的肌理,才能知其然更知其所以然,站在宏观的角度看问题。目前,“深入生活、扎根人民”的创作理念在行业内蔚然成风,很多从业者在日常创作之余注重采风积累。一位青年编剧说,几万公里走下来,我的人生观、价值观、创作观都发生了改变。再面对纷繁复杂的素材,我更明白该取舍什么,该渲染什么,观众想了解什么,历史现实在昭示什么,时代社会该传达什么。可见,深扎也是影视工作者文化学习的一种方式。时代的脚步在前进,生活的面貌随之改变,我们需要在不断变化中建立创作与生活、人民的血脉联系,才能获得源源不断的文化滋养。

总之,文化素养是一个大概概念。它不只包括文凭证书证明的文化水平,还包括生活积累、人生阅历、常识认知,有些可以通过读书获得,有些需要从生活中提炼总结。我们应该以高度的文化自觉,营造影视行业的学习氛围,提升影视人员的文化素养,构建影视领域的文化自信,打造具有文化内涵的影视作品。如此,影视行业才能行稳而致远。

据光明日报

“新港剧”时代来临了吗？

□徐语杨

去年年底,TVB(中国香港电视广播有限公司)高层黎瑞刚在答记者问时,曾谈到港剧对于整个电视剧行业的重要性:由于TVB一直坚持自制自播,早已形成了独特的风格,它不仅不会消亡,还在更积极地探索中突破以往的局限,积极融入全国电视剧类目的竞争中。黎瑞刚表示,两年内有望看到港剧的全新面貌。

近日,记者采访TVB相关制作负责人,进一步了解到2023年港剧的变化以及未来的制作打算。可以看到的是,TVB将在题材内容、元素融合、叙事视角、班底阵容等方面深入探索,期待能刷新观众对“港风”的认知,挖掘属于新时代的“港味”表达。

以前,观众对港剧的印象更多集中在武侠、宫廷、豪门恩怨、刑侦等集数较长的类型上。但如果细看最近的港剧,你会发现很多小而精,探索人心人性、两性关系的短剧,还有一部分“脑洞”大开,需要观众极力发散思维才能跟上的科幻、奇幻类剧集。制作人解释,TVB正在尝试开辟丰富多样的题材剧集,并不断通过创新视角与叙事内容来拓展创作边界,传递对“港味”“港风”的全新表达。

拿常见的律政题材来说,区别于《壹号皇庭》《律政新人王》等经典剧集聚焦律师形象,由马国明、林夏薇、张颖康、黄嘉乐主演的的新剧《法言人》,就另辟蹊径从“师爷”职业入手,讲述金牌师爷和他的三位得力队友携手并肩作战,为公义发声的故事。剧集人设也很有新意,四人主角团都

有各自需要克服的弱点,在追求正义的过程中不断成长,以不放弃的姿态激励着观众。

正在播出的《一舞倾城》则把镜头瞄准底层女性,呈现了9位女性角色各自的人生故事以及相互扶持的友谊。这种有血有肉、不断向观众靠拢的故事,充满着港式人情味。

在题材内容创新的基础上,TVB也通过剧集类型和元素融合不断编排重组,期望给观众带来新鲜感。此前,《超能英雄》监制文伟鸿就告诉记者,如今制作剧集需要考虑更多年轻观众的喜好,不断设置谜题和解决谜题。要让观众主动参与到电视剧的“解谜”过程中,这是一种十分新鲜的探索。

近期的《法言人》能收获观众高度认可的不仅是专业和接地气的职场故事,还有主角团从校园到社会的友情岁月。《一舞倾城》从故事到布景都还原了上世纪80年代复古港风,同时融入了警匪、卧底、打斗等经典港剧元素,产生出不同的化学反应。

讲述反恐特警队的《隐形战队》,也同样糅合了科幻与悬疑,为警匪题材内容创新提供了新方向。

值得一提的是,TVB能带给观众浓郁的“港味”,也有赖于它的真实布景与拍摄,从细节勾勒出对本土文化的表达,而非靠后期慢镜头或特效。

到中国香港旅行,你随时都能偶遇拍摄现场。在电视剧里展示的总是熟悉的场景,看到闪烁的霓虹灯、琳琅满目的商铺招牌、人来人往的茶

餐厅……这些真实又充满烟火气息的港风元素,构筑出港剧的独特魅力,也更容易引起观众共鸣。

明显能感觉到的是,最近的港剧有很多对现实题材的深入挖掘,关注当代观众的真实生活处境,引发舆论思考,这在曾经的港剧中并不多见。

比如《法言人》试图揭露“职场性别歧视”等女性生活状态,《宝宝大过天》瞄准“全职妈妈育儿难,重返职场更难”的生存困境。去年上了热搜的《上车家族》聚焦当代普通人买房难的社会现状,引发全网观众共鸣与热议。这些作品无不透露出对现实话题的敏锐洞察和深度剖析,以全新叙事视角为观众带来新认知与新思考。这的确将港剧惯于聚焦的都市话题拉升到了一个新高度。

另外,大胆起用新人也是近期以及未来TVB在坚持港剧制作上的整体思路。曾有人说,“港剧里挑大梁的总是那几个人”,老戏骨确实有不可替代的作用,但要探索港剧新市场,一定要打开思路起用新人。

现在,无论是《法言人》中以虐恋爱情故事感动人的丁子朗和何依婷,还是《一舞倾城》里文凯玲、陈星好、傅嘉莉、庄锶敏、庄思明及邝洁楹等各具魅力的女性角色,TVB大胆采用新人演员,力求以新面孔、新组合带给观众耳目一新的观剧体验。

TVB希望,通过创新的角度不断去拓宽剧目的创作边界,推动港剧市场获得新的生机,也为行业影视内容的长远发展提供了新思路。

“速激”系列：是时候退隐江湖了

□李丽

这是一部令人眼花缭乱的电影。除了继续无视地球重力的各种超炫动作场面,《速度与激情10》(简称“速激10”)里的主要人物也终于累积到让人手指脚趾都数不过来的地步。看到结尾的观众或许能猜到,纵然号称系列终章,但“速激10”还会有下半集——人物实在多到一部电影都撑不下了。

这种情况很容易让人想到那些超级英雄系列。比如“复联”系列走到《复仇者联盟4:终极之战》时,钢铁侠、火箭浣熊、猩红女巫、雷神、奇异博士……已经是各种人神巫、改造动物和科学家共存,一片和谐景象。“速激”系列也是如此,唯一不同的是,其角色大融合的方式是把反派都纳入“家人”的范畴,通过一集又一集的反派“改造”,“速激10”最终拥有了一个成员异常复杂的超级大家庭。

“速激”一路加入的众多“家人”中,观众最熟悉的是已逝演员保罗·沃克扮演的布莱恩·奥康纳。作为一名卧底探员,他毫不犹豫地加入了唐老大的非法赛车大家庭并成为其中的中坚分子。而在“速激10”中出现的新“家人”则是查理兹·塞隆扮演的塞弗,她在“速激8”中出场,导致唐老大失去了当时的爱人埃琳娜。但对于“速激”系列来说,即使是“杀妻之恨”也要让位于家庭的大主题。因此,本着“敌人的敌人就是朋友”的简单逻辑,塞弗也成了大家庭的一员,跟唐老大和其他家人们一起大战新boss但丁。

因为“家人”如此之多,因此在“速激10”中,大家不得不分头行动。罗曼·泰勒吉和拉姆齐主要负责落入但丁的陷阱,一边制造危机一边插科打诨。唐老大的伙伴兼妻子莱蒂则负责跟塞弗来一场堪称全片另类卖点的女神级别打架戏。打完之后,两人结伴从南极洲逃生,并在此过程中惊喜偶遇“复活”的吉赛尔——这个由“神奇女侠”盖尔·加朵饰演的角色“死”于“速激6”。对了,她不是唯一在该系列中无端“复活”的“家人”,曾在“速激4”和“速激7”中以牺牲骗取观众眼泪的莱蒂和韩,也都在后作中重新出现了。

家长唐老大仍然负责收拾烂摊子,经典大戏是“一人一车拯救罗马”。在“速激10”里,赛车已经不是通行工具,而是超级武器,你可以用它来撞、拉、甩、拖,甚至如打桌球一般把大鱼雷准确地撞击到水域中。唐老大的另一个任务则是教育下一代,影片在极其稀少的文戏里,还几次拍到唐老大对儿子的教导和期待。这让人不得不怀疑“速激”系列虽然即将完结,但下一代人的“速激”已经在酝酿的路上。

据不完全统计,“速激10”除了进一步展现该系列“开车从不刹车”的动作奇观,也确实完美地总结了“家庭”这一主题——差不多所有“家人”都出现了,哪怕只是露个脸。其中包括一度传出跟主演范·迪塞尔不对付的另外两位动作大佬——巨石强森和杰森·斯坦森,甚至连保罗·沃克都以剪辑片段的方式再现于银幕中,真正做到了“一个都不能少”。

对“速激”的影迷来说,这确实是大圆满。但对普通观众来说,这真的太“满”了。这么多年来,我第一次在看完“速激”电影后留下了疲惫而不是兴奋的观感,就像亲自开了一夜不停歇的长途车。

现在告别正好。主角们已经满脸皱纹,观众也差不多该腻烦这个带来过无限惊喜的“不刹车”系列了。“家人侠”唐老大也终于可以盖个大房子,好好跟一屋子的“家人”平静地度过下半生。

据羊城晚报