

论近十五年中国歌舞电影的现状

陈 光

齐齐哈尔大学文学与历史文化学院 (新闻传播学院) 黑龙江 齐齐哈尔 161000

【摘要】歌舞电影在我国有悠久的溯源。早期歌舞片在改编与原创之间匍匐不前,现如今,吸收了很多好莱坞歌舞电影的经验和方法,开始向商业片迈进。然而中国歌舞电影的发展具有阶段性,还有了一定的发展意义。中国歌舞电影在实现自身电影价值的同时,还需要弘扬中国文化传统,体现中国歌舞电影的独一无二。新世纪以来,歌舞电影也算是小有成就,例如《如果爱》、《华丽上班族》、《天台爱情》等等,但是与好莱坞的歌舞电影相比,还是有很大的差别,例如《爱乐之城》、《红磨坊》、《芝加哥》等等,这些都是现如今的歌舞电影艺术工作者们需要反思的问题,这对中国歌舞电影的未来发展有着重要的意义。因此时下需要梳理和思考近十五年来本土歌舞片的发展脉络,并总结其中的渊源。

【关键词】近十五年;中国歌舞电影;发展现状

1 中国歌舞电影的发展现状

歌舞电影在我国其实一直在默默地发展。早期电影工作者们缺乏经验,多从古代传说、神话故事中入手歌舞电影的制作,现今在新世纪电影发展的大洪流中,中国电影的发展得到了新的突破,但与世界级的歌舞电影相比,中国本土歌舞电影还有待进步。

1.1 当代歌舞电影的雏形

歌舞电影在世界电影发展史上占有重要地位。早期的歌舞片,大多停留在尝试和猎奇阶段,因为经验不足、创意缺乏等等原因,中国歌舞片大多借鉴了从古至今流传的神话传奇故事、历史才子佳人故事以及国粹戏曲等等,例如早期拍摄的《江山美人》,导演李翰祥取材自民间传奇“梅龙镇”,讲述了正德皇帝与民女李凤的爱情故事;还有《阿诗玛》,取材于民族英雄故事;《刘三姐》取材于民间戏曲等等。这些是早期歌舞电影发展中的经验教训和模仿风格的拍摄。整体而言,近十五年的中国歌舞片处于一种缓慢发展乃至停滞不前的一个阶段。新世纪以来,中国各大样式的影片成长迅捷,但是歌舞片的成长依然迟缓。而新世纪商业化拍摄却有所不同。在电影文化迅速发展的今天,歌舞片拍摄需要的不仅仅是故事和经验,还要迎合观众的喜好,符合时代潮流和商业利益。剧情要让观众能够喜爱,拍摄手法要让观众接受,这就要求歌舞片在故事、制作方面都要有新的突破。比较突出的歌舞片,例如陈可辛导演的《如果爱》,它可以说是中国第一部真正意义上的音乐电影。另外在创新方面比较突出的是《华丽上班族》、《跳出去》等等。

1.2 近十五年歌舞电影的改编与原创

进入新世纪以来,中国电影业发展迅速,特别是2007年以来的三年,呈现出跨越式发展。其间还不乏一些歌舞电视剧如:《新白娘子传奇》、《天仙配》等,剧中除了剧情故事的发展,还通过演唱来表达人物心情,这是本土歌舞片

的一个形式上的尝试和过渡,2008年,一共制作406部电影,票房收入超过43亿元。与此同时,中国电影类型的发展趋势更加明显,但音乐和舞蹈电影的类型并不令人满意。《2009中国电影产业研究报告》指出:“与中国电影的产量相比,题材的丰富程度还没有得到充分体现,甚至在一定范围内有限,突破点很少。一些童话故事,科幻,冒险,传奇和其他话题很少或几乎没有。”由此可见,中国歌舞电影的原创剧本是极其缺乏的。整个八十年代,中国的歌剧音乐创作在突出主旋律,站在时代高潮,突出歌剧音乐性方面取得了突出成绩。这是中华人民共和国成立后的歌剧创作高峰。但是新世纪以后,歌舞电影改编似乎并没有什么新的突破。

1.3 歌舞电影的重新定位

从西方好莱坞歌舞电影来说,它的定位无疑是非常好的。自成立以来,它为全球观众建立了市场导向,并开发出一套符合世界观众口味的创意方法。美国是一个移民国家,他们制作电影秉持“尽量减少让观众将自己视为外国人并最终创造跨国性模式的感觉”的态度,以此拓展海外市场。

如今,中国电影业非常有必要增加对这类电影和舞蹈电影的重视。虽然电影的类型通常与一个国家的文化和国情息息相关,但某些类型的电影有时只是在一个国家的特定文化传统和国情下才有繁荣发展的空间。但歌舞电影天生就具有穿越国界和文化的特征。因为音乐是沟通不同国家人类灵魂的桥梁,歌舞是人类共享的艺术,音乐和舞蹈电影中的音乐节奏就是穿过这座桥的节奏。

2 由《华丽上班族》分析到国产歌舞电影遇冷原因

2.1 观众品味的定位失衡

新世纪以来,各大商业片、类型片大量涌入中国电影市场,例如欧美动作电影、漫威电影,以及中国内地本土知名导演所拍摄的令观众抱有期待的电影等等。这些加速了中国电影市场的流动性,还加强了观众观影口味的固定化。使

得中国本土歌舞电影在这样的夹缝中生存,没有各大类型片吸引人,也没有强大而固定的观众资源,因此发展中国歌舞电影的路程还有待努力。

《华丽上班族》是近几年出现的一部中国本土歌舞片,无论从拍摄手法、故事性还是剧本形式的创新方面,无疑都是很优秀的。这部歌舞片采用了非常大胆和多样化的表现形式,我认为是新世纪中国歌舞片的代表之一。然而,这样一种新型的音乐和舞蹈电影还没有得到大多数观众的认可。由于这部电影不适合城市化程度不够高的大陆城市,因此它是一部完整的香港电影。这并不表示香港比内地更先进,但香港已成为数十年来的大都会工作城市。对于内地最发达的上海来说,一个女人正在一个小型办公大楼里徒劳地打世界,并在50岁时爬到顶端,内地不是这样一个发展过程。那是女老板,不是女高层。因此,华丽上班族和内地之间存在文化隔阂,但不幸的是他们仍然瞄准大陆市场。张艾嘉的编剧不想讲故事。张艾嘉和杜琪峰的意图非常清楚。

实际上,歌舞电影也有类型片的相似之处。表面看来,这似乎缺乏艺术创新和美学,这可能是某些电影理论家批评电影类型的原因之一。然而,对审美趣味和审美心理的研究其实存在误区。事实证明,电影的种类不仅会让观众感到乏味,而且还会通过培养观众的审美力而让观众满意。例如,在观看电影和舞蹈的过程中,观众逐渐熟悉歌曲和舞蹈的基本特征,即展示更多百老汇的童话故事和美丽的传说,叙事,歌曲和舞蹈的组合,这些具有强烈的抒情表情,简单清晰的戏剧,以及许多结局的伟大聚会。

2.2 歌舞电影审美培养的缺失

相比好莱坞的《爱乐之城》,中国本土歌舞电影可以说一直以来没有真正打动观众。在第89届奥斯卡奖中,《爱乐之城》是最大的赢家之一。作为一部歌舞电影,它赢得了14项提名,包括最佳电影,最佳导演,最佳男主角和女主角等,将泰坦尼克号先前保存的唱片捆绑在一起。包括最佳导演,最佳女主角,最佳摄影,最佳美术指导,最佳原创电影配乐,最佳原创歌曲等6个奖项。《爱乐之城》使用了最简单的故事,最理想的角色,并符合当前的文化潮流和风格,具有最梦幻的歌舞形式,为数千人带来了同样的触感。

美国的音乐与舞蹈文化一直以来都从根本上影响美国民众对歌舞电影的理解,嘻哈饶舌、前卫流行、布鲁斯和乡村音乐等流行元素极大地推动了歌舞电影的产生,并都有很好的观众缘。反观中国音乐,元素众多,但却没有真正大范围地渗入到民众的审美意识之中,造成中国歌舞电影虽然符合时下的流行元素,却没有很好的获得观众的理解。自诞生以来,音乐一直具有梦想的属性,甚至是每种电影类型中最

具特色的这一特征。在爱乐之城中,Mia和Seb之间的爱以最直观的方式——通过歌唱和跳舞呈现给观众。歌唱将使两个相爱的人互相回报对方的感情。

3 当代歌舞片蓄力发展的意义

3.1 当代中国歌舞电影发展的艺术贡献

中国音乐和舞蹈的发展显示了中国独特的历史进程。随着2009年史诗《复兴之路》的创作和表演,歌舞电影再次进入了人们的视野。音乐和舞蹈史诗《东方红》,被称为“二十世纪经典”,引起了人们的关注。1964年,当《东方红》首播时,观众反应热烈。之后,连续有十四场比赛,场地充满前所未有。”1965年,《东方红》被拍摄并传递下来。

《东方红》可以说是音乐舞蹈史上的经典之作。音乐和舞蹈史诗《东方红》是为庆祝建国十五周年而写的。它可以清晰地显示马克思主义理论在中国的实践过程,推动中国共产党和毛泽东思想的发展。从20世纪到21世纪,音乐舞蹈史诗《东方红》的艺术魅力和历史价值并没有减弱。学习这样的电影可以总结中国社会主义文化的实践经验,学习马克思主义文化理论,这是发展中国先进社会主义文化的需要。要建设一个强大的社会主义文化国家,必须坚定不移地走中国特色社会主义文化发展道路。类似于《东方红》这样的歌舞片还有很多,正是因为这样迎合时代的歌舞片的发展,成为中国歌舞片发展源源不断的动力。时代在不断翻新,历史在不断前进,这些歌舞片在中国歌舞片发展史上占有不可替代的地位。

3.2 新时代赋予歌舞电影的使命与责任

与周边产业的资金,市场,技术等硬件设施相比,中国歌舞片的文化竞争力还有待提高。目前,“轻叙事”和“轻娱乐”等消费现象较为普遍。究其根源在于,缺乏必要的文化自信。

文化自信作为一种基本的态度和思维模式,将对提升中国歌舞电影竞争力起到重要作用。具体而言,电影领域体现了文化的坚定性和自信心,这意味着在创造性地处理中国与世界的关系,以及传统与现代的关系上,如果缺乏文化自信,中国电影只能遵循西方电影的传统习俗。众所周知,歌舞电影诞生于西方,已经在一百多年的历史中形成了强大的艺术电影传统和商业电影传统。电影语言是一种吸引视听感官的“共同语言”,使其成为重要的文化载体。短期来看,当代中国电影要么依照艺术传统,要么遵循商业传统。文化人格之所以重要,是因为要同时确保电影的艺术性和商业性。它创造的差异价值可以维持相对长久的消费能力。

【参考文献】

- [1] 裘思凡. 新中国歌舞片艺术表现形态探析 [D]. 北京: 北京大学, 2008.
- [2] 卞行健. 歌舞片中冲击感官的“第二舞台”艺术——浅析歌舞片中耐人寻味的“戏中戏” [J]. 文教资料, 2006, 8(5):123-158.
- [3] 姚睿. 叙事与奇观: 好莱坞后台歌舞片的情节模式与歌舞展演 [J]. 中文核心期刊, 2005, 5(5):25-68.
- [4] 杨嵩. 中西贯通的音乐创作——音乐电影《华丽上班族》音乐分析 [J]. Song of the Yellow River, 2017, 5(18):125-137.
- [5] 任璇宇. 中国歌舞片的阶段式发展分析 [D]. 成都: 西南交通大学. 2011.