

1978年:

“伤痕电影”引发国人共鸣

1978年,对当代中国来说,是具有划时代意义的一年。这一年的改革开放政策,不仅完全改变了中国政治经济生活形态,更重要的是,长达20年的文化封闭被打破,中国人睁开了双眼,开始探寻并拥抱来自国门以外的一切当代文化,并爆发出了蛰伏已久的文化创造力。而电影,这个当代文化的重要载体,也得以摆脱十余年的体制性枷锁,在极短时间内以主题多样、形态各异的作品,迅速填满了空虚已久的银幕,并给当时人们的文化生活带来了诸多难以忘怀的影响。

1978年,一首曲调优美歌词淳朴的电影插曲《妹妹找哥泪花流》传唱大江南北。30年后,这首歌依然是人们记忆深处的抒情经典。而这首歌的出处,正是一

部名为《小花》的国产影片。《小花》,因其对战争题材的人性化表现和清新的表达方式而给人们带来全新的视听体验,而刘晓庆和陈冲也从这部电影开始走上明星之路。应该说,《小花》代表了一个新的文化及娱乐时代的开始。

文化解禁,使得一大批以政治反思为题材的“伤痕电影”纷纷出现。其中,《生活的颤音》、《苦恋人的笑》、《泪痕》、《巴山夜雨》等都是当时人们追捧的影片。在诸多“伤痕电影”中,谢晋导演的“伤痕三部曲”《天云山传奇》(1980年)、《牧马人》(1982年)、《芙蓉镇》(1987年)无疑是佼佼者。这些影片以前所未有的勇气,从政治、伦理、道德的角度分析历史教训,引起刚刚从政治灾难中走出来的国人的强烈共鸣。

1980年代:

百花齐放的黄金时期

电影成为时尚风向标

1981年出品的影片《小街》一反“伤痕电影”的凝重,以两个青年男女淡淡的爱情故事折射出“文革”的残酷,其清新伤感的基调以及开放式结尾引得人们争相观看,其中的电影插曲《妈妈留给我一首歌》得以广泛流传,而张瑜在影片中因剧情被剪的“小子头”也成为年轻人追逐的时尚。

第五代导演横空出世

1988年,一部色彩浓烈、充满着不羁野性的《红高粱》,一路喷着酒香,带着醉意,莽莽撞撞地冲进了柏林电影节,并获得当年的金熊大奖,这是中国影片第一次获得如此高的国际荣誉。从此,中国电影成为全世界电影爱好者关注的焦点。而第五代导演也随之声名鹊起,成为中国当代电影史上最强势的导演群体。

其实,早在1984年,第五代导演就以《黄土地》、《一个和八个》集体亮相。他们不满足于常规的电影语言,于是,人们看到了以往观影经验中所不曾有过的画面构图和色彩对比,并在这些作品对历史、对传统道德观的批判中,感受这批导演追求人性自由的集体诉求。《红高粱》中姜文粗糙狂放的嘶吼,“妹妹你大胆地往前走”,与崔健的“一无所有”交相辉映,风行一时,共同表达出那个时代人们追求自由、追求独立个性的普遍心声。

回首80年代,电影,几乎在每一个中国人的心理成长史上都打下过不可磨灭的文化印记。也许,80年代的电影导演是成就感和幸福感最强的幸运导演——那时候,任何题材的优秀国产影片都能引来在寒风中排起长队购票的观影人潮。而90年代以后,由于文化形态的改变、进口大片的冲击以及高额票价等种种缘故,电影院门前再也没有出现80年代那种人头攒动的观影盛况。

各类题材影片百花齐放

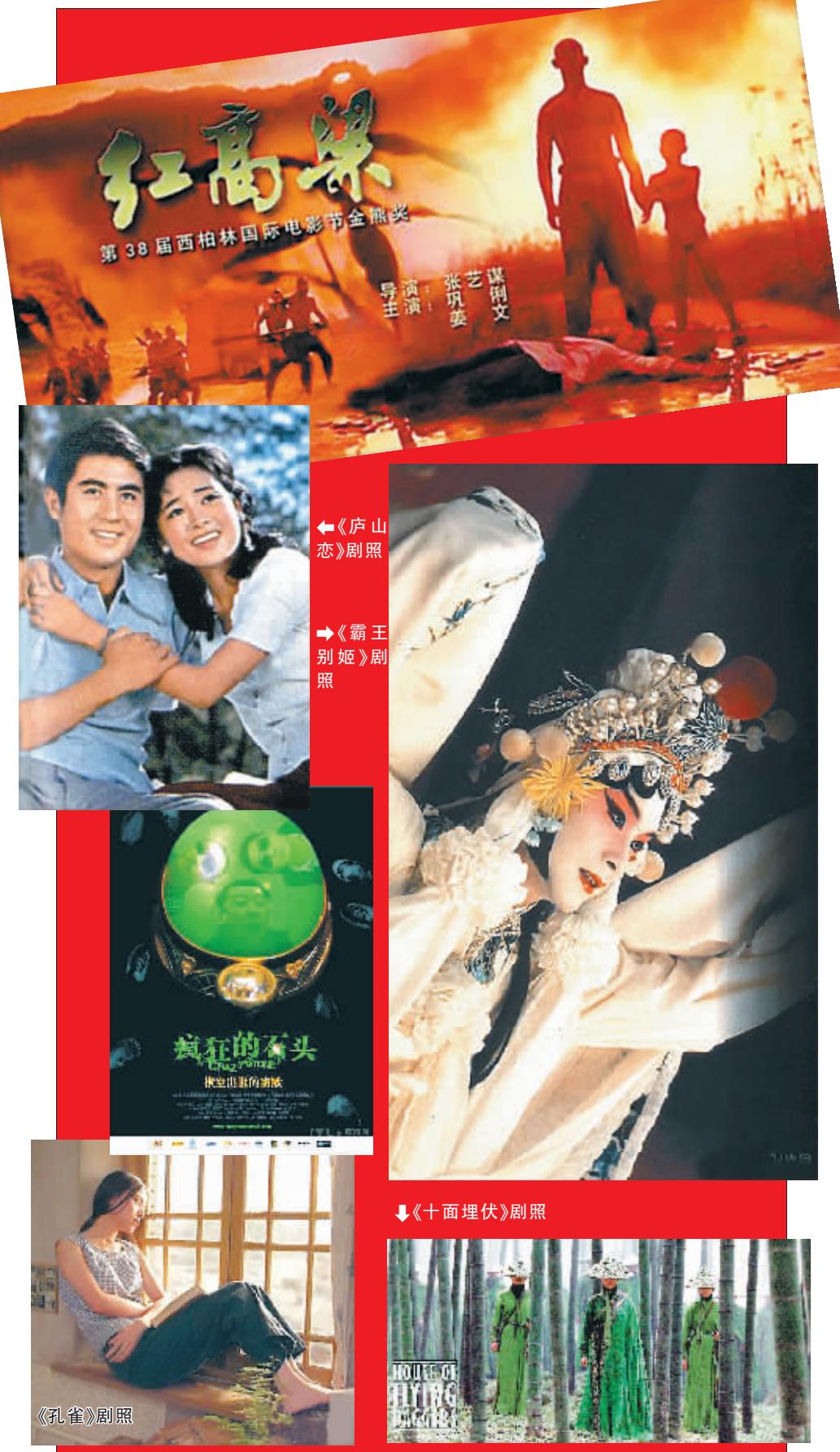
80年代电影的另一个主旋律,是反映改革开放后青年全新的精神面貌。那个时候的年轻人,因为改革开放而对生活充满热情对未来抱有憧憬,《赤橙黄绿青蓝紫》、《街上流行红裙子》、《快乐的单身汉》、《今夜星光灿烂》、《逆光》、《都市里的村庄》等影片,多以改革为背景,穿插都市青年的恋爱故事,富有强烈的时代气息。

改革开放也使得农村的生活形态发生了巨大转变,反映当时农村生活现状和

中国电影

30年沉浮录

编者按:改革开放30年来,中国发生了翻天覆地的变化。中国电影人用胶片忠实纪录和反映了这一伟大历史进程,在银幕上留下了一部部深刻难忘的影片、一个个鲜活灵动的人物形象、一段段生动感人的别样镜头。而中国电影本身,也在这30年中走过了一条艰辛曲折的发展之路。

1990年代:

电影人在阵痛中蜕变

第五代导演陷入创作怪圈

上世纪90年代前半期,陈凯歌的《霸王别姬》(1992年)、田壮壮的《蓝风筝》(1993年)和张艺谋的《活着》(1993年),标志着第五代导演的创作进入鼎盛时期。较之80年代初的“伤痕电影”,这些政治反思影片更具观赏性和史诗性,从中我们清楚地感受到,当时尚在壮年的第五代电影人,是如何敢于直面批判那段在我们不远处的历史。这一时期的第五代,有着对电影强烈的虔诚和文化使命感。

但是,随着张艺谋“东方奇观”大宅院电影系列频频亮相国际电影节,一批跟风之作随之产生。这些以旧时代的爱恨情仇为主题的影片,普遍取景于老旧的大宅院,环境封闭,基调阴郁,对形式感的过度追求,使得这类作品渐渐失去了对内地观众最初的冲击力,在频繁获取国际奖项的同时,渐渐失去了本土观众。

正当第五代导演渐入“大宅院”怪圈之时,另外一批更年轻的导演正在悄悄成长。这批新人,普遍出生于上世纪60年代末70年代初,成长于现代主义思潮大量涌人、文化氛围浓厚、理想主义风行的80年代,有着更开阔的眼界、更为丰富的知识储备,和更独立的思想及人格,并以他们与前辈不同的观察视角和叙事手法,成为新一代影人的代言人。而他们创作活动的丰富性和发展的曲折性,体现了巨变时代中国政治经济上的诸多特征。

青年导演探索新的视角

改革开放,带来了一系列新生事物,一大批原本应该隶属于各个文艺团体的艺术家,为了追求创作和思想的自由独立,而大胆走出了有安全生活保障的旧有体制,在城市边缘、在主流人群的视线之外,过起了清贫而执著的独立创作生活。这个新时代的新兴人类,被泛着毛边的不加修饰的影像迫不及待地记录了下来。

1993年,青年导演张元的影片《北京杂种》以上述这群人的真实生活为蓝

本,再现了体制外艺术家的生活状态和精神追求。影片以呈现生活原貌为追求,邀请崔健等大批非职业演员出演,具有极强的纪实特色,以至于很长时间内都被中国观众误解为纪录片。这部电影以鲜活的手法、粗砺的影像质感,进入国际影人的视野。与此同时,《头发乱了》(1993,管虎导演)、《冬春的日子》(1993,王小帅导演)、章明的《巫山云雨》(1995,章明导演)、《小武》对边缘群体的描摹,令人耳目一新。

第六代终于“长大成人”

被称为“第六代”的这批导演,把目光更多地投向现实生活中的各个角落,关注社会巨变过程中处于主流视线之外的边缘群体。遗憾的是,正当这批代表中国电影新势力的青年导演纷纷以他们不十分成熟但却充满赤诚的作品登上亮相的时候,由于他们的作品没能通过电影审查,使这批导演不得不纷纷转入“地下”——即采用回避电影审查的独立制片方式工作,并把影片直接送到国外电影节参展,以寻求突围。

青年导演们举步维艰地走过了本应是人生中最富有创造力的十年。但是大多数导演依然坚持独立思考,坚持表达自己的声音。这是一个艰辛无奈而又充满悲壮色彩的漫长过程。好在,随着职能部门观念的转变和认识的逐步开放,创作氛围逐渐自由起来,青年导演获得实现自己想法的机会越来越多。

90年代中后期尤其是进入21世纪,这批青年导演和他们的青春之间,已经被时间拉开了距离。当正在进行时的生活变成了回忆,缅怀成长记忆的影片便纷纷出笼。鬼才导演姜文的《阳光灿烂的日子》、贾樟柯的《站台》、路学长的《长大成人》、张扬的《向日葵》、王小帅的《青红》、顾长卫的《孔雀》等影片,以各自的生活经历为叙事背景,从个体经历出发,或冷静或热情地再现曾经拥有的生活图景,从不同角度共同反映了上世纪70年代末到90年代初的中国社会生活,及社会巨变过程中人的思想和精神的蜕变。

杨的《盲井》(2003年)和《盲山》(2007年,上图)等现实题材影片,也极大丰富了中国电影的整体内涵,为中国电影带来了题材、叙事风格的转变与差异。

今年的《赤壁》(画皮)又让我们看到了更为广阔的国产电影市场前景,还有陈凯歌重振旗鼓的《梅兰芳》以及即将上映的冯小刚贺岁系列《非诚勿扰》,让我们对国产片的未来又多了几分憧憬,或爱或恨……

这一切,让人们对中国电影产生了新的期待。中国电影经历了30年的沉浮起落,它的多元化盛景,或可期!

本报撰文:时光

本版照片由本报资料库提供

为戏迷带来更多快乐

“小生”张昌义
甘愿变“丑”

本报记者 许春媚

张昌义在《滚灯》中

(本报海口12月13日讯)

12月12日下午,海南戏院演出大厅,折子戏专场的第三个节目《滚灯》开锣了。

舞台上,饰演妻子杜氏的演员韩俞脆生生喊出一句“皮金呀”。“哎,来了”,一身大红衣,丈夫皮金扮演者“花鼻”张昌义从观众席中间站了出来。意外地看到演员从身边出现,还有着一身滑稽的扮相,观众中爆发出了一阵笑声。

在接下来的演出中,张昌义除了用诙谐的对白逗得观众捧腹大笑外,还为观众表演了川剧传统特技——滚灯。一连串高难度的技巧动作,引来了阵阵的叫好声,观众们掌声不断,现场的气氛达到高潮。

看到这一幕,省剧协主席、琼剧院院长陈军有些感慨:“观众为丑角这么大声喝彩的场面已经很久没有看到了。”陈军说,近三来,琼剧丑角这个行当逐渐萎缩。今年初,院里派出张昌义到四川职业艺术学院进修,专门学习川剧里丑角的表演技艺,这出《滚灯》折子戏,是张昌义在他的老师著名川剧丑角许明耻指导下完成的。

“1997年考入省艺校后,我学习的专业是小生,4年后毕业分配到琼山琼剧团,我的行当是小生,2006年调入省琼剧院后,我还是小生。”张昌义告诉记者,选择转行从生到丑角,从主角到配角,自己心里也是有过矛盾挣扎的。不过,再三考虑之后,他决定接受领导的建议和要求。随后,他又说服了父母,在2008年春节后,踏上了北上求学的路。在学校里,他向老师学习丑角的讲白、唱腔等基本功,同时刻苦地学习滚灯、变脸、吐火等川剧中传统表演特技。

我感觉琼剧带给戏迷们的笑声还不够,我想通过自己的表演,为戏迷找到更多的快乐。”张昌义说。

(本报海口12月13日讯)

2008海南省琼剧汇演迎来压轴戏

折子戏专场 倾倒戏迷

折子戏《白蛇传·盗仙草》剧照

本报讯 (记者许春媚)12月12日下午,2008年海南省琼剧汇演的最后一场演出在海南戏院开锣,省琼剧院、省文化艺术学校的演员们为椰城戏迷们送上了一场精彩纷呈的折子戏专场演出。

14时30分,锣鼓声中,演出拉开帷幕。“含悲饮恨跨马鞍,故国山河再见难,骨肉至亲成永诀,恩爱夫妻梦一场……”扮演《梅开二度》中王杏元一角的吴奇巧一开腔,一亮相,就获得了观众的叫好和掌声。

这台专场演出,省琼剧院和省文化艺术学校分别为观众们献上了《梅开二度·重合恨别》、《周仁送嫂·错打周仁》、《滚灯》、《打神告庙》、《白蛇传·盗仙草》、《夜奔》、《活捉三郎》等7个折子戏。据了解,这几个折子戏都是取自比较经典的戏剧作品,如根据川剧移植而来的《活捉三郎》,还有根据婺剧改编的《白蛇传》等。

当天的演出非常精彩,如移植改编川剧表演特技的小戏《滚灯》,顶着一盏油灯,丑角演员张昌义在台上表演了顶、滚、转、钻、吹等各种相当有难度的动作,他精湛的技艺赢得了如雷的掌声,现场不时爆发出阵阵叫好声。《夜奔》中林冲的扮演者林飞英俊的扮相、利落的武打做功,以及从从容容中略显悲愤的唱腔,让台下的戏迷们赞赏不已。《活捉三郎》中女主演吴少玲将《水浒传》里刁横撒泼的阎婆惜,一变而为可感可哀的阎婆惜,将这本因偷情致死而死不改悔的女子演得活灵活现。

尽管演出结束了,很多观众却还意犹未尽。73岁的林梅阿婆对记者说:“今天的戏看得真过瘾,演员们唱得好,打得也好,不知道什么时候还能再看到这样好看的专场戏。”

据了解,汇演结束后,评委们将对参演剧目和演员进行评奖,共计设有新创剧目奖、改编剧目奖、导演奖、音乐唱腔设计奖、舞美奖、演出奖、演员表演奖、音乐伴奏奖和组织奖9大项,其中演出奖、音乐伴奏奖和演员表演奖分专业、业余两类颁奖,折子戏也将评出演员表演奖。

南海网携手99歌城

征集原创 海南话歌曲

本报讯 为让更多人关注海南本土音乐、感受海南音乐的魅力,海口

99歌城联合南海网都市情感频道,面向全省征集优秀的原创音乐和海南话歌曲,最高奖将达到5000元。

据介绍,写海南、唱海南的本土原创歌曲和海南话翻唱歌曲有很多,然而由于种种原因,这些生动、鲜活、洋溢着浓郁生活气息的作品被束之高阁。南海网都市情感频道“海南本土音乐第一站”经过两年多的发展,本土原创和海南话演唱歌曲已被越来越多网友认知和喜爱,其影响力也在广东、福建一带闽南语系的网友当中逐渐扩大,在马来西亚的华人群众当中也引起一定反响。

为支持和推广本土原创海南话歌曲,位于海口解放西路的99歌城在行业之际联合“海南本土音乐第一站”面向全省征集海南话歌曲。参赛歌曲不限题材、不分唱法、只要是原创和用海南方言演唱的就可以。入选的这些歌曲将根据各自的内容分成不同的主题,在网上提供免费在线收看、收听与下载服务,还将制成CD和VCD公开发行。(王文)

本报照片均由本报记者陈德雄摄