

《满江红》专家观摩研讨会在京举行 类型融合打造成功典范 极致叙事彰显家国情怀

■文/本报记者 赵丽

◎ 专家发言摘要 (按发言顺序整理)

让悲剧与喜剧情绪表达融合共生 李道新(北京大学艺术学院副院长)

《满江红》是一部充满个性化的作品,其封闭时空与极致叙事体现了鲜明的艺术特色。导演张艺谋风格化的镜头语言与编剧陈宇不断反转的情节设定,形成了某种美学上的共鸣,从影片的票房成绩来看,这种共鸣也得到了观众的普遍认可。影片恰到好处地让悲剧与喜剧这两种截然不同的情绪表达融合共生,也在弥合历史片与古装片之间类型界限方面作出了尝试与努力。

为岳飞《满江红》一词立传的古装传奇电影 张德祥(中国文艺评论家协会副主席)

这是一部为岳飞的《满江红》一词立传的传奇电影。除了秦桧这个人物是历史上实有,其他人物和故事都是虚构,一次次的情节反转,看似要查出那封密信的下落,实际是为了最后揭开《满江红》的来龙去脉,用艺术的方式给这首词作一个历史注释,所以是一部能让观众受到《满江红》词意感染的古装传奇电影。影片构思精巧别致,将主要情节和人物高度浓缩在一个封闭空间中,最后打开一首传诵久远、气贯长虹的大河大义,传达了爱国主义的民心民意。以张大为代表的这些普通人、冒死“刺秦”,其爱国主义情怀与《满江红》词意一脉相承。可以说,这部电影在艺术构思与表达上有新的探索。

影片在技术层面体现了张艺谋导演的特长,无论是不断运动的镜头画面还是戏曲唱腔式的配乐,都在强化视听渲染,让人印象深刻、历历在目。

创新叙事,拉近与年轻观众的距离 侯克明(北京电影学院教授)

《满江红》的成功,最主要的是叙事的成功。《满江红》中“副本杀”式的创新叙事方式,拉近了影片与年轻观众的距离。影片通过高密度的情节、连续的反转和“脑补”式的时空跳切转换,将“精忠报国”等优秀民族文化精神融入观赏性很高的作品之中,满足了当下主流观众的审美需求与情感需要,取得了良好的传播效果。

用当代视角诠释“家国情怀” 赵卫防(中国艺术研究院影视所所长)

《满江红》通过对历史的建构,基于当代视角再度诠释“家国情怀”、“舍生取义”等民族文化中最核心的元素,堪称对中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。影片中张艺谋导演风格化明显的镜头语言,营造出步步惊心的视听效果,而密闭空间中扎实的群像式文戏,则为不断反转的剧情疑

聚了强大的推动力。

影片对传统类型叙事进行了大胆的突破与创新,前半部分占主导的喜剧元素与后半部分占主导的悬疑元素互相作用,最终完成了弘扬爱国主义情怀的叙事主旨。

努力平衡了艺术表达与商业追求 王海洲(北京电影学院研究生院院长)

《满江红》45 亿多元的票房数据,证明了重视市场规律、艺术规律和尊重导演个人艺术

表达是电影作品实现商业成功的重要保证。

影片将喜剧、悬疑、动作三大类型元素融合于一体,并选择适合的具有市场号召力的演员塑造相应角色,这一切都为影片赢得更广大的观众群体奠定了商业基础。此外,影片将复杂叙事运用到极致,让观众体验到了强烈的“烧脑”快感。同时,影片体现了诸多张艺谋导演的个人艺术风格,观众能从中发现很多张艺谋经典电影的美学元素与创作手法,这成为影片艺术品质的重要保障。

在京举办。孙向辉、张蕾、彭锋、张卫、陈旭光等主办方相关部门负责人,影片编剧陈宇及张德祥、侯克明、李道新、赵卫防、王海洲、赵宁宇、刘藩、谭政、高小立、胡建礼等业界专家学者齐聚一堂,共同探讨了影片的艺术特色与创作得失。国家电影局相关处室同志参加了研讨会。研讨会由陈旭光主持。

中国电影艺术研究中心主任、党委书记,中国电影资料馆馆长孙向辉在致辞中介绍了“中国电影观众满意度调查·2023

年春节档”调查情况,《满江红》以88.4 分位居历史调查所有397 部影片满意度的第6 位,影片在快节奏、强反转的悬疑惊悚故事中恰当融入喜剧元素,以相对轻巧的方式传达舍生取义、铲奸除恶的主流价值观和家国情怀,较好地平衡了商业性和艺术表达,成为张艺谋导演在内地上映电影中票房最高的作品。

孙向辉认为,《满江红》是一部成功的商业类型片,其创作完成度、专业度在同等级投资规模和题材类型中也比较突出。

影片所取得的45 亿多元票房,对提振市场起到了非常积极的作用,同时也为疫情之后巩固全行业的信心产生了积极的影响。

北京大学艺术学院院长彭锋从艺术学院学科建设的角度,对《满江红》给予了高度肯定。在他看来,电影从某种意义上来说,讲故事是一个智力活动。

《满江红》编剧、北京大学教授陈宇介绍,以张艺谋导演为代表的主创团队,最初希望创作的是一部与空间高度相关的

人物塑造丰富立体

刘藩(中国艺术研究院影视所副研究员)

影片从编剧技法来说,技巧很精湛。专业影迷和普通观众都能从不断反转的情节当中获得观影满足。从导演的角度来看,影片在虚与实的处理、大众接受与个人风格等方面,让人印象深刻。

另外从人物塑造方面来说,编剧导演给的空间足,沈腾、易烱千玺将张大、孙均等人物塑造得层次鲜明、丰富立体。

拓展了中国电影叙事的美学维度

谭政(《电影艺术》主编)

我认为这部影片成功的原因有四点,即较为扎实的剧本、类型叙事的融合与拓展、高水准的制作以及有广泛民众基础的历史记忆和文化记忆。

《满江红》主创将喜剧的叙事嵌入由悬疑推动的叙事进程中,创新性地将多种元素融合在一个具有宏大的家国叙事、广泛的强烈民族情怀的历史故事中,拓展了中国电影叙事的美学维度。

打破了爱国主义题材的固有认知

高小立(《文艺报》编审、北京评协视听委员会副主任)

一首《满江红》,满足了很多观众喜欢唐诗宋词的文学情怀,激发了观众的内心情感和共鸣。这部影片最为重要的艺术突破在于,它打破了人们对于爱国主义题材影视作品的固有认知,跳出个人英雄主义或者集体英雄主义的叙事框架,以超越时空、巡回浪漫的爱情诗词《满江红》点燃了观众内心的爱国热情。

喜剧元素有机融合在一起。

中国电影艺术研究中心副主任、中国电影资料馆副馆长张蕾在总结发言中谈到了《满江红》的创作和市场成功对电影产业未来发展的启示,她认为要坚持正确的创作方向,坚定文化自信,坚守中华文化立场,大力弘扬社会主义核心价值观;坚持以人民为中心的创作导向;坚持守正创新,树立群众视角,接地气、聚人气,增强电影的吸引力。

影片的成功,预示此类具有“副本杀”特点的电影,无论艺术还是产业都会有巨大的潜力。

一类型的票房天花板。

这部影片对叙事也有极致追求,全片充满悬念,并将悬疑进行到底,同时也体现了编剧强大的叙事能力。

具有游戏化思维、游戏可玩性和“副本杀”体验性

陈旭光(北京大学影视戏剧研究中心主任)

电影的场景、故事、人物都高度集中,没有多线、没有分叉,节奏紧张,环环相扣,任务目标也就是悬念极为明确,因此具有“高概念”的特点。从副本杀游戏的角度看,是讲述一群人“分角色”、“亲身扮演”,一起推理案发情节,不断“过关”又不断重来,最后以“身体”、生命为代价寻找“真相”。影片具有游戏化思维特点和游戏精神,受到“游生代”年轻观众的欢迎就不足为奇了。其密集的反转颇具游戏可玩性、烧脑理性和“爽感”。

当然,影片的主题事关民族大义,最后从喜剧性游戏感升华到全军朗诵的爱国激情壮怀激烈,则是新主流向历史题材的拓展,是一种历史新主流电影。

影片的成功,预示此类具有“副本杀”特点的电影,无论艺术还是产业都会有巨大的潜力。

反转与杂糅齐头并进的类型突破

张卫(中国电影评论学会常务副会长)

《满江红》连续性地集中使用反转艺术,将喜剧、古装、悬疑、逃生、复仇、悲剧等多种类型元素通过反转杂糅在一部影片内,牵引并把控影院主流观众群,其剧情的峰回路转和人物命运的生死抉择跌宕起伏,让人大感意外、大呼过瘾。

影片不断的反转让观众产生了出乎预料的新奇和兴奋感,进而激发他们产生梳理剧情、回溯故事的冲动与反思,在此过程中观众也更加深入地参与了影片的二度创作。

另一方面,这部电影的艺术特色不仅仅是情节的多次反转,而是人物情怀和情感层面的不断反转和升华,只有情怀和情感的反转才会给观众带来极致体验和观影的意犹未尽。

类型融合创新打破单一类型票房天花板 胡建礼(《影视风向标》主编、中国电影评论学会秘书长)

影片采用了类型杂糅的方式,将古装、悬疑、喜剧等元素结合在一起,进行了融合创新,打破了单

