

2015

中韩电影“观察报告”

张 利

近年中、韩两国电影都取得了不菲的成绩，但由于创作者、创作环境以及观众的差异形成了中韩电影作品不同程度的差别。将中、韩2015年票房排名前十的影片加以比较分析，或可窥探中、韩电影发展的特点和观众的欣赏品位，以及相互可以汲取之处。

从2015年票房排名前十的电影中本国电影占比来看，韩国的本土电影占了6部，中国的本土电影为7部，比韩国多1部。数据揭示出某种事实：新世纪以来，中国电影创作出现前所未有的繁荣局面，国产片保持着对引进大片的压倒优势，而这种优势已经持续了十余年。毫无疑问，随着中国电影产业的发展，这种优势将继续保持。中国电影人胜利完成了第二次“大拔河”，第一次是将中国观众从电视机前拉到电影院，第二次就是从引进片剧场拉到国产片剧场。中国电影人的可贵努力得到市场的认可和嘉奖。

韩国电影本土化也十分明显，尤其是排名前五位里只有一部引进片，国产片优势十分明显。韩国本土电影的优势与韩国电影工业发展是一脉相承的，与金泳三政府执政以来大力发展电影产业的政策密切相关，与韩国电影人对电影艺术的不懈追求相关。长期以来，韩国电影以其独特的生命力成为亚洲抗衡美国大片的中流砥柱，维护了亚洲电影的尊严。

从电影题材来看，韩国上榜的本土电影全部为历史和现实题材。中国电影则更多显现出题材多样化的特征，有轻喜剧题材、神魔题材、盗墓题材和赌神题材，等等。两国上榜电影题材上的差异传递出两个信息，一个是创作者的追求不同，一个是观众的欣赏趣味不同。从创作者的角度来说，韩国电影人始终以现实和历史为影像书写对象，表现出强烈的关注现实的历史担当和人文情怀，屡屡为韩国电影赢得“改写本国历史”崇高评价，电影中暴露出的韩国腐败等问题更是犹如响亮的鞭子敲打着韩国社会的现实。值得一提的票房亚军影片《暗杀》，是在“纪念反法西斯胜利70周年”这一大背景下的一部抗日题材作品，既关注历史又具有非凡的现实性，整个电影故事严丝合缝，高潮迭起，创作者讲故事的能力令人拍案叫绝，可作为电影故事创作的教材样板。可以说，每一部成功的韩国电影都以非常专业和精到的方式，讲述了一个令人震撼的影像故事。

中国电影题材的多样化体现出中国电影人创作的热情和对市场的

胡巴

2015韩国电影票房排行榜

排序	片名
1	老手
2	暗杀
3	复仇者联盟：奥创纪元
4	国际市场
5	局内人
6	思悼
7	王牌特工：特工学院
8	谍中谍：神秘国度
9	延平海战
10	侏罗纪世界

准确把握和不断创新追求，更多地展示出中国电影人对电影商业化、技术性和奇观化的追求。2015中国票房冠军《捉妖记》以其新奇的题材和全新的角色设计以及中国传统神怪故事引起中国观众热捧。其观影的侧重点在新、奇、怪，与现实历史毫无瓜葛。而《港囧》沿袭以往的贺岁片《泰囧》风格，继续在挖掘徐铮个人的潜能。《夏洛特烦恼》沿袭的是青春片题材，夹

2015中国电影票房排行榜

排序	片名
1	捉妖记
2	速度与激情7
3	港囧
4	复仇者联盟：奥创纪元
5	夏洛特烦恼
6	侏罗纪世界
7	寻龙诀
8	煎饼侠
9	澳门风云2
10	西游记之大圣归来

杂着超现实叙事，显示在青春片题材挖掘上的穷途末路。可以说，中国电影的成功主要是仰仗中国庞大的电影市场和文化消费的巨大增长。

两国电影票房号召力的不同。实力派影星向来具有巨大的票房号召力。2015年上榜的韩国电

影均以实力派影星担当主演，而在根本上确保了票房。如《老手》里刘亚仁、黄政民组合，《国际市场》里黄政民、吴达庶组合，《暗杀》里更是大牌云集，李政宰、何正宇、全智贤、吴达庶等。这些实力派影星杰出的表演不仅使影片增添了巨大魅力，同时对影片的口碑宣传起着很大的作用。《暗杀》中全智贤一人饰演两个角色，充分展现出自己的演技实力。原本19禁影片《局内人》并不被看好，但上映后却获得了观众认可，接连刷新韩国影史19禁影片的各项记录，李秉宪也凭借该片中的卓越表现，从此前丑闻的阴影中走了出来，重回韩国商业电影主流视线。

中国电影影星的作用退居二位，排名前十的影片中只有处于第十位的周星驰仍发挥着巨星票房号召力。其他影片中多以新秀为主。票房成绩的取得与新颖的题材、前期宣发有着很大的关系。另一个主要原因归于近年同类题材积聚的人气，如《港囧》之前有《泰囧》，《捉妖记》之前有《画皮》，《夏洛特烦恼》之前有《失恋33天》《致青春》，《西游记之大圣归来》之前有《大话西游之月光宝盒》《西游·降魔篇》，前期同类题材的成功积累了大量的粉丝，因此，影星的作用在这里似乎也不大了。

观众观影趣味差别较大。

虽然中韩两国电影题材差异悬殊，但在票房上殊途同归，揭示出两国观众的欣赏趣味和消费倾向的差异。2015年韩国电影观众年龄层逐步扩大，特别是四五十岁的观众数量大幅增加，虽然20代观众数量有所减少，但整体观影人数刷新影史新高。电影选择取向也更加多样化，中年观众人数的增加，具有传统价值观的电影越来越受追捧，整体体现出观影素质较高。

而中国观众则呈现出低龄化特征。根据艺恩咨询《2014—2015中国电影产业研究报告》提供的数据显示，从近两年中国电影观众年龄分布来看，19—40岁观众占到总观影人次的87%，其中19—30岁观影人群占比超过5成，成为主流观影群体；从学历分布看，大学本、专科占到8成，高知白领成为中国核心电影观众，该群体对电影的消费和需求代表了主体电影观众的意见，中国观众在观影上没有探求知识和历史的欲望，基本上处于中端的娱乐消费。

总而言之，中韩电影虽然都取得了巨大的成功，在本质上还是有许多差别，韩国电影的叙事优于中国，而中国电影多样化发展比韩国更突出。韩国电影更突出人文性和艺术性，而中国电影则偏向娱乐性和商业性，二者相互可以学习之处甚多。

电影笔记

神迹情怀
卑俗中来

——重读黑泽明的《影子武士》

黑泽明在《影子武士》外景地

(贺秋帆 供图)

贺秋帆

宁波当选东亚文化之都后，一直想写点日本影史杰作的文字，于是重看了黑泽明的《乱》和《影子武士》——不料《乱》已经不能让我投入进去了，无论是华丽的诗意舞台还是莎士比亚《李尔王》的日式重构，那悲剧人生的幕起幕落好像再难产生亲近感，终不过是权力抢夺者的得失轮回罢了。162分钟的戏似乎怎么也走不到尽头，当然，静止镜头的大量运用是开创了黑泽明先例的，巨大的山势背景也衬托出人物的渺小以及权力博弈的无意义，那是永恒和瞬间的对比，但影片过于华丽的视觉追求反而削弱了戏剧张力。50年代黑泽明电影里的活力在本片里无可挽回地老去了，我们得到的也不过是秀虎这个日本李尔王盛装下的故作姿态罢了，按照现在的说法，那是个形式大大超出内容的作品，是舞台感被大提升强化了的表现主义作品，甚至是黑泽明内心的概念先行压过了人物的影片，人物在这里只剩下了造型！

一个狩猎时刻的短暂睡梦之后作出的宣告，一直被人的弱点支配了，朝着惊天动地的大悲剧大毁灭演进，人总是没有办法控制自己弱点带来的自我吞噬，这个命题，由黑泽明来演绎，当然需要用他旧作高度来参照衡量，所以，不如来看看早《乱》5年问世的《影子武士》。

先说几段历史。1543年，葡萄牙人在九州登陆，带来了火绳枪，1575年，发明了“三段击”战术的织田信长，在长筱大战中以3000火枪手歼灭了武田家新任领主武田胜赖率领的“风林火山”骑兵团，火枪因此普及——也就是说，这是一个武士群体走向没落的时代。黑泽明喜欢选择冷兵器向热兵器转型的历史时期作为叙事的背景，明显看得出来他对热兵器的鄙夷，因为，这个时代，“任何一个卑鄙小人，都可以杀死一个武士时代的英雄”，这就基本上是黑泽明武士题材作品的一个隐性母题。

现在说说武田信玄（1521—1573年），信玄之用兵方略与为政之道在日本战国史上颇具影响，他的部队所举“风林火山”（疾如风，徐如林，侵略如火，不动如山）之军旗，语出《孙子兵法》，威震一时。信玄在用兵上尤擅指挥甲州精锐的骑兵，以灵活机智的战术取得胜利，开创了“甲州流”兵法。江户时代《甲阳军鉴》出版，“甲州流”被公认为战国第一兵法。《影子武士》开始时，武田信玄已到暮年，在一次和德川、织田联军的对垒中被敌方冷枪所伤，不久离世，影片的历史真实应该说相当牢靠。

继承家业的就是武田胜赖。长筱之战，对于武田胜赖来说，是一幕不可避免的悲剧，他以外姓回归本宗，担任家督后见，威望不足以服众，面对其父留下的诸多骄横老将，必须打赢一场决定性的战役才能稳固地位，为此他只能屡屡东进，寻找决战机会，然而此时织田信长已从畿内乱局中腾出手来，统率数万大军支援德川家康，相比之下，武田

军兵力既寡，士卒也因屯兵坚城长筱之下而日显疲惫，从纯军事角度来说，胜赖实在应该退兵，但从政治影响来考虑，他却可悲地不得不战——只要一退，立刻威信扫地。

了解了上面这个背景，才能进入到黑泽明虚构却深刻的人性世界。所谓影子武士，就是领主的替身，在影片里，我们通过对话得知，在那个小偷出现之前，担任武田信玄替身的是他的弟弟信廉，影片的序幕是一个6分钟的静止长镜头，三个衣着一样的人坐着，信廉向哥哥推荐自己从刑场上发现的酷似哥哥的小偷，小偷怒斥武田家族，“我偷东西只为活命，你们草菅人命却成了英雄！”信玄并不生气，反而认为这个影子综合素质不错。

不久武田信玄死去，据遗训三年秘不发丧，所有场合均由影子来充当形式上的领主，这个过程中，那影子武士的内心渐渐发生了变化，他先是被武田信玄的遗体所震撼而愿为武田家族效死力，后在敌方的试探中入戏，表演不俗瞒过了众人，又进入武田信玄家族内部获得了亲情上的认可，又经历几场大战，眼看着诸多兵丁对他的冒死护卫，可谓势造英雄，影子武士内心的崇高感渐渐形成，他的表演也日趋成熟率性甚至富有一代雄主的魅力——这个渐变很有意思吧，我觉得里面包含了黑泽明“人的存在方式”的深刻哲理，一个曾经如此之卑下的角色，只要给他一定的环境和情势，他可以从内在的层面上脱胎换骨，所谓血统高贵论，早已被他的叙事打得粉碎，崇高神圣云云，都是渺小卑俗中来的变奏，这大约是黑泽明晚年对于人生的一大观感吧！

三年时辰一到，影子被赶出家门，胜赖掌权，影子无法从内心上卸下领主的大任，于是一路追随大军来到长筱大战外围，目睹昔日的手下亲兵被对手的火枪阵消灭于须臾，于是惊天动地一幕爆发了，这也是本片的高潮：一个破衣烂衫的家伙面容扭曲地从高坡冲向敌阵，你不能确认他是来杀敌的还是来救人的，总之他觉得这样的战场悲凉一刻，这样尸山血海里，他作为一个过去或现在的内心深处的王者，必须如一座山那样地立于本方的阵地之上，他完全被历史的动力驱策，他就这样进入了历史！最后，身中数弹之际扑向了“风林火山”之军旗，完成了一出无比悲壮的人生大戏。

仲代达矢的演出可以说是令人叹为观止——5年后他因此而当然获得了《乱》里的绝对主角，但《乱》的演出，更多带有表现主义色彩，真正令黑泽明享有影坛莎士比亚之名的，并非改编自莎剧的《乱》和《蜘蛛巢城》，而是他原创的《七武士》和《影子武士》。经过上世纪50年代的高峰和60年代的回落期以后，70年代的黑泽明一度被创作力瓶颈所困而至于自杀未遂，幸得借由苏日合拍的《德尔苏·乌扎拉》东山再起，延续到《影子武士》，黑泽明那种对历史小人物的关注，对小人物物的非凡人格的构筑和提炼，的确主导了他的情怀，甚至，他用以通过作品序列抒发的那种情怀，才真正构成了他的伟大。

创作背景：

近几年,为了配合新农村建设,我市各地农村除了进行村道、村舍、村貌改造,还频频举行各类文化活动,推介“最美乡村”,吸引外地游客,丰富、促进当地群众的文化生活和经济收入。今年桃花盛开时节,宁海就举办了一次摄影比赛。

那天得知活动信息,我一大早就赶到了宁海胡陈乡下。一到那里,就被喜庆场面所吸引:马灯调、舞龙舞狮、十里红妆展示等一一亮相。随着咔嚓咔嚓的快门声,这些富有传统民间特色的画面被我一一“收入囊中”。尤其令我眼睛一亮的,是其中一支穿红着绿的表演队伍,领头的两位汉子吹着长长的喇叭,鸣号开道,气宇轩昂。我钻进密集的人群中,选择一个良好位置抓住了这一瞬间。这幅被命名为《梦幻人间桃源醉》的作品,最终获得2016宁海胡陈美丽乡村摄影赛铜奖,它也是我今年参加数十次摄影比赛的又一次斩获。本来是冲着桃花去的,结果获奖的则是“长喇叭”,真可谓失之东隅收之桑榆。(水贵仙)

《梦幻人间桃源醉》

佳作欣赏

(水贵仙 摄)