

从接受视角解读电影《百鸟朝凤》的困境

杨建华 郭婷婷

(湖南大学中国语言文学学院, 湖南省、长沙市, 410082)

摘要: 电影《百鸟朝凤》吴天明导演的遗作, 其高口碑并没有使它顺利得到观众的认可。尽管“跪求”事件为电影提供了票房转机, 但是它的困境还是显而易见的。从接受的角度研究电影与市场、观众之间的裂痕, 可以从不同的角度认识这部电影遭遇困境的原因, 同时也为当下艺术电影的发展提供参照。

关键词: 《百鸟朝凤》; 接受; 困境

中图分类号: I2   **文献标识码:** A

电影《百鸟朝凤》是著名导演吴天明的遗作。该影片获得了第29届中国电影金鸡奖的评委会特别奖、第一届丝绸之路国际电影节最佳故事片奖、法国 tours 电影节观众最喜爱影片奖等奖项。然而极佳的口碑并没有让这部影片顺利得到大众的认可。自2012年底拍摄完成至2016年5月6日正式上映, 中间经历了一个漫长的过程。而电影上映首日票房仅30万, 5月12日, 电影上映第七天, 这一周总共产生369万票房。这天晚上制片人方励在网络平台的跪求排片事件一出, 立马引起人们热议, 电影票房也突飞猛涨, 最终以将近九千万的总票房落幕。《百鸟朝凤》作为中国第四代导演领军人物吴天明的作品, 其制作的精良和丰富的精神内涵毋庸置疑, 然而却需要制片人“跪求”排片才能引起大家的观影兴趣, 从而拯救票房, 这一现象无疑值得我们深思。很大程度上说, 电影面临的困境主要来自观众的接受认可方面, 从接受角度研究《百鸟朝凤》的困境可以看出电影与观众之间的隔阂, 从而了解症结所在, 为中国文艺片的创作提供一定的参考。

以姚斯为代表的接受美学理论主要研究读者在阅读和接受文学艺术作品过程中表现出来的诸多规律, 力争把文艺美学的注意中心从作家和作品转移到读者及其接受方面上来。接受美学在电影研究中同样具有重要地位, 德国著名心理学家明斯特伯格指出“电影是存在于接受者的心理之中, 正是由于观众的多种心理活动的交互作用, 才使得电影给观影者带来的感受比现实生活中的真实场景更加丰富多彩。”^[1] 电影中的接受美学重视受众的接受过程和心理反应。观众作为电影的接受者和消费者, 是电影产业发展壮大的重要环节。一部好电影的票房效益离不开电影人的努力, 也离不开观众的观影体验。《百鸟朝凤》尽管最后取得了文艺片中的较佳票房, 但很大部分观众是制片人的“下跪”事件吸引来的。显然, 这样一部高口碑并且获得了国内外众多知名导演大力推荐的良心之作并没有赢来广泛的青睐。从观众接受上看, 这部电影与我国当下电影市场的特征和主要受众的观影趣味有许多不相融合之处。

一、商业大潮影响下的受众特征

电影的生产需要面向市场, 面向受众, 这并不是要电影完全趋附于市场需求而忽略其本身的特色, 但是对市场和受众的正确定位有利于电影更广泛地被接受和认可。90年代以来, 我国电影产业呈现出多元的发展趋势, “市场经济的逻辑伴随着电影的产业化转型对中国电影文化产生着深刻的影响。”^[2] 全球科技的飞速发展使电影技术不断提升, 市场需求的增加也刺激了电影体制的改革。这一时期电影的发展呈现出越来越强的商业化和娱乐化特征。随着美国“好莱坞大片”的引入, 这一特征更得到强化。随着网络与数字化技术的进步, 电影技术不断革新, “商业大片”成为潮流。这类影片对视听效果的追求超过对主题情感的挖掘, 往往能给人们奉献一顿视听盛宴。而华丽的明星阵容、大力度的广告宣传更为这类电影吸引了不少观众, 使之成为在电影市场备受青睐的对象。《百鸟朝凤》这样表现人生的执着

追求,思考传统文化的出路的文艺电影在当下的电影市场显然属于主流之外的“小众”作品。它不能为观众提供奇特的观影体验,没有吸人眼球的强大明星阵容,也没有铺天盖地的宣传推广。正因如此,它对电影市场和观众的吸引力都极其有限,从而会面临无人愿意投资推广以及上映后排片量低、票房低的窘境。

在时代的飞速发展,电影的受众特征也在发生变化。经济水平的提升使电影由以往只能被一小部分群体消费逐渐走入了广大群众的生活,成为了人们生活中的重要组成部分。受众群体的扩大对电影的大众化特征提高了要求,要求电影重视商业运作和广大群众的观影体验。在电影走入广大普通群众生活的同时,人们普遍的观影需求也发生了变化。从前看电影是一种比较“奢侈”的体验,观众更注重它的精神内涵,希望从中获得不一样的情感体验,提高自己的审美品位。而现在,看电影成为了人们普遍支付得起的娱乐方式之一,成为了一项普通的日常活动,因而对电影的接受动机也有了变化。人们去电影院看电影,往往是为了消遣无聊时光、排遣生活压力、从电影中得到娱乐放松。除此之外,看电影也成为了一种普遍的社交方式,情人约会、好友聚会也会相约电影院,这时不仅电影本身能使人获得愉悦感,这一形式也能让人轻松愉快。也有很多人去电影院看电影是为了获得震撼的视觉听觉体验。电影技术的不断革新也更新了电影院的配置,除了大屏幕、立体声,还有3D技术的应用、巨幕电影的发展,这些新技术能为观众提供前所未有的视听盛宴。还有一部分观众去看电影是为了从电影中体验不同的人生历程。大屏幕提供的真实感能有效地将观众带入电影情节,带入主角们的时空范围内,让人体验日常生活中无法实现的“他人的生活”,进行“替代式参与”。^[3]

除了观影需求的变化,商业语境下受众的审美趣味也呈现出新的特征。“好莱坞大片”的成功为中国商业娱乐片的拍摄提供了参照,对中国电影的发展具有积极意义,但是注重视听效果而忽略思想主题的“大片”也培养了许多过分追求视听而在思想艺术上止于肤浅的观众群体。电影技术的不断革新、电影题材的多样性加速了商业电影的推广和创新,也使得观众的审美趣味趋于娱乐性,“商业语境中一切娱乐元素都受到受众的追捧”^[4],以年轻人为主体的观众的观影趣味和兴奋点不再是主题的深刻和情怀的感人,他们更喜欢“好莱坞”大片式的奇特新颖又刺激的观影体验。如果这样的电影能有深刻的主题,自然能获得更好评价,即使主题苍白,也能收揽不少观众。

正因如此,国内的许多文艺片都已走向转型,加入商业元素或是娱乐性的喜剧元素都能增强它们的吸引力。而《百鸟朝凤》是一部在商业大潮中继续坚守的电影,没有商业娱乐性元素的加入,具有文化保守主义色彩的主题显得很沉重。虽然也有不少人喜欢这样的文艺片,会去电影院细细品味,但是能静下心来这部电影的人毕竟是少数。尽管电影中对人生、对传统文化的思考都是极其深刻的,或许多年以后它会被人们拿出来重新欣赏与解读,但是在现阶段,它与我国主流观众的观影需求和观影趣味并不相符,因而很难获得市场和观众的广泛认同。

二、创作理念与受众之间的隔阂

电影讲述了是两代唢呐人焦三爷和游天鸣对这项民间传统艺术的传承和坚守。师徒两人都是黄土地上的农民,他们恪守着传统手艺人责任和尊严以及这一行的规矩。在社会转型时期,人心逐渐变得浮躁起来,西洋乐器的传入使得唢呐这项传统技艺受到冲击,不再像以前一样受到人们的尊重和重视。师徒两人也因此陷入迷茫,但是心底坚定的信念和对唢呐的热爱支撑着他们继续坚守着。这部电影主要是表现了社会变革和经济转型的冲击下,唢呐这项民间传统艺术所面临的衰落的困境以及如何传承的问题。显然,影片没有给出一个出路,但是人们可以看到,焦三爷被尊敬,唢呐被人们尊重喜爱的日子一去不复返了。导演的目的并不是要人们回到唢呐被重视的时代,而是要人们重视我们的传统的民间的东西。除此之外,影片中讲述的生活方式、对传统文化精神的展现和弘扬以及师徒二人孤独的坚守都是导演想要传达的。

首先，导演吴天明对《百鸟朝凤》的定位并不是面向当下的电影市场和受众的。这是一部在电影商业化、产业化的浪潮中继续坚守的电影。实际上，影片中的师徒二人对唢呐这一传统民间文化的坚守和传承与导演吴天明对电影艺术的坚守如出一辙。吴天明的女儿吴妍妍说曾经有许多人找父亲拍商业片，但是都被他拒绝了，对于拍怎样的作品他有自己的想法和坚持。“他的作品都体现着他的生活态度，他要如何活着。”^[5]吴天明不仅仅是一位导演，也是一位艺术家。他的影片都有着较深的内涵和深度，温厚朴实。在电影的题材选择上，他是非常认真慎重的。他并不会为了商业利益去拍自己不喜欢的题材。在现今的电影市场，导演们受到来自各方面的影响，“目前我国电影创作已经完全置身于全球化的语境之下，文化的越界移植，电影技术的持续革新，3D 技术的发展和动画元素的介入，这些因素都会不断对导演的创作产生潜移默化的影响。”^[6]这样的形势下，改变自己的电影风格从而去迎合市场和观众的导演也不在少数。但是吴天明始终恪守着自己心中的信念，拍自己想拍的电影，如同焦三爷一样。《百鸟朝凤》是他坚持要拍的，甚至当女儿阻止他时，他声称自己的片子并不是给现在的观众看的，而是要留给未来。显然导演深知当今电影市场的发展状况和观众的倾向，他知道自己的这部电影可能会没人看，但他坚持拍下来，留给以后的人看。从这个过程中，一方面我们看到了吴天明作为一名电影艺术家对自己的电影观念的坚守，他不愿跟随时代潮流，让自己的电影商业化娱乐化，这是值得我们钦佩的艺术家良心和精神。从另一方面，站在电影的角度，我们可以看到电影的出发点就不是面向现今的电影市场和观众的，它从一开始就是一部“不合时宜”的电影。

其次，这是一部作者面向自己的内心而创作的心灵自传式的作品，它的精神辐射更多的是向内而不是向外。北京大学陈旭光教授指出“这是一部吴天明导演的心灵传记、心灵寓言式的作品，……吴天明导演已经把自己投射成‘文化守灵人’的形象。”^[7]这部电影作为导演的遗作，实际上是拍给他自己的。不同于《满城尽带黄金甲》这样致力于电影画面的华美给观众的视觉冲击，也不同于《疯狂的石头》中运用喜剧元素给观众轻松愉悦的感受，《百鸟朝凤》只是在静静地讲一个故事，在乡村的朴实氛围中娓娓道来。这个故事既是在讲别人，也是在讲导演本身。它之所以能够打动人，更多的是里面的精神和情怀让人为之动容，例如焦三爷含血演奏的执着，游天鸣看见街头行乞者吹奏《百鸟朝凤》时的无奈。这些都让我们看到了导演本身对文化的坚持和他的倔强。是这样的精神气质打动了我们，而不是导演向我们传输了什么思想来打动我们。正因为这样，能深入影片中，细细观赏体会的人都会被它打动。然而这样的“心灵寓言”式的深入内心的作品，对当下的广大观众，尤其是 90 后、00 后的年轻人来说是没有多大吸引力的，这类影片并不符合他们长期以来养成的观影习惯和审美期待。

三、边缘化的主题和平淡的叙事特征

《百鸟朝凤》以乡村为叙事空间，从天鸣拜师学艺开始讲述。从天鸣学艺到最后唢呐面临无人继承的困境，表现了传统文化面临的冲击。天鸣的父亲游本盛少年时想学习唢呐但是没能实现，于是将希望寄托在天鸣身上，坚持送他去学艺。天鸣本来并不想学习吹唢呐，但看见了父亲的良苦用心，好不容易才被焦三爷收下了，也就刻苦学习，把《百鸟朝凤》作为自己的人生目标。后来又来了个师弟蓝玉，两人便一起在河边用芦苇杆吸河水，一起去地里帮师父师娘干活，心底里也暗暗竞争着。后来师父把唢呐班和《百鸟朝凤》传给了资质一般但有定性，能把唢呐吹下去的游天鸣。天鸣接下唢呐班后，时代变革的浪潮开始袭来，渐渐地唢呐不再像以前一样被尊重，一开始是不行接师礼，到后面，西洋乐队的引入把唢呐班挤到了边缘的地位，人们都不愿意听唢呐了。当现代化进程开始改变农村、唢呐不再有那么多的观众时，唢呐匠也就面临了双重的困境：放弃唢呐去外面挣钱会受到师父的指责，而继续坚持就难以维持生计。影片中通过焦三爷阻止二师兄去省城把这一困境展现了出来。焦三爷希望他能留下来吹唢呐，但是床上还有重病的老母亲，唢呐不能保证母亲的医药费。这时很多人都选择了放弃，二师兄还是去省城谋生了。到最后，政府想把唢呐录下来，申报非物质文化遗产，天鸣去省城找师兄们，但是由于工伤生病，很多人吹不了唢呐了。这时我们感到

由衷的无奈和悲哀，唢呐最终还是走向了衰落。然而焦三爷到最后也没有放弃，在癌症晚期还把牛卖了想给天鸣置行头，天鸣最后也没有放弃。只是最后天鸣要怎样遵守誓言把唢呐吹下去呢？影片没有给出答案，这也是导演留给我们的问题。

电影不仅表现了传统民间艺术的衰落困境，同时也为我们呈现了乡村民俗和传统文化。从天鸣蓝玉学艺前的拜师礼、学艺过程中对师父的尊敬，我们可以看到乡村中的师徒文化；而师父在传艺过程中，不仅传艺，也传德，传做人的道理，例如焦三爷让天鸣不要太在意钱，要把唢呐吹好；《百鸟朝凤》只能在白事中吹，并且只给德高望重的人吹，这种“以德配艺”的价值观念正是中华文化精神的至高境界^[8]；焦三爷在生命的最后还心系唢呐的命运，这种对文化的传承坚守的精神在当今社会是非常难得的；影片中还展示了农村传统的红白喜事习俗。整部影片传达了很多朴实的人生道理，也向我们展示了文化遗产的精神。这部电影展现的文化、人生等方面的精神和情感并不是票房所能衡量的，它具有普世的价值。但是在当下浮躁的电影市场，这样以乡村和传统文化为主题的电影并没有很大的商业价值。而在以年轻人为主的受众眼中，这样的主题是很边缘的，里面的很多东西他们都很陌生，比如唢呐，比如传统的婚嫁丧葬仪式，他们也并不想去深入挖掘一部电影的文化内涵和精神价值，不能带给他们娱乐感和视听刺激，就难以吸引他们。

在叙事上，导演延续了现实主义的手法，影片扎根于导演熟悉的黄土地。叙事节奏缓慢，声光音效很平淡。“影片不是现在流行的一个情节接一个情节的高频率叙事，镜头语言和故事节奏很沉稳，两代艺人之间、父子之间、父子之间、土地文化之间、城乡之间都有矛盾冲突，但叙事上很克制，不煽情”^[9]整部电影的叙事给人平淡朴实的感觉，但是情感却很充实，如同暖流流淌在心间。从学艺到后面的唢呐遭遇困境，这些事情都是缓缓道来，不加太多的渲染，也没有纷繁复杂的叙事结构。影片中有许多充满诗意的画面，例如一群鸟从湖面飞过；天鸣、蓝玉和秀芝三个小孩子晚上捉萤火虫；师徒在树林里听声辨鸟；焦三爷在河滩上教天鸣蓝玉吹唢呐，冬去春来，师徒始终如一日。这些画面没有炫目的色彩，但是却富有诗情画意，注重真实地表现乡村生活的实感和质感。对于一些在电影技术上要求很高的观众，导演这样实在无华的叙事手法和拍摄方法显然难以符合他们胃口。有人认为这部电影的拍摄手法老套，叙事拙劣，这是站在我们这一代被高技术和夸张手法的电影熏陶了的观众角度来评价的。然而导演就是坚持着属于他们那一代导演的镜头语言为我们呈现乡村、文化。尽管导演的做法有些保守主义的色彩，但是其艺术价值和思想深度正是在质朴平淡的叙事中显露出来。站在现今的主流电影市场，电影中的诗情画意并不具备与高科技下的炫目画面竞争市场的优势，叙事上的平淡克制，不能为电影制造吸引人的噱头。没有商业化娱乐化的因素，在现今的电影市场很难受到商家青睐，毕竟电影需要市场、票房，需要实在的收益。而对于观众来说，“他们往往宁愿选择形式美感强的作品，以满足自己生物生命层面的“视听”感官对形式美感的需要。”^[10]尽管这部电影不乏让人感动的内容，但是形式上的平淡无法满足主流观众的视听要求。在这个快节奏的商品时代，温和平淡的电影缺乏吸睛的能力。

站在受众的角度看《百鸟朝凤》所遭遇的困境，我们能看见导演的坚守与当下的电影市场和主流受众之间的裂痕。不论是在内容还是形式上，这部电影都有许多不符合主流受众审美趣味的地方。尽管加入商业娱乐元素是文艺电影的出路之一，但是这并不符合导演的初衷。正因为这样，《百鸟朝凤》表达了对传统的电影艺术和文化精神的坚守，同时也表现了与当下主流观众的矛盾的不可调和。这样的坚守是可贵的，但是不能被绝对效仿。在当今时代，艺术电影要发展还是应该尽量调和电影的情怀与受众之间的矛盾，在坚守自己特色的同时融入能被观众认可和喜爱的元素，这样才能保持自己的市场，避免被边缘化。

参考文献

- [1] 杨远婴主编. 电影理论读本[M].北京:世界图书出版公司北京公司,2012,24
- [2] 尹鸿. 世纪之交: 90年代中国电影备忘[J].当代电影,2001,01
- [3] 吴冰. 受众对国产中小成本电影的接受心理分析[D].成都理工大学,2015.
- [4] 朱怡淼. 选择与接受: 新时期以来电影对中国现当代文学作品的改编[D].南京师范大学,2012.
- [5] 王珍一. 《百鸟朝凤》逆袭背后——吴天明之女吴妍妍、制片人方励痛陈幕后辛酸[J]. 时代人物,2016,06
- [6] 冯国冀. 人到中年的文化回归——第六代导演创作转型的缘由[A]. 华晓红主编. 全球化与中国电影文化 [C]. 北京:中国文联出版社, 2014,159
- [7] 娄逸,李诗语. 大家绝唱,影坛遗响:《百鸟朝凤》与吴天明的导演艺术[J]. 创作与评论,2016,14
- [8] 娄逸,李黎明. “大家绝唱,影坛遗响——《百鸟朝凤》与吴天明的导演艺术”学术研讨会综述[J]. 电影艺术,2016,04
- [9] 高小立. 远去的背影——电影《百鸟朝凤》观后[N]. 中国电影报,2016-05
- [10] 夏燕. 论电影艺术接受的审美规律[D].贵州师范大学,2003.

An Interpretation of the Dilemma of the Film "Song of the Phoenix" from the Perspective of Reception

Yang Jianhua Guo Tingting

(Chinese and Literature School, Hunan University, Changsha, 410082)

Abstract: Wu Tianming's legacy of the film " Song of the Phoenix " has not been successfully recognized by the audience although has high reputation. Although the "kneeling begging" event provided a box office turnaround for the film, its dilemma is obvious. Studying the gap between the film and the market and the audience from the perspective of acceptance can help us understand the reasons for the film's difficulties from different perspectives, and also provide a reference for the development of contemporary art films.

Keywords: "Song of the Phoenix"; Reception; Dilemma

作者简介(可选):

杨建华, 湖南大学中国语言文学学院副教授, 研究方向:中国现当代文学。

郭婷婷, 湖南大学中国语言文学学院研究生, 研究方向:中国现当代文学。