

浅谈红色电影市场适应度与主题表现深度的建构 ——以《建党伟业》为例

胡博

(华南师范大学文学院, 广东省广州市, 510006)

【摘要】近年来, 中国国产电影呈现出红色电影商业化以及商业电影红色化两大趋势。《建党伟业》作为中国共产党成立 90 周年献礼片, 也积极地探索商业化的转变以获得市场支持。本文依据人物塑造和情节设定等方面就《建党伟业》在市场适应度和主题表现深度方面的探索进行分析, 旨在探索红色电影商业化的过程中更大的发展可能性。

【关键词】市场适应度 主题表现深度 红色电影

图书分类号: J972.7 文献标识码: A

本文系教育部人文社科专项项目“红色经典影视剧改编与当代大学生社会主义核心价值观的研究”(项目编号: 17JD710039)阶段性成果

近年来, 随着市场经济的不断深化, 红色电影也必须要为吸引受众而做出改变, 向市场进发。在这个背景下, 先后出现了《建国大业》《建党伟业》《建军大业》三大献礼片。作为红色电影表现形式突破的模本, 为红色影片的发展提出了新的可能。红色电影一直以来是我国国产影视的不可忽视的一部分, 但是纵观红色电影的发展脉络, 早期的影视主要以单方宣传为目的, 强化伟人的英雄形象, 人物表现方式性格塑造也比较单一, 使得红色电影比起大众娱乐的效果更侧重于宣传, 意识形态氛围浓厚, 难以在电影市场上获得更加瞩目的关注。一部获得好评的电影, 要同时具有想象力和穿透力¹, 想象力即集结全部制作人员的心血, 使得观众在观影的过程中激发出并满足内心的情感需求, 以获得最舒适的观影体验。穿透力是指电影不仅要让观众在观影过程中获得享受, 也要让影片故事具有足够的高度, 在观影结束后, 也能够对观众产生一定的心理影响。想象力对应电影的市场适应度, 穿透力则对应电影的主题表现深度。

一、红色电影市场适应度与主题表现深度的内涵

《建党伟业》是于 2011 年上映的中国共产党成立 90 周年的献礼片, 该片梳理了从武昌起义胜利到中国共产党正式成立的这一段历史期间的发展脉络, 并向观众展示了近代中国探索救国之路的坎坷, 以此来表现出党的成立的历史意义, 凝聚爱国忠党的热血情怀。作为较早时期的商业化红色电影, 《建党伟业》在商业化上进行了相当多的探索, 以适应电影商业化的市场需求, 主要表现在在以下几个方面:

1、阵营明星化

《建党伟业》一个最大的特点在于全明星的影视阵营, 邀请上百名中外著名演员参演。在以往, 红色影片的选角非常严格, 因为他们饰演的是对中国历史具有深刻意义的人, 出于“重现当年情景”的需要, 用一个固定的, 与某个伟人面貌相似的演员饰演其在影视剧作品

¹ 中国商业电影为何在娱乐强度和深度上双重阳痿? 文/杨文山

<https://wapbaike.baidu.com/tashuo/browse/content?id=d986c0a0c0a079765c687846>

中的角色。这种演员叫做“特型演员”²，他们不但在选角上享有特殊待遇，而且由于揣摩角色日久，往往被视为伟人的化身。因此对于特型演员的挑选也非常严格，荧幕之外所能参与的活动也因形象而多有限制。

选角的明星化理由首先来自于同为献礼片的《建国大业》，但是与之相比，《建党大业》的明星阵营显然更为庞大并且更加注重形象的设定，一方面是拍摄筹备的条件差异，另一方面也是因为从《建国大业》明星化尝到了意见领袖作用的甜头。

尽管本片中较少使用特型演员，但是对于演员的形象刻画一点也不马虎。与宋教仁外形上极为相似的张涵予将宋教仁心情急切和满怀壮志的模样描画得相当传神；刘佩琦饰演的辜鸿铭先生将那种“清末怪杰”的顽固劲儿体现得淋漓尽致。

作为一部2011年的红色影片，全明星化的阵营使得这部红色片吸引了明星们的固有粉丝，尽可能扩大了受众范围，吸引了相当多的青年观众，对于票房收益起到非常大的作用。但另一方面，也有相当多的观众冲着自己的偶像进入影片，出现了比较严重的全程“数星星”现象。

2、片段类型化

《建党伟业》是一典型的纯客观叙事³的线性结构作品，并且按照历史脉络讲述事实。理论上这种叙述方式非常容易导致影片变得冗长无趣，无法获得最优的观影体验。为了避免这样的情况，在本片中，导演安排了13个较为重点的情节，在观影过程中提起观众兴致，而这些情节节点的描绘也具有类型化的特点。

“类型化”相当于给影片贴标签，是制片商为了市场效益而对观众喜欢的影片进行大量仿制，所形成的一种相对稳定的制作模式。类型片一般有固定的构成元素，有一套独特的创作语言，有能代表其特色的直接、生动的表现形式⁴，比如西部片中的决斗、音乐片中的歌舞等。将影片类型化即确定目标市场，有利于集中的获得对应喜好的受众来达到较高的观影评价。对于以往的红色电影来说，类型划分非常模糊的，导致红色电影受众目标不明确，市场效益比较低下。这也是红色电影很难在市场上大受欢迎的原因之一。

在本片中，个别事件的表现方式上进行了类别划分。比如，影片开始陶成章和宋教仁遇刺的案件，就安排成黑帮片的形式，空旷而寂静的走廊上推车的声音回响，神秘的刺客步步逼近，这一部分用非常慢的镜头推进，将观众的情绪渐渐调动起来，在保镖停住推车的时刻戛然而止，也同时将观众的心紧紧悬住。之后神秘人挣脱保镖，射杀陶成章，行刺过程非常快，也彻底的勾起了观众的兴趣。朱德出场安排在与吴佩孚的交手当中，这里又变成了战争片，宏大的战争场面，枪击声，镜头的快速移动，个别士兵的中景表现，并且与袁世凯一边蒙太奇处理，加强了战争的紧张感。对毛泽东和杨开慧的情感表现，又变成了青春片，大年三十毛将杨举到肩头的画面，配合上绚烂绽放的花火，画面充满了属于青年人恋爱的甜蜜感。蔡锷小凤仙车站别离，一句“已许国何以许卿”，又表现出与爱国与爱人矛盾的痛楚，这种恋情，是革命时代特有的，不同于毛杨，是另一种风格的青春。此外，蔡锷和小凤仙的故事一直作为民国恋情的一段惹眼的佳话，也非常好的运用来加强形式上较为轻松的观影效果。

² 源自百度词条“特型演员” <https://baike.baidu.com/item/特型演员/8180867?fr=aladdin>

³ 纯客观叙事，也就是纯客观地展示故事。这种叙事的突出特点，就是不依赖叙述着的讲述，而是直接让人物自己展示自己的外部行为。

⁴ 好莱坞类型电影中的例外——《全金属外壳》 <http://i.mtime.com/1070370/blog/3181699/>

片段的类型化是《建党伟业》作为红色电影的一种尝试,在这种历史线性叙述的电影文本中,制造戏剧冲突,有效的避免了冗长无趣的宣教式放送。这种类型化的叙述方式,无疑是为后来者树立一个极佳的榜样。

3、视觉奇观化

电影是一种视觉艺术,除了了解剧情故事以外,观众为了获得不同于电视、网络的观看体验而走进影院。因此,电影的视觉体验感是构成电影市场适应度的一个重要部分。分析近多年来高票房的影片来看,视觉奇观化是相当多的影片存在的共同点。视觉奇观化成为现在影片所追求的重点之一。所谓奇观,是指非同一般的具有强烈视觉吸引力的影像和画面,或是借助各种高科技电影手段创造出来的奇幻影像和画面。主要包括:动作奇观、身体奇观、速度奇观、场面奇观。多数红色影片属于叙事为主的影片,奇观化的表现主要体现在战争这样的冲突中,呈现形式描述手法均比较单一。

在本片中,也强调视觉奇观的表达。对于场景的奇观化表达又是其中的重点。最易体现的是战争场面,也就是朱德出场时与吴佩孚的那场大战,在战争中,又利用动作和快速移动、蒙太奇手法将整个战争的刺激性、紧张性调动起来,血腥的残忍的画面甚至沾染上了镜头,以此来体现战争的残忍,蒙太奇的处理也很好的将视觉奇观化与叙事逻辑结合在一起,起到了很好的相互促进的作用。另外还有对紫禁城的人文景观描述,整个影片过程中不止一次的从宏观角度俯视紫禁城,几乎每次都是宏伟、空旷,寂静的形象,也正是由此体现出王朝末日的荒凉、沉闷。在五四运动学生游行的场面描绘中,从全游行大队的视角、切换到个别学生领袖的特写不断的转换,并且用呐喊的声音来加强振奋人心的效果。五四运动对中国近代革命来说有着非常重要的历史意义,即使“五四运动”这个词对每一个中国人来说都不陌生,但是也未必所有人都能理解那场运动究竟有多么深刻的意义所在。在本片中,用这样宏大的场面刻画了出来。

另外,在映前预告片也都追求视觉奇观化,用速度、悬念来抓住观众。视觉奇观化的表达帮助制片组向观众传达内心深切的情感,也将奇观景象与叙事结合,起到了相得益彰的效果。同时也是一种非常有效的融入市场、加强市场适应能力的方法。

三、红色电影的主题表现深度探索

对于红色电影来说,对于主题表现深度的探索要远远重要于市场适应能力的探索,如果说市场适应度的探索是为了融入市场,获取更高的商业价值,那么对于主题表现深度的探索就是真正体现红色电影所要表达的理念所在。只有将红色精神以合适的方传达到观众的心里,才真正实现了这些电影享有“红色”这样名称的作用。

以往的红色电影,是单方面的宣传行为,而并非影片与受众互动的传播行为。之所以出现这样的差别,是因为以往的红色电影单一视角表现某一特定的形象,比如神话伟人的形象,夸大历史事实等,伟光正、手撕鬼子等,变成了红色影视的代名词。始终无法将红色精神传达给新时代的群众。

因此,如何将红色精神出其不意的传达给观众,是红色影视主题表现深度探索的重点所在。对此,《建党伟业》也进行了相当多的探索,主要体现在以下几个方面:

1、白描手法

《建党伟业》的白描手法主要体现在对历史争议人物的中立描述,以及将让伟人走下神坛两方面。

首先体现在对胡适其人的形象刻画，胡适是中国近代重要的一个启蒙式的人物，他在哲学、思想等方面都有杰出贡献，但是由于政治上坚持温和的自由主义立场，所以在政坛上很难得到中肯的评价。尽管如此，无可置疑的是胡适对中国近代思想启蒙的作用，尤其是在五四时期。在本片中，并没有刻意丑化或者避开对胡适的描述，而是尽可能中立的表现了这个五四时期重要的思想启蒙人。虽然同为新文化运动的核心人物，胡适与陈李二人对于马克思主义在中国的运用有着不同的见解，影片中也就此客观地表现了出来：五四之后，学生领袖张国焘与胡适在课堂上对撞的戏份就很好的表现了这一点。在辩论会上“干不了”的应答，也直接表现出了胡适在五四时期对于白话推广的巨大贡献。

另一方面是对于毛泽东的刻画更倾向于平民化。尤其是与杨开慧的一段感情描写，将已经被众多红色影片高高挂起的主席，从“神化描述”变回“人化描述”。在与杨开慧的相处中，毛泽东变得更加近“人”；在召开一大见到陈公博时一句吐槽“开会也能带家属？”体现出年轻人的稚气；在过年时将开慧举到肩头的举动满含着青年恋爱的甜蜜；和友人相处时既能体现出革命时期的忧国忧民又能体现出一般兄弟的真情实意；在初到北大旁听胡适的课的时候倔强但是认真的神情。

这种白描手法的运用，区别于以往的红色影视，不强制的将某种思想或情怀强加于观众，将历史人物的形象更加完整表现，功与过任凭后人、观者体验。这样的表达，恰恰将影片的主题表现深度体现了出来，白描手法贵就贵在只是呈现，反而能起到更好的宣传作用。

2、历史至上

《建党伟业》描述的是从武昌起义胜利到正式建党的这10年的历史，由于历史线涉及较长，作为献礼片选材上存在限制，时间久远，历史材料不足，所以全片在尊重历史的基础上又添加了虚构的部分以实现影片的艺术效果，但是对于历史事件的描述完全不马虎。

历史上，关于袁世凯签订二十一条的行为讨论存在争议，一方面，有人认为这是袁世凯妄想称帝的卖国行为，另一方面，也有人指出袁世凯对于日方提出的要求表示强烈的拒绝。并在仔细斟酌后才不得不做出签订的决定。签订丧权辱国条约这种事情，本不是光荣的事情，人民的愤怒又使得必须有人来承担这样的罪名。真正的历史就在这种情况下被掩藏了。在本片中，周润发所饰演的袁世凯将他作为一个弱国之领导人面对丧权条约前的愤怒与犹豫表现得淋漓尽致。

在影片的最后，小船上的各代表激昂的唱起了国际歌，这一段有一个微妙的幕后重点。国际歌以其强烈的情感和历史地位而在多个时期得到了不同的翻译版本。导演在反复斟酌过后，决定采用1920年翻译版本的国际歌，对于演员的大家来说，这一版的翻译相当陌生，也容易词曲对不上，所以在片场大家一起努力学习，并且调动起当时人的情绪来，可谓是对历史极大程度的还原了。

对于红色片来说，历史的至上是不可置疑并且必须拥戴的，只有真实的历史才能让后人感受到中国革命的不易，才能使那段过去的历史更加生动而富有情感的镌刻在后人的心头。真实的历史看似平庸但也正是因此才欲显伟大。

3、细节刻画

《建党伟业》注重于以细节刻画来挖掘深刻内涵，在人物形象刻画上更胜一筹，对于历史比较熟悉的观众来说这种观影体验可谓是大快人心，对于不太了解历史的观众来说也不会显得奇怪或者接不上导演的思路。此外，虽然在具有争议的问题上非常严谨的运用白描的手法，但是也不是完全没有表达影片的立场。

非常值得一提的是张勋的人物刻画，历史上张勋有着“辫帅”之称，因归于他忠于清统，坚决不剪辫。在影片中虽然没有指明出来，但这一点很好的从影片中表现了出来，张勋的几次登场首先都不是看到正脸的，而是先看到背后，扎眼而明显的看到他长长的辫子。此外，对于辫子军的拍摄也是从后方拍摄，表现他们思想顽固的特点。

张勋复辟的片段中，导演特意安排了一段小皇帝要求张勋“放风筝”的戏份，这里加的非常有趣。张勋在小皇帝面前的表现和他在参议院里对待众人的态度完全相反，对待皇帝阿谀谄媚的模样，夸张的语言配合肢体动作，一心复辟的张勋看上去宛若一个疯子。另外，小太监将风筝绑到了张勋的辫子上，也是对“辫帅”的一种讽刺。张勋虽然在影片中算不上主要的人物，但是短短几个镜头把他的形象刻画的非常到位，顽固愚蠢，极具讽刺意味。

另一个值得一提的人是陈公博。本片在中共一大开会的片段中，姗姗来迟的陈公博携夫人出场遭到了毛泽东的“吐槽”，虽然没有明确的表现出陈公博在会议上的消极态度，但是一句“开会还能带家属”就旁敲侧击的“预示”了这个人的形象、性格。在转移开会地点的那个晚上，着重描绘了一段大东旅店里的事件片段，这个片段非常生动地对于夜半惊醒的陈公博的眼睛做特写描绘，从钥匙孔里透出的眼睛有着极强的惊悚片的观影效果，眼睛跟随声响而颤抖的模样也生动的体现了陈公博胆小怕事的性格。第二天的时候，没有再给陈公博任何镜头，只是从口中说出他已经先行离开了。尽管没有正面描绘陈公博落荒而逃的模样，观众也能想像出那个场面。顺带一提，据了解旅店自杀的情侣一案不仅是陈公博夫妇提前退会的导火索，也因为殉情的情侣案件上了报纸，才最终确定中共一大准确开会时间。另外法国巡查搜捕的细节也是通过陈公博才公之于世。所以说，陈公博虽然是一个叛变之人，但是他对于后人了解中共一大的细节也有着很重要的作用。

细节刻画在全片中处处可显，一方面是制作组重视历史的体现，另一方面也会引起许多对历史感兴趣的观众的共鸣。细节的刻画加强了影片的穿透力，在观影过程中，依据历史寻找细节，许多出现在中学课堂上的有趣的历史故事也被搬上了荧幕，观众能因此产生亲近感；在观影结束后，也能促使观众更多的去了解这段历史发生的更为详细的内容。

四、结语

《建党伟业》尽管还有很多不足，但仍然认为这是一次非常成功的探索。尽管仍有不少不足，但难掩其夺目的光彩和巨大的叙事突破。

电影作为娱乐大众的视觉艺术，在文化、思想传播上有着重大的推进作用。电影是一种娱乐、也是一种艺术，影片的诞生要平衡两者才能获得观众的肯定。在现在这样较为安稳的社会中，我们既需要享受当下的快乐、渴望，也更需要了解过去的苦难、迷惘。

红色电影正是在这种背景下诞生，也正因为此为人们所需要。

《建党伟业》只是一部 2011 年的献礼片，在这之后，仍有更多对主题表现深度、强度进行探索探索的优质红色影片。这是一种趋势，也只是一个开始。

参考文献

- [1]《建党伟业》制作全记录[J]. 影视制作, 2011, 17(06):15-18.
- [2]何顺民. 电影产业化时代红色大片的传播学思考——从《建国大业》到《建党伟业》[J]. 今传媒, 2011, 19(12):57-58.
- [3]张启忠. 娱乐与主题表现深度的建构——从电影《饥饿游戏》架构分析《非诚勿扰》的特质[J]. 艺术研

究, 2016(01):87-89.

[4] 牛鸿英. “灾难”的娱乐化传播与景观化生存——好莱坞灾难电影的文化解读[J]. 陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 2012, 41(01):116-124.

[5] 饶曙光. 类型经验(策略)与中国电影发展战略[J]. 当代电影, 2008(05):4-10.

[6] 王立峰, 韩建力. 以“主旋律”电影提升国家文化软实力——基于政治传播视角[J]. 广西社会科学, 2018(07):219-224.

[7] 刘健. 电影视觉奇观化的发展及滥用[J]. 当代电视, 2018(09):111+110.

[8]. 张文婧. 好莱坞大片的视觉审美文化解读. 电影文学. 2016

On the Construction of Market Adaptability and Theme Depth of Red Film

—— Take "The Great Cause of Building the Party" as an Example

Hubo

(South China Normal University, Guangzhou/Guangdong , 510006)

[Abstract] In recent years, the commercialization of red films and the reddening of commercial films have become two major trends in Chinese domestic films. As a film dedicated to the 90th anniversary of the founding of the Communist Party of China, The Great Cause of Building the Party actively explores the transformation of commercialization to obtain market support. Based on the characters and plot setting, this paper analyses the market adaptability and thematic expression depth of The Great Cause of Founding the Party, aiming at exploring greater development possibilities in the process of commercialization of red movies.

Keywords: Market Fitness, Theme Performance Depth, Red Movies

