

金爵开幕论坛举行： 坚持守正创新，助力中国电影再“飞跃”

本报讯(记者 赵丽)6月12日,第24届上海国际电影节中国电影产业高峰论坛“共圆百年梦·启航新征程”在上海举行。

在疫情防控常态化条件下,电影工作者为实现产业良性循环凝心聚力,以优质内容传递中国精神,构筑中国价值,彰显中国力量。

2020年全国总票房达到204.17亿元,而且年度票房前10名均为国产电影,占比达83.72%。这是一串来之不易的数据,数据的背后正是中国电影人的担当和努力。

站在中国共产党成立100周年的重要历史节点上,中国电影如何发掘多样题材,提高创作品质,打造建党百年电影精品?本场论坛邀请了国内电影企业“领军人物”,为中国电影产业的高质量发展献言献策。

坚持守正创新是关键
(中国电影集团党委副书记、副董事长,中国电影股份有限公司副董事长、总经理傅若清)

今年是建党百年,一大批聚焦重大主题的电影作品获得广泛关注。

傅若清介绍,今年中影集团策划了近十部重大主题作品,如《悬崖之上》、《我和我的父辈》、《在武汉》等,在创作过程当中,主创团队更多的是聚焦在每一个百年里,每一个大的历史背景下,普通人(在历史背景下)展现的风采和所做的努力。

他表示,通过近两年的摸索,中影寻找到一条主旋律表达的成功路径,就是从小人物的角度切入,用真情实意打动人心。他认为,在艺术创作上,要始终坚持守正创新,这是未来电影再“飞跃”的关键。

近年来,主旋律电影在取得好的社会效益的同时,也取得了不俗的经济收益。

傅若清认为,这是因为我们摒弃了那些口号式的、空洞的表达方式,更多的是和主流观众产生共情共鸣。

对于主旋律作品如何在艺术性和商业性之间找到平衡点,他认为,一部成功的主旋律影片必须兼顾艺术属性、技术属性和商业属性三个核心点。他表示这三点也是贯穿了整个电影制作的链条,在创作过程中,首要重视的是艺术属性,在制作过程中则要强调技术的把控,当它成为一个商品呈现给观众时,我们就要遵循商业的逻辑。只有坚持这三个核心点,才可能兼顾到社会和经济效益。

贴近人物真实表达
(上海电影(集团)有限公司党委书记、董事长,上海电影股份有限公司董事长王健儿)

今年上影集团重点打造《1921》、《望道》、《大城大楼》三部作品。电影《望道》以党史重要人物、《共产党宣言》中文版的首位翻译者陈望道的事迹创作而成;《大城大楼》通过“90后”视角,展现上海的“大城大爱”。

最近几年,观众对主旋律电影越来越认可。王健儿认为,这背后至少有两点内在的规律:第一时代性,第二真实性。所谓时代性,就是影片所反映的人物、故事在当下依然能引起强大的共鸣,比如电影《望道》。在拍摄这部影片的过程中,主创团队深刻地感受到,主旋律影片一定要贴近当代的年轻人,贴近他们的思想和价值观,这样才能真正引起他们的共鸣。

电影是造梦的艺术,它需要艺术地真实再现,所以除了表演真实以外,还有场景的真实、氛围的真实,才能把电影观众带入到情景当中去。

他表示,当下的中国电影市场,尽管

有很多难处,但也应该坚定方向,应该出圈、破题、跨界,尽快打通“影视IP+新消费+新场景”的模式,通过新消费和新场景带来的衍生收入,反哺IP的生产。

有感染力、有穿透力的艺术形象才会打动人心
(博纳影业集团股份有限公司创始人、董事长兼总裁于冬)

在建党百年之际,博纳影业将推出“中国胜利”三部曲——《中国医生》、《长津湖》、《无名》。

近年来,主旋律电影有了新的变化,就是除了电影主题之外,更多的是塑造艺术形象。于冬认为,只有真正有感染力、有穿透力的艺术形象才会打动人心。

与此同时,很多大制作的电影都是凝聚了一大批电影厂,集中优势力量共同打造,以求达到更高的标准。于冬举例说,《长津湖》的幕后,除了集结了陈凯歌、林超贤、徐克三位资深导演外,还有超过百家的全球特效公司在为这部电影服务,“为了逼真呈现冰雪天气里,士兵嘴里的哈气,以及身上抖落尘土这种细致入微的画面,整部影片有100多家特效公司共同参与。”他表示,在疫情的情况下,能完成这部电影,就充分体现了电影人在困难面前迎难而上的韧劲。

打破套路,努力创新
(光线传媒董事长王长田)

6月11日,由光线传媒出品的《革命者》、《狙击手》剧组亮相金爵盛典红毯,吸引了众多目光。王长田表示,这两部主旋律电影的创作,不仅要表达人物、主题,更要争取成为能够在中国电影史上留下印记的精品。

拍摄主旋律影片,王长田认为,应该要从态度上重视,不要当成任务,而是一个创作的契机,“这是你对电影的理解”。如何拍好主旋律电影?他表示,一是要找到合适的创作人员,二是必须创新。“因为创作主旋律影片最令人担心的问题是老套、陈旧,新时代主旋律影片必须要打破以往的套路,这样才可能被观众接受。”

尊重历史,“大事不虚”
(腾讯集团副总裁、阅文集团首席执行官、腾讯影业首席执行官程武)

在主旋律影片的制作过程中,腾讯有一套自己的“方法论”,在程武看来,主旋律创作最重要的一点就是要尊重历史,做到“大事不虚”。他举例说,在拍摄《1921》时,拍摄团队1:1还原建成一大、二大会址相关的场景,力求所有场景都能精准还原。第二就是要发挥电影作为影像,作为光影的艺术特点。在《1921》的创作过程中,主创团队始终坚持从人的角度出发,将人物的特点淋漓尽致地展现出来。最后,一部精品主旋律作品的诞生,离不开优秀的主创团队。

他认为,IP是一个非常好的经过市场和用户验证的好故事,和用户集体情感的承载。所以,希望能够加大更多的好IP,通过腾讯影业的合力,让好故事生生不息。

真实地表现普通人的故事
(万达文化集团总裁兼万达影视集团总裁曾茂军)

万达是唯一在全球拥有影院的国内电影公司,首先要保证这些优秀的主旋律影片能在海内外的万达院线得到高品质的放映。

曾茂军分享了万达打造的两部主旋律影片,一部是讲述武汉抗疫故事的《没有一个春天不会来临》,一部是弘扬焦裕禄精神的《我的父亲焦裕禄》。他说,在中国共产党建党百年历史上,有非常多普通人作出了很多贡献,所以,这两部作品都是反映普通人在中国以及中国共产党建党百年历史上奋斗的故事。

他认为,打造高质量的主旋律电影一定要兼顾艺术性和商业性。主旋律电影首先要真实的历史事件,真实加上艺术创作,让故事更具商业性,让观众更容易接受。

更准确地去体会他们的所思所想。”郑大圣表示,“包括他们之间激烈的抗辩,理论的交锋,所有这些都该回归到他的本色,他们那时候还远未成熟,远远不是伟人,就是年轻的普通人。比如我们在上海档案馆的警务日志和东京警视厅档案馆找到了共产国际代表被追踪、警视厅可能提前知悉了‘一大’召开时间地点等珍贵资料。”

赵宇宇也认为要挖掘普通人的故事,“除了历史上有名有姓的人物之外,普通的战士、学生、工人、农民等,实际上有巨大挖掘价值,可能是未来的突破口。”

尹力特别以《张思德》、《铁人》为例来强调小人物的重要,“为张思德立传,就是为最普通的人作传。这样的人构成了我们事业的基础,千千万万谨于言敏于行的小战士,构成了革命事业的基础。”他表示,大部分人都普通人的特质,但是在普通人身上表现出来跟普通人不一样的就是不俗。“即便那个最困难的年代,像王进喜这样的人,老婆孩子热炕头也是人生最标准的期盼。恰恰就是这样不俗的人,构成了鲁迅先生说的中国的脊梁。”

李骏的《无限深度》也将镜头对准了小人物,“每个时期的观众都愿意看英雄人物,英雄主义是不灭的。电影里虽然是普通人,但灾难来临的时候,他们有强大的能量,有救援的能力,有奉献精神。”

梁静参与的《我和我的祖国》也是从写著名的大人物变成聚焦小人物,“要让大家感受到这个时代是一个个小小人物带动起来的,任何一个大人物都是从小人物成长起来的。”《革命者》讲述了李大钊追寻正确革命道路的历程,监制管虎,带着徐展雄导演、编剧团队一起通过不同阶层、不同职务、不同社会角色的八个角度,来还原李大钊在他们心中的样子。

“这就将李大钊慢慢呈现在人们面前,让大家知道他如何坚定信念,并带动同样有信念、有热血的青年完成了这么伟大的一件事情。为什么现在大家都关注到小人物的力量?就是因为这个时代是每一个小人物建立起来的。”梁静说。

金爵奖评委见面会： “讨论”是电影节最大优点 “动人”是好故事第一要素

本报讯 日前,第24届上海国际电影节金爵奖评委见面会在沪举行。金爵奖主竞赛单元、纪录片单元、动画片单元、短片单元评委纷纷亮相。谈及即将开始的评委工作,主竞赛单元评委会主席黄建新直言,唯有通过反复讨论,才能选出来大家心目中比较趋同认可的作品。

每年的电影节金爵奖评审的标准也一直是大家关注的焦点。纪录片单元评委会主席张杨特别强调影片要能“打动人”,动画片单元评委王云飞也认为要让观众有代入感,“一定要能共情”。

**主竞赛单元：
选出趋同认可影片，
全力履行评委职责**

上海国际电影节金爵奖主竞赛单元一直备受电影业内人士和专业影迷关注,今年,主竞赛单元共有13部影片参与金爵奖角逐,题材涵盖爱情片、悬疑片、黑色幽默片等。

对于刚刚开始评委工作,本届金爵奖主竞赛单元评委会主席、导演黄建新笑称“讨论”是电影节最大的优点。“我参加过那么多电影节,包括国际上的,从来都是大家不停讨论,因为都是专业工作者和史学家、理论家,大家在审美特点上都有自己的主张。”黄建新认为“讨论对电影是一件大好事”,“因为通过讨论,大家都懂得求同存异的原则,之后大家会倾向于某些集中性,才能选出来大家心目中比较趋同认可的电影。”

评委邓超兼具演员、导演双重身份,他曾凭借《烈日灼心》斩获金爵奖最佳男演员。邓超认为,近些年中国的电影产业越来越好。路阳导演从《绣春刀》系列到《刺杀小说家》,郭帆导演从《流浪地球》到还未上映的《流浪地球2》,他们代表了中国电影工业化应有的水平,让自己深刻地体会到中国电影行业越来越好。评委、新加坡导演陈哲艺特别有感于上海国际电影节对华语电影的支持和包容,“我们可以感受到上影节对海外华人电影的拥抱。”

年仅29岁的周冬雨是金爵奖有史以来最年轻的评委,但她早已将金马、金像、金鸡等奖项收入囊中。年纪轻轻担任金爵奖评委,周冬雨最大的感受就是“荣幸”。“能和前辈工作、共事,都是宝贵的学习经历,我不会被‘最年轻’的身份所限制,一定履行好评委的职责,用评委的眼光和心态进行评选。”

意大利电影人马可·穆勒是中国电影人的老朋友,作为评委的他特别为中国青年导演呼吁,“我每年所接触到的中国青年导演的创投作品,最起码有三四十部,但是这些影片成片之后,进入院线的可能性不多。”他说,现在一些低成本影片最多只能在电影院放映几天,一个星期,甚至有“一日游”的状况。“我真的希望中国电影作品能够多样化发展。”

**纪录片单元：
关注现实题材，
主题要打动人**

近年来,纪录片在全世界范围内受关注程度越来越高,纪录片的题材和表达方式也屡屡成为业界热议话题。本届金爵奖纪录片单元入围影片既有对现实生活的纪录,也不乏对社会问题的聚焦。

本届纪录片单元评委会主席由导演张杨出任,他和上海国际电影节渊源颇深。张杨执导的记录大理一年四季四季自然与人变化的《大理的声音》曾入围第22届上海国际电影节金爵奖纪录片单元,剧情片《岗仁波齐》曾在第19届上海国际电影节上展映,《皮绳上的魂》则斩获了当年金爵奖最

佳摄影。

从参赛者到评委,转变身份的张杨谈及纪录片评判标准,直言最重要的是故事能“打动人”。“我从剧情片到尝试纪录片,已经先后拍了三部纪录片。其实纪录片和剧情片的界限变得越来越模糊,他们之间有很多交叉的东西。”张杨表示,“不管是主题还是手法,最重要的是要能打动我,吸引我的,我觉得直觉的东西最重要。”

评委杨荔钠是一名女性导演,无论是她此前拍摄的纪录片《家庭录像带》,还是女性题材剧情片《春潮》,都因对现实题材的内涵挖掘赢观众好评。“现实主义纪录片一直是绕不过去的话题,我格外关注现实对我电影的影响,因为我不是职业编剧,我所有的信心和所有的基础肯定都来源于我对生活的观察。”

评委、英国导演罗飞的纪录片《六人》前不久在内地公映,“这真的是一个特别好的机会,一个英国导演拍了中国人的现实故事,我们的制片人是中国人,摄影是中国人。我觉得通过纪录片的方式表达这么一个故事,是非常好的机会,我希望以后也可以这样做。”

**短片单元：
拍短片积累经验，
年轻导演需扶持**

短片单元评委会主席、新加坡导演陈哲艺曾凭借处女作《爸妈不在家》荣获第66届戛纳电影节“金摄影机奖”,成为新加坡影史第一人。陈哲艺自己在拍摄长片前,曾拍了10年短片。“我自己非常热爱拍摄短片,年轻导演可以通过短片积累经验,打好基本功。哪怕是跟演员沟通,场面调度等经验,我都是通过十年拍摄短片慢慢积累的。”据悉,此次上海国际电影节将集中展映陈哲艺7部早期短片作品。

本届金爵奖短片单元共有15部入围作品,动画导演出身的评委王云飞看完参赛短片很是惊喜,“这些短片可以让我在有限的空间里和作者安静共处,看到他们不同的思考和表达,是很好的学习机会。”他刚刚完成了一部自己的动画长片,耗时5年,“相比之下,还是短片让人更轻松,可以用更轻松的方式表达,不必拘于形式。”

评委、荷兰摄影师基斯·范·奥斯特鲁姆强调,“短片第一个镜头就很重要,短片要在第一时间吸引眼球。”

**动画片单元：
历史题材可全新演绎，
创作者需要空间**

金爵奖动画片入围作品有中国传统文化题材,也有经典IP续集。动画片评委会主席、动画导演黄光希曾任上海美术电影制片厂厂长,他从业40年,也见证了中国动画电影一路崛起。“100年前,万氏兄弟在亭子间里拍摄了中国第一部动画作品《舒振东华文打字机》,从那时候到今天,中国的动画已经突飞猛进,变化翻天覆地。”

《哪吒闹海》是美影厂出品的经典动画片,这两年则有不同的以哪吒形象为主题的动画在寻求创新。常光希也十分推崇,“他们以现代人的眼光来把历史的题材进行改造,进行提升,我觉得在市场上受到很大受众的欢迎,特别是对现在的年轻受众非常有吸引力。”

谈及好动画片具备的“特质”,评委、动画导演王云飞认为“好的艺术形式是一样的”,“观众要有代入感,要能共情,创作者应发自真心去做。但现在流程还不健全,希望给创作者更多空间,让他们把个人的东西充分发挥出来。”

“主旋律电影的市场化探索”金爵论坛： 主旋律影片积极拥抱市场 镜头对准大时代“小人物”

近年来,以《我和我的祖国》、《金刚川》等为代表的众多主旋律影片,以精湛的主题表达、精湛的艺术表现、精良的技术制作,获得了口碑与票房的双丰收。在近日举行的第二十四届上海国际电影节“主旋律电影的市场化探索”金爵论坛上,制片人梁静、导演李骏、导演尹力、编剧赵宇宇、导演郑大圣等不约而同地表示:主旋律电影其实就是主流电影,这些主旋律影片之所以越来越受年轻观众欢迎,正是因为其表现形式受到观众的喜爱。

主旋律电影就是主流电影

从上世纪九十年代的《开天辟地》,到十余年前的《张思德》,北京电影学院教授、《金刚川》编剧赵宇宇认为,中国主旋律电影大致经历了三个阶段的发展,“九十年代初涌现出一批优秀代表作,到电影产业化改革初期,主旋律影片升级,像《张思德》、《云水谣》、《铁人》等在叙事上、视听美学上、人物定位上和观众共情上,给了我们这代创作者很深的影响。到了当下阶段,一批优秀的中青年电影人投入到新主流电影创作中,各方面成绩非常不错,我们也是在探索中前进。”

说到中国主旋律影片,不得不提的领军人物就是著名导演尹力,赵宇宇所提及的《张思德》、《云水谣》、《铁人》正是尹力的代表作。“大家更愿意管这个叫主流商业大片,它们不仅获得了好口碑,而且获得了市场的成功,有了更多年轻观众成为拥趸。”在尹力看来,这些优秀影片思想精深、艺术精湛、制作精良,让主旋律电影兼

顾到了艺术属性、工业属性、科技属性、商业属性。

生于演艺世家,从演员到制片人、出品人、董事长,梁静先后参与制作《我和我的祖国》、《金刚川》和即将上映的《革命者》等主旋律影片。她认为,主旋律电影其实就是主流电影,因为它的价值观就代表了一种正能量,“在很多国家其实都有这样的电影,而且都相对在商业上非常成功,我们还有很多的空间可以探索。”

由李骏执导的灾难片《无限深度》将于年内上映,他同样认为主旋律就是符合主流价值观的电影,“我们这次拍的是一个平民英雄,讲述普通人在特殊的状况下迸发出的一种无比强大的能量和勇气。”

作为《1921》的联合导演,郑大圣也提到了黄建新导演在拍摄《1921》时和他说的话“与其说是主旋律电影,不如说是主流电影”,“我们所有电影工作者、创作者都有一个共识,基于电影规律本身,我们更愿意把它理解为主流电影。”

感动观众更为重要

随着中国电影工业化水平不断提高,电影工业体系逐渐走向成熟。国产主旋律不但在内容上赢得观众认可,制作技术水平也在不断提高。

李骏执导的《无限深度》就有1600多个特效镜头,但他依然坚持认为“观众之所以愿意走入影院,是因为共同的情感体验”,“我认为所有今天在电影院里进行的技术革新,不管是IMAX或者是CINITY,都是为了增强大家在影院里共同去感受这个凝聚力。”

尹力导演对梁静、李骏谈到的“共情”深有感触,他真诚希望创作者在掌握了高科技的今天,能够让创作回归“本心”。不管科技如何进步,不变的是艺术家在电影中能够把最普通人的情感调动起来,从而跟观众达到共情互动的艺术效果。”正是因此,“所以电影永远让我们被吸引,永远让我们自己能够感动,同时也能够让我们的创作感动更多的普通人和广大观众。”尹力说。

郑大圣导演亲历了从胶片时代到数字化时代的技术革新,但在拍摄《1921》时,黄建新导演仍不停地告诫他说:“大圣,不要被最新的、最炫的技术诱惑,为技术去设计场面或者镜头。”每当在监视器前看到演员们生动的面孔时,黄建新会经常说:“你看,这是任何高科技达不到的,这才是高科技。”郑大圣由衷地表示,“这种真正内心深处火花的迸现,是任何高科技达不到的。只有在塑造人物、传递人物内心世界时,高新技术才能为影片加分。”

小人物成就大时代

《1921》回到百年前的历史现场,全景式再现平均年龄不到28岁的先辈年轻时;《我和我的祖国》用一个个小人物的故事,折射整个大时代的变化;《金刚川》展现了炮火下小人物的群像力量……纵观近年来主旋律电影的叙事方式,越来越多的影片将大时代背景和小人物的经历有机结合。

“回到历史现场,他们就是一个普通人。只有回到人物本身,我们才有可能