

(上接第3版)

第二组对谈： 大胆创新突破 提高创作质量和水平

“2016年,也是在长春,也是一批新导演,也是这样的场景大家分享创作,提出了‘质量是生命线’的长春共识。”于冬回忆起第二届中国电音新力量论坛恍如昨日,他在对谈中表示,今年的暑期档给了电影行业很多启发,在这样的新背景下举行新力量论坛意义非凡,为今后的电影创作提供了很重要的启迪,“我们也在看每一天观众的变化,思考怎么面对今天观众的观影需求,我非常寄希望于年轻导演能够拿出你们充满诚意的电影作品来面对今天的观众,我们也会继续支持你们。”

郭帆在论坛上分享了《流浪地球2》走出去过程中的一个小插曲,“我们当时联系北美、欧洲、东南亚的发行商,想摸索出中国电影真正走出去的路径,和欧洲的一个发行商沟通发行时,他提出《流浪地球2》能不能把“2”去掉,因为欧洲这边的观众不知道“1”是什么,我说为了发行,我们也可以考虑。然后他又说能不能把中文去掉,中文没有必要,我心里有点不舒服,我问他,如果按照你整套逻辑,把所有关于中国的元素都拿掉,就是好莱坞电影更好,他说对,是好莱坞电影那就给更好卖了,我们就‘非常成功地谈崩了’。”

之后郭帆反思了这个过程,他觉得这也许可以变成一个课题,“我们到底想传递什么样的电影,我们想传递什么样的价值观,怎么能够让别人听懂,这是未来在我们去做海外发行、海外宣传时的一个痛点,我们要想办法把这个沟通的问题解决掉。”

“创作者要时刻保持自省,观众是最好的镜子,能帮我们找出创作中的不足,同时也能检验我们的创作是否脱离了生活、脱离的时代。”韩延在对谈中表示,“我们要审慎地进行创作,珍惜那些坐在影院里支持中国电影的观众。”

申奥执导的影片《孤注一掷》票房刚刚突破34亿元,他在对谈中坦言,大家在审视电影时标准变得越来越狭隘和单一。申奥表示,“大家往往觉得,票房成功就是一种莫大的成功,这对我来说很困扰的,我觉得我人生的未来每一步可能都是下坡路,目前的这种评价体系,我觉得可能是过于单薄了,在这种评价体系之内,包括算账、演员的选择都要围绕这个标准去执行,这是给我最大的困惑。”他认为,电影还有很多值得探索的维度,从电影本体、从社会价值上都有很丰富的维度,“我希望电影人可以凝聚一股力量,去拓宽这个维度,让我们的观众、影迷、影评人、电影从业者把评价电影的标准变得更饱满。”

刘循子墨在发言中表示,希望电影投资方能敞开心扉接受一些自己不熟悉的東西,去真正和观众和创造者共振一些东西。他说:“投资肯定需要有算计的东西在,但是很多东西算不出来的,申奥讲他的电影在上映之前大家并没有觉得票房会很高,但现在呈现的效果很好,我当时的片子都说题材不合适没有市场,但是上映后观众也很喜欢,所以我觉得,真诚很重要,要真诚地面对创作者、观众和剧本。”

作为新导演,张吃鱼希望能从小处着手,一点点提高作品的容错率。他表示,电影工业化不单单只是把工种做得更细分、把规模做得更大,在一些日常的行为规范上也要注意。

“我一直有一个愿望,我希望能够工作6天,休息1天,因为目前剧组拍摄连干五个月一天不休,我觉得非常影响质量。我现在对于开机心里有很大的负担,开机之前能够非常冷静客观,或者尽量做到判断这个作品怎么一步一步变得更好,但是开机,连续工作三四个月以后,每天只想着怎么完成。乌尔善的导演剧组可以正常上下班,我特别羡慕,我希望先能做到干6天休1天。”

《误杀2》给了戴墨一些创作经验,他表示前期准备工作很重要,“我拍摄的时候非常顺利,是因为我有足够长的前期准备时间,我觉得前期准备,对于年轻创作者来说很重要。去年拍新作品《三大队》,准备时间短了不少,我发现经历过一次对电影的重新认识之后,可能有一些东西是不由得长在你身上的,现在我觉得想学的东西特别多。”

沙漠认为,青年创作者一定要拍出带有新意的作品。“立意、演员阵容或是表达题材,哪方面都可以,电影创作是漫长的过程,今年跟风照着来一个,三年以后风向都变了,观众口味也变了,再去上映时很多东西就晚了。”他认为电影创作者要有一点探索者的精神,即使这一刻不被别人看好,但是内心要无比坚定,要坚持到作品完成被观众看到的那一天。”

◎ 张珂(《志愿军:雄兵出击》编剧):善用近现代史中的“源头活水”

作为一个文艺创作者,我们的创作并不是无根之水,而是要有源头的,源头来自于国内外千百年来经典的文艺作品,从古希腊神话到后现代艺术,其中也包括中国历史,尤其是从1840年到现在的近现代史。

如果你对近百年中国史有充足的认知,你会发现它存在着历史的必然性。就是什么人能救中国,什么主义能救中国,诠释过

往,印证当下,昭示未来。当你真正“明史知理”时,就会有一种高度的创作自信,再从理性基础上生出艺术虚构和表达,就做到了现实主义和浪漫主义的结合。

比如我之前创作的电影《革命者》,人物传记片不好写,但是当我读完近千万字关于李大钊同志的资料,我被深深震撼了,他的人生所涉及历史事件之多之广,对后世中国政治影响之大,真的

是国士无双,千古奇人。于是我们提炼出了两个最重要的创作锚点——“现代电影时空交错式叙事”、“台词‘我相信’”。前者是把李大钊和1917到1927这十年的中国历史中的人和事交织,形成了一种强烈的叙事奇观。后者则是用一句振聋发聩的台词概括了李大钊同志最伟大的革命成就,那就是他自己相信共产主义能够救中国,就会努力让他人也相信,于

是相信的人越来越多,直到他的预言成真。

我认为技术本身是一个非常重要的事。一方面你应该提高技术不断的去跟国际接轨,而不是固步自封。第二是我们要让自己的技术跟年轻受众接轨,而不是去做老掉牙的表达。写观众喜闻乐见的电影,同时具有一定的引领性和探索性,这是我觉当下文艺工作者应该重视的问题。

◎ 苏彪(《热烈》编剧):为电影事业多贡献,勤燃烧

作为编剧,我非常珍惜能将文字变成影像的权利,所以我的电影观,并非是一种观点,而是两种心情。心情一叫做感恩,是电影,让一个小镇青年得以在北京安家落户;也是电影,像头强壮的犀牛一般,将我冲破,让内心那个自卑而封闭的孩子得以伸出小手,与亿万观众勇敢地击掌,曼妙着共鸣。

心情二叫做惶恐,对我而

言,这种把文字变成影像的机会,是脆弱的,流动的。这些年来,中国电影发展的迅猛有目共睹。市场、观众、创作者们都在这种迅猛中变化着,进步着,蜕变着。我深知,作为创作者,稍有懈怠或傲慢,哪怕你在年纪上还能被称之为新力量,但你手中的光影之笔,仍会被无情夺走。

不知道大家是否记得疫情期间的困难。而疫情过后,我们又

成为所有行业里先站起来的那一个,观众回来了,他们关掉抖音,来到影院,像老朋友一样再次与我们相拥。三年内,电影的伏与起、脆弱和坚强、颓废与骄傲,更加让我觉得,不论是新力量,还是中坚力量,应该保持这份感恩与惶恐。

作为一个电影新人,我对这次演讲机会,也是感恩并惶恐的,因为我怕说得不好,说得不对,说

得不如他人,但今天来到现场,看到我的前后左右,坐着的,都是我平时如此喜爱和尊重的导演们。我才明白,自己的肩上,是有责任的。

所以未来,我也将打破自己的局促,在努力搞创作的同时,尽可能地不辱中国电影新力量之名,尽自己力量,像各位前辈一样,为这项迷人的事业多贡献、勤燃烧。

◎ 陈祉希(《热烈》制片人):不辜负每个观众心底的期待

我始终认为,我们所从事着的是极为浪漫的事业,我们参与编织了一个个最为波澜壮阔的梦想,也与最广泛的观众产生着深切的共鸣与联结。过去的数十年中,中国电影市场佳片频出,其中既有充满现实主义意味的类型佳作,亦有充满想象力的视效大片。我们在电影工业的创新之路上精益求精,只为了不辜负每个观众心底的期待。

而我作为制片人,也有幸参与了中国电影这十年,我所参与以及负责投资制作的电影项目,累计为电影市场贡献了超过两百亿元票房,这是我的荣耀,亦是我的幸运。

我一腔热血决心从演员转行成为制片人,从台前走到幕后。一直以来,我都不停地想要尝试新的东西,并用一部一部电影去摸索出属于这个行业的奥义。

从2012年的《泰囧》到今年暑期档热映中的《热烈》,我一直相信,勇敢的人会得到来自这个世界的奖励,心怀对电影的热爱不会畏惧失败。在我看来,不是每个作品我们都需要追话题、“圈阵地”,所以,我始终在尝试着更多旁人看起来“不可能”的故事,陪伴着一个又一个的导演成长,打破寡白与常规,尽可能地挑战更多的题材、选择与可能性。

在累月经年的积累中,我们已经逐渐摸索出了市场的偏好与风向,我们要做市场喜欢的东西,但我们不能只做市场喜欢的东西。我一直认为,我们爱电影,要大于爱电影带给我们的其它结果。在我心中,不断追求上限是电影最迷人的部分,不要忘记,我们当初都是蒙受光影魅力,感召而来的。

◎ 龚格尔(《流浪地球》系列制片人):让高精科技更好为观众服务

2015年,在郭帆导演的支持下,我有幸参与了科幻电影《流浪地球》的创作。

那是我第一次做制片人,而“做科幻”对于我们这支年轻的创作团队来说,也是第一次。在导演的带领下,剧组主创从中国人对土地的深厚情感入手,感受中华文明与世界各文明共为一体的理念,创作方向逐渐清晰。影片最终于2019年大年初一与全国

观众见面,观众给予了我们巨大的宽容和鼓励,影片取得了一些成绩。我心中深怀感激之情。

为了更好地服务观众,在电影上映后的六个月,郭帆导演再次组织观影问卷调查,了解观众需求。我们发现:在多样化的娱乐方式冲击下,观众的信息消化能力迅速提升,更加偏好快节奏、高信息密度的影片。于是,创作团队总结出过去拍摄过程中的经验

教训,以观众的期待为目标,投入《流浪地球2》的创作。

2023年大年初一,《流浪地球2》同时在全球9个国家同步上映,截至目前,已经陆续在全球38个国家和地区上映,全球票房突破6.03亿美元,下一步计划将欧洲、日本等地的上映。

通过在海外的现场交流,我感受到“科幻”是新时代下跨越文化差异的“通用语言”,科技进步

是全人类共同的美好愿望。《流浪地球2》引起了世界各国观众对共同未来的思考。

对共同未来的思考,也是我们接下来的工作重点。保持对人工智能的理解和使用领先,将有助于电影产业的安全发展。我将与创作团队一起努力探索,为解决制约电影业高质量发展的难点、痛点和堵点贡献力量。

◎ 代临艳(阿里影业CMO):好电影、好宣发、好观众三位一体携手共进

今年暑期档,有近5亿人次观众走进影院观影,其中我们欣喜地发现有很多高频观影用户的回归,也看到了多人结伴观影以及“二刷”“三刷”人数的提升。

比如电影《消失的她》,我们看到有大量女性观众结伴走进影院观影。我们也看到《长安三万里》三人以上组团观影的比例达到了18.9%,大批家庭用

户选择带着孩子去感受中华优秀传统文化,包括正在热映的《孤注一掷》《热烈》等影片,越来越多的观众在社会议题的带领下进行评论,暑期档市场的成功也是电影口碑能够破圈的成功。

电影观众越来越热情的同时也变得越来越审慎,我们看到今年暑期的爆款电影,其实在映前起势并不凶猛,但随着

点映和上映,口碑铺开,一部连续多个周末实现票房“逆袭”和“破圈”。

在暑期档电影的宣发中我们可以观察到,他们已经不再轻信个别KOL(意见领袖)、大号的推荐,反而更是关注评分和评论,而且也更加深入地参与到了电影的口碑传播过程中,成为了电影宣发的组成部分。

今天论坛的主题是“电影和

观众在一起”,我们认为电影宣发和观众的结合越来越紧密,我们在宣发思路上也进行了更新和升级,希望能够持续发起观众的力量,带动更广泛的观众共创,在拓展商业价值的同时也能更好地承担社会责任,好电影、好宣发、好观众三位一体携手共进。

◎ 张博(猫眼影业总裁):宣发升级助推暑期市场繁荣

自2023年年初,从春节档一路到暑期档,我们有幸见证了中国电影市场的繁荣,无论是票房200亿暑期的历史新高,还是连续69天破亿的亮眼成绩,都值得我们去欢呼。标志着在全体电影行业同仁的共同努力下,市场持续提振,老百姓的观影热情持续高涨,我们正朝着周周有新片、周末也成长的美好愿景更近了一步。

除了电影大盘市场的一片向

好,电影的宣发也在悄悄发生变化。数据显示,今年整体影片的质量过硬,具有长线优势,从宣发视角来看,宣发周期在拉长,尤其映后的长线宣发能力,长线口碑发酵,长线话题营销,长线的精准发行,成为了电影总票房落点的关键要素。

市场繁荣的背后有赖于优质影片层出不穷,也离不开电影市场的进一步成熟,宣发模式整体

升级,新形势下对每一位电影从业者来说机遇与挑战并存,提供差异化、升级化的宣发能力势在必行。猫眼的宣发服务通过近两年的夯实成长,在行业伙伴的信任与鼓励中,通过过去若干个档期,尤其是今年暑期档宝贵的硬仗实战,我们也收获颇丰,取得了一些提升。

目前我们可以做到在同档期为不同类型的影片提供更加专业

精准的服务,并持续深耕。猫眼宣发业务经历了多个成长的阶段,由单一主发业务逐步发展到今天模块化和专业化的矩阵化宣发。我们非常有信心迎接更多的挑战,甚至包括上午郭帆导演提到,人工智能也是我们的宣发团队一直在思考探索和尝试的方向,我们将继续保持学习心态,响应市场变化,紧随行业步伐,迎接美好明天。

◎ 曾继媛(联瑞影业总经理):关注普通人,相信美好和温暖的力量

近年中国电影市场变化幅度大、频次高,不断呈现新特点,所谓的经验不断被打破。在变化中如何应对挑战,需要定力、需要坚守、需要专业。

联瑞参与宣发的影片类型多样,面对的市场环境也各不相同,我们所理解的底层逻辑共性是:要坚守主流价值取向与市场反馈的和谐共鸣。读懂作品内容 and 内容所承载的价值观,看

懂市场数据背后的真人。辨别并筛选出电影作品中真善美的闪光点,精准地找到对应人群,理解他们的观影需求,实现双向奔赴和情绪共振,进行多轮次有效传播。

在实践中,我们坚信好作品会说话,并围绕电影本体做好发行营销工作,用专业策略传播正向口碑,不盲目追求超越电影本体的形式感和变形动作,防止反

噬。我们坚持共生共赢。让宣发工作不是单行线的“中介”,而是电影相关各环节的循环互动,要加强与产业链各环节的交流互动,实现电影生态良性生长、行业合作共赢。

联瑞向内容研发制作转型有如下体会:始终关注普通人,始终相信美好和温暖的力量。联瑞近年出品作品,以现实题材居多。从出发点来说,我们力求

普通人视角、立足当下、贴近时代、沉浸现实,不回避现实生活的矛盾,但是强调调点的温暖与美好。

我们以市场洞察和宣发执行见长,但联瑞主业不是创作。我们愿意用专业经验和资源,为创作者打好辅助,希望能做好优秀创作者和新生创作力量的服务型队友,为催生好作品贡献力量。