

金鸡学术论坛举行： 传统文化如何通过电影 与观众共鸣引热议

与会嘉宾合影

本报讯 11月2日,金鸡电影论坛·学术论坛在厦门举行。饶曙光、皇甫宜川、张卫、赵卫防、王志敏、陈旭光、彭健、梁君健、霍廷霄、冉平、吴冠平、阿郎等电影学者、评论家和创作者围绕“承传统文化之源 展电影美学之新”的主题各抒己见,回顾中国电影美学的发展历史,总结繁荣创作的经验成就,探讨中华优秀传统文化如何通过电影与观众共鸣。

本次学术论坛由中国电影家协会、厦门市人民政府主办,中国文联电影艺术中心承办,分为主题演讲、年度关键词、报告发布、圆桌对话和新书发布五个环节。中国电影家协会副主席、清华大学教授尹鸿代表中国影协致辞,中国电影家协会分党组成员、副秘书长刘冰参加论坛。论坛由中国电影艺术研究中心研究员、《当代电影》主编皇甫宜川主持。

论坛上,中国电影评论学会会长饶曙光充分肯定了中国电影在新时代取得的巨大成就,同时认为要想推动电影产业可持续繁荣发展,首先要解决市场结构不平衡的问题,帮助腰部电影和小成本电影,实现市场结构的平衡和良性循环。

中国艺术研究院电影电视研究所所长赵卫防从“新主流大片”的叙事提升、现实题材影片的叙事提升和其他影片的叙事提升三个方面阐述了自己的观点,认为这些影片沿袭中国电影戏剧性叙事传统,利用悬疑叙事和共情表达等进行创新。这种戏剧性叙事契合数千年来中国观众乐于听故事的习惯,也是中国文学、戏曲、国画等中国传统艺术对传奇叙事的诉求。

北京电影学院教授王志敏认为,AI技术的电影美学应用场景日益丰富。决定AI技术发展和应用水平的四个方面分别为:算力底座开发、模型算

法优化、传输平台搭建、云端数据处理。AI技术电影美学的应用途径则有间断式有限应用实践场景和全流程无限应用实验场景。

北京大学艺术学院教授陈旭光着重谈了互联网时代电影的“想象力消费”。想象力消费指受众对充满想象力的且具有超越性、虚拟现实趋向的一类影视作品的艺术欣赏、文化消费、经济消费和意识形态再生产。他分析了想象力消费的三个层次,并从文化创新的角度,分析了科幻电影的中国想象。

在圆桌对话环节,中国电影评论学会常务副会长张卫担任主持人,与霍廷霄、冉平、吴冠平和阿郎围绕如何建立中华优秀传统文化与中国电影、时代主流、观众和世界的联系各抒己见。

《封神第一部》《画皮2》编剧冉平表示:“AI虽然已经能写剧本,但我坚信想象力和情感是不可取代的。近些年来,很多年轻人开始对中国古典文化感兴趣,我觉得可能是一个趋势。他们在生活中的各种问题往往希望在电影中寻找答案。”

“所以在创作时我首先要将古典传统作品重新塑造,采取新的方式传达给青少年观众,对他们的困惑和问题给予回应,这是对创作者的最大挑战。我们必须找到与他们共情的地方。比如做《封神》时,刚出了初稿,就请来年轻人来看。”冉平说。

中国电影美术学会会长霍廷霄从电影学院毕业后拍了30多部影片,尤其是2000年后和张艺谋导演拍了几部中国式商业大片。“艺谋导演拍《英雄》时第一场戏剧本里写的是酒馆,但导演认为《卧虎藏龙》里第一场戏也是酒馆,后来我经过反复思考,把中国传统文化中的琴棋书画用在影片场景中。”

霍廷霄透露,他在电影创作时探索了很多如何在电影场景中融入中国传统文化的方法。比如电影《十面埋伏》中以敦煌壁画的配色为灵感,融入了中国传统壁画的艺术。

北京电影学院中国电影文化研究院教授吴冠平认为,北京电影学院的艺术传统和整个中国电影是一脉相承的,目前学术界关于中国传统文化元素融入电影的研究文章很多。中国传统文化影像转化的新进展主要有三点,包括美学的古典形式特色、叙事的时代共振精神等。

《看电影》杂志主编阿郎在回答主持人“怎样建立中国传统文化与当代中国年轻人的关系”的问题时,以自己工作中遇到的现象举例说明:“《看电影》杂志被归类于传统媒体,曾遇到如何与新媒体读者融合的困惑。我们曾在心里暗自给读者分类:《看电影》杂志的读者应该是资深影迷,《看电影》微博的读者应该是资历浅的年轻读者。奇怪的是不少我们微博的年轻读者通过微博发现了《看电影》杂志的价值和一些中国经典老电影的价值,比如《小城之春》。我因此反思原来的分类是否包含了对年轻读者的轻视。”

当天论坛的“报告发布”环节上,中国传媒大学文化产业管理学院党委委员彭健发布了《2012-2022 中国电影产业投融资观察》。清华大学五道口金融学院文创金融研究中心副主任梁君健发布了《2023 中国电影投融资报告》。华为技术有限公司音视频产业发展总监张凯发布了《AIGC 人工智能与电影发展研究报告》。中国电影家协会分党组成员、副秘书长刘冰上台发布了由中国电影家协会、中国文联电影艺术中心组织编撰的《2022 中国电影金鸡奖艺术评鉴》。

(姬政鹏)

金鸡百花电影节举办戏曲电影论坛 专家学者共话戏曲电影发展与创新

本报讯 “博大精深的戏曲艺术为我国戏曲电影发展提供了丰厚滋养”“促进戏曲电影的可持续发展需要守正创新”……日前,在2023年中国金鸡百花电影节期间举办的戏曲电影论坛上,与会专家学者共同探讨戏曲电影的发展与创新之路。

纵观我国电影史,戏曲电影一直占有重要地位。1905年,京剧《定军山》被搬上银幕,成为中国第一部电影。此后,从《生死恨》《梁山伯与祝英台》,到《刘三姐》《花为媒》,再到《曹操与杨修》《白蛇传·情》……一百多年来,戏曲电影为我国电影艺术的发展写下生动注脚。

近年来,面对电影创作观念的创新和技术手段的不断进步,如何在保留戏曲艺术魅力的同时,推动戏曲电影更好地拥抱时代、拥抱观众,成为不少戏曲电影人思考的话题。

中国电影家协会戏曲电影专业委员会副会长孟中华表示,戏曲电影是推动戏曲繁荣的重要手段。戏曲与电影两种艺术形式的结合,对于弘扬中华文化、普及舞台艺术具有积极作用。一些与会人士认为,戏曲电影不能简单地把戏曲舞台表演照搬到银幕之上,而是应该在展现戏曲艺术表演程式的同时,注重用电影视听语言来进行故事呈现。

在中央戏剧学院教授海波看来,电影镜头可以聚焦舞台演出中观众难以看到的细节,由此放大戏曲艺术之

美,进而增强戏曲艺术的传播效果。沪剧表演艺术家茅善玉以戏曲电影《敦煌女儿》为例,分析戏曲艺术与电影艺术在表达方式上的区别。

“把《敦煌女儿》从舞台搬上银幕,我们对剧本进行仔细打磨,使其与电影的表达方式相契合。”茅善玉说,演员在进行表演时,也要注重舞台艺术和电影艺术的区别,“在戏曲舞台上,我们是通过音乐、唱腔来带动情绪。但在电影镜头前,演员要学会用眼神、面部表情来表达情感”。

近年来,电影技术手段更加多样,不少戏曲电影创作者也在积极探索戏曲与技术的融合创新,使戏曲电影的表现形式不断丰富。

例如,2021年上映的粤剧电影《白蛇传·情》以白娘子和许仙爱情故事为基础,融入中国绘画艺术风格,借助4K技术及视觉特效呈现现场,收获观众好评。

对此,制片人孙金华表示,戏曲电影不能只是拍给戏曲工作者、戏迷看,更应向更多电影观众。近年来,以《白蛇传·情》为代表的一些戏曲电影让不少年轻人爱上戏曲。希望未来有更多电影人通过精诚的态度创作出精品佳作,带动更多观众感受戏曲艺术的风采。

上海市文联副主席滕俊杰说:“一段时间以来,我们通过3D、8K等技术进行戏曲电影制作。让戏曲电影插上科技的翅膀,可以让戏曲艺术飞得更高更远。”

一些与会人士也认为,火热的现实社会为戏曲电影创作者打开了更加广阔的视野。

“戏曲电影既要传承弘扬中华优秀传统文化,推动创造性转化、创新性发展,也要关注当下生活、反映时代,创作出更多接地气的现实题材作品。”浙江传媒学院华策电影学院党委书记李晋林说。

(姬政鹏)

金鸡电影论坛 文学论坛举办 导演尹力高群书等谈电影与文学交融

本报讯 由中国文联、中国电影家协会、厦门市人民政府主办,中国文联电影艺术中心、中国电影出版社有限公司承办,厦门市驻北京国际化人才工作站协办的2023年中国金鸡百花电影节“金鸡电影论坛·文学论坛”日前在厦门举行。

中国文联党组成员、书记处书记,中国电影家协会分党组书记张宏,中国电影基金会理事长张丕民,中央文史馆常务副馆长冯远,中宣部电影频道节目中心主任曹寅,中国电影集团公司原董事长杨步亭,中国电影制片人协会理事长明振江,中国电影出版社有限公司党委书记、董事长朱虹子,中国电影家协会副主席、导演尹力,导演高群书,作家、编剧全勇先,中国电影文学学会会长王兴东,副会长、编剧汪海林,国家一级演员、中国电影表演艺术学会秘书长张光北等参加论坛。论坛由导演、演员周波和国家话剧院一级演员陈舫共同主持。

张丕民在致辞中表示,电影人要深入生活,扎根人民,还要拥抱文学、拥抱优秀文化,从经典阅读中汲取营养,丰富思想、提升素养、增强力量,自觉在传承中华优秀传统文化中推进文化创新,不断创作“高峰”作品,用电影追溯历史,记录现实,传承文明,赓续文脉,讲好中国故事,传播好中国声音,向世界展现中华文明的独特魅力,推动电影强国建设。这次论坛就是一个很好的开始,也是一个很好的导向。

冯远表示,电影和文学的交融关系是复杂而有趣的课题。文艺创作是相通的。不管是电影还是文学,或者绘画,艺术家通过创作的丰富想象力、生活的积累、精湛的语言,来不断创作出更好、更优秀的艺术作品,实现创作上的提质、增效、升级。电影人、艺术家们要多读书,把提高质量作为文艺作品的生命线,不断提升作品的精神能量、文化内涵、艺术价值。少一点浮躁之心、功利之心。在数量上做减法,

在质量上多下工夫。要能够真正地沉得下去、深入进去,多为这个时代留下一些有思想深度、体现时代精神、艺术风格鲜明的优秀作品。

本次活动主要分为圆桌论坛、“电影人读书计划”启动仪式、尹力导演新书《梦》首发式三个部分。

论坛的主题为“电影与文学的交融之旅”,由朱虹子主持,尹力、全勇先、汪海林、高群书、张光北等嘉宾就文学与电影的互动,电影与文学在新时代背景下,在建设电影强国、建设中华民族现代文明的历史使命下,如何进行创作与创新等方面进行了深入讨论。

尹力表示,中国电影有现实主义的特征,从20世纪三四十年代一直到八九十年代,关注现实,贴近中国、关切时弊,为民代言是中国电影过去优秀的传统。多读书、读好书,回归文学,回归当代,关注现实,不仅是这一代电影人的职责和担当,还应该变成一个传统。

全勇先认为影视文学根基是要表达人内心的诗意,文学是这些艺术形式最基础的东西。《日瓦戈医生》《末代皇帝》以及中国当年一些优秀电影,这些都是根据文学作品改编的。

高群书表示现在短视频盛行,大家不太看书,所以有必要重新掀起电影和文学之间真正的尊重和互相融合。作家把他对人生、社会、时代的透视贡献给了观众。电影要把它立体化

地呈现给观众,必须要在巨人肩膀上创作,首先要尊重原本核心的东西,把它立体化。

张光北表示,从古到今,不管是中国还是全世界,优秀的电影都离不开文学作品,扎实的文学作品是拍好电影的基础。演员首先要把书读好,提高表演艺术水平,为中国电影质量提高做好演员应该做的事。

现场,朱虹子介绍了“电影人读书计划”第一期书目,包括《电影艺术词典》《中国电影通史》《角色的诞生》等。

论坛还举办了“尽精微,致广大——尹力导演新书《梦》首发式”。《梦》突破了传统图书的架构,将二十四节气作为时序对内容进行区隔,以庚子一个月的日记为主线和线索,用独特的蒙太奇手法,意识流的方式,将散在尹力从几十年来历程中的文字、电影、绘画、摄影串联起来,展示一个艺术家在壮阔波澜的时代变迁中的所思、所想、所感、所为,见自己、见天地、见众生。尹力用一句话可以形容本书的内容,“庚子一个月,改开40年”。他说:“感恩伟大的时代,这个时代造就了这一代人,用只言片语编织起我们从事的事业、热爱的工作、交往的朋友。点点滴滴,很多人在看书的过程中,一定感同身受,它留下我们共同的记忆和心路历程。”

(姬政鹏)

《三大队》亮相金鸡国产新片展 完成度高获民警点赞

本报讯 2023年金鸡国产新片展闭幕影片《三大队》近日在万象影城正式和影迷们见面。映后见面会上,主创团队与观众们分享了电影创作的幕后故事。

电影《三大队》根据真实事件改编,讲述了由张译饰演的刑侦大队队长程兵带领的三大队在办理一起恶性案件过程中导致嫌犯意外死亡,三大队民警被判入狱,出狱后依然坚持以普通人身份追踪在逃嫌犯的故事。主创团队在映后交流中畅谈创作心路历程,并分享了对于影片与角色的理解。

《三大队》导演戴墨表示:“真实的这个事件已经够厚重了,所以其实在拍摄的时候,你只要认真地去把这个事情的真实感给它拍出来,我们尽量地去把导演的所谓的技法都往后让,把舞台彻底地交给这些优秀的演员们。”

《三大队》主演张译说:“我们都是多年在一起摸爬滚打,经历了很多部戏的历练,一起走过来的老哥们,所以

影片主创与观众互动

很自然地我们就把自己生活当中的人物关系都带到这个戏里了,在全国见到的第一批观众是我们的宝贝,我们特别想听取大家所有的各方面的感受和意见。”

《三大队》主演李晨也表示:“我觉得我这个人跟张译这个人就特别像另一个时空当中的一种折射,就是我会认为很有意义的一段兄弟情,也

是见证三大队所有队员变化的一个见证者。”

映后见面会还迎来了一群特殊的影迷,来自厦门公安各个战线的民警代表与主创团队交流了观影感受。厦门市公安局湖里分局刑侦大队民警代表在映后交流中说:“你们的演绎不仅仅是活生生的,甚至是血淋淋的,看进心里,我几次都想流泪。”

(姬政鹏)

《潜行》金鸡发布会主创首次集体亮相 刘德华“演反派狠做监制更狠”

本报讯 电影《潜行》日前在金鸡电影市场举办了“今年最狠的”发布会,监制及主演刘德华、导演关智耀、演员林家栋、彭于晏、刘雅瑟、任达华、姜皓文、刘俊谦、朱鉴然首次集体亮相。

发布会上,主创们畅聊戏里看点,幕后趣事,首次揭秘刘德华多重“最狠”身份,全方位给大家分享了“最狠毒枭”的“真面目”。而第一次参与刘德华监制作品的林家栋更是分享刘德华作为“最狠监制”的一面,不仅对作品要求“狠”,对自己要求更“狠”。从剧本创作阶段开始,刘德华就深度参与,亲眼见证了电影“从0到1”的整个过程。作为监制,刘德华不仅对作品狠,对自己要求更狠。对于监制的“狠”,主创们也深有感触,现场开启了“吐槽模式”。

彭于晏和刘雅瑟都曾表示,刘德华一直是自己的偶像和榜样。在《翻滚吧!阿信》中,彭于晏的造型致敬了刘德华《追梦人》里的造型,第一次见面时想亲口告诉刘德华,却因太紧

张没说出口。在发布会现场,彭于晏、朱鉴然补了这一遗憾,甚至还收获了“双倍惊喜”。

片中饰演林阵安妻子的刘雅瑟,因为之前拍《智齿》时被林家栋打,本人笑称“打得都有心理阴影了”。这次跟刘德华出演夫妻,也让她安全感十足,“见到家栋哥也不害怕了”。回忆初次收到邀约,刘雅瑟表示自己一开始有过犹豫,因为担心自己达不到监制的期望,

所以不敢轻易接下。现场刘德华也对刘雅瑟的表现给予了认可。

《潜行》由上海笨小孩影视文化传媒有限公司、北京阿里巴巴影业文化传媒有限公司、北京上狮文化传播有限公司、寰宇娱乐有限公司、梦造者娱乐有限公司、北京坏猴子文化产业发展有限公司出品,华文映像(北京)影业有限公司联合出品,将于12月29日全国上映。

(姬政鹏)

