

2024年金鸡百花电影节综述： 现实题材影片大放光彩

■文/胡建礼

11月16日晚,2024年金鸡百花电影节暨第37届中国电影金鸡奖在厦门圆满落幕。沉甸甸的获奖名单,“干货”满满的论坛研讨会,一票难求的展映电影,题材丰富的金鸡创投,接地气的走基层活动……为期四天的电影节精彩纷呈,是中国电影的一场盛会。

纵观本届金鸡奖提名和获奖名单,深入生活、扎根人民、能够引发观众情感共鸣的优秀现实题材影片大放光彩,这是以人民为中心的创作导向结出的硕果;张艺谋、陈凯歌、方励等老导演老当益壮,新作斩获大奖。刘秦风、张裕笛、邵艺辉等众多新锐电影人在评奖、创投和展映上带给我们惊喜;电影节期间的几场精彩的论坛和研讨会,是优秀电影人和学者之间的思想碰撞和交流,甚至跨界与法律界学者深入沟通,颇有学术价值和现实意义。

扎根人民, 现实题材影片大放光彩

评奖是所有电影节的核心环节。金鸡奖被称为中国电影的“专家奖”。每届金鸡奖的评选结果,既是对电影人的表彰和电影作品艺术性、思想性和社会价值的肯定,更对今后的国产电影创作起到了风向标意义的引领作用。

去年第36届中国电影金鸡奖上,从中华优秀传统文化中汲取营养的优秀影片备受评委青睐。本届金鸡奖上,深入生活、扎根人民的现实题材影片大放光彩:《第二十条》《我们一起摇太阳》《孤注一掷》《热烈》《又是充满希望的一天》《乘船而去》《倒仓》《屋顶足球》等影片荣获多项大奖和提名。

这些获奖作品的共同特点都是坚持以人民为中心的创作导向,从普通人的现实生活中找到观众的情感共鸣点,敢于触碰人民群众关切的热点社会现象,用符合电影艺术规律的手法拍出来,以现实主义精神反映时代的风貌。

《第二十条》是国内首部探讨正当防卫议题的电影,通过几个小人物的视角,以悲喜交加的叙事方式,向观众讲述了一个真实感人的普法故事,展现了《刑法》第二十条背后的法律精神与人文关怀,是一部极具社会意义的现实题材影片。雷佳音扮演的检察官韩明在影片结尾的慷慨陈词振聋发聩、感人肺腑,“法,不能向不法让步”的台词深入人心。该片荣获最佳故事片,雷佳音荣膺最佳男主角当之无愧。

《又是充满希望的一天》讲述困于算法两端的网络平台高管与外卖员因一起交通意外事件双双陷入困境的故事,是一部具有批判精神的现实主义力作,能获得最佳中小成本故事片奖,充分表现出金鸡奖评委会的专业精神;《我们一起摇太阳》真实反映重病患者和家庭的生活处境,发掘人性的温度和情感的力量,展现出男女主角积极乐观的生活态度;《孤注一掷》聚焦电信诈骗,对观众极具警示意义;《热烈》用年轻人喜欢的街舞题材,讲述小人物追求梦想的故事……

现实题材影片及其蕴含的现实主义精神,是百年中国电影的“传家宝”,本届金鸡奖的评奖结果弘扬了中国电影的这一优良传统,起到了权威电影奖项应有的引领作用和风向标意义。

不仅如此,2024年金鸡百

花电影节期间,主办方还开展电影工作者走基层厦门公益慰问活动,组织电影工作者去筲箕书院、筲箕故事馆、解放厦门神山战斗陈列馆、鼓浪屿八卦楼管风琴博物馆等地参观学习,采风实践,这种接地气的做法值得肯定。

新老传承, “百家争鸣”带来惊喜

长江后浪推前浪,江山代有才人出。2024年金鸡百花电影节不仅是中国电影的一次盛会,也是新老传承的一次电影人聚会:

张艺谋、陈凯歌、方励等老导演和老电影人老当益壮,新作《第二十条》《志愿军:雄兵出击》《里斯本九沉没》斩获大奖。刘秦风、张裕笛、邵艺辉、董越等众多新锐电影人在评奖、展映、创投环节带给评委和观众惊喜。

74岁的张艺谋老骥伏枥、壮心不已,七旬高龄仍奋战在电影一线,近年来奉献给观众多部优秀作品,在本届金鸡奖上凭借《第二十条》第11次捧起金鸡奖杯,其专业水准和敬业精神堪称所有中国电影人的楷模。72岁的陈凯歌同样宝刀不老,勇挑拍摄《志愿军》“三部曲”的重任,这次凭《志愿军:雄兵出击》斩获最佳导演奖是对他的高度肯定。金鸡电影节上,他与《阿甘正传》导演泽米吉斯的对话,也让很多青年电影人和影迷获益匪浅。

71岁的著名电影制片人、导演方励为了拍好纪录片《里斯本九沉没》,历时八年,倾尽所有,该片荣获最佳纪录/科教片可以说是最没有悬念的评奖结果。

本届金鸡百花电影节上,新锐力量的表现同样亮眼。90后青年女导演张裕笛执导的首部长片《倒仓》荣获最佳导演处女作。影片将京剧这一传统艺术形式与青春期的迷茫困惑相结合,既让人看到了青春与成长的故事,也看到了中华传统文化的光芒;80后导演刘秦风执导的《又是充满希望的一天》以平实、克制的叙事手法,讲述了一个极具现实意义和批判力度的故事,让人感受到新锐导演的锐气。

年仅24岁的青年女演员李庚希荣获最佳女主角,成为首位00后金鸡“影后”,虽然有些出人意料,引发网友热议,但她在《我们一起摇太阳》中的表演的确精彩,评委会授予她这个奖项既是对她专业水准的肯定,也是对年轻演员的莫大鼓励。

青年女导演邵艺辉执导的爱情喜剧《好东西》延续了其成名作《爱情神话》的叙事风格和高水准,作为金鸡国产电影展开幕影片放映后广受好评;青年导

演董越执导的《戴假发的人》作为闭幕影片同样一票难求。

更多有才华的青年电影人,通过今年金鸡电影创投大会崭露头角。本届金鸡创投共设立主单元、报晓 制作中项目单元以及科幻片单元,三大单元共收到1249个参评作品,60个项目进入复评,28个项目进入终极路演。最终获奖的《全屏搜索》《三岔口》《夜间声响》《好好说再见》《再搬一出戏》等作品和李展希、迟海、颜志坚等多位青年电影人受到业界及媒体关注。

谈到今年金鸡创投,主单元主评审、著名导演黄建新欣喜地表示“题材极为丰富,角度都不一样”,他去年对创投评审选片标准提出的疑问得到了正向反馈。金鸡创投在探索中不断前行,今年创投大会的项目成活率有望大幅提高,评审泰海路直言“每一个剧本我觉得都有拍成成片的可能性”。

思想碰撞, 金鸡电影论坛精彩纷呈

每年金鸡百花电影节,金鸡电影论坛、金鸡电影学堂和研讨会,是中外优秀电影人和学者之间的思想碰撞和交流,吸引了众多影迷和媒体关注,今年金鸡百花电影节上的论坛和研讨会活动同样精彩纷呈。

本届电影节主论坛金鸡 鼓浪屿论坛的主题是“汇聚改革力量 绘就时代光影”,尹鸿、傅若清、李捷、陈祉希、张冀、董润年、岳红、马丽等多位嘉宾围绕这一主题发表了各自精彩的观点。

往年的金鸡电影表演论坛今年升级为“编导演讲坛”,安排演员、导演和编剧现场互动,参与的嘉宾更多,内容更丰富,聊的话题也更深,现场时而迸出火花。在“AI改变了什么?”这一话题的讨论环节,演员周一围等嘉宾在发言时对AI未来可能取代演员的表演表达了自己深深的担忧,有嘉宾也认同这一观点。台下的方励导演立刻表示反对,直言“AI只是一个强大的工具,代替不了人的才华,代替不了表演和创作”,这种开放式的对话赢得了全场观众的掌声。

金鸡电影论坛 文学论坛汇聚了文学和电影界多位知名作家、编剧、导演、学者及影评家,共同推出“文学与电影共创计划”,探讨文学与电影创作的深度融合,推动当代文学作品向电影的落地转化,对于如何在短视频时代保持电影的文学性具有重要意义。

几场电影论坛的话题既有广度又有深度,多位嘉宾对中国电影的未来发展提出了不少具有建设性的思路 and 观点。

值得一提的是,本届金鸡百花电影节上的论坛和研讨会不仅有优秀电影人和电影学者之间的对话,还跨界到电影人与法律学者的对谈沟通。

11月14日举行的“2024年中国金鸡百花电影节 知识产权保护电影短片推介仪式暨电影制作合同范本相关法律问题研讨会”,就是这样一场别开生面、颇有现实意义的活动。

作为中国内地最具专业性的权威电影奖项之一,金鸡奖为中国电影人提供了一个展示才华和成就的平台,在中国电影评价体系中扮演着至关重要的角色,不仅激励着中国电影人的创作,还能起到引导中国电影产业发展方向的作用。

2024年金鸡百花电影节暨第37届中国电影金鸡奖的成功举行,有利于推动中国电影的整体质量提升,助力电影强国建设。期待2025年金鸡百花电影节更精彩!

(转载自“影视风向标”公众号)

中国电影艺术研究中心
电影文化研究部专版

《好东西》： 噶灵、噶勇、噶别致

■文/周舟

我与邵艺辉不多的几照面都是在中国电影新力量论坛上,对她的印象是很有个性,敏感,看似社恐,却内藏果毅,勇于表达,也勇于坚持自己。片如其人,她的作品像头小鹿,伶俐、机敏,头上有角,敢于跟这个世界顶撞,如《好东西》中所唱,在这个世故的世界里,选择做个赤诚勇敢有态度的“小孩”。该片延续和拓展了《爱情神话》噶灵、噶勇、噶别致的独特风格(噶,上海方言音译,发音是ng ä,此处用法介于形容、语气词,与北方语系里的“如此”“这么”意思相仿)。

噶灵

邵艺辉的电影,骨骼是硬朗甚至桀骜的,却又像精心装点的圣诞树,精工制作的翻糖蛋糕,讨喜、可口、有卖相。对怎么“撩拨”读者观众,赢得更多点击关注,她好像天然会。最显见的魅力是节奏,信息密集,步伐却轻盈、俏皮、灵动,对比一般艺术片,甚至对比很多商业片,她电影的镜头数明显更多,剪辑节奏更快。信息载量巨大,多重文本叠搭,画面、对白、音乐、道具、舞美、援引、典故……从《爱情神话》开始,看似一镜而过的展览、艺术演出都会成为外挂的副文本,《好东西》里主人公穿的文化衫也是,囿于有限的注意力,我只记得宋佳穿的两件,一件印着“90%荒诞”,另一件是“You can't do everything for everyone。”她穿着“90%荒诞”和章宇讨论现实和荒诞之间的关系,穿着后一件,跟钟楚曦聊一个人不可能照顾好所有人。电影里的多重文本是互文性的,链接式的,或者是网式,无论是视觉还是听觉讯息,都信息载量巨大。而这种过载的覆盖感或压迫感正切合或描摹了当下信息轰炸的世界。

中国电影大多偏重视觉,而邵艺辉对听觉格外敏感。《好东西》伊始,观众的耳朵先于眼睛被唤醒,音乐比画面更早抵达。《爱情神话》《好东西》配乐选曲精准妥帖,每一首都与故事、画面、对白共同熔接成不可切割的整体文本。《好东西》甚至从音乐蔓延到了音效,特别采集了一个母亲日常劳作的音响,类比成风雷雷电等自然音响,这是中国电影里少见的音响抒情诗,献给一位平凡的母亲如此礼赞。正是这种将我们熟悉的日常生活进行艺术性的陌生化,甚至是奇观化,使片中对普通生活的采撷,富有别样的诗意与意趣。

邵艺辉电影非常可贵的一点就是其现代性,或者说当下性。无论是主题选取、人物塑造,包括她的视听语言,与观众发生链接的方式,通过作品阐发的人生哲学,都是现在性的,时新时鲜。我们常说捕捉时代的脉搏、描摹时代的图景,做到很难,尤其是描摹这种上不了新闻的普通生活,其实就是描绘我们自己的生活,越身处其中,越看不真切,而邵艺辉是真的在捕捉采写现代的当下的生活。

噶勇

她的影片勇于挑战大众那条稳妥的标准线,也毫不避讳地针对争议性话题发声,《好东西》中月经羞耻、男性结扎、大众媒介的性描绘、女性的悲惨叙事、男性女权主义者、网络暴力、不伦恋……她甚至直接化身片中艺辉小学的老师,对着镜头敦敦告诫:举报文化要不得。每一个话题弄不好都是炸点,她却在一部电影里很不得密密麻麻码成“雷区”。

勇敢也是《好东西》的主题,中、青、少年三个年龄段的女性角色,未必解决了自己的难题,但最终她们都穿越了完美的假象,勇敢地与有缺陷的自己相对。邵艺辉的电影里很多传统社会规则都是可商榷、可质疑的,但有一点一直坚持——不能撒谎。她电影里面特别可爱的地方,可能就在于这种真实的不完美。人物的不完美,事情进行地也不完美。《好东西》里讲:你不必什么事情都做好。又呼应了这个追求“小确幸”的时代里的人生哲学。

《好东西》较之《爱情神话》个人印记更重,女主跟邵艺辉同乡,都来自山西太原。相对于徐峥主角的《爱情神话》,《好东西》的女性视角也更显著。影片虽然没直接描摹两位女性角色成长的原生家庭,但剥去上海这个现代大都市给予她们的伪装色,便能窥见其原生家庭的痕迹。《爱情神话》里,用国际化的上海失落的乡愁来做背景,这层人文衬底使整个故事更有厚度;而《好东西》里的衬底就是两个女性角色的原生家庭,这层衬底是影片真正的“刺”。

宋佳和钟楚曦的角色都带着心理创伤,前者更为明显——缺爱导致的讨好型人格,宋佳扮演的铁梅更为隐蔽,她的“无所不能”在心理学中被定义为“过度独立”,对应概念叫“反依赖(Counterdependency)”,指一个人拒绝依恋,否认个人需求并对依赖他人产生恐惧。“作为独立女性,你必须学会坚强”,但《无所畏惧:颠覆你内心的脆弱》一书的作者布林·布朗认为展现内心的脆弱意味着我们有承担风险和坦白情感的能力,能够“表达脆弱”,也意味着我们愿意与他人建立真实、持久的关系,“我们越是愿意承认内心的脆弱,正视脆弱,我们就会越勇敢,生活也会越明确。”

影片最后,宋佳似乎搞砸了她想要搞定的一切,这个“铁打”的女人接

受了跟一个看起来“配不上”她的男人约会,在钟楚曦的怀里暴露了她的脆弱。结果呢,天没塌下来,地球还在转,一个独立女人的脆弱时刻并不是世界末日。《好东西》给予了“勇敢”更深层更立体的诠释。

噶别致

如果我们常见的电影故事是面子上的故事,邵艺辉好像偏爱里子的故事,她的剧作方式很别致,不是按事件、按冲突来推,而是生活中琐屑的狼狈的真实的一地鸡毛的时刻,被她一点点堆垒出来,堆垒出一个人物,或者说一段生活的轨迹,比起戏剧,更像散文或者随笔的结构,她的厉害在于没有强情节做结构怎样吸引观众看下去,其法宝之一就是细节,极其丰富的细节,再在其中里面填充进趣味。

邵艺辉跟姜文一样,也是一个爱拍吃饭的,拒绝秉承“食不言”的古训,饭桌不仅是话唠的演讲台,还是暗流激荡的战场,可见的食之欲与隐现的色之欲交织,以饭桌为战局争着话语权、掌控权、支配权。一餐一茶间,局势瞬息万变,吃得演员、观众“切列色”(累死了)。

她写两性关系,像探戈,把两性之间的吸引和角力交织在一起。一个人往前走一步,另一个就往后一步,或进三步,退两步,步伐和节奏的拉扯过程精准又趣怪。在讲女性努力往外拓展,希望拥有更多生存空间、更多生命能量的同时,也观照了与她们相对的男性,他们或有一些力不从心,或有一些无所适从,现代男性该如何自我调整才能与现代女性找到一种相处舒服的方式,怎样建立一种双方都能接受或双方都能受益的情感关系的模式,都是非常具有现代性的议题。

她的电影还是言语的饕餮,充斥着过多的议题,《好东西》的最爱是上野千鹤子和她的书《快乐上等》《父权制与资本主义》。总体而言,这些热门议题更倾向于沙龙式的讨论,一种谈资、言语游戏,文本的缱绻,大多并没真正进入到影片的叙事和深层结构。对应宋佳的一句台词,悲惨叙事也并没有为女性争取更多权益和生存空间。这种处理也许正表达了作者的态度,社会上众多关于女性权益的讨论,甚至一些看似激烈的论战,其实只是言语的交锋,跟具体的生活并未接轨,关注的焦点变成了论战双方的输赢胜负,而真正被讨论对象的权益却在这场喧闹的纷争中被置被忽视。

