

(上接第4版)

第四单元： 培育观众与开拓市场

◎ 主持人： 左衡(中国电影艺术研究中心电影文化研究部主任)

论坛第四单元的主题为“培育观众与开拓市场”。《好东西》《爱情神话》导演及编剧邵艺辉、北京精彩时间文化传媒有限公司总经理张苗、上海三次元影业有限公司总经理任宁等嘉宾共同探讨了现实题材中观众互动、人

文关怀与社会责任的重要性。

嘉宾认为,在讨论现实题材和现实主义时,应着重强调人文关怀,要以人为本。真实展现每个个体的价值、缺陷与矛盾,在坦诚面对现实的基础上进行艺术加工,注重塑造好人物成

长历程,挖掘真实人物的闪光点。

大家还表示,现实主义影片要能引发社会关注,承担社会责任和教育功能,像一束光照亮被忽视的角落,给予人们温暖与希望。

◎ 邵艺辉(《爱情神话》《好东西》导演、编剧)： 在现实与理想间游走,以人文关怀塑造现实主义作品

作为一名导演、编剧,我认为当下现实题材电影创作的核心是人文

关怀。它要求我们以人为本,真正肯定并尊重每一个个体的价值和尊严。这不仅仅意味着要关注人物的性格、情感与命运,更要深入挖掘并展现他们所处的真实环境、面临的挑战以及内心的挣扎。因为真实的人总是充满缺陷、矛盾,甚至有着不堪的一面。一个真实的状态,就是应该多描述一个人的真实处境,包括那些不堪和缺陷的部分。我们需要坦诚地面对这个世界,用镜头捕捉那些常常被忽视的细节,让观众看到生活的真实面貌。

当然,创作并非简单地复制现实。它是一个再加工的过程,需要我们在坦诚看待现实的基础上,运用自己的技巧和想象力进行加工。我的两部作品《爱情神话》和《好东西》虽然有一定的真实质感,但我

认为它们还不够现实主义,而是更多地呈现了我内心的理想世界。这两部电影中的人物、人物关系,以及传递出的情感和价值,都带有一定的理想主义色彩。这也导致了一些观众认为它们“悬浮”、架空或不真实。

尽管如此,我仍认为,作为创作者,我们有权选择自己想要呈现的世界。是展现一个真实但千疮百孔的世界,还是呈现一个理想化但可能缺乏普遍性的世界?这完全取决于我们自己的选择与衡量。我一直在思考如何创作一个既有现实主义质感,又能在一定程度的理想主义环境中让观众感受到温暖的作品。这是一个复杂而深刻的问题,需要我们在实践中不断探索和尝试。

◎ 张苗(北京精彩时间文化传媒有限公司总经理)： 深刻有力的现实题材电影,要用一些表达技巧“抓住”观众

近年来,我有幸经手多部电影,其中不乏现实题材的作品。我认为“感知”是现实题材电影与观众沟通的首要桥梁。直击人心、深刻而有力量

的题材,能够让观众感知到真诚与意义。例如我们总提到的《我不是药神》,就因深刻有力而引发广泛共鸣。电影题材要贴近百姓的真实问题,共情百姓的真实感受,切忌言之无物。

类型化叙事与强情节设计,是我坚持的另一个重要的方法论。类型化叙事尊重观众的人性,巧妙地起承转合,掌握节奏,让观众有兴致跟随故事发展。在此基础上,强情节的设计尤为重要;现实主义的创作囿于“现实”一词的限制,往往容易缺乏娱乐性视效,而强情节在这种情况下可以吸引观众。例如《第二十条》中,赵丽颖的跳楼情节便是强情节的典型体现。

幽默感与温暖感是对话观众的重要方式。面对现实的沉重,观众更希望以轻松的方式接受,因此在电影中融入幽默与温暖是跟观众沟通的有效手段。此外,电影触动人心的另一关键是将社会热点与普遍情感更好地结合。我反对盲目追随热点,而主张捕

捉时代的脉搏,将社会情绪与观众最普遍的情感相结合。如《奇迹·笨小孩》中创业与家庭的关系,以及《人生大事》中的生死思考,都是时代脉搏与观众情感的共鸣点。

另一方面,高品质的视听语言是电影的审美良心。每次创作我都强调电影的美学呈现。现实主义并非简单地复制现实,而是要在现实的基础上,通过大银幕的美学手法,为观众呈现一个既源于生活又高于生活的艺术世界。

此外,我总结了在座各位优秀创作者的成功作品,发现了一个共同的秘诀:将人物塑造得深入人心。现实主义创作中的典型性或非典型性,大多通过人物来展现。近年来那些受到观众喜爱的电影,往往都将影片的张力放在主角成长历程上。只要人物塑造得足够立体、合理,故事中的现实性与非现实性难题,便能相对容易地得到解决。

◎ 任宁(上海三次元影业有限公司总经理)： 从短视频中了解观众喜好,创作贴近观众的现实题材电影

最近,我有幸与同行们深入交流,深切感受到大家对短视频冲击长视频的焦虑。我选择以学习的态度去拥抱这一变化;长短视频并非水火不容,而

是可以并进、共融共生的,这是我们这一代创作者必须面对的课题。

在现实题材和现实主义的讨论中,我深感其源于现实、高于现实的魅力。而在短视频领域,同样存在着无数真实生活的素材,或温暖人心,或引人深思。例如,《出走的决心》的题材,我最初就是在短视频中接触到的;那些湖南怀化“听得懂顾客话”的理发师、60岁种完麦子就要出去看看世界的妻子阿姨等,都展现了时代女性的精神风貌。作为制片人和出品人,我深知挖掘这些朴素真实人物身上的温暖和闪光点的重要性。日常生活的动人瞬间正是未来现实主义创作的源泉。我们需要多关注生活,从生活中找到那些能够打动自己的点,进而创作出打动观众的作品。

我们刚刚完成了一部讲述高考故事的电影《逆风而行》。因为被那些高考逆袭者的精神所打动,我们决定将其搬上银幕。电影必须面对普通观

众,而创作“人民性”的作品也是研究观众心理的过程。通过研究短视频等新媒体形式,我们可以更好地了解观众的喜好和需求,从而创作出更加贴近观众的作品。例如李子柒的短视频将祖国大好河山、家乡风土特产、中华非遗文化拍得非常美轮美奂,还通过讲述自己和外婆彼此依偎的情感故事,打动了无数观众。这种将个人情感和家乡山水、中华文化相结合的创作方式,无疑给我们提供了宝贵的启示。

最后还有一点,就是现实主义创作可以引发大众对于社会现象的关注。我们刚刚完成的《屋顶足球》就引发了社会对于山区儿童体育教育的关注,并已经有第一个足球场在落实建设中了。陆亮副局长说现实主义的电影就像一束光,能够照亮被忽视的社会角落,这让我很感动。电影能够给观众带来精神的力量和希望,对现实世界产生积极的影响。

第六届海南岛国际电影节“金椰奖”评委会阵容公布

本报讯 第六届海南岛国际电影节开幕在即,本届电影节“金椰奖”评委会阵容于日前揭晓。

本届电影节“金椰奖”竞赛分为故事长片、纪录长片、短片三个单元,由13位国内外著名电影从业者组成评委会阵容。他们将在电影节期间共同评出“金椰奖”十项大奖,获奖名单将在12月10日闭幕式暨“金椰奖”颁奖典礼上公布。

其中,故事长片由法国导演吕克·贝松担任评委会主席,意大利电影摄影师保罗·卡尼拉、法国导演奥利维尔·米加顿、中国影视剧演员徐帆、中国演员王景春、中国演员张

译、阿根廷电影导演劳拉·西塔雷拉担任评委;纪录长片由中国电影导演戴安奇、加拿大华裔导演张侨勇、葡萄牙纪录片电影节艺术总监米格·里贝罗担任评委;短片由中国电影导演李睿珺、中国编剧鲍鲸鲸、意大利导演玛格丽塔·朱斯蒂担任评委。

此前,第六届海南岛国际电影节公布了“金椰奖”竞赛单元入围名单,共有14部故事长片、8部纪录长片与10部短片入围。这些入围作品来自20多个国家和地区,跨越山海而来,风格迥异,充分展现了不同种族、文化背景的创作者的卓越才华。

值得一提的是,入围的故事长片在中国大陆首映率高达100%,部分影片更是亚洲乃至全球首映,将为影迷带来了一场不可多得的新鲜视听盛宴。这些故事长片以跌宕起伏的剧情、精湛入微的演技、别出心裁的拍摄技法以及深邃悠远的主题,引领观众穿梭于奇幻与现实之间,感受世间万象与人性幽微。

此外,“金椰奖”入围影片已上线“猫眼”平台公开售票,观众可通过该平台购票进场观看,感受电影艺术在多元文化与卓越审美碰撞下的无限可能,开启一场不容错过的电影盛宴。(姬政鹏)

海洋科学家题材电影《逐浪之文圣常》青岛首映

本报讯 在中国海洋大学建校100周年总书记给中国海洋大学回信之际,首部展现海洋科学家风范的院线电影《逐浪之文圣常》于11月26日在青岛举行全国首映礼。该片由中国海洋大学、青岛黄海影视股份有限公司、青岛全诚时代影视科技有限公司和青岛蓝创文化产业发展有限公司联合出品,这部电影的成功拍摄标志着我国海洋题材电影创作的新突破。

电影《逐浪之文圣常》以中国海洋大学著名海洋学家、教育家、我国海浪研究的开拓者、中国科学院院士文圣常先生的生平事迹为蓝本,讲述了他海洋科学领域的卓越贡献和感人故事。影片通过生动的叙事和细腻的情感描绘,展现了文先生等老

一辈海洋科技工作者勇立潮头、谋海济国的崇高精神,对于激励新一代海洋科技工作者具有重要意义。

在首映礼上,导演刘玉松、主演牛颢霖、张山、赵岩松、王静等主创们分享了电影拍摄过程中的艰辛与收获。为了真实还原文圣常先生的生平事迹,主创团队进行了大量的前期调研和走访,力求每一个细节都能忠实于历史。据制片人梁晓栋透露,

“电影《逐浪之文圣常》是打造青岛海洋文化IP的重要一环,将来还会围绕海洋题材创作更多的电影,希望通过这种方式,能够让更多的人了解和喜爱青岛丰富的海洋文化”。

据悉,该片将于近期在全国各大影院上映。相信通过这部电影的呈现,能够进一步激发公众对海洋科学的兴趣和热爱,推动我国海洋文化的传承与发展。(支乡)

聚焦“现实题材影片如何创造与观众连接”： 用易于观众接受的叙述方式 坚持创作初衷

第四单元圆桌论坛由中国电影艺术研究中心电影产业研究部副主任汪忆岚主持。圆桌论坛以业内评价及豆瓣评分很高的电影《假如我是这个世界上最爱你的人》为切入点。张苗坦言,虽然市场宣发营销问题未能攻克,电影市场结果不尽如人意,但这部电影是一次并不后悔的探索。

谈到该项目的出发点,张苗认为,现实主义创作应关注那些容易被忽略却坚定地存在着的人群,在这部电影中就是残障人士。残障人士的生活状态一定程度上代表国家文明程度,这部电影希望关注中国8500万残障人士的生活状态。但另一方面,影片在内容创作上希望营造带有温暖现实主义色彩的残障题材自带的苦难感。

“我们的挑战就在于,残障人士的题材所自带的观众认为的苦难感,并不是目前当下时代环境观众最愿意为之付费观影的动力。原因有很多,我就拿这样的原因来说,在题材选择的时候,我知道这个挑战,在内容创作当中尽量克服了这个挑战,这个故事是温暖的。”张苗说。

任宁提到,在海外观众的培育方面,要意识到海外观众对现实主义题材的中国电影接受度有难度。文化差异是造成难度的主要原因,所以更类型化但情感共通性强的电影,如科幻融合亲情,更易被海内外观众接受。中国电影

中融合大好河山、非遗文化等元素,与年轻人表达的情感共鸣,有助于电影走出国门。

任宁说:“我自己的感受是,更类型化一点的电影,它的情感共通性更强一点。比如我们创作一部科幻片,它的底色是亲情,这样的作品海内外更容易被同一波观众接受;如果是现实题材,中国的大好河山、美景美食、非遗文化、年轻人的表达等等,可以穿越时代,穿越地域,穿越国界的情感共鸣。”

一些新的题材可能缺乏过往的成功案例,与当下市场判断有出入。邵艺辉坦言,自己的两部作品在一开始的市场评估中并没有获得很大的信心。“我这两部电影,大家现在也会觉得是比较新的东西,之前没有见过。最初做的时候是非常大的风险。”她还提到,在创投之初,“大部分收到的反馈是和之前评委说的一样比较文艺,而且有点奇怪,不符合剧本,不标准,不商业,也没有很有深刻人文情怀,都是这种负面反馈。”

邵艺辉认为,创作者在应对制片人认不认可其作品时,应寻找有眼光且愿意合作的出品方。另外,作品可能面临市场不看好或要求大幅度修改的情况,但坚守自己的创作理念和故事内核是成功的关键。有眼光的公司较少,选择愿意合作且尊重创作者的公司至关重要,创作者也需要在坚守自己的创作理念和满足市场需求之间找到平衡。

