

“新浪潮”论坛年终特别场聚焦行业新课题 创作者论道中国电影破局与新生

■文/本报记者 姬政鹏

日前,“新浪潮”论坛年终特别场之电影篇在京举行。论坛以“‘破局’与‘新生’中国电影如何答好‘新课题’”为主题,邀请编剧、导演、北京大学教授陈宇,壹同制作总制片人、中国资深影视制片人钱重远,制片人、编剧应萝佳,编剧游晓颖,制片人叶婷分享行业观点、幕后心得。

论坛上,各位嘉宾提到了票房刚刚突破7亿的口碑电影《好东西》,以及跨年档电影《小小的我》和春节档电影《唐探1900》。面对今年受观众讨论较多的女性题材电影和最近热议的“小姐电影”和“老登电影”等,行业人士也分享了自己的看法。

《好东西》制片人叶婷表示影片的市场表现和口碑都超出预期,但她认为《好东西》的可复制性不大。“邵艺辉导演的这种创作积极性和热情,她想要跟观众沟通、跟世界沟通的这种欲望,没有产生任何变化,可能比以往更加强烈了,这些东西都是非常稳定的,创作过程是完全遵照自己的创作意志和创作审美在践行的,这个东西只能跟导演自己有关。所以我们再去做一个《好东西2》太难了。”

她总结出了两点经验:“第一,是创作者本身的创作意图和创作意志,作为这个项目的这个内容核心是不是够坚定;第二,是制作团队,在确保这个作品能够面向观众的这个过程当中,所有人的力量是不是真的指向这个内容本身。”

壹同总制片人钱重远谈到了IP化带来的优势和风险。“《唐探1900》即将于春节档上映,从宣传角度会省事,因为之前有铺垫,网友会自发帮我们传播,但也带来了一些挑战,因为观众要看不一样的内容,我们要提升创作上的新、奇、特。”他表示,《误杀3》在情感上会更激烈,《唐探1900》是一个全新的故事,

会让观众耳目一新。

《小小的我》编剧游晓颖分享了该片的创作动机。“我会写《小小的我》是因为我妈妈参加的合唱团里刚好有这样一对祖孙,在创作的过程中我接近了他们,发现中国有600万脑瘫患者,他们没有出现在街头,是社会还没有准备好,我希望这样一群人能够在这个寒冬被大家看到。”游晓颖坦言,创作初心是从自己开始,希望能走到更多人面前,让大家关注到每一个“小小的我”。

女性意识、女性电影和由此衍生出的“小姐电影”“老登电影”等一系列名词也在论坛上得到讨论。陈宇是《满江红》和《坚如磐石》的编剧,在他看来,近几年兴起的女性意识,是业界非常关心的问题,“现在对于女性电影的关注,既有非常进步的一面,也产生了一些问题,我们做任何一个项目,第一个问题是女性观众能不能看,而女性意识中间也会产生冲突,比如《好东西》前阵子也有舆论,这是双刃剑。女性主义的女性意识,是业界非常关心的问题,“现在对于女性电影的关注,既有非常进步的一面,也产生了一些问题,我们做任何一个项目,第一个问题是女性观众能不能看,而女性意识中间也会产生冲突,比如《好东西》前阵子也有舆论,这是双刃剑。女性主义的电影,我就会对那些电影产生抗拒心理,具体的美好不应因为偏见被抹杀掉。”

游晓颖认为用标签概括电影,是简单且不完整的,“我不喜欢‘小姐电影’,也不喜欢用‘老登电影’去框另一类的电影,互联网的狂欢是一回事,电影评论是另一回事。”应萝佳也表示,标签归类很方便,但最终的结果带来的是偏见,“我最开始不知道‘老登’是什么意思,包括什么样的影片、为什么是‘老登电影’,我也是去学习才知道,如果我没有看过那些被称为‘老登电影’的电影,我就会对那些电影产生抗拒心理,具体的美好不应因为偏见被抹杀掉。”

2024HiShorts! 厦门短片周举行 适老化影像创作为电影提供新方向

本报讯(记者 杜思梦)2024年12月25日晚,2024HiShorts! 厦门短片周拉开帷幕。主竞赛六大单元的24位复评评委及入围各单元的杰出青年导演悉数亮相,上海电影家协会主席郑大圣导演的作品《天津闲人》作为开幕式展映影片与观众见面。

本届短片周共收到超9000部短片,复评评委们遵循公平、公正、透明的原则,以专业视角审视各自单元的参赛作品,从中选出210部最佳短片。2024年12月25日至2025年1月1日,HiShorts! 厦门短片周陆续推出涵盖主竞赛、展映、成长单元、电影市场等在内的七大板块活动,为观众带来精彩的文化盛宴。

故事大会:为电影寻找好故事

2024 HiShorts! 厦门短片周“故事大会”成功重启,本次大会以“内容为王”为核心,旨在挖掘最精彩的非虚构故事,探索影视改编的无限可能。编剧雷志龙、编剧宁岱、制片人童文群、万达影视总经理杨海、编剧张珂担任本届故事大会评审。

作为“创投前的创投”的“故事大会”自2021年创办以来,一直致力于为影视公司和制片人提供优秀的故事来源。2024年,大会共征集到来自新闻媒体行业的15家知名厂牌及个人投递的众多非虚构好故事,经过严格筛选,共有18篇故事脱颖而出,入围本次大会。入围故事涵盖了悬疑、救援、灾难、风水等多种题材,以及留守老人、女性独立、“非漂”、残障人士等微小个体的生动纪实。

值得一提的是,适老化影像创作成为本次大会的一个亮点。随着老龄化的逼近,适老化影像创作逐渐浮出水面,为未来的电影市场提供了新的创作方向。大会中展示的《留守老家的摄像头》和《陪73岁姥姥离婚》等故事,以独特的视角和深刻的情感,展现了老年人群体的生活状态和心理需求,引起了现场观众的广泛共鸣。

谈及好故事的评审标准,评审杨海表示,值得挖掘的素材很多,应该使它们从“状态”“概念”向完整的可读的故事转换。宁岱则青睐于题材具有时代价值,且具有清晰人物脉络的故事。童文群和张珂都对此次故事大会素材的新鲜性表示认可,并表示新鲜不应掩盖了故事本身。

好的故事想要孵化为影视项目,需要经过一个审慎的过程,要综合性考虑多方面因素。评审们对于故事的影视化改编提出建议。雷志龙认为,影视改编可以采取和故事不同的情感基调,在叙事上运用巧

思。张珂则建议,选择故事改编时还应考虑影视化成本,以及审查、发行、本土影视创作环境等现实因素,注重实际的可操作性。

短片成为电影创作转型的重要跳板

当下,短片成为青年导演创作的重要形式及新人导演入行跳板。HiShorts! 厦门短片周期间,嘉宾与评审聚焦短片创作与发行。多位电影行业资深人士表示,短片不仅是长片的铺垫,更是电影创作转型的关键跳板。

作为评审,导演方刚亮注意到,2024年参赛的短片作品视角更加多元化,为电影创作带来了新鲜血液和重要补充。在方刚亮看来,短片的价值远不止于为长片做铺垫。他认为,短片是一个能够充分展示导演创意和技术能力的平台。

导演程亮对国内短片的质量提升表示了极大的振奋。他认为,国内短片正逐渐接近甚至有超越国外作品的趋势,这一变化不仅体现了国内导演才华的涌现,也预示着中国电影创作力量的不断增强。

香港资深电影发行人朱任之认为,短片在电影创作转型中具有重要作用。他表示,短片作为电影创作的一种新兴形式,具有成本低、周期短、传播快等优势。对于新人导演来说,短片是电影创作转型的重要跳板,为导演从短片向长片过渡提供了可能。

曾参与《无名之辈》《万里归途》等多部热门影片编剧的知名编剧雷志龙分享了自己的转型历程。他透露,自己从事编剧工作十年,虽然服务过众多项目,但始终缺少一个完全由自己把控、从头到尾创作的故事。因此,他决定拍摄短片《冬日小叙》,以此作为对自己导演能力的探索和挑战。雷志龙坦言,短片创作让他更加了解自己的短板,也让他在未来的长片计划中更加明确了方向和目标。

谈及短片发行,朱任之表示,短片的发行渠道相对灵活多样,除了传统的院线发行外,还可以通过网络平台、社交媒体等多种渠道进行传播。此外,他还强调了短片在电影节展映中的重要性。通过参加电影节展映,短片可以获得更多的曝光机会,吸引更多的观众和投资者的关注。

针对当前电影市场的变化和挑战,朱任之建议,电影人需要不断适应市场的变化,积极探索新的创作和发行模式。他鼓励青年电影人要保持对电影的热爱和执着追求,勇于尝试和创新。

“2024网络电影创投青创计划”举办终评路演

本报讯2024年12月26日,“2024网络电影创投青创计划”终评路演在北京举办。自6月24日启动征集以来,此次活动累计收到有效参评项目440余部,历经6个月的初评及复审的层层专业选拔,最终6个项目脱颖而出,入围本次终评路演并进行现场推介。

悬疑探案题材《火神之七绝八怪》摘得“评委会最佳项目”荣誉,获45万元专项开发奖金,古装武侠题材《江湖最后一根稻草》、喜剧公路题材《暴走假日》、喜剧犯罪题材《对不起!我是卧底》、冒险动作题材《绝境》、公路喜剧题材《与盗同行》5个项目,摘得“评委会优选项目”荣誉,每部均获30万元专项开发奖金。

近年来,网络电影行业发展呈现出提质增效、类型多元、融合创新等积极态势,但同时,内容同质化、制作水平差异大等问题仍然存在。为破解这些难题,行业亟需加强内容创新、培育青年才俊,在政策指引下稳健前行。

在此背景下,由国家广播电视总局电视剧司、上海市广播电视局指导,中国电影基金会网络电影专项基金、上海电视节组委会支持,爱奇艺主办,腾讯视频、优酷联合主办的“2024网络电影创投青创计划”活动诞生,面向市场广泛征集优秀网络电影项目,并为入围终评路演的6个项目,提供内容创作、拍摄制作、资金支持等全方位支持,以此鼓励新生力量、推动精品项目落地,培育市场共攀高峰。

“郭德纲老师说过,走进剧场您先开心,在这过程中如果您能悟到了什么,那就是另一个Level了。”在采访室柔和的灯光下,将于2024年12月31日上映的跨年档喜剧电影《窗前明月,咁!》导演魏迦丞和杜晓宇若有所思。

《窗前明月,咁!》是魏迦丞和杜晓宇携手合作的首部作品。二人“脑洞大开”,找来费翔、左凌峰、傅菁、马东锡、宋小宝“破圈”合作,“翔你这个小东锡”组合“出道”当日,网友戏称,“各个领域各派出了一个‘王炸!’”谈及选角初衷,两位导演回应道:最大的心愿,是让观众在106分钟内忘掉烦恼,沉浸在纯粹的欢乐之中,开怀大笑!

费翔:胡恭平非我莫属

电影筹拍过程中,二人分工明确。魏迦丞负责整体的剧本改编和镜头调度,杜晓宇则更多关注演员的表演和现场氛围的营造。杜晓宇感慨:“只有当我们真正理解演员的想法和需求时,才能够引导他们发挥出最好的表演状态。而魏导在这方面做得非常出色。”

费翔的参与是《窗前明月,咁!》的一大亮点。费翔在宣传路演中曾说:“如果是别的角色谁演都可以,但是胡恭平只能是我。”

费翔赋予了胡恭平诸多细节上的表演,魏迦丞和杜晓宇回忆称,费翔在造型上和演绎上给自己的人物设计了表演的支点,比如费翔提出了“抽烟夹克”的设计,这是源于西方国家的一种衣服设计,也就是在睡觉上缝有装烟的口袋,在电影中胡龚平在训斥自己的助理朱士奇(左凌峰饰)时,会从口袋里掏出一根烟,从而让这个角色更加立体丰富。

中国电影基金会理事长张丕民认为,网络电影作为新型载体,凭借互联网的无界传播,正日益成为中国电影市场的重要部分。它的快速发展和广泛影响,不仅为观众提供了更多选择的观影条件,也为电影从业者带来了全新的创作空间和展示平台。网络电影的灵活性和创新力,正在为中国电影市场注入源源不断的活力和动力。

在张丕民看来,如何进一步提高制作水准、发掘和栽培出更多新锐人才,以此提升网络电影艺术质量;如何了解和满足受众多样化的观影需求,为他们带来更多触动心灵的作品;如何平衡网络平台的灵活性与电影艺术的严谨性,均是当前行业需要共同关心和探讨的重要话题。

国家广播电视总局电视剧司司长高长力表示,网络电影作为一种艺术形式有它存在的独特价值。“青创计划”成功汇聚了投资方、播出平台及创作人员等多方力量,形成共同培育精品电影的共识。目前通过各方合力实施,已催生众多优秀创意,若想要繁荣振兴网络电影产业,还需各界全力以赴,共同培育出更多精品力作,开创网络电影发展的新前景。

高长力还透露,国家广播电视总局最近正在对电视机厂进行深入调研,发现今年4K超高清电视机销量大幅上升,未来家庭4K超高清电视的普及率会更高。网络电影这一艺术形式非常适合家庭观看,未来的体验会更好。

自2024年6月24日在上海电视节期间启动

(杜思梦)

专访《窗前明月,咁!》导演魏迦丞、杜晓宇: 106分钟,忘“咁”烦恼!

■文/白晨

“喜”“剧”二字,缺一不可

“演而优则导”,这似乎是演艺圈一条不成文的定律。从演员到话剧导演,再到电影导演,魏迦丞和杜晓宇实现了职业生涯的转身。谈到从演员到导演的经历,魏迦丞和杜晓宇回忆起自己的从业经历,“我一直认为演员的终极目标就是导演,就是如果能往前走这一步,对于演员来说是一个特别圆满的事情。”

2013年,春节晚会出演小品《今天的幸福2》,杜晓宇因“前夫哥”一角被观众熟知,但早在上春晚前,杜晓宇已是开心麻花的功勋演员,在多场著名话剧剧中饰演重要角色,从《江湖学院》中外强中干的校长余满仓,到《乌龙山伯爵》中老奸巨猾的大反派银行行长邱田,再到《夏洛特烦恼》里见义勇为的王老师。而魏迦丞则是毕业于中央戏剧学院,是一位舞台经验丰富的话剧演员。

在二人看来,演员的实践过程中会积累很多的经验,对镜头、故事有很多的想法,时不时会有冲动想“如果我们去掌控一部戏,该怎样去调和诠释这个角色”。执导《窗前明月,咁!》,魏迦丞和杜晓宇感到满足和充盈。

《窗前明月,咁!》的创作,魏迦丞和杜晓宇秉持着“笑中带思”的理念,力求让电影在带给观众欢乐的同时,也能够引发他们的思考和共鸣。

◎ 新片

《骗骗喜欢你》 打工女孩林晴朗被“渣男”张子骏欺骗,一夜之间甜蜜誓言变成201314元巨额债务。诈骗头子欧阳晖的意外出现,给林晴朗的生活带来新的转机,两人联合“碰碰车车神”董晓惠、“骗场老炮”柏仕通设局开团,与张子骏斗智斗勇。 上映日期:2024年12月31日 类型:喜剧 编剧:杨玉婷 导演:苏彪 主演:金晨/孙阳/李雪琴/王皓 出品方:广州猫眼影业/上海儒意影视等 发行方:猫眼微影	《街一边水一边》 故事讲述了江南老街一家百年老店的两代女店主,在不同时代背景下命运、生活和情感的遭遇。 上映日期:1月1日 类型:剧情 导演:刘丰鸣 主演:史可/李墨之/徐凯鑫 出品方:浙江源来影视文化传播 发行方:浙江源来影视文化传播	《海东四少》 欣欣的梦想是唱歌,但遭父亲的极力反对。欣欣的母亲疾病缠身,靠父亲务农维持生计。经过不断努力,克服困难,最终欣欣完成了梦想。 上映日期:1月1日 类型:剧情 导演:高峰 主演:阿丽玛/杜建桥/赵志伟 出品方:中奎电影河北有限公司等 发行方:北京韩语文化	《万山的女儿》 讲述了潘香凤在对敌斗争中不幸被捕,受尽严刑拷打后英勇就义的故事。 上映日期:1月2日 类型:剧情 导演:宋奇 主演:黄诗佳/汪永贵 出品方:浙江天河影业等 发行方:华政影视/丽水顺邦影视	《火锅艺术家》 讲述了落魄电影导演李儒意为了不回家继
--	--	--	---	--------------------------------------

以来,截至9月30日,“2024网络电影创投青创计划”共收到440余个项目投递。在10月8日至11月8日的初评阶段,由爱奇艺、腾讯视频和优酷三大平台的网络电影相关部门组成的56人专业评审团队,从专业维度、商业维度和创新维度等多个方面,进行了深入的讨论和评估,最终选出12个项目进入复评。

在11月8日至12月4日的复评阶段,8位复评评审做了线下复评闭门问答,通过与项目方面对面交流与沟通,最终从12个项目中遴选出6个项目进入终评路演。

爱奇艺电影及海外业务群总裁杨向华表示,网络电影行业虽然正处于冷静求变的关键阶段,但仍潜藏着蓬勃的生机和无限可能。创新无疑是网络电影行业重攀高峰的核心,无论是创意的创新、人才的创新,还是平台的创新,都是必不可少的一部分,必须共同发力,才能取得突破。

中国电影导演、编剧、监制,厦门大学电影学院院长,北京电影家协会主席黄建新,担任本届终评评委会主席。黄建新表示,伴随观众审美的提升及网络科技的飞速发展,市场对创作端提出了更高要求。如何拍出观众更喜欢的作品,找到更新颖的角度、发现更有联想的艺术形式,这些都是电影创作者面临的挑战。他期待此次“青创计划”评选出的6部作品能够尽快落地,与观众见面。

“我觉得喜剧并不仅仅是为了逗笑观众。”魏迦丞说,“它更是一种表达方式和思考方式。我们希望通过这部电影,能够反映一些当代的社会议题,引发一些思考。”
为了实现这一目标,两位导演在剧本改编过程中进行了大量的删减和修改。他们不仅保留了话剧中的经典桥段和幽默元素,还加入了许多新的情节和角色,使电影的故事更加丰富和立体。
对于当下的喜剧创作,魏迦丞与杜晓宇表示,观众对喜剧的要求越来越高,最好“搞笑”和“内涵”要兼备,且要掌控好度。其次,剧本很关键,魏迦丞透露,《窗前明月,咁!》的剧本打磨了将近一年半的时间,在原作基础上进行了大量调整,“我们希望观众在106分钟内可以笑得开心,同时让观众在欢笑中感受到积极的正能量。”
如何让观众“笑”是喜剧电影绕不开的关卡。魏迦丞笑言:“在这个自媒体和娱乐节目充斥的时代,大家对包袱的忍耐度更高了,网梗也层出不穷。”创作出让观众捧腹的笑点,越来越难了,但魏迦丞坚信喜剧创作“喜”“剧”缺一不可,剧不能“烂尾”。“一个好的喜剧作品,首先是一个完整的故事,所以说喜喜剧剧,缺一不可。”二人表示,未来将以《窗前明月,咁!》为基础,做一些反思,创作出更多适应时代、适应观众审美情绪的作品。