

“造梦现场电影艺术展 大师季”开幕

本报讯 近日,由大麦艺展鸿图、淘票票联合出品,PIN Studio 独家策划和主办,德国汉莎航空特邀合作,798文化科技联合主办的“造梦现场电影艺术展 大师季”在北京798艺术区正式开幕。

“造梦现场”是国内首个以电影幕后艺术为核心的展览品牌,也是目前国内最大的电影艺术群展。2024年第二十六届上海国际电影节期间,“造梦现场”首站作为官方日程展览亮相,不仅获得了很多影迷观众的喜爱,在社交媒体引发广泛的关注和热烈的讨论,同时也收获了业内众多电影导演和演员的高度认可。

此次于北京开幕的“造梦现场电影艺术展·大师季”正是“造梦现场”系列展览的第二站。以影史大师与经典作品为主题,“造梦现场电影艺术展·大师季”将镁光灯重新投向一部电影诞生的地方,通过一个个在电影史上留名的大师,来回望世界电影诞生130周年的来时路,让观众可以寻找不同时期电影“造梦”过程中的吉光片羽。

展览的六大分区中,“帧间宇宙”展区内有奥黛丽赫本、阿尔弗雷德·希区柯克等国内外巨匠影人的手迹、照片、书札、原稿、亲笔书信等众多难得一见的珍贵收藏,“创作碎片”展区则通过展示卢米埃尔兄弟短片集、《24帧》《月球旅行记》等作品,拆解、探寻电影创作的本质。第三至第五展区聚焦多位全球顶级电影大师的创作之路,展示詹姆斯·卡梅隆如何从一位8分钟实验短片拍摄者蜕变为

《阿凡达》等科幻史诗的导演;吉尔莫·德尔·托罗如何构建出《水形物语》的魔幻世界;日本动画大师宫崎骏和今敏一生对手绘动画的坚持。最后一个展区,还回溯了近期的热门IP“哪吒”,从1979年《哪吒闹海》中首个影视化形象开始,展示哪吒作为中国人精神ICON的形象演变。

在展示电影幕后珍藏的基础上,“造梦现场”北京站还设置了两大特别单元。其中,与德国汉莎航空联合呈现的“黑屋放映”单元,将为观众播放七部德语佳片,其中包括经历过六次修复、剪辑和重映的经典科幻影片《大都会》,包揽了奥斯卡金像奖和戛纳金棕榈奖的影片《铁皮鼓》,以及《世界旦夕之间》(1973)、《柏林苍穹下》(1987)等珍贵老片。此外,展览期间,淘票票还将举办国内首个电影播客节,创新性地在“造梦现场”展览现场设置专属的声音空间,不定期邀

请电影播客主播、电影主创、行业观察嘉宾,以深度的对话与更多观众一起打破电影的第四幕墙。

适逢第十五届北京国际电影节这一全城电影嘉年华的启动,为了让更多影迷观众获得丰富的延伸体验,“造梦现场电影艺术展·大师季”还特别面向影迷群体推出观展福利。北影节观众可凭电影票根半价观展,此外,过去一年曾在淘票票上购买过电影票的淘麦VIP用户也可领取观展优惠券。

大麦展览控制厂牌艺展鸿图主理人余水涛表示:“造梦现场”是大麦艺展鸿图与淘票票在影展联动上的一次创新探索。我们希望能够依托阿里影业和大麦在电影与演出两大现实娱乐场景上的业务优势,不断拓展电影艺术与展览艺术的呈现形式和内容边界,持续为行业、为观众提供更多元的精神滋养与惊喜体验。”

开幕式现场,以“电影是‘造境’的艺术”为主题,著名电影美术指导曹久平、金鸡奖最佳编剧阿美,以及2008年北京奥运会开幕式影像总设计、北京电影学院美术学院副院长杨庆生等嘉宾还带来了一场精彩的论坛。

据悉,“造梦现场电影艺术展·大师季”将从4月4日持续到6月3日。继上海和北京站后,“造梦现场”IP后续还将去往更多全国城市进行巡展,并积极携手更多有影响力的电影节展,不断发掘电影艺术的全新现场呈现形式。

(赵丽)

专访《东四十条》导演詹涵淇、覃牧秋：一场关于“不切实际”的胡同实验

■文/梅紫

《东四十条》导演詹涵淇、覃牧秋

在第七届平遥国际电影节收获两项大奖后,时隔两年,电影《东四十条》带着松弛的气息登陆全国艺联专线,走进大众视野。

平遥国际影展是《东四十条》唯一投递的电影节展。投稿截止前夜,剧组刚刚结束一场拍摄,导演覃牧秋、詹涵淇接到朋友电话,被告知“有个电影节明天截止”,彼时,他们连“WIP(制作中的电影)单元”是什么都没搞清,仓促中报了名。片子拍完,大家都“阳”了,平遥影展的入选通知到了。

成片在2023年的平遥影展获得了不错的反响,观影过程中的笑声和结束后的掌声为影片开了个好头。然而,距离影片正式上映,又过去了两年。

对于詹涵淇、覃牧秋而言,“等待”上映的过程不算漫长,也不算煎熬。他们展现出一种随缘的“佛系”,当机会向他们抛来,他们便欣然接受,既不会与他人对比、筛选,也不会强迫自己进入纠结与权衡的泥沼。至于电影票房,二人淡然说:“我们没有概念。”

戏内： 一场由情绪编织的梦境

电影《东四十条》由一只走失的鸽子开始,住在北京胡同的两个年轻人东四(杨凯航饰)、十条(钱赓饰),发现了一张重金悬赏鸽子的告示,于是他们为了寻找这只鸽子,开始了一年四季晃悠悠的漫步和对话。

这四季的拍摄,全是困难。《东四十条》的制作成本低,场景基本都在街道上,但环境有些不受控,有的景,前一天还没有问题,拍摄当天就被铁丝围栏拦起来了。于是,他们索性选择了4:3的画幅,既规避了杂乱背景,同时也强化了对白戏份的荒诞感。

这类“不那么困难的困难”,很少影响他们的情绪。他们是体验派的创作者,“能拍就拍,拍不完也无所谓”,用覃牧秋的话说:“我们主打一个不较劲,这些东西(电影)你越爱它,就越容易跟它较劲,我觉得这样不太好。”也是在这种轻松的绿色创作氛围中,主创们用玩儿的心态攻克了一个个关卡,从共享单车胡同转场到辗转腾挪长椅等道具。

越抽象,越快乐。片中饰演东四的杨凯航,在某次拍摄中,突然停了下来,原因是和女朋友吵架了,心情低落。詹涵淇和他沟通了一会儿,他说,“能继续拍,但是可能笑不出来了。”詹涵淇回应道:“那就别用笑,该怎么演就怎么演。”

拍摄《东四十条》,詹涵淇和覃牧秋更注重自然情绪的流动,他们“克制”表达,十分的东西,只表达二分,减少价值观念出和人物冲突。最终呈现在观众眼前的影片,无比温和,氤氲中荡漾着诙谐,懒散中隐藏着治愈。

情绪大于故事,并不意味着情节的乏味。有一次,两位主角对戏。那天,演员钱赓和覃牧秋穿的裤子一模一样,坐在一起,钱

《濼户内海》类比,但詹涵淇和覃牧秋说,《东四十条》真正对标的是考里斯马基的《波西米亚生活》,同样的四季轮转、同样的困顿与诗意。不同的是,《东四十条》散发着属于北京胡同的气息。

詹涵淇和覃牧秋在鼓楼居住多年,熟悉那里的一切。戏外,《东四十条》很像一场即兴的生活实验,当被问及如何理解“鼓楼人都很不切实际”时,詹涵淇回应道:“我觉得鼓楼好,因为它能提供不切实际的想法、有可能去进行实践的一个空间,并且所有的人对此是包容和支持的。”她是在搬到鼓楼之后,才发现周围很多人在做着不切实际的事情。但她很快意识到,一件事是否现实,关键在于它能否实现。

覃牧秋补充道:“一个人自己在屋里不切实际,那是真的不切实际,但一堆人不切实际,你会发现,他们好像最终总能找到操作的办法。”

那些近年来在人文社科领域广为流传的劝告,比如“要爱具体事物”“要重建附近的关系”,在他们身上得到了清晰地体现。当被问及是否有预设目标观众时,二人都给出了否定的回答:“没有想过,最开始就拍给自己和朋友看,谁能看得懂,谁就是我们的朋友。”

无目的的创作,反而让他们的影片成为一面镜子。在二人的回答里,很少有什么东西是确定的,唯一确定的是:要表达。

谈及“电影人”的身份与未来,二人坦言,并没有太多想法,他们当下的规划或许与电影并无太多关联,但会持续“表达”。詹涵淇补充道:“表达是生命存在的意义,也许通过一首诗、一部电影、一个装置艺术,表达在我们人生当中不会停止。只不过载体会不断变化,我们从来没有觉得自己是电影人。”覃牧秋的想法则更加简单,“不要老干差不多的事儿就行”。

尽管观众常将《东四十条》与

用声线重塑现象级IP角色 “上译腔调”助力《我的世界大电影》

本报讯 4月6日,由SFC上影影城和上海电影译制厂联合举办的《我的世界大电影》普通话配音版映后见面会在四家上影影城举行,平均上座率达90%。配音版由上译厂倾力打造,主创团队配音演员刘风、张欣、吴迪、张琦、何佳易、孟祥龙、赵睿蓉、乔治皓亲临现场,与观众共同解码“方块世界的声音密码”。

“译制片的观众又回来了!”看到接近满座的影厅,作为特别嘉宾的上影配音艺术家乔榛激动得几近落泪,他感叹:“即使是简单的几句台词,但是配音演员们在做‘魂的再塑’的创作。”

作为全球现象级游戏IP的首部动画电影,《我的世界大电影》由上译厂老中青三代演员共同参与配音,厂长刘风亲自操刀,担任译制导演兼主要配音。影片以标志性的像素风格为基底,将方块乐园的创造性与冒险性展现得淋漓尽致,而中文配音团队通过声线重塑角色灵魂,让方块世界的奇幻叙事跨越语言壁垒。刘风在见面会上感叹:“见面会带给我们的感受,就像演员演出完一场话剧后谢幕的感觉。那一瞬间,兴奋、自豪抑或受到鞭策后打算加倍努力的复杂情绪涌上心头。一生付出没有白费的幸福感,今天我们配音演员感受到了这种幸福感。”

85岁高龄的曹雷在《我的世界大电影》中为邪恶的猪灵女巫马尔沙配音,是配音班底中最年长的一辈,最年轻的则是“00后”配音演员。在此次配音工作中,曹雷、乔榛等老一辈配音艺术家给年轻人带来指导,既保留了原汁原味的传承,也用现代人喜欢的方式呈现故事。

“曹雷老师、乔榛老师活跃在第一线,前不久她还为《爱在记忆消逝前》配音,也参与了四大名著、《苔丝》《呼

乔榛

啸山庄》等众多有声剧。他们这代艺术家视配音艺术为生命,只要进到录音棚,就会激情焕发地投入创作状态。”刘风认为,邀请老一辈艺术家参与,以老带新,给年轻演员传承的典范。“时代不一样了,从这部电影开始,我们的配音风格相比从前会有很大改变。市场、观众更希望听到生活化的表达方式,我们正在努力转变。大家已经找到了方向,希望能在短时间内达到目标。”

在映后交流环节,刘风率团队揭秘译制幕后。为了适配影片风格,主创人员在《我的世界大电影》配音风格上主打“接地气”。刘风花了大量精力修改台本,让台词生活化和口语化。“这部片子意译非常多。如果词还是给人高高在上的感觉,再好的演员也不行。”

让台词接地气的目的,也是为了去掉传统“译制腔”。刘风认为,上一代译制片的挑战是“让中国观众理解外国人应该那么说话”,而这代译制片的挑战则是接地气、贴合演员声线,让观众觉得可信。

放映现场,配音团队现场即兴演

绎主角的经典台词,彩蛋环节用“东北话”还原“电影版原声”,引发观众阵阵掌声。一些对配音感兴趣的孩子走上舞台,学习专业配音技巧。不少外国观众也来体验普通话配音的奇妙演绎,上译厂的普通话配音版让不同背景的观众毫无障碍地沉浸其中。

作为中国译制片的“声音摇篮”,上海电影译制厂自1957年成立以来,累计译制了《追捕》《简·爱》《佐罗》等数千部经典影片。其独特的“上译腔”曾陪伴几代观众成长,将《魂断蓝桥》的凄美、《虎口脱险》的诙谐、《加菲猫》的慵懒等异域风情,转化为镌刻在国人心目中的文化记忆。现任厂长刘风带领团队持续创新,在《功夫熊猫》《X战警》等作品中,以声线重塑角色灵魂,让“声音表演”成为跨越文化的通用语言。

此次上译厂与SFC上影影城的深度合作,也是上影推动产业链协同的一次重要实践。未来上影持续强化“大IP开发”战略,以内容创作为核心,构建内容生产、技术应用与市场运营协同发展的全产业链生态。

(姬政鹏)