

导演刘抒鹃· 电影是我一生的事业

■ 文本报记者 郑中砥

2011年,颜丙燕主演的《守护童年》荣获第28届中国电影金鸡奖“最佳儿童片”奖。2017年,全国首部聚焦基层全科医生的医疗题材影片《你若安好》上映,影片受到了诸多医务从业者的认可,“真实”是这些医务人员对影片最大的褒奖。2018年,在第27届佛山金鸡百花电影节上,一部反映佛山创业者的电影《梦想之城》成为电影节开幕影片,影片首映当日,诸多佛山市民观影后给出了“佛山版《中国合伙人》”的赞誉。这些不同题材的影片背后有一个共同的名字——导演刘抒鹃。

在导演身份之前,刘抒鹃广为人知的身份是一位知名制片人。她曾担任20多部优秀影视作品的监制、制片人,取得了令人瞩目的成绩。在成绩的背后,是刘抒鹃勤勉克己的工作态度与不断攀登的艺术理想。面对自己以往的成绩,刘抒鹃谦逊地说:“我一直都说,电影不是导演一个人的成绩,是每一个创作者共同创作出来的。我很幸福能够从事电影这个行业,我每天与一群充满艺术理想和奋斗精神的同伴们共同前行,在这样一种爱电影的氛围中与大家共同追逐更高艺术理想,我感到充满了动力也充满了希望。”

从儿童题材、医疗题材到创业题材,刘抒鹃导演的电影创作之路可谓天高海阔。从全国“五个一工程”奖、金鸡奖到第20届美国赛多纳国际电影节最佳世界电影奖……刘抒鹃导演一次次用现实生活的真善美打动观众,赢得赞誉。从青春岁月到创作盛年,刘抒鹃将自己的三十余载韶华洒向了地她热爱的影视艺术。“也曾有人劝我说,‘何苦让自己如此辛劳,停下来歇一歇吧’,但我无法停下,电影是我毕生热爱的事业,我要在我能够创作、有梦想有热情的时候尽可能地去拍电影,不要等到有一天心有余而力不足的时候,空留遗憾。”刘抒鹃说。

◎ 我爱电影,更爱这群电影人

刘抒鹃作为国家话剧院的导演,无论是舞台、荧屏还是大银幕,多年来一直辛勤耕耘。她一步一个脚印,在现实题材的路上埋头创作,每一部影片都由生活出发,从生活中提炼、加工、创造,最终凝聚成一部部原创影视作品。

2011年,刘抒鹃担任制片人,导演的电影《守护童年》,荣获第28届中国电影金鸡奖“最佳儿童片”奖;2013年导演兼制片人的电影《张丽莉老师的故事》,荣获中宣部颁发的第十三届全国精神文明建设“五个一工程”奖;2014年刘抒鹃导演兼制片人的电影《因为谷桂花》,荣获美国第20届赛多纳国际电影节(Sedona International

Film Festival)最佳世界电影;2017年刘抒鹃执导的电影《你若安好》,荣获第十六届中国人口文化奖广播影视类一等奖第一名……

翻开刘抒鹃导演的电影履历,鲜花与掌声如潮水般涌来,如果把目光再放远一点,看向刘抒鹃导演整个的影视生涯,我们会发现,在电影导演生涯之前,刘抒鹃已经以制片人的身份拥有了20余部优秀影视作品。

1993年拍摄电视剧《白塔风铃》,获东北三省电视“金虎奖”一等奖。1997年拍摄长篇电视连续剧《青春波尔卡》,刘抒鹃任总制片人,该剧由北京电视台等单位摄制,获江苏省“五个一工程”奖。2002年,刘抒鹃在中纪

委、中组部、中宣部和中央电视台联合摄制的电视连续剧《大地有江河》中任制片人、导演,该剧荣获2002年度中国电视“飞天奖”二等奖……

刘抒鹃从来不认为这些荣誉只属于自己,面对自己曾经的成绩,她坦言:“其实我每次都不敢在海报上写下自己的名字,因为我深觉任何一部影视作品都绝非导演一人之功,是每个创作者共同奋斗的结果,我们在这个过程中彼此激发灵感,产生艺术碰撞,在创作的激情与灵光中徜徉在光影的海洋。我爱电影,我更爱周围这群追逐艺术理想的电影人。”在刘抒鹃看来,电影是她此生最幸运、最幸福的事业。

◎ 我尝到了深入生活的甜头

2017年刘抒鹃创作以国内首部全科医生为主角的影片《你若安好》。在创作之初,刘抒鹃并没有将目光锁定在全科医生身上,因为“医生的种类太多了,急诊医生、专科大夫等,都是我们可以选择的对象”。经过一年多的深入生活、深入医院,每天观察医生、病患的日常生活与交流,刘抒鹃最终将目光放在了“不够受重视的基层全科医生”身上。“这是一年多的深入生活之后,我们创作团队一致的决定,我尝到了深入生活的甜头,得到生活的

启示”,刘抒鹃说。正是踏踏实实扎根生活、扎根创作,刘抒鹃发现了强化全科医生队伍和加强基层医疗设施建设是医疗改革的突破口。而这个观点已写在党的十九大报告对医疗改革的阐述上。刘抒鹃感同身受地向记者分析了当前大多数患者的医疗意识中存在的问题,“患者有个头疼脑热都恨不得去三甲医院,很少人会选择先去近在家门口的社区医院就诊,全科医生的建设就是要打造老百姓日常生活的第一道守门人,这是我们基层医疗的发

展方向……”刘抒鹃详细解释了医疗流程中的种种现实情况,对日常生活中每一个医生的日均接诊量、接诊时间、轮休时间等数据信手拈来,“我们去给许多医生放映这部影片时,得到最多的反馈是‘这个电影太真实了’,这说明我们的工作没有白做,一年多与医生同吃同住的时间没有白费”,刘抒鹃感慨道。

对于她来说,得到专业人士“真实”的评价就已经是最大的褒奖,是对她深入生活搞创作最好的回应。

◎ 现实题材创作要先打动自己

2018年刘抒鹃带领自己的创作团队奔赴广东佛山,为表现佛山改革开放40年拍摄了《梦想之城》,影片由保剑锋和金巧巧分饰男女主角,通过两个平凡小人物的变化来折射佛山改革开放40年中的风雨历程。“大时代的巨变,让每个人物的生活进入了新的天地,我们是完整经历过这个时代的人,会有更深的感触与体会”,正是由于这种感同身受的共情,刘抒鹃“将自己放

在片中主人公身上,感受那种巨大的幸福感与满足感和梦想精神”,用高度共情的创作,刘抒鹃在创作中先打动了自己,“只有当创作者首先被自己笔下人物打动的时候,才可能在未来打动更多的观众”,刘抒鹃直言。

在《梦想之城》的创作中,刘抒鹃放入了大量自己对生活的感悟,她相信电影,也相信她的演员与团队。在采访中,刘抒鹃眼神真挚地感叹道,

“有人说电影是假的,但对我来说不是,所有的东西都是真的,我们的故事是真的,演员的情感是真的,大家付出的辛劳是真的,创作中的体会都是真的。”

正是这种真实的力量让刘抒鹃一次次走入创作,一次次感悟生活的馈赠。她认为很多时候,创作也讲究一种“机缘”,是“刚好走到了那个时刻,一切就都自然而然,水到渠成了”。

◎ 我渴望仰仗文学的力量

刘抒鹃是中文系的毕业生,她多年的创作得益于在中文系学习时的诸多文学积累,“我一直认为电影要从文学

中寻求滋养,只有有了更高的眼界,才会有更高的艺术高度”。在刘抒鹃的诸多电影作品中,几乎全都是原创故事、

原创剧本。刘抒鹃通过“下生活”让她的作品得到了生活的滋养,未来,刘抒鹃“渴望能够更多地仰仗文学的力量”,就像她说的一样,“科技与文学是电影的两翼,只有让电影借助文学的力量,才能在深度和广度上更大的升级”。

2019年是建国70周年,刘抒鹃毫不讳言“我们是这个时代的受益者,所有的幸福与满足都得益于我们背后这个伟大的祖国”,她带着一个电影人的责任和作为艺术家的使命,“我们会在2019年奉上一部更加多面立体展现新中国70年发展变化的影片”。虽然不能透露片名,但刘抒鹃还是大方分享了她此次创作的一些细节,“这次我们的作品在讲故事的方式上会更加宏大,也会用更多科技化手段,希望能够更大提升影片的可看性,尽可能地吸引年轻观众”。

齐为民儿童电影展映周吉尔吉斯斯坦举行 为民儿童电影图书馆走进吉国

本报讯 受吉尔吉斯斯坦国家电影局的邀请,齐为民儿童电影展映周暨为民儿童电影图书馆捐赠仪式1月15日-24日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克市举行。导演齐为民率出品人陈露、编剧曹谁、演员艾力库出席了活动。

电影周交流期间,分别放映了齐为民导演的《蓝色七星湖》、《一江明珠》、《派饭》和吉尔吉斯斯坦著名导演萨姆什耶夫的《白轮船》,反响热烈。齐为民导演说:“电影是世界的语言,中国电影受到吉尔吉斯斯坦观众的喜欢,我们也感受到吉国电影的灵性,希望中吉电影文化交流能越来越多”。

(支乡)

导演齐为民(左二)等参加展映活动

第二届中国抚远少数民族青少年电影周开始征片

本报讯 近日,第二届中国抚远少数民族青少年电影周在山东潍坊坊举行启动仪式,抚远市委常委宣传部部长汤洪涛、中国少年儿童电影评论与推广委员会会长齐为民、乌苏镇镇党委书记李东升出席了启动仪式。

据悉,中国抚远少数民族青少年电影周是由中国电影评论学会、抚远市委市政府指导,中国电影评论学会少年儿童电影评论与推广委员会、抚远市委宣传部主办,乌苏镇镇委人民政府、北京海晏和清影视文化有限

公司承办的青少年电影周活动。在首届成功的基础上,正在积极筹划第二届乃至第三届。在当下社会,将少数民族青少年电影形成一个品牌,并重点突出市场的作用,非常重要。其影响力和意义不可限量。

本次征片范围是长片、短片、纪录片,起止日期是2019年2月1日-6月30日,用5个月的时间征片。7月底公布入围名单,8月中旬电影周正式开始。

随着少数民族青少年电影周的发

(支乡)

“聚变·品质决定影响”新华文娱数据发布会在京举行 《我不是药神》《红海行动》等十片获品质推荐

本报讯 1月28日,由新华网主办,国家电影智库、艺恩数据协办的“2018新华文娱数据发布”暨“聚变·品质决定影响”主题论坛在京举行。现场发布2018年新华文娱品质推荐及影视行业年度白皮书。

中国影家协会分党组成员、中国文联电影艺术中心主任饶曙光,北京电影学院副院长、青年电影制片厂厂长俞剑红,新华网产经中心总编辑段世文,国家电影智库秘书长刘正山,灵河文化CEO白一鹭,完美世界影视副总裁、《香蜜沉沉烬如霜》总制片人刘宁,实力文化创始人、《见字如面》、《一本好书》总导演关正文等参加发布会。

发布会上,新华网发布了2018新华文娱品质推荐,获选作品为:电影篇《我不是药神》、《红海行动》、《影》、《一出好戏》、《无名之辈》、《无双》、《动物世界》、《邪不压正》、《无间道》、《超时空同居》;剧集篇《大江大河》、《延禧攻略》、《橙红年代》、《香蜜沉沉烬如霜》、《如懿传》、《正阳门下小女人》、《最美的青春》、《归去来》、《沙海》、《和平饭店》;综艺篇《国家宝藏》、《风味人间》、《奇遇人生》、《我就是演员》、《一本好书》、《声

临其境》、《相声有新人》、《幻乐之城》、《上新了!故宫》、《创造101》。

段世文表示:“2018年中国影视产业在重重压力下仍然稳步前行,贴近生活、倡导正能量的作品逐渐成为主流,国产影视剧行业彰显出品质决定下的强大影响力。”

艺恩解决方案中心副总经理刘翠萍现场讲解《影视行业年度白皮书》,立足多维数据指数,解剖2018年全年影视产业。白皮书显示,2018年中国电影市场增速高于北美及全球市场,其中国产影片票房占比超六成,电影更重质量,国产片(《红海行动》、《唐人街探案2》、《我不是药神》)首次攻占全年前三甲。数据显示,“口碑”已经成为观影的首要驱动力。

“品质决定影响”圆桌论坛由俞剑红主持,饶曙光、刘正山、白一鹭、刘宁、关正文、王学锋、刘翠萍、刘德濒、白洪羽、张焕引、张平等参与对话。

俞剑红表示:对于影视剧作品来说,最核心的是故事、是创意、是内容,影视作品是技术和艺术的结合,质量的提升与整个工业体系的发展水平息息相关。

饶曙光在论坛上表示,2018年

展,青少年影视化教育也将作为新教育手段,走进越来越多的校园及青少年的日常生活之中。电影周正是以关注少数民族文化和青少年成长,关注少数民族青少年电影发展为宗旨,表彰奖励优秀的少数民族青少年电影,为广大青少年儿童提供一个观影的媒介,真正将少数民族青少年电影商业化与公益性兼顾,促成少数民族青少年电影的可持续发展,真正让青少年儿童受益。

白一鹭认为,文艺工作者当前应提升自我审美能力,拉近与其他先进国家从业者的审美差距,提高艺术作品的品质,满足观众的需求。

《见字如面》的总导演关正文在参与论坛讨论时坦言,在互联网技术迭代的当下,浅娱乐作品的短期爆发应当被看做是正常现象,“在一定程度上,应该看到影视作品品种多元化,对整个文化生态是有意义的。而多元生态是影视品类健康发育、在竞争中能够脱颖而出的必要环境。”

在本次论坛上,影视行业从业者、专家学者纷纷建言献策,汇聚共识,要用质量的提升推动中国影视的可持续发展,品质不仅要影响市场,更要决定市场、引领市场,积极构建行业新业态,用匠心精神打造品质佳作。

(杜思梦)

4.32亿个小时制作! ——维塔工作室来华揭秘《阿丽塔》诞生

■ 文/本报记者 杜思梦

由二十世纪福斯出品,詹姆斯·卡梅隆编剧及监制、罗伯特·罗德里格兹执导的科幻动作特效电影《阿丽塔:战斗天使》将于2月22日与中国内地观众见面。日前,影片幕后团队维塔工作室的动画主管Mike Cozens和视觉主管Eric Sandon空降北京,与中国影迷分享这部特效难度《阿凡达》的电影特效制作过程。

《阿丽塔:战斗天使》根据日本漫画家木城雪户的漫画《铊梦》改编,这部作品可以说是九十年代最为经典的格斗漫画之一。故事发生在未来的26世纪,一个半机械少女残躯被医生依德捡回后重获新生,依德为她取名为阿丽塔……

据统计,《阿丽塔:战斗天使》在维塔工作室使用的磁盘空间是《阿凡达》的3倍,全公司有近800人投入该项目,动用三万台电脑进行运算制作,团队对特效场景渲染时间总计为4.32亿小时。

在角色塑造上,维塔为阿丽塔制作了包括眉毛和睫毛在内的47种毛发造型,在她头上有超过13.2万根头发,2000根眉毛,480根睫毛,脸和耳

朵上有近50万根“桃色绒毛”。工程师们实现了一种新的毛孔生长技术,在每个毛孔中放置单独的毛发,使得阿丽塔的皮肤更加细腻紧致;71件数字特效服装,女主角共计使用了125种不同的穿法;超过2500张面部表情的定帧图组成了她的各种表情;阿丽塔的一只眼睛由将近900万个像素制作,而《指环王》整个才动用了15万像素。眼睛的近景镜头没有用传统的动态贴图制作,而是完整创建了包括虹膜内的丝模型在内的整个眼球结构。观众在银幕上只能看到金属质感的机械身躯,却无法体会到阿丽塔实际是由8000多件数字制作的拟人偶合成,她的身体拥有大大小小800多个内部零件,狂战士的身体更是运用了2700个组装部件。所有的零件随着人物的每一个动作高速运转。

《中国电影报》:创作阿丽塔的脸时,有过哪些参考?

Mike:我们做特效总是尽可能多地参考真实世界,阿丽塔的数字脸构建也是一样,为了构建这张脸,我们会和整形医生交流,了解脸上肌肉走向,以及脸上所有肌肉的动作。尽可能逼真地还原这张脸。

和整形医生交流,了解脸上肌肉走向,以及脸上所有肌肉的动作。尽可能逼真地还原这张脸。

《中国电影报》:《阿丽塔》的特效制作,有没有预算压力?

Eric:这部电影没什么预算压力,詹姆斯·卡梅隆和罗伯特希望拍出他们想要的效果,福斯也很配合,电影的制作并不便宜。维塔工作室总是希望创造出最好的形象,而不是关注利润。技术方面我们的目标就是释放导演,让他们关注故事和演员的表演,而不是特效。

《中国电影报》:如果技术足够成熟,您认为表演捕捉会不会替代演员?

Mike:这是一个很好的问题。演员非常重要,不可能有演员模型后就不需要表演了,你需要的还是演员本身,演员很重要,导演的想法也很重要。

《中国电影报》:维塔有没有计划跟中国电影公司展开更多的合作?

Mike:当然。去年,维塔完成了中国电影《动物世界》的特效,火车上怪兽打斗的场景就是我们做的。我们目前在做《花木兰》的特效,也计划跟很多导演合作。

Eric:维塔工作室是一家新西兰公司,但是我们的足迹能够遍布全球,是因为好电影会在全世界传递。中国市场变得这么大,未来会有更多合作空间,我们觉得,能参与不同地方的电影,是一件很棒的事。