

《明日战记》票房突破5亿元

暑期档国产科幻片市场占比约四成

■文/本报记者 姬政鹏

截至8月23日,2022年暑期档总票房已经超过85亿元,是中国电影市场自疫情以来,暑期档的最佳市场成绩。在今年暑期,国产科幻片迎来久违的爆发,《外太空的莫扎特》、《独行月球》、《明日战记》三部风格各异的国产科幻片接连上映,在暑期贡献票房超35亿元,占比约40%。

《外太空的莫扎特》将科幻与父子温情相结合,《独行月球》在喜剧中加入了科幻元素,《明日战记》则更加“直给”,通过“硬核”机甲战斗,吸引了不少观众。该片于8月5日上映,三天票房超2亿元,市场走势平稳。该片票房在8月22日突破5亿元,是8月市场上仅次于《独行月球》的“二号种子”。

中国科普作家协会科学与影视融合专委会常务副主任林育智表示,国内机甲电影其实一直都有,只不过票房都不大理想,有的甚至没有走上院线。《明日战记》证明了中国电影制作技术足以支撑这一类重视特效题材,这无疑会鼓励和促进更多类似题材的创作。他还说:“《明日战记》让我们在《流浪地球》、《独行月球》之外看到了更多的可能性,中国电影距离科幻电影领域的百花齐放也越来越近。”

◎“将科幻元素和动作类型相结合是文化自信的表现之一”

动作片是香港电影的优势类型,古天乐任总监制的制作班底将动作片的剪辑融入机甲战斗,给观众带来了耳目一新的视听体验。蓝星球科幻电影周策展人马贺亮就认为,《明日战记》的机甲物理对接过程,以及机械的结合过程,在视觉上非常可信,整体上又非常流畅,进行打斗的时候,会让观众有一种观影的“爽感”。他还说:“全世界的机甲动作片,相比香港电影来说,动作都

是偏慢的,而香港动作片自身有着多年积累出的优势,它会打得非常痛快,让人目不暇接。”机甲战斗是《明日战记》宣传的着重点,能看出片方在这方面的自信,马贺亮表示影片有着许多香港类型片典型的特点,这也是受香港电影独特的文化背景影响。“功夫片的动作设计、警匪片的情节设置是香港类型片的基础,我们也能在《明日战记》中找到它们的影子。”

在购票网站和社交平台上,也有观众将《明日战记》评价为“注入科幻元素的香港动作片”。林育智认为,“拳拳到铁”的《明日战记》确实融合了香港电影的功夫动作和警匪特色,这也是香港电影人的专属优势,在他看来,香港的电影人可以努力将更多科学、科幻元素和警匪、动作类型相结合,“这是文化自信的表现之一,也是继承与发展。”

◎用时间和精力让“中国科幻”比肩好莱坞

耗资4.5亿港币,前后7年制作完成,《明日战记》可能是香港制作规模巨大、技术难度最高的一部电影。影片导演吴炫辉是特效师出身,据他介绍,《明日战记》的特效镜头数量在亚洲同类型片中首屈一指,“片中空战和车上大战两场戏加起来已经超过800多个镜头,整个影片特效制作用了五年,我们努力拍好,不会让观众称这部戏为‘伪好莱坞’。”

《明日战记》启动于五年前,那时中国科幻电影发展还比较薄弱,

影片数量少,从业者的科幻概念也并不明晰,前期筹备、中期拍摄、后期制作、故事、剧本、概念设计、置景道具、动画预演,都没有直接的参照物。一切都要从零做起,如果某个步骤出问题,就会牵一发而动全身。

影片的创作者们用时间和精力,努力弥补着与好莱坞一流科幻片的“门槛差距”。吴炫辉说:“我们拍古装片轻车熟路,但做科幻片,资料储备并不多,而且大多是来自于国外,古天乐希望能用自己的想法、

出发点和技巧去做。我们在过程中也经历和克服了很多困难和挑战。”仅仅机械的前期准备,就花掉3年时间。一顶机甲兵佩戴的头盔,200多个零件,需要先画图,再拆解每个零件,然后把每个零件从零开始打磨成型,直至完成整套机甲。在后期特效方面,全片90%由特效完成,包含超过1700个特效镜头。在影片上映后的路演中,古天乐也谈到了影片制作的不易:“片中一个360度、时长48秒的镜头,每秒需要花费12天,48秒用了576天才完成。”

《明日战记》片中视效由中国特效团队全力制作,主要部分是由古天乐的“天下一ONECOOL”特效公司制作,另外,特效公司MOREVFX也负责了片中七八十个视效镜头。李帅是MOREVFX的特效总监,在他看来,国内目前在视效技术方面已经比较接近好莱坞,“差距肯定有的,但国内团队成长特别快,正在飞速拉近这个距离。近几年,国内很多导演开始借助视效去表达自己的一些想法,尝试不同类型片子,这才有了国产科幻电影的发展。”

◎中国的科幻动作片也可以拍得细致入微

2020年8月,国家电影局、中国科协印发《关于促进科幻电影发展的若干意见》,提出将科幻电影打造成为电影高质量发展的重要增长点和新动能,把创作优秀电影作为中心环节,推动我国由电影大国向电影强国迈进。

在政策支持下,科幻电影创作也迎来黄金机遇期,在科幻影片接连涌现的背后,国产电影制作水平也不断提升、丰富和细化。《刺杀小说家》首次大规模使用虚拟拍摄技术,《白蛇传·情》借助数字化视效技术搭建出了逼真的虚拟场景,《明日战记》则体现了中国的科幻动作片也可以拍得细致入微。

刚刚闭幕的第十二届北京国际电影节也特别设置了科技单元,有

关科幻电影的主题更频频出现于相关论坛上。电影从业者、文学创作者、科技工作者等纷纷为中国科幻电影的未来发展建言献策。

中国电影家协会副主席尹鸿就表示,近年来中国电影工业化水准、制作水平、制作能力、制作规模都有所提升,特别是头部电影应用新技术的能力、工业化的水平提升明显。中国电影科学技术研究所(电影技术质量检测所)总工程师刘达认为,国产电影拍摄制作水平、视听品质、科技含量、国际传播力影响力世界领先是建成电影强国的重要科技内涵。他说:“基于信息视听技术的高新技术格式电影生产能力要足够强劲,要努力满足人民对高品质影片的需求。”

中国电影评论学会会长饶曙光表示,国产科幻电影应该多样化、多元化,需要有更多创意和想象力的软科幻电影去满足观众的想象力消费,也需要有硬科幻来推动中国电影工业化体系的进一步完善。

他说:“中国电影的创作生产及特效水平目前能基本满足中国科幻电影创作、制作的要求,但距世界顶尖水平还有一定的差距。既要认识到差距,也不能妄自菲薄,向前看、拼命追赶就会有更好的机会和将来。相信中国电影人能够尽快的克服短板,充分实现创意力和想象力,在科幻电影创作和生产方面给我们带来更多的惊喜,让观众有更多的获得感。”

北影节“中国影视教育论坛”举办

回顾中国影视教育十年成就

本报讯 8月16日上午,中国高等院校影视学会2022年北京国际电影节特别专场——“中国影视教育论坛”在雁栖湖会展中心成功举办。本次论坛由北京国际电影节组委会主办,中国高校影视学会秘书处、国家社科基金重大项目(21ZDA079)课题组和中国高校影视学会影视教学专业委员会共同承办。论坛的主题为“中国影视教育这十年”。

北京广播电视台党组成员、副总编辑,第十二届北京国际电影节组委会副秘书长边建,国务院学位委员会戏剧与影视学科召集人、北京电影学院党委副书记、副院长胡智锋,教育部戏剧与影视学类教学指导委员会主任委员、北京师范大学艺术与传媒学院教授周星,北京电影学院视听传媒学院院长程樵,中国传媒大学动画与数字艺术学院教授张歌东,北京师范大学艺术与传媒学院数字媒体系主任周雯,中国传媒大学播音主持艺术学院院长喻梅,中国传媒大学传媒艺术与文化研究中心执行主任张国涛参加论坛。论坛开幕式和主题论坛由学会副会长、北京电影学院研究生院院长王海洲主持。

边建在致辞中表示,北京国际电影节以共享资源、共赢未来为主旨,汇聚世界电影优秀成果,历经12年发展,已成为首都重要的城市文化名片。2022年北京国际电影节组委会为拓展北京国际电影节在全国高校的影响力,提升北京国际电影节学术含量,与中国高校影视学会友好协商达成全面战略合作关系,双方决定未来五年在主题专题论坛、高校展映、宣传报道、资源共享等领域开展深度合作。并希望通过这些活动促进北京国际电影节与中国高校影视学会间平等互利、优势互补、相互支撑、长期合作、共同发展。

张国涛在发言中表示,2022年北京国际电影节组委会与中国高校影视学会达成合作,举办主题专题论坛、高校展映、宣传报道、资源共享

等,是中国高校影视学会不断拓展社会服务能力、不断提升高层次社会合作水平的一次尝试,体现了中国高校影视学会来自高校、源于高校的特点,充分发挥了学会的学术优势,也为北京国际电影节增添了来自高校的声音、来自学术的力量。

在主题论坛环节,胡智锋发表了题为《这十年:新时代中国戏剧与影视学科建设与发展》的主题演讲。他表示,中国的戏剧影视学首先要建立中国特色,要有自己的自主性和主体性。中国有如此深厚的文化传统和积淀,有庞大的影视事业和行业,完全有能力构建基于中国影视实践的中国主体性的、自主的戏剧影视学科的知识体系。

周雯的发言主题为“影视审美教育对高校影视的强化刻不容缓”。他认为,只有为掌握影视传播能力的人培养出色的审美素养,才能更广阔地服务于社会。影视教育既要适应高科技时代影像发展需要,更要给予高科技教育后面人性和中国价值观审美表现的教育,要立足影视适应年轻人的心理创作的需求,更要强化中国文化价值和传统审美品质教育的重要性。

中国影视产业过去20年中飞速发展,包括电影、广播、电视、网络视听以及动画、数字艺术等,“中国影视教育论坛”的圆桌论坛环节,相应邀请到中国影视教育领域中电影教育、电视教育、网络视听教育、播音主持教育、动画教育、数字媒体教育行业的院长、学科带头人、专业负责人,就人才培养、学科建设、专业发展等问题,作了深入的梳理和研讨。

王海洲依据自己的教学经验,从四个方面分享了自己对影视教育的观点。首先,影视教育要夯实人文基础,在日常教学中让学生对中国传统、中国哲学、人类文明中优秀层面的知识进行深刻地把握。其次,影视教育要开拓社会视野,要求学生认识生活、了解生活,通过各种各样有意义的社会实践活动让学生更多地了解中国社

会,进行艺术表达。再次,影视教育要跟前沿技术。数码技术日新月异改变了电影和影像的生成方式,学生如果用原有的方式,不跟时代,不跟技术前沿发展难以完成任务。最后,影视教育要创新艺术表达。艺术生命力是要创新的,电影学院在研究生层面专门形成了教学工程“拔尖人才实验班”,让学生在掌握了电影基本技能的情况下自主发挥潜力,在电影语言方面为中国电影的升级换代提供更多新鲜力量。

程樵将人才培养分为三个阶段:生源、培养过程、毕业后的初阶阶段。他认为,当下信息碎片化的时代,知识获取的途径变得极其丰富,但是碎片化获取信息会对一个学科的认识产生偏差和误解,如果孩子们在学习过程中把碎片化的知识获取作为主流获取知识的来源,其对知识真实性和有效性筛选能力的缺乏,会使对学生的培养效果大打折扣,因此人才培养的过程中完整知识体系的建立不可替代。

张歌东梳理了中国动画教育近十年的变化,并表示中国传统文化的重要性。张歌东认为,一方面,传统文化滋养了动画,另一方面,动画教育中又凸显了传统文化的生命力和影响力。

周雯分享了自己在教学中的两点启示:第一,高端人才必须同时具备专业能力和人文素养;第二,高端人才需要长时间的教育与培养。她表示,数字媒体是艺术与技术的融合,希望在教育中让更多的学生拥有跨学科学习的能力,更加国际化的视野和更深厚的文化素养。

张燕介绍了关于港澳地区电影教育的情况。在香港回归25周年这一富有纪念意义的年份,我们更应该认识到香港电影教育将是未来非常重要的命题。学者们应该把香港本土的优势与内地的教育学科的经验融合,立足香港、面向内地、面向全球的电影发展,推动香港电影作为中国电影的重镇,发挥香港电影原有的优势。

(姬政鹏)

《邓小平小道》

入选第29届大影节优秀国产影片

本报讯 近日,北京国际电影节·第29届大学生电影节启动仪式举办,现场揭晓了北京国际电影节·第29届大学生电影节34部“光影青春”优秀国产影片入选结果,电影《邓小平小道》等34部优秀国产影片入选“光影青春”优秀国产影片。

北京大学生电影节迄今已经步入了第29个年头。29年来,在各方的共同努力下,大学生电影节以北京为中心,辐射全国,已成为一张具有重要品牌影响力的文化名片。自

1993年第一届大学生电影节开办以来,大影节始终坚持以“青春激情、学术品位、文化意识”为宗旨,以“大学生办、大学生看、大学生拍、大学生评”为特色,电影《邓小平小道》入选“光影青春”优秀国产影片,充分说明该片深得大学生青睐,有利于后续在大学校园宣传推广。

截至8月中旬,全国各地70多万观众走进电影院观看该片,一致认为影片拍得很真实、很感人、很有年代质感。

(花花)

动画电影《深海》发布“粒子水墨”特辑

本报讯 日前,电影《深海》发布“粒子水墨”特辑,首曝影片从0到1的美学研发历程。在美国、日本均拥有独特动画长板的情况下,《深海》尝试为中国动画探索全新方向:将中国水墨“三维化”。据悉,由于风格无从参考,仅让影片第一张概念图“动起来”即耗时两年。导演田晓鹏以“永远要做创新的事”为创作首要理念,作为其七年筹制的又一现象级力作。此番特辑首度揭露导演田晓鹏

的创作理念——创新。他坦言“如果没有创新二字,我可能不会做电影”,这种孤注一掷的艺术追求也接连在其作品中得到印证:2015年,电影《西游记之大圣归来》横空出世,以“成人向动画”的题材创新,打破了国产动画“低幼劣质”的刻板印象,拉开了“国漫崛起”的序幕;而时隔7年推出的全新力作《深海》提出了更高挑战——在美国、日本动画占据全球主流的困境下,尝试探索

独属于中国的三维动画形式。可以看出,《深海》是一部兼具“东方大美”与“世界眼光”的创新影片。其一,视效技术上的创新:影片开创了“粒子水墨”这一独属于中国的全新三维动画形式,赋予了中国水墨画全新生命力。其二,色彩美学的创新:影片一反大众对深海的“幽暗”认知,而是以融合上百种色彩的水墨国画作为美术概念,前所未见的视觉奇观更令网友直呼“惊艳”。(花花)