

专家论道数字技术时代的电影美术及其未来发展

■ 本报记者 姬政鹏

是艺术永恒追求。

中国艺术研究院影视所所长、研究员赵卫防认为,电影美术是构建电影艺术的重要方面,是电影造型的重要手段,也是构建电影本体的重要内容。中国电影美术在延续中国传统美术的基础上进行着创造性转化、创新性发展,特别是在电影美术从理论到实践层面发生着变革的当下,中国电影美术营造出了符合当代电影艺术发展和不同代际观众诉求的观赏效果,也出现了像霍廷霄、曹久平、张叔平、全荣哲等新一代的美术大师。

中国艺术研究院影视所副所长孙承健也表示,当代电影美术已经开始由边缘走向中心,逐渐确立起在创作中视觉表达的主体性地位。“技术的迭代、创新和发展,不仅仅只是一种视觉的炫技,而是要构成叙事的戏剧性要素,要始终围绕民族文化表达,围绕讲好中国故事而展开。”

电影美术在数字技术时代愈加重要

中国艺术研究院原副院长、研究员贾磊磊;北京电影学院教授、中国电影美术学会会长霍廷霄;上海电影(集团)有限公司美术指导吴嘉葵;北京电影学院中国电影文化研究院院长、教授;《北京电影学院学报》主编吴冠平等专家学者、一线创作者围绕“中国电影美术理论及其话语体系的当代建构”、“边界与超越;中国电影视觉主体建构及美学追求”、“视觉性转向与电影美术在当代电影中的功能和定位”、“新时代·新场景·新观念:数字技术时代的电影美术”等议题展开深入探讨。

大家一致认为,当下任何一部影片的视觉表达,都无法脱离电影美术的整体视觉解决方案、整体美学设计。从概念出发,到具体实施,数字技术时代的电影美术,承载着愈加重要的本体功能、愈加重要的艺术使命以及愈加重要的社会职能。

霍廷霄曾四次获得中国电影金鸡奖最佳美术奖,他表示:建立新的美学体系需要对视觉美学前期的认知。视觉美学定位对新的电影美术有很大挑战,它不仅是在技术层面上完成,还是对本体美学定位的认知程度。近几年的中国电影,尤其是技术和艺术的结合性发展,让中国电影人不断思考“如何能完成新的视觉美学定位”。

他认为,从去年奥斯卡提名的几部好莱坞影片来看,包括获得最佳美术奖的《沙丘》,好莱坞对美学工业化体系、美术的定位,尤其是当代电影美术的定位有很多明确的思想。韩国影片中的叙事方式、镜头表达以及镜头处理方式也值得学习。“我们不仅要关注中国电影,还要看到世界电影的进步。”

吴嘉葵初进上影时,曾参与制作过《三毛从军记》等影片,用物理特技的方式来完成影片的特技场景设计。在转向做电影美术时,参与了《紧急迫降》这一国内较早运用大量数字特技的电影。

他表示:“数字技术在场景和美学上给电影创作带来了很大帮助,影视美学由于数字时代的到来得到了更好的延展和递进。在接下来的很多影片创作中,因为新技术的运用,打开了我们的视野,让我们看到影视创作更多的可能性,数字技术也在一些影片中得到很好的运用,比如影片《极地营救》、《钱学森》中的数字技术都对场景展现和美学表达提供了助力。”

用电影美术语言讲述中国故事

全国政协委员、中国电影家协会副主席尹力在论坛致辞中表示,站在建设文化强国的时间表和路线图图上,怎样在数字时代生产更加优质的电影产品,让电影表达这个时代的精神,这是大家共同关注的课题。在区块链、数字化、元宇宙、虚拟拍摄、第三代互联网等这些新的概念下,数字时代电影的样貌和对电影美术的定义都在发生变化。

全国政协新闻局副局长、中国纪录片协会副会长张海霞表示,作为一名在全国政协工作30多年的老同志,也是中国文艺事业发展的见证者、亲历者和记录者,见证了文化自信的巨大提升,见证了中国文艺事业的蓬勃发展、繁荣兴盛历程。用中国电影美术语言,讲述中国故事,传播正能量,实现从“走出去”、“走进来”到“请出去”的飞跃,通过电影在世界舞台上展示健康中国、快乐中国、幸福中国、自信中国的形象,是时代要求,也

解阶段,就开始进行场景设计、虚拟场景制作、虚拟摄影、虚拟服装设计和制作,包含根据真人演员定制的虚拟角色设计。第二步是预演,包括动作/表演捕捉、虚拟拍摄,并根据虚拟拍摄内容同时进行的剪辑和声音设计。第三步是做拍摄时间表,即依据预演结果重新定制拍摄内容,并在这个过程中对场景、数字资产以及上屏的数字视效进行细化加工,解决在屏上呈现真实数字场景的问题。第四步是100%在LED屏幕上实拍。第五步是精剪、声音设计、混音和调色。

李森则分享了《刺杀小说家》、《独行月球》、《万里归途》的创作心得:“在进行《万里归途》的美术规划时,我们首先绘制了ICO模型,接着设计气氛图,在影都进行实景搭建,在此基础上视效方面又进行了延伸。《刺杀小说家》中的飞龙,前期用3D软件模拟效果不尽如人意,于是又通过3D打印做出模型,这样可以更好地思考其在物理世界如何运动。3D打印帮助我们想法从抽象变成二维,从二维变成三维,从三维变成完整具体的形象。数字技术极大地提高了美术师的工作效率,也可以让我们更好地实现天马行空的想象。《独行月球》筹备之初,我们便首先制作了3D数字模型,并利用3D打印技术打印出实体模型。3D打印技术速度非常快,不依赖雕塑师,并且容易修改。”

空间美学与美术构想应为故事服务

《爱情神话》编剧、导演邵艺辉分享了该片的空间美学与美术构想。她表示《爱情神话》本身是一个爱情小品似的电影,比较轻松,所以美术也是在为这种轻盈感服务。“《爱情神话》并不是特别深邃的艺术片,普通观众更想看的是故事,所以电影中的美术设计和摄影应该要和故事结合在一起,而不是单独服务于好看的画面和景观。”

在城市空间上,邵艺辉并不打算还原一个地道的上海,也没有野心呈现一个城市的方方面面。“因为每个人都生活在自己有限的经验中,对城市的理解都是片面的。所以我没有拍城市全景,甚至没有拍一个空镜,只希望每一个镜头都是言之有物,都是和故事有关系的。在写剧本时,我就把拍摄场景的范围缩得很小,一是比较好拍,二是不希望主人公们离得太远。片中出现两次的半露天咖啡馆,是上海有别于其他城市的特色,半露天式的空间形成的背景层次更多,人物走位也更丰富。”

而在内部空间的处理上,创作团队选定的小洋楼总共三层,还包括前院和露台,空间层次很丰富。邵艺辉表示,女主人公李小姐看上去是光鲜、洋气的高级女白领,而房屋内部空间的狭窄让人和人之间的界限变得模糊,充满了互相侵犯和干扰的氛围,反映出她的实际情况并没有那么光鲜,营造出一种反差感。

“为了符合这个特质,在道具上,李小姐家里摆放了很多奢侈品空盒子,衣服很多、凌乱,都挂在外面,书和化妆品都堆在一起。”

绘画造型是影片《云霄之上》的明显特征,该片导演,中国美术学院电影学院副院长、教授刘智海坦言,他对电影的空间、场景的要求特别高,希望打造一个真实的、现场感的空间。

“在空间选择上,没有选择人为搭建的影视基地,而是在浙江选择了两千多米的山头进行拍摄。茂密的山岭的颜色特别绿,我在绿里加了一点补色,让颜色不要那么翠绿,不要那么纯。此外,我希望回到有人的现场感,找到这群战士们生活过的地方,虽无法回到20世纪80年代,但希望能够在精神上与他们进行同一个地域产生时空的交集,进行对话。在人物造型上,不要追求完美,但要有真实的年代的质感存在。”

在他看来,《云霄之上》的诗性表达主要表现为:在镜头上,开场基本由长镜头构成,随着节奏越来越快,激烈的战争场面用蒙太奇镜头,影片节奏也从缓慢变激烈,然后又回到缓慢;在色彩上,定义为淡彩水墨,看似黑白片,仔细看里面还有彩色,用水墨的方式呈现出来;在叙事上,强调用写意的方式来呈现。

学习贯彻党的二十大精神 《上海市志·电影卷》出版发行研讨会举办

本报讯 在全国上下深入学习贯彻党的二十大精神之际,由上影集团、上海电影家协会、上海市广播影视制作行业行业协会联合主办的“积厚影流光 铸就新辉煌”——上海电影界暨《上海市志·电影卷》(以下简称《电影卷》)出版发行研讨会日前举行。按照志书编纂规定,《电影卷》全面真实记载了1978—2010改革开放33年间上海电影事业的发展历史和探索历程,全卷共计162.5万字,896张图片,其中相当一部分史料系首次挖掘和披露。

上海市文联党组成员、专职副主席、秘书长,《电影卷》编撰委员会副主任沈文忠,上海市地方志办公室副主任姜复生,上海市文联副主席、上海电影家协会主席,《电影卷》主编任仲伦,上影集团党委书记、董事长王健儿等参加并致辞。研讨会由上海电影家协会驻会副主席、秘书长,《电影卷》副主编赵芸主持。

《电影卷》评审组组长、上海市委宣传部原副部长陈东,上影集团原副总裁,《电影卷》副主编汪天云,上影厂原厂长、著名导演于正,上影演员剧团团长佟瑞欣,上海戏剧学院电影学院院长厉震林,上海电影译制厂厂长刘凤,上海美术电影制片厂厂长速达,上海市电影评论学会会长朱枫,上海市广播影视制作行业行业协会驻会副会长兼秘书长于志庆以及上海华策影视有限公司李志坚等嘉宾代表先后发言,大家结合学习贯彻党的二十大精神,充分交流学习体会和志书出版感受。

“上海电影界在,电影史就在,电影志就在,电影精神就在。”

汪天云的感叹引发了热烈掌声,他认为编纂电影志就是写史,就是贯彻习近平总书记为时代画像、为时代

立传、为时代明德的文艺思想;于本正谈到《电影卷》的编纂,固然非常困难,但更为重要的是,正是那么多老艺术家前辈们的共同努力成就了这本书;沈文忠认为一部上百万字的电影志,记录下的是改革开放以来上海电影走过的辉煌历程,实现了为历史存证,为文艺留痕,为后代造福的初心;姜复生诚挚感谢各单位对《电影卷》编纂出版的大力支持,充分肯定了编撰人员和评审专家的辛勤付出,《电影卷》承编、参编单位几经变化,但不变的是编撰人员的电影情怀,以及上海电影人精益求精、自我加压的工作精神,才让《电影卷》成为一部内容丰富、资料翔实的鸿篇巨制;担任20余部志书评审专家组组长的陈东认为修志是一项利国、利民、利天下的好事,非经过不知难,在修志中是最能够体现的,修志和拍电影一样是遗憾的艺术,它的意义在于成果的应用,前人入册,今人教化,后人可以阅读。

“建成电影强国再谱新章,期待下一卷电影志书更加精彩辉煌”

《电影卷》的出版,进一步引发上海电影界关于如何铸就上海电影新辉煌的深度思考。研讨会上,与会代表结合繁荣电影创作、加大人才培养和提高行业服务等方面,就创作更多高质量优秀电影作品、培养国际竞争力青年电影人才、构建优质高效服务体系等主题进行了交流发言。

王健儿表示,党的二十大报告为新时代中国的发展指明了方向,作为新时代、新征程的亲历者、见证者和践行者,要在历史中汲取养分,传承前辈的精神,继续开拓向前。佟瑞欣表示,《电影志》的出版对上海电影界,对中国电影界来说是做了一件非

常了不起的事情。要让年轻演员多看多读,要把精力聚焦在文艺创作,聚焦在电影创作上,塑造一些可信、可敬、可爱的人物,这是电影人的根本。厉震林认为,要加大电影学院教学的改革力度,加快构建产教融合平台,把电影艺术教育推向一个新的高度。今年适逢上译厂和美影厂建厂65周年,刘凤表示,当前的首要任务是积极打造长效的国际合作机制,提高中外影视作品跨文化互译的模式和层次,让中国文化更好的走出去,让世界了解中国。速达表示将继续秉承和发扬中国动画学派的创作理念,铸造有根、有美、有文、有魂的精品力作,承百年动画之星火,扬中华民族之雄风。朱枫认为志在中文里面是两个意思,一个是记录的意思,记录历史,记录人物。第二个是志向、理想、情怀的意思,《电影卷》这两个意思都可以包括,是记录上海电影的历史,也是记录上海电影的情怀,电影的初心。

任仲伦总结道,上海电影从来都有着开风气之先的勇气,从来都体现着海纳百川的精神。像谢晋导演这样的电影艺术家之所以赢得了中国最多的观众,赢得了中国最多的奖项,核心还是在于坚守为人民创造。上海电影人将努力创造新业绩、新作品,让上海电影始终扎根于人民,不负于时代。二十大报告要求讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象,在未来建成电影强国的十三年里,中国的电影创作者责无旁贷,希望创作出新的辉煌,让下一本的《电影卷》书写得更加精彩。

《电影卷》评议、审定专家、编撰人员,上海电影界老中青艺术家代表,影视单位、高校师生代表等70余人参加活动。

(上海影协供稿)

国家艺术基金2020年度《应用数字技术的水墨动画人才培养》项目完成集中授课并举行结课仪式

本报讯 11月26日,国家艺术基金2020年度艺术人才培养资助项目《应用数字技术的水墨动画人才培养》举行了作品汇报与集中授课结课仪式。项目负责人、北京电影学院副院长孙立军主持结课仪式。央视动漫集团动画导演陈向农,北京电影学院动画学院党总支书记、副院长、项目班主任李亮,中国纺织出版社有限公司艺术与科学图书分社社长,中国工艺美术学会理论专业委员会副主任华长印,北京隆马弘生动画制作有限公司总经理、水墨动画导演杨登云,康智达数字技术(北京)有限公司总经理贡庆庆,北京盛世顺景文化传媒集团有限公司董事长、制片人张春景,北京电影学院博士后杨亮,以及全体项目学员参加结课仪式。

《应用数字技术的水墨动画人才培养》由北京电影学院主办,经严格评审,项目吸纳了来自全国各地的高校、企业的25名学员,通过基础理论、实践创作、参观调研、分组策划案创作等教学活动环节,完成了为期35天的集中授课内容。教学内容包括水墨动画理论研究,传统水墨画绘画实践,数字水墨动画技术

实践,分组策划案创作等。项目旨在探索前沿数字技术赋能水墨动画艺术创作的方式,以推动中华优秀传统文化的创新发展,引领我国动画创作在技术应用与作品艺术审美观念的导向,向影视动画、8K超高清影像技术领域及5G信息技术领域输入理论素养与创新意识兼备的复合型动画艺术人才。

集中授课的学习过程中,全体学员以积极的态度学习、交流,创作十余项水墨动画策划案,其中四部代表作品在结课仪式上进行了汇报展示,与会专家对策划案进行了细致的点评,并对此次集中授课的

作品成果表示肯定。

孙立军就学员策划案创作内容,提出了“动画是什么”及“动画给谁看”两个重要问题,强调了动画对美育、大众审美的影响,以及其“为人民服务”的本质,表达了对学员们寄予的美好期望。学员也对此次项目的高规格、高水平学习交流表示赞赏与感谢,并在回到各自的工作岗位后,继续完善策划案创作,完成下一阶段的线上课程,并把学习到的内容应用在未来的教学、创作实践中,在数字动画领域发展贡献一份力量。

(影子)

