

第四届海南岛国际电影节电影创作论坛举行 立足国际视野 讲好中国故事

本报讯 12月20日,由中央广播电视总台、海南省人民政府主办,海南岛国际电影节有限责任公司承办的第四届海南岛国际电影节电影创作论坛在三亚举行。本次论坛由北京电影学院高级讲师、博士王焯主持。

21世纪的中国,在坚定不移深化改革、扩大开放的基本国策下,面向世界讲好中国故事已成为一个重要的发展命题。因此,第四届海南岛国际电影节电影创作论坛以“立足国际视野,讲好中国故事”为主题,邀请到导演、编剧章明,编剧、监制张家鲁,制片人、发行人,新丽传媒集团高级副总裁兼新丽电影CEO李宁,制片人、北京电视艺术中心有限公司总经理张逸松,美术指导、北京壹跋文化传媒有限公司艺术总监韩忠,制片人张宇参加,共同探讨全球化视野下我国电影创作的国际表达问题。

论坛上,各位嘉宾围绕“立足国际视野,讲好中国故事”主题,碰撞思想火花,为中国电影回归内容本身,实现电影创作国际化表达贡献了自己的力量。

立足国际视野 探讨电影创作

论坛从探讨电影创作为何要立

足国际视野,以及中国故事如何走出去问题切入。王焯认为:“电影的传播虽然涉及到各个环节,但是内容创作始终是核心,因此中国电影人需要在国际视野下,重新审视我国电影创作的国际表达。”电影作为文化产业的龙头,是文化宣扬与传播的重要媒介。如何能够增强国产电影的海外影响力,传递我国政治、经济和文化等各个领域的民族特色和正能量,是每个电影人都需要考虑的问题。

章明表示:“在中国目前的电影生态环境下,其实大多数走向国际视野的反而是那些底部小制作公司,他们可能更愿意保持自己的原创精神,秉持人类共同的价值。因此中国电影走向国际,最为基本的就是要立足底部,要培育好的土壤让各种想法、各种创意能够在此生根发芽。”

张家鲁则从电影创作角度,表达了自己的看法。在他看来,中国电影需要和当下中国观众的生活方式、生活习惯、价值观更好地融合,“过去二三十年我们都在学习所谓美国类型的电影,但是现在我们有这个机会停下来去想有没有更适合中国观众的故事讲法,能把我们的价值观或生活形态推广到世界,能够让其他国度的人也能够觉得早上起来去喝杯茶,是一

个我想要的生活形态,可能我们未来面对的是这样一个挑战跟历程。”

针对如何立足国际视野,讲好中国故事的议题,李宁提出:“我觉得当下更为重要的是,要想办法让观众回到影院,喜欢看我们的电影,这样我们从学术研究、创新、投资、制片到宣传、发行、放映的完整产业链才能复苏,复苏起来我们才可以真正做到百花齐放、百家争鸣。”

张逸松围绕“国际视野”概念,阐述了自己的看法:“国际视野应该是一个手段,而不是一个目的。国际视野是我们看到世界现在变成了什么样,有哪些新鲜的技术、新鲜的方案。大家在表述和关注哪些话题,这些其实是为了让我们能做出更好的电影、更好的故事,而不是单纯为了让我们的电影卖到海外去。”

韩忠从中国电影的三个国际化时期进行梳理,分析了过去每个辉煌阶段的独特之处。“我认为中国电影

有三个阶段:第一个阶段有强烈的民族性。第二个阶段是香港电影,它形成了一个在当时能够跟好莱坞抗衡的一种方式。第三个阶段是第五代的崛起,是电影人在那个时代的坚定表达。”而现在在中国电影的国际化之路还有待共同探索。

回归内容本身 讲好中国故事

电影源自技术的发明以及人类对影像捕捉与再现的迷恋。王焯认为:“早期电影以写实自然主义风格构筑了电影的纪实性传统,但蒙太奇强大的叙事能力必然引导电影走向叙事类艺术形态,其背后的深层次原因是人类对于故事讲述的依恋。”因此,电影内容创作始终是电影的核心。

章明分享了自己的亲身经验:“电影创作需要共性和个性结合在一起,没有个性就谈不上创作,也谈不上跟外界的交流。因此,电影必须要有自己跟其他地域的差异,这样才能促成交流,才能建立起作品的个性。”

从内容创作角度,张家鲁提出,“不要去考虑影片的类型,所有的创作都是一样。要先从故事本身维度去讲好它,这是生存的需求,我们需要在电影市场上生存下去。无论商业类型电影还是作者电影,先锋性和创新性都是必不可少的,我们不能一味地学好莱坞,我们要有自己的东西。”

李宁则从企业家的角度,发表了自己的看法:“中国观众希望能够看到更多有共鸣的东西,他们才会去支持。我认为现在的电影企业活下去是第一位,但是我们怎么活下去,其实就是在不遗余力地讲好中国故事的同时,要强化自己所擅长的类型片打造,这样我们才可以走向世界。”

在张逸松看来,有些影片需要结合国际化视野,而还有大量处于中间的基石类影片并不适合走向国际,这类电影的市场主要看国内。

美术是电影创作的视觉基础。韩忠结合之前参与韩国电影美术工作的经历谈到:“我们的专业能力并不逊于任何一个国家,但是我特别不希望这个事情继续这样,我经常跟导演或制作公司和制片人聊,电影美术只能锦上添花不能雪中送炭,它的工作最多是20%,而且也只能是你完成了前面的80%之后才能看到我们的工作。”

(姬政鹏)

海影节举办数字影像与空间媒介技术发展

本报讯 12月24日,第四届海南岛国际电影节“未来影像与数字经济”——数字科技论坛在三亚湾红树林国际会议中心顺利举行。论坛由“数字化技术助推电影工业化发展”主题演讲和专家对谈两部分组成,中国电子商会元宇宙专委会副理事长李玖君担任主持人。

为响应国家政策关于数字经济发展的号召,探索现有技术平台对影像产业发展的助推作用,剖析影像工业在未来的发展趋势,解读国家数字经济产业政策,论坛邀请到中国通信工业协会5G专委会主任孙伟,中科院自动化研究所科学艺术中心主任张之益,北京天工异彩影视科技有限公司创始人、董事长常洪松,腾讯互娱CDD制作总监李海峰,“第一推送”联合创始人,资深投资人肖炬,畅谈数字影像与空间媒介技术发展引导的未来商业变革,谋划未来商业与影像产业融合发展的新格局。

从技术生产角度 探索影像技术进步的必然性

电影是科技和艺术的结晶,数字技术的发展为电影创作者提供了更为广阔的想象空间。张之益在《数字化技术助推电影工业化发展》主题演讲中就电影生产过程以及发展过程当中技术进步的必然性展开讨论,探究电影的数字化对人的关联、经济的关联、人的艺术关联以及对思想创作和文化传播的影响。

演讲首先明确了技术的概念,“传统观点是从功能和工具上探讨技术的应用和进步,但是今天我们更多的发展是技术的自我成熟和走向,核心是一个成熟的系统工程对社会的影响,这个系统工程包括生产方式、组织结构,这些已经不再是观念和方法,而是技术。”

张之益指出,传统电影影像全部由实际拍摄得到,是“取像式”生产工艺;而随着创意可视化技术、动作捕捉技术、虚拟摄影技术、虚拟数据资产技术等数字化虚拟制作技术的成熟,未来影像的生产工艺将逐渐转变为以“造像式”的虚拟制作为主导。

传统电影的商业模式主要为线性价值链,其创作和生产的过程本身往往不

能创造独立价值。而随着虚拟制作技术在电影影像生产中的深入应用,虚拟数据资产一次生产多次数开发、多平台开发、多样态开发的价值倍增模式日益成为电影业价值生态延展的重要基础,成为电影产业向数字经济延伸的重要资源。

随着虚拟制作技术在电影领域的广泛应用,电影行业对于具有实时性、高效性的引擎渲染技术的需求日益显现。而随着游戏引擎的渲染画质逐渐向影视级别的画质靠拢,未来实时引擎技术在电影虚拟化制作中将日益凸显重要的工具价值,将搭载其它虚拟技术,共同推动电影影像创作生产体系的引擎化、服务运营体系的引擎化及底层虚拟世界的引擎化。

虚拟现实影像为人类创造了一种全新的视觉经验,并在全景视野、交互体验、信息维度上实现了前所未有的突破,打造了一种超现实主义视觉体验美学下的新影像体系,它从影像表达、观赏形式等多个维度为自己开辟了一条全新的道路,也将在新一轮电影影像科技驱动的大众文化变革进程中赢得发展先机。

流程细化、专业分工、质量控制是电影工业化体系下制片模式发展的应有之义。随着“大投入、大制作、大营销、大市场、大影响”的重工业电影日益成为全球电影市场的主流,传统的手工作坊式的电影内容创作生产模式将逐渐被淘汰,在数字化时代,依托于社会化生产平台的社会化大生产模式,将以其社会协同生产、专业模块分工、质量标准控制等平台特性而推动电影制片模式的跨越升级。

立足数字化时代 思考未来电影产业的新发展

随着计算机科学技术的发展,由计算机生成的虚拟影像已经成为信息与文化视觉传达的重要载体。从电影的历程上来看,上次重大变革是数字电影的诞生。李玖君认为“视觉化信息传递的方式从原来的胶片电影的取像到现在数字化生成的技术造像,从影视剧到长、中、短视频,从广告到直播,无一不是数字化技术的应用变革。”

常洪松结合自身实践经验,介绍了电影虚拟制作的过程,“现场虽然有导演、美术指导、表演指导,但实际上所有基于算法的动作捕捉、表情捕捉和渲染等内容生产全部在计算机上完成。从以拍摄为主的生产方式慢慢变成以造像的方式来生产电影。有一个好处就是降低了门槛,让更多有创意、有想法的人参与进来。”

李海峰从游戏视角出发,指出了游戏行业与电影行业的双向推动作用,“影视行业正在兼容游戏的强互动、强交互和重体验的方式,与此同时,游戏的叙事手法以及情节设置也开始慢慢向影视制作靠拢,尽管这种制作还远远没有到市场化和规模化的应用,但是我认为它确实某些方面解决了行业痛点。”

肖炬则从跨行业、跨领域的角度表示,电影和元宇宙的结合与融合是得天独厚的优势,怎么利用元宇宙为传统的电影剧本创作、电影的宣发以及后续营销服务,让电影实现价值链的延展,这是需要更进一步考虑的问题。

在孙伟看来,5G引发了影视产业VR、AR变革以及沉浸式体验,“可以说未来的影视是参与式、沉浸式和体验感都非常强的影视艺术。未来影视巨头一定是科技巨头,而真正的影视巨头也离不开科技的掌握。”

张之益分享了自己的看法:“我自己是做电影科技的,我反复强调的是科技要重视,但是不能强调,科技应用要适可而止。科技也不能简单地工具化,科技虽然是一个工具,但是不能只是一个工具而已,它不是目的。”对此问题,李玖君也补充说到“在科技和工具的基础上,重要的还是人,是我们民族的文化,是对艺术的存储和记忆。”

(姬政鹏)

海影节聚焦中国儿童电影产业发展

本报讯 儿童电影曾是中国电影辉煌的一部分,是少年儿童心智教育及审美教育的重要窗口;在新时代语境下发挥儿童电影美育、德育、启智润心的教育功能愈加重要。今年正值中国儿童电影的百年华诞,12月20日,第四届海南岛国际电影节“中国儿童电影产业发展论坛”在三亚举行。通过回顾与展望、守正与创新,让更多、更好的电影人深入当代少年儿童生活,潜心创作。“以思想深刻、清新质朴、刚健有力的优秀作品”开创下个百年儿童电影的广阔新天地。

海南省文联主席、省文联作协党组书记、中国文联十一届全国委员会委员夏斐参加论坛并致辞,原国家广电总局电影局副局长、原中国电影股份有限公司总经理、国家一级导演江平做论坛主旨演讲,内蒙古电影制片厂副厂长、中国电影家协会会员冯译焄,中国广播电视社会组织联合会少年儿童文艺委员会副会长邵非作为论坛嘉宾围绕议题分享了观点。中国电影集团公司原董事长杨步亭,美国电影协会大中华区总裁冯伟,电影演员

郑昊参加论坛。论坛由青年电影人、蓝光少年系列总导演扬帆主持。

铸就新时代儿童电影新辉煌

夏斐在致辞中说到:“儿童是国家的未来,民族的希望,当代中国的少年儿童既是实现第一个百年奋斗目标的亲历者、见证者,也是实现第二个奋斗目标建设社会主义现代化强国的主力军。”“在全国深入学习贯彻党的二十大精神之际,我们乘着第四届海南岛国际电影节的东风,举办一场中国儿童电影产业发展主题论坛,共同探寻新时代儿童电影未来发展的更多可能性和丰富性。”

长期致力于儿童电影事业是需要有情怀的。回顾中国儿童电影走过百年不平凡的发展历程,江平在《自信自立自强——铸就百年儿童电影辉煌》主题演讲中讲到:“我拍过不少电影,各种题材各种类型,但是我对儿童电影的感情最深,我七岁开始从事文艺工作,走过了五十多年的历程,儿童电影在我心中有着它特殊的位置,我

自己导演了《真情三人行》、《纸飞机》、《寻找成龙》、《孤岛秘密战》等很多的儿童电影,儿童电影在我心中的位置很特殊,特殊的原因就是中国的儿童电影一路走来崎岖坎坷,一路走来筚路蓝缕,一路走来成就辉煌,因此作为一个儿童电影工作者,把儿童电影始终放在心上就是电影人的职责。”

海南岛做好儿童电影有其独特优势,不仅坐拥天然摄影棚之独特优势,更乘海南自贸港发展之东风,汇聚一切资源发展儿童电影事业,让海南岛成为中国儿童电影产业价值链的新高地。在嘉宾论坛环节,青年电影人、蓝光少年系列总导演扬帆说:“《蓝光少年》系列作品不仅要立足海南拍摄,还要打造《蓝光少年军校》影视总部基地,紧扣军事国防题材生产创作蓝光少年系全品类内容IP。”

儿童电影教育和儿童影片发行一直都是比较薄弱的环节,邵非认为:“电影就是商品,就需要挣钱,就需要获奖,这样才能有影响力,才能可持续走下去。儿童服装挣钱、儿童文具挣钱、儿童图书挣钱,沾点

‘儿童’的都挣,为什么儿童电影不挣钱?儿童电影是一片蓝海,虽然现在不好,现在不好是因为缺乏优秀的头部作品,缺乏爆款作品,缺乏做出好的作品给别人信心。”

冯译焄给现场分享了内蒙古电影集团、电影制片厂在儿童影片方面生产创作的经验,她认为“孩子是精灵、是天使,有时是来救赎我们这个成人世界的。从我个人而言就是从儿童片开始的,是孩子给了我一个抱回金鸡奖的机会。”“习近平总书记2021年两会期间在内蒙古代表团的讲话里提到‘三千孤儿入内蒙,齐心协力建包钢’,我们就用实际行动把它落地了。《海的尽头是草原》是一部非常独特的民族题材电影,讲述了草原真情、人间大爱的共和国往事。”“孩子是这个世界给予我们的一种褒奖和馈赠,他们的心灵充满着好奇的心理,我们作为电影人或文艺工作者,有责任有使命,用光影世界的独特魅力和魔力来引导和启迪孩子们去热爱这个美好的世界。”

《蓝光少年军校》影视总部 基地落户海南自贸港

论坛环节后,《蓝光少年军校》影视总部基地在大家的共同见证下正式落户海南自贸港。项目规划占地300亩,三期工程总投资预计10亿人民币,涉及《蓝光少年军校》影视基地、《蓝光少年电影制片厂》制作基地、《蓝光少年电影学院》教育基地、《蓝光少年艺术团》艺术团四大主体板块。目标打造“蓝光少年”电影IP产业链生态系统。立足海南自贸港,为中国儿童电影事业的高质量发展,扛起一面旗帜,创出一片天地。

(姬政鹏)

