

金爵开幕论坛举行 以市场为基石,讲好中国故事

■文/本报记者 赵丽

作为每年上海国际电影节的重头戏,开幕论坛聚焦的向来是当年电影行业最为重要的话题。今年的开幕论坛以“光影连接世界与中国”为主题,探讨中国在夯实电影强国道路上,如何持续挖掘中国市场机遇,以海纳百川之姿,夯实多元繁荣格局,带动国际电影市场良性增长;如何持续应用科技创新,呼应全球观影消费需求,实现电影工业实力的多维度飞跃,互惠互利更多国际合作伙伴;如何持续以文化自信为基底,挖掘更多共通议题,开拓更多国际合作形式,连接世界与中国,展现光影魅力。中国电影集团公司党委书记、董事长,中国电影股份有限公司董事长、总经理傅若清;上海电影(集团)有限公司党委书记、董事长,上海电影股份有限公司董事长于冬;光线传媒董事长王长田;中国移动咪咕公司总经理刘昕;IMAX中国首席执行官孟丹青;中国导演黄建新、韩延;《巨齿鲨2:深渊》导演本·维特利等中外电影人为高质量发展中国电影产业建言献策。本论坛由《中国电影报》社长、《当代电影》杂志主编主持。

更贴近本土的国产电影更吸引观众

近年,中国电影市场展现出新的风貌

和新的活力,优秀的国产电影越来越受观众的欢迎,有数据表明,从2020年至2022年,国产电影的市场份额保持在八成以上。这在傅若清看来其中的原因之一是现在的主流观众发生了变化,“从2003年电影产业化开始到现在,主流观众已经增长了20岁,那么主流观众的变化以及新的主流观众进入以后,观众对共鸣需求更大。”另一方面,好莱坞仍延续原来的创作模式、原有的故事结构以及特效,在创作层面并没有太大的提升;与此同时,中国本土的制作在不断地提升,因此在更贴近本土的国产影片优势明显,更能吸引主流观众。

王长田表示,疫情三年对于中国电影影响很大,因此现在我们更应该创作出更好的作品培育观众。近年来,光线影业深耕动画产业,创作生产出如《哪吒之魔童降世》等口碑票房双丰收之作。他希望每年能生产出三部动画电影,做出我们自己的“漫威宇宙”系列,能在一定程度上推动观众类型结构的改变,从而使动画影片在未来能稳定的占到市场15%至20%的份额。

王健儿认为现实题材的电影作品,更能贴近生活,观照内心,他举例说,《爱情神话》的烟火气以及影片塑造的独立女性的形象就深受城市女性观众的喜爱。

“国产电影的进步有目共睹”,于冬表示,现在中国电影又到了再次出发的关键时刻。今年的春节档给了电影人很大的信心,这也说明,观众还在,只要电影好,观众会回来。他认为,讲故事的能力是中国电影最有优势的传统叙事美学,因此,“我们再来在类型、美学等方面能够做得更扎实一些,就能赢得观众。”

刘昕说,技术为内容服务,技术可以更好地呈现内容,从而满足观众多元化的情感需求。

以市场为基石,回归电影本体

在多重竞争的时代,观众对于优质内容的渴望始终未变。当前正是我国电影高质量发展升级发展的关键时期。对于各大电影企业来说,后疫情时代,更重要的是比拼精品和内功。

傅若清认为应该以市场为基石,稳步成长,回归电影本体。他表示,第一就是从供给侧着手,创作出更多更丰富的电影,另一方面就是必须要尊重市场、尊重观众。刘昕认为,核心就是通过创新驱动,创新的目的最终还是要满足观众的需求。谈到高质量发展,王长田呼吁分线发行,构建丰富的发行体系。

上海国际电影节 「中国影视之夜」举办

本报讯6月10日,作为上海国际电影节官方活动之一,由中央广播电视总台上海总站主办的“2023中国影视之夜”在上海国际传媒港CMG融媒影城举行。上海市委常委、宣传部部长赵嘉鸣,复旦大学党委书记裘新,中央广播电视总台编务会议成员范昀等参加活动,并共同为CMG融媒影城启幕。

(姬政鹏)

「数字影视体验展」超感试验场」开启

——超感试验场”活动正式开启。活动预约火爆,“一个半小时都不够玩!”。众多市民当天在现场与数字影视零距离。无论是内容丰富的数字影视项目,还是热闹的影视文创展示点,好玩、好看、好逛的体验触手可得。

在普照金融广场·PUSH艺术中心里,“数字影视体验展”包括360影院全景观影、立式交互体验、虚拟现实(VR)戏剧、扩展现实(XR)装置等不同内容。其中,在展馆入口A区设备展,设备搭配文字介绍,展现了VR产业的变化和发展,最新款设备让懂行的观众爱不释手;另一侧,《流浪地球》里的机器人MOSS、《终结者》里阿诺·施瓦辛格的半身像则瞬间将人们带入了光影的未来世界。

展厅内,有的观众站上立体的“VR跑步机”,握着手柄感受“荒漠打靶”的紧张与刺激;有的坐在充满科技感的座椅上左右摇晃,进入《无主之城》的穿越世界;还有的钻进圆形星球的360全景影院,在懒人沙发上感受《22.7°C》的空间。

更让人眼前一亮的H区交互体验,你可以在《回击》中来一次酣畅淋漓的“出击”,也可以躺着操控《火箭升空》,还可以潜入深海跟《水母》一起创作属于自己的音乐。

“很轻松有趣,宇宙仿佛近在眼前。”体验《火箭升空》项目的一位观众不禁感叹;而体验《超级捣蛋》的观众则玩得亦乐乎,期待这样的项目能推出家庭版,“我家也有类似的XR设备,但这个的玩法更逼真了”。还有观众希望能把所有项目都“打一遍卡”,“真的一个也不容错过!”

PUSH艺术中心外的普照金融广场上的“影视IP展”,观众也熙熙攘攘;限量的飞行器主题票根大受欢迎,盲盒徽章、书签、海报、冰箱贴等小物件也颇为抢手。恒星引力、万代南梦宫、锦鲤拿趣、华策影视等不同机构带来了丰富的影视衍生品,恒星引力更是将《苍兰诀》中的“司命殿”搬来了现场。此外,“半马苏河”特色旅游线路、文旅资源、文创产品等也引得参观者纷纷驻足。

今年,上海国际电影节迎来了全面线下回归。“数字影视体验展——超感试验场”活动作为上海国际电影节的全新首创板块,通过VR、AR等前沿视听技术,为参观者提供别样的互动体验,感受形式上的融会贯通、视听上的虚实联动。360影院全景观影、立式交互体验、虚拟现实(VR)戏剧、扩展现实(XR)装置……超30部数字影视作品同时亮相,一场沉浸未来光影世界的奇妙之旅就此开启。

伴随未来列车“正式发车”,为期10天的“数字影视体验展”

(李佳雷)

金爵奖评委： 达成共识选出好作品,情感打动人最重要

本报讯第25届上海国际电影节金爵奖由主竞赛单元、亚洲新人单元、纪录片单元、动画单元和短片单元组成。近日,第25届上海国际电影节金爵奖评委见面会在沪举行,金爵奖主竞赛单元、动画单元、短片单元评委纷纷亮相。谈及即将开始的评委工作,金爵奖主竞赛单元评委会主席、波兰导演杰兹·斯科利莫夫斯基表示:“我们会认真讨论,达成共识,每个人的意见都不会被忽视。”短片单元评委会主席焦雄屏认为,短片创作者的初心和想象力常常带给她无限惊喜,她期待在电影节的评价工作中看到更多惊喜作品。

每年电影节金爵奖的评审标准一直是大家关注的焦点,在主竞赛单元评委、德国摄影指导卢茨·赖特迈尔眼中,评判电影自己一定要被电影故事打动;动画单元评委黄家康直言:“作品能用情感打动人最重要。”

►主竞赛单元： 努力达成共识选出优秀作品

本届上海国际电影节共有12部优秀作品入围金爵奖主竞赛单元,其中包含9部世界首映影片,2部亚洲首映和1部国际首映影片,涵盖家庭伦理片、犯罪片、爱情片、青春片等类型。在接到上海国际电影节邀约时,本届金爵奖主竞赛单元评委会主席、波兰导演杰兹·斯科利莫夫斯基正在洛杉矶参与奥斯卡角逐,他执导的《驴叫》荣获今年奥斯卡最佳影片提名,在查看6月档期后,斯科利莫夫斯基欣然应允前来上海国际电影节。

作为曾在欧洲三大国际电影节屡获奖

绩的电影大师,斯科利莫夫斯基认为,虽然每个人的口味不一样,但评委们对于什么是好的电影都有共识,优秀的电影和平庸的电影肯定有区别,“我们允许不同的意见产生,最终会达成一致意见,选出心目中最好的影片。”

中国演员宋佳是上海国际电影节的老朋友,她主演的《萧红》《冰之下》《风平浪静》曾分别入围上海国际电影节金爵奖主竞赛单元,她还出任过亚洲新人单元评委。宋佳谦虚地表示,一部电影的呈现要靠许多幕后专业电影人的帮助,“好的表演是具有诗意的,但表演是小小一部分,离不开幕后各个领域专业优秀的人。”

作为近年来备受关注的女导演,文晏是各大电影节的常客,三十而立的上海国际电影节陪伴着她一路成长。“上海国际电影节是世界电影人交流的窗口,虽然是电影的竞赛,但艺术的本质不是竞争,是交流沟通,无论是带作品参赛还是做评审,都是努力表达对世界和人生的认识,没有输赢,只有共赢。”谈及金爵奖的评选标准,文晏最看重“艺术性”,“我们将寻找影片独特的叙事语言、动人的故事、动人的角色。”

因为摄影指导的身份,来自德国的评委卢茨·赖特迈尔常常被认为更关注摄影的呈现和构图,但赖特迈尔此时会“忘记”自己的摄影身份,“我们都是职业的电影工作者,观看、品鉴一部电影要看它是否有好的故事,演员表现是否优秀,其次才看摄影、构图。故事情节非常弱的话,不能构成一部优秀的作品。”

导演、编剧张律以短片《11岁》开启了他的导演生涯,其作品在过去20年间先后

入围过威尼斯国际电影节、柏林国际电影节。作为导演,他会关注电影空间的呈现方式,“空间对了,人也是对的,流淌的情感也是对的,但最重要的还是能不能打动我。”来自印度的导演、演员兰迪塔·达斯是第一次来亚洲做评委,她认为:“电影是真实生活的投射,它的真谛是共通的,我们在评选中可以充分发表个人意见,最终达成一致。”印度尼西亚导演、编剧、制片人加林·努格罗擅长拍摄传统文化题材,电影在他看来是一种对话,把世界上发生的事呈现出来,跟大家一起来分享,“以上海为背景的中国武术故事一直被津津乐道,我也期待回到熟悉的上海主题,做好自己的评委工作。”

►短片单元： 期待看到无限惊喜和潜力

对年轻电影人而言,短片是他们进入电影行业的“敲门砖”。本届电影节金爵奖短片单元入围影片共有19部,包括真人短片和动画短片。担任本届电影节金爵奖短片单元评委会主席的焦雄屏,多年来一直致力于推广华语电影,全力支持青年电影创作者,青年电影人在她的帮助下屡获国际影展大奖。

“真正创作的人,在他拍短片和最早拍处女作时,就可以看出来这个人创作的一些方向和将来的潜力。短片没有那么多商业元素和市场环境的干扰,他的潜力和创作方向是无限的。”焦雄屏说,“19部短片单看简介就充满了期待,包含各种想象力、各种不同地区的多元文化,希望能在这里挖掘出耳目一新的电影方向。”互联网时

代,AI技术不断发展,短片拍摄门槛也开始降低,更多的人可以参与电影创作,但焦雄屏仍坚持说:“短片可以看到创作者的初心、原动力、想象力,学生的创作可以带来无法想象的惊喜,希望在上海国际电影节能看到这样的惊喜。”

中国青年导演、编剧张大磊在短片领域斩获颇丰,他曾在2021年凭借《下午过去了一半》获得第71届柏林国际电影节短片银熊奖。在他看来,无论是长片还是短片,只是形式和传播方式的不同,创作拍摄是一样的。“所谓门槛降低,是创作者表达方式更丰富、更多元了,最重要的还是要看创作的初心。”

►动画单元： 情感能不能打动人最重要

在本届电影节金爵奖动画单元评委会主席、日本动画制作人真木太郎看来,电影节最重要的使命是“发现”,“发现新的创意人员、新的导演、新的技术,我们也将用这样的眼光对我们的作品进行评选。上海是中国电影的发祥地,上海也是中国动画电影的发祥地,孕育了一大批优秀的动画电影人。真木太郎常年从事动画制作,他对于优秀的动画电影人有着自己独到的见解,“就我目前从事动画制作的经验来说,我们应该每次都有新的进步,创作时能够不被过去的经验所束缚,能够不断地尝试新的作品。”

动画单元评委、中国香港导演黄家康执导的动画电影《白蛇:缘起》《白蛇2:青蛇劫起》曾收获不俗票房和口碑,他也认为“故事离不开情感,情感打动大家最重要”。“比如国外评委可能对中国文化不了解,但这不是门槛,不应该有地域性区别。我们要用普通观众的标准看待作品,用共同的情感语言去考虑,评判作品最重要的就是情感能不能打动人。”

从大热的《大圣归来》到《大鱼海棠》,再到《哪吒之魔童降世》《姜子牙》,神话题材占据中国动画片市场半壁江山,但随着观众审美口味的提升,越来越多的观众希望看不到不一样的题材。“艺术源于生活,未来一定会有更多不同的题材出来,我相信我自己的创作也将更加多元。”黄家康说。

英国动画师、导演保罗·威廉姆斯同时担任金爵奖短片单元和动画单元评委,他在谈到好电影的创作时,特别提及了“好创意”,“希望把好的创意带给观众,产生一种连接作用,这种连接作用可以影响几个人、甚至更多人,总而言之要产生一种共鸣,我们希望通过这种共鸣,用我们的电影主题去打动观众。”

(李佳雷)