金爵奖主竞赛单元评委会: 花时间讨论电影,是一种荣幸

本报讯日前,第26届上海国际电影节首 场金爵奖评委见面会在沪举行。金爵奖主竞 赛单元评委会主席陈英雄、评委洛夫·德·希尔、马蒂亚斯·格拉斯纳、梁家辉、圣地亚哥·米特雷、松太加、周迅悉数亮相。谈及即将开始的评委工作,陈英雄直言"职责大","能集中讨论电影,这将是一种荣幸。"

金爵评奖: 花时间讨论电影是一种荣幸

陈英雄与上海国际电影节渊源颇深,他曾担任第14届上海国际电影节金爵奖评委,此次掌舵金爵奖主竞赛单元评委会,陈英雄深感责任重大。"我们会深入地进行讨论,花时间讨论这些电影是一种荣幸。我本人并不会经常看很多电影,但上海国际电影节给了我机会和同行、电影人、朋友们集中精力看电影,并进行集中讨论,这确实是我的荣幸。"

曾主演过多部上海题材电影的梁家辉笑称自己是"老上海",一路见证着上海这座城市的发展。他主演的《我爱你!》曾作为第25届上海国际电影节开幕片亮相,今年变身评

委,梁家辉深感"压力大",但同时也"非常荣幸"。"做评委对于我是很重要的学习机会,上海是中国电影的摇篮城市,通过上海国际电影节能够认识到很多海外制作人、演员,还能跟他们一起交流,并见证电影行业各方面新

阿根廷导演、编剧圣地亚哥·米特雷非常期待与同行交流、分享经验,但对于评选电影,米特雷不想提前心存任何期待。"我更喜欢电影带来的惊喜、刺激,和完全超乎想象的东西,我希望享受这独一无二的体验。"周迅也特别认同米特雷的说法,"我希望不带任何期待看电影,看这部电影能够给我们什么样的震撼和感受。做评委是一个非常主观的事情,但这也是一个团队的合作,我们将用最真心、最真实的感受去跟每一部电影'交流',跟评委们讨论。"

文化互鉴: 用开放的心态面对世界

上海国际电影节以影会友,架起交流互鉴的桥梁,来自世界各地的影片用不同的电

影语言叙述着丰富多样的文化。东西方电影文化的背景和理念存在差异,但在陈英雄看来,电影其实就是一种相互沟通的语言,"我试着用这种语言来跟大家交流,我虽然是亚洲裔,但我们生活在同一个世界里面,我们有同样的路径接触不同的文化、不同的国家。我们要用开放的心态面对这个世界,我就会集中心智通过电影表达我想阐述的内容。"德国导演马蒂亚斯·格拉斯纳曾在多年前来过上海,此次出任上海国际电影节评委,他也希望以参加电影节开拓"文化视野",通过观看参赛片看到在德国不太能了解和看到的

对中国导演、编剧松太加而言,上海国际电影节是他的福地。他执导的《太阳总在左边》《河》曾于2011年和2015年先后入围亚洲新人奖;2018年,松太加的第三部长片《阿拉姜色》获得金爵奖主竞赛单元评委会大奖。松太加长期生活在青海,他的电影作品,一直在关注中西部地区的文化和当地社会生活中的人物,在表现地域文化和民族特色方面具备独特的优势。"因为身份原因,我的第一部作品就是从我熟悉的那片土地上开始的,慢

慢再走进大众的视野。"松太加坦言,"这个过程特别难,希望有更多导演能够倾注于表达自己民族的生活,这是非常难能可贵的一件事。"

今年是中法建交 60 周年,作为法国导演,陈英雄也希望通过拍摄电影促进中法文化交流,"我对于中国非常感兴趣,我非常渴望和中国演员合作。"梁家辉表示:"我们通过电影进行文化交流,电影语言里没有国家之间的隔阂,我们这些人就可以拍一部很好的故事片。"

电影之城: 和大家分享是电影核心所在

上海是中国电影的发祥地,上海是闪耀的电影之城。上海国际电影节期间,中外影人齐聚上海,影迷们的嘉年华同步开启,大家在电影之城尽享光影盛宴,感受城市美好生活。对澳大利亚评委洛夫·德·希尔而言,如果用一个词概括他在"电影之城"的期待,就是能够和"电影结合在一起","大家都会问'什么是电影',电影是世界性的、全球性的,这就是它的一种诠释。"

阿根廷评委圣地亚哥·米特雷则非常期 待在"电影之城"和大家一起"分享交流","在 看电影的过程中和评委分享、和观众分享,能 够与大家分享这一段经历,也就是电影的核 心所在。"

德国评委马蒂亚斯·格拉斯纳希望,"在"电影之城"做评委能成为终身难忘的一段人生履历","通过电影节本身了解观众、了解人,大家建立起深厚的友谊,成为好朋友,甚至一生的好朋友。"在接下来的十天里,上海国际电影节将是大众瞩目的焦点,"借着电影节的契机,电影将给大家带来一段如同真实生活的经历。"格拉斯纳说。

金爵奖各单元评委亮相

文化。

电影产业活力来自新人 AI不能取代人类的创作

本报讯 近日,第26届上海国际电影节举行第二场金爵奖评委见面会,金爵奖亚洲新人单元、纪录片单元、动画片单元、短片单元评委纷纷亮相。

今年恰逢亚洲新人单元设立20年,越来越多的新人从这个平台脱颖而出,评委们纷纷感慨当下新人的机会越来越多,也为电影产业的发展注入了新的活力。面对当下大火的AIGC,动画片单元评委认为,AI技术只是工具,它不能取代人类的创作。

亚洲新人单元: 从新人身上学习电影新理念

自2004年创办至今,上海国际电影节金爵奖亚洲新人单元已走过了20年。多年来,亚洲新人单元始终致力于扶持亚洲电影新生力量,激发亚洲电影多元活力,近期热映的口碑佳作《年少日记》《乘船而去》《白日之下》,正是去年上海国际电影节亚洲新人单元入围作品。

本届亚洲新人单元评委会主席曹保平是亚洲新人单元的"老朋友",18年前,曹保平的《光荣的愤怒》入围"亚新"单元,最终摘得评委会特别奖。如今,曹保平也已承担起扶持新导演的责任,帮助有才华的新人实现梦想。"新人比我们那时候机会多很多,因为我们现在有非常多的平台,有各种电影节,还有很多创投项目,我们有很多新的拍摄手段和方法。"

从2014年拍摄处女作《煎饼侠》,到2018年凭借《缝纫机乐队》入围亚洲新人单元,再到2023年将金爵奖最佳男演员大奖收入囊中,一路在电影节人才培育体系的阶梯上攀登的导演、演员大鹏变身评委后感触颇深,"我自己拍第一部戏时找不到监制,当时什么都不懂,完全在实践中边拍、边学、边成长。"亚洲新人单元及时地发现了他,帮助了他。功夫不负有心人,观众们也看到了大鹏的蜕变,成长起来的大鹏开始帮助新人导演,"我觉得这也是在帮助我自己,可以从他们身上学习到对于电影的新理念。"

由管虎执导、倪妮主演的《一个男人和一

个女人》入围本届电影节金爵奖主竞赛单元, 倪妮同时还担任了亚洲新人单元评委。前来 "学习"的倪妮表示:"每次参赛片映后,评委 们都有简短的讨论,大家从导演的角度、编剧 的角度、制片人或演员的角度评判作品是不 是优秀,表演是不是优秀,这对我而言是特别 难得的机会。"

墨西哥导演、编剧、制片人莉拉·阿维莱斯已是第二次来中国,带着"开放"的心态做评委的莉拉,最看重的是"体验感","做电影的过程中,体验和感受是最重要的,而不是光去想,真实的体验给了我更多内在的能量做电影"

制片人沈暘见证了"亚新"单元的一路成长。作为《白日焰火》《少女哪吒》《路边野餐》等电影的监制,她带领一批新人导演从亚洲走向世界舞台。在沈暘看来,电影产业的活力一定来自新人和新人的创作,她对评委莉拉提出的"创作体验"特别感慨:"电影的创作是从个体的体验转换化成影像的漫长过程,新人创作的第一部作品往往会从个体的情感体验、生命体验出发,这是一种原动力。"但个人的体验往往有局限性,创作本身不仅要面对自己的体验,还要关注他人,"关注你所不熟悉的陌生角色,跟这些角色相处,并爱上他们,这是一个特别重要的创作前提,往往情感越朴素越能打动人。"

贾玲自导自演的励志影片《热辣滚烫》一举成为今年春节档票房冠军,该片改编自日本影片《百元之恋》,影片编剧足立绅正是今年金爵奖亚洲新人单元评委。贾玲从"不温不火"的新人到"热辣滚烫"的名人,一路走了20年,足立绅从编剧到导演,也经历了20年的起伏。"20年左右的时间里,我一直在做编剧、写剧本。有时候,我的剧本被其他导演拍出来后,呈现得更加有意思。但有时候,剧本没有得到很好的呈现,跟我想象的不一样。"

纪录片单元: 用开放的心态找到新鲜元素

作为当代西方最具影响力的纪录片理论

家之一,美国学者比尔·尼科尔斯此次担任金 爵奖纪录片单元评委会主席,最看重的就是 纪录片的"新意"。"其实每一部纪录片呈现的 都是不同的形式、不同的内容,我们不能用一 成不变的观点看电影。每一部纪录片都来自 于鼓舞人心的想法,我想看电影本身是否有 新意,我希望用开放的心态在这些电影中找 到新的内容,新鲜的元素。"

评委段锦川从1994年执导个人首部纪录片《广场》至今,整整30年过去了,中国纪录片的生态环境也发生了巨大变化。段锦川最直观的感受就是观众群体在不断扩大,而且越来越年轻化。"我最开始拍纪录片的时候,观众不知道从什么角度接受这个片子,也不知道这个片子讲什么,这是90年代早期观众的反应。"但现在,段锦川欣喜地看到了观众的变化,"到了90年代末期,同样的影片再给年轻人看,他们的反应和接受程度完全不一样。经过几十年的发展,纪录片受众群体有了很大增长,但还不够多,希望有更多人参与到纪录片创作中。"

评委塔拉尔·德尔基曾凭借《恶魔的育成》获得第91届奥斯卡最佳纪录长片提名,他的作品长期关注社会话题,直击现实痛点。塔拉尔认为,纪录片创作过程中可以有鲜明的故事出现,但这些故事要围绕人性,围绕同一个主题呈现,"我正在构思的作品将集中探讨人存在的意义,探讨生与死,并呈现不同国家的文化和音乐。"

中国台湾导演赵德胤是上海国际电影节的"老朋友",他曾经担任创投项目和亚洲新人单元评委。作为纪录片领域的"后起之秀",赵德胤在学生时代就开始看导演段锦川的纪录片,研读纪录片单元评委会主席比尔的书。从2006年拍摄大学毕业习作《白鸽》,到2015年拍摄第一部纪录片《挖玉石的人》,赵德胤轻松游走在故事片和纪录片之间,他认为两者并没有核心区别。"当你把摄影机架上去,开关按下去,所谓的真相就消失了。"赵德胤表示,"无论是纪录片还是剧情片,都是创作者用独特的成长经验、生命经验,去解读你看到的世界。所有的创作最后投射的都是你自己,刚好你自己又是这个世界的一部分。"

动画片单元: AI创作没有真实的情感

今年年初,文生视频工具 Sora 震撼登场,有电影制作人用 Sora 制作了不同主题短片,其品质令人惊叹,电影行业再次被 AIGC(人工智能生成内容)的潜力所震撼。"5分钟生成 AI动画电影""AI制作动画一学就会"等教程在网上更是随处可见。对此,动画片单元评委会主席、法国动画导演本杰明·雷内泼起了"冷水",

他认为应该把AI当作工具,而不能由机器人完全取代人类的工作。"我现在还没有看到一部完全由AI制作出来的动画电影,动画片的制作还是需要人类的参与,我个人并不想看到一部完全由AI制作而成的电影,因为我觉得里面没有灵魂,没有真实的情感。"

匈牙利动画导演、编剧雷卡·布奇也认同本杰明的看法,AI可以作为一种工具来用,但它并不是艺术创作的主体。"我不认为AI会使我们的工作变得更加廉价或质量更高,AI有时候反而使我们失去了方向,失去了艺术创作的过程。通过AI做这些事情,我们可以更快速地完成作品,但我并不赞同用'短平快'的方法来完成作品。"

出任动画单元评委的导演不思凡,正是 用非凡的想象力赋予了动画片《大护法》深刻 的内涵,"《大护法》是作者向的一个电影,和 我当时对世界观、人生观的自我探索有关 系。"那段时间,不思凡正好在思考"我是谁" 的问题,这也成就了他创作的底层动机。

短片单元: 短片已成为另外一种表达方式

随着互联网技术的高速发展,越来越多的短片作品开始抢占网络视听高地,受关注程度也越来越高。在短片单元评委会主席、新西兰导演、编剧马克·阿尔比斯顿看来,短片本身时间比较短,但可以给人们带来多层次的感受,"如果你看5部这样的短片,就有5种不同的声音出现,给你带来的情感变化就像过山车一样,有高低起伏。"

短出年一样,有高低起伏。 短片作品短小精悍,如何在有限的时间里 表达思考和创意,是对创作者的一大挑战。评 委雷卡·布奇认为,短片本身也能够展现出非 常好的戏剧性效果,导演也可以用不同方式来 呈现短片,这个过程是非常令人享受的。"在很 短的时间里讲一个故事,表达自己的观点,可 以体现出导演不同的思考历程。"

评委李霄峰导演曾与上海国际电影节数 度结缘,他的作品《灰烬重生》《少女哪吒》先 后入围项目创投,其中《少女哪吒》获得了 2013年项目创投"最具创意项目"奖,并于 2015年入围亚洲新人单元,他执导的《风平浪 静》则于2020年入围金爵奖主竞赛单元。虽 然李霄峰拍摄短片的经验并没有其他两位评 委丰富,但是他也感受到短片更为自由的表 达方式。"短片调动语言的节奏,和能够表达 的东西跟长片不太一样,我觉得短片会更自 由一些。"李霄峰直言,"如果一个短片能够集 中表达一种情绪,并且把它贯彻到底,就非常 了不起。可能有人觉得短片是长片的一个跳 板,但在今天的环境下,短片已经成为另外一 种表达方式。" (支乡)

(上接第1版)

盛典上,开场微电影《电影之城》迅速将观众带入申城夏日的艺术氛围。本届电影节金爵奖主竞赛、亚洲新人、纪录片、动画片、短片五个单元的评委们依次亮相。

据介绍,本届电影节征集到来自涵盖五大洲 105个国家和地区的报名参赛、参展作品超3700 部。经过遴选,来自29个国家和地区的50部参赛 作品进入金爵奖五大单元的评选,其中世界首映38 部,国际首映6部,亚洲首映6部,首映率再创新高。

今年金爵奖主竞赛单元的14部入围影片中,12部世界首映、2部国际首映。管虎的《一个男人和一个女人》、魏书钧的《阳光俱乐部》、顾长卫的《刺猬》和张大磊的《星星在等我们》将与来自11个国家的10部影片一起展开角逐。

担任本次金爵奖主竞赛单元评委会主席的法 国导演陈英雄说:"和其他评委一起观看、讨论电影 是一件令人愉快的事,电影节总是一个能发掘新 人、欣赏名导作品的好机会,期待和评委们、影迷们 一起探讨电影这一艺术形式的发展。"

由上海国际电影节于2018年发起成立的"一带一路"电影节联盟发出邀约,将有20多个国家和地区的联盟方代表来到上海,相聚"一带一路"电影周。今年的"一带一路"电影周展映单元以"勇气之路"为主题,放映18部来自"一带一路"国家的影片。去年获得第25届上海国际电影节金爵奖最佳男演员的大鹏(董成鹏)导演、曾荣获第24届釜山国际电影节亚洲内容奖最佳女演员奖的姚晨受邀担任本届"一带一路"电影周推广大使。

今年是中法建交60周年和中法文化旅游年,本届电影节特别策划的"法国电影周"将在"中国影视之夜"上进行启动仪式。38部最新法国电影和30余部法国经典电影或法国参与合拍的电影,将在各展映单元里与中国影迷集中见面,展示当代法国电影的多元视角和社会面向。

影片展映方面,第26届上海国际电影节在6月7日中午"丝滑"开票后,全市16个区的47家展映影院共同迎接影迷的到来。据官方购票平台淘票票截至6月12日晚间的数据,本届电影节的461部影片将总计放映1624场,出票量45万张,已经超出去年观影人次总数。购买本届电影节的影迷中,约七成为上海本地影迷,另有来自江苏、浙江、北京、广东等地的影迷为29%。

本届电影节开幕影片为郑大圣、崔轶导演的舞剧电影《永不消逝的电波》。此次焕新故事表达的舞剧电影,在以红色为最鲜明底色的上海,从银幕到舞台又到银幕,画出了一道艺术的螺旋。当晚进行世界首映后,该片还将出现在"城市·光影:庆祝新中国成立75周年、庆祝上海解放75周年"展映单元中与广大观众见面。

值得一提的是,亚洲新人单元今年迎来了20岁生日。从2004创设之初仅有不到100部来自东亚传统电影大国的作品报名参赛,到本届电影节报名参加亚新单元评奖的作品达到来自25个国家和地区的314部,20年来,亚洲新人单元以发现和培育新人新作、扶持亚洲新兴电影力量为己任,挖掘和推出了一大批如今活跃在各国乃至世界行业一线的电影新人。

曾在2006年第三届亚洲新人单元获评委会特别奖、最受大学生喜爱奖的曹保平,本届电影节回归担任亚新单元评委会主席,他说:"创造力,独特性,陌生感——这些弥足珍贵的特质,是我们希望在新人身上看到的。"

电影节期间,还将举办一系列丰富多彩的活动。九场金爵电影论坛继续以热点话题凝聚发展合力,放眼产业发展新格局,关注技术最前沿;6月16日至18日在上海展览中心举办的电影市场,聚拢电影产业发展新技术、新潮流,137家自海内外的影视机构将亮相市场展会;以"科幻+电影"的名义,科幻电影人、科幻作家、科学家将再度相聚松江,探讨人工智能与科幻电影的双向赋能;未来影院单元依托赛车模拟器、VR 眼镜、AR 眼镜等沉浸式设备和交互体验方式,为市民带来更多元的沉浸式体验;第四届"中国影视之夜"围绕"光影世界中国故事"的主题,于6月16日在上海国际传媒港举办;"电影频道传媒关注单元"以"长风破浪,未来可期"为主题,呈现媒体人对中国电影的高度关注与热爱。

