

第26届上海国际电影节开幕论坛举行 真诚表达引领中国电影产业健康发展

■文/本报记者 赵丽

从中国电影的摇篮,到如今的“电影之城”,上海开放、创新、包容的城市品格,让上海国际电影节始终以独特的引领性,照见中国电影高质量发展之路。

在6月16日举行的上海国际电影节开幕论坛上,国内外电影企业领军人物与知名电影人代表以“光影之路 焕新启航”为主题建言献策,为中国电影产业持续高质量发展和构建国际合作新格局,谋划方向,探寻思路。论坛由《中国电影报》社长、《当代电影》杂志主编皇甫宣川主持。

创新艺术表达完善类型结构 引领中国电影产业健康发展

去年以来,电影市场强劲复苏,票房大幅提升,宣发形式日趋多样,口碑的重要性日益凸显。电影人如何持续深耕精品创作,为观众贡献更多题材多元、类型丰富的口碑佳作?

在光线传媒董事长王长田看来,国产电影类型在市场中占比结构不尽合理,比如动画片和科幻片等类型电影在整体票房中所占的比例过低。近年《哪吒之魔童降世》等“爆款”影片让世界看到了动画影片的广阔发展前景。作为“哪吒”系列的出品方,光线传媒坚持每年出品两三部动画电影,“未来每年将增加到四五部”。

“科幻电影代表着一个国家电影工业的实力,还具有巨大的市场潜力。与好莱坞等成熟市场相比,当下中国科幻电影和动画电影还有较大发展空间。”基于此,光线已经开始布局科幻电影的创作生产——将与“三体宇宙”联合开发科幻电影《三体》,由张艺谋担任导演,目前处于前期运作阶段。王长田表示:“这是一个科幻大作,我们希望它不仅能够抓住《三体》这部小说的精髓,同时也能带来一些突破和创新,也希望能够带领中国电影,未来在国际市场上有所收获。”

上海电影(集团)有限公司党委书记、董事长王健儿认为,实现中国电影持续高质量发展不能仅依靠票房,而要深度开掘IP价值。“因为IP有跨界、整合和合作的能力,跟各种各样的商业品牌进行合作,可以破除产业壁垒,大大拓宽商业回报。”他透露,“中国奇谭”的首部动画电影《小妖怪的夏天》,从前有座山打怪,计划2025年暑期上映。

谈及如何为中国电影注入持久生命力,博纳影业集团股份有限公司创始人、董事长兼总经理于冬认为,结合商业类型片特质,融入艺术元素和新技术表达,呈现深邃的人文情怀,才能成就一部好电影,“商业、艺术、技术和人文是电影的核心要素,缺一不可。”过去十年,博纳影业一直在拍主旋律电影,但是如何把这些主旋律的选题与商业电影、类型电影结合,并融入艺术元素,融入新的技术和新的表达,包括人文故事、人文情怀,这是博纳一直在摸索和升级的。“未来,我们可能想在类型电影的国际化表达上,去做一些努力,比如讲述中国人在海外的故事,这在今天的世界电影当中还

是一个相对的空白。此外,我们也希望实现在本国市场的盈利之后,在海外市场能继续扩大影响力、辐射力和出口力,这可能是我们未来十年从电影大国向电影强国迈进的关键。”

阿里影业总裁李捷注意到,观众的价值主张、审美趋势以6至12个月为周期产生变化,而电影制作周期一般为一年到36个月。“在这个长短周期的冲突中,我们需要找到真正能抗周期性的电影。”他认为主要有三类电影具有抗周期性的特点:一是有品质感的电影,二是大制作的电影和工业化的电影,三是跟个体命运、家国情怀、时代共鸣相关联的电影。此外,做大电影市场还要让中国观众能够看到全世界各个国家不同类型、不同文化、不同表达方式的好电影,这些作品有助于培养观众对电影的喜爱。未来的五到十年,中国电影行业一定要有更大的定力、更大的投入,才能收获更大的回报。

IMAX中国首席执行官孟丹青则认为,多元化的内容供应是一个重点,IMAX公司曾经在中国台湾和中国香港地区进行体育赛事的影院放映,最终吸引到的用户有80%已经是一个科幻大作,我们希望它不仅能够抓住《三体》这部小说的精髓,同时也能带来一些突破和创新,也希望能够带领中国电影,未来在国际市场上有所收获。”

“在合作共事中,中方深入了解世界电影的格局和生态,海外演职人员则对中国电影有了切实的体会。”

在她看来,最重要的一点,中国公司和电影人要积极全面地以极其开放的态度参与到整个世界电影的大循环当中。

电影“出海”需要真诚表达 找到走出去的“起点”

近年来,中国电影扎根本土文化,呈现东方审美,受到国际影坛的关注和认可。不久前,管虎导演的新片《狗阵》获得了戛纳国际电影节“一种关注”单元的最佳影片奖,一人一狗相互救赎的故事打动了海外观众和评委。

“在创作上,我的出发点比较单纯,就是通过电影镜头说出心里流淌的声音。”在管虎看来,电影与音

乐、绘画一样,拥有人类共同的情感。是一个交流工具,“但是电影的表现手段更为丰富多彩。”

谈及中国电影如何走出去,东京国际电影节节目总监山尚三表示,对于创作者而言,并不需要在创作的当下去思考未来是否面向国际市场,你只需要真诚地表达自己的一些艺术感受,把结果交给观众。“回看以前在国际上很成功的中国电影,大多都是呈现了中国美轮美奂的风景,有着很好的艺术感,但为什么大多数当代中国商业片很难在国际上获得成功?可能除了一些风景之外,我们还需要更多的关于家庭、社会的元素,一些共通的情感和真切切切的形象。”

导演李少红表示,电影语言本身就是国际化的语言,它不是“说”的语言,它是一种能够代表我们心灵和世界观的语言,这种语言是共通的。所以,电影本身的目的不是为了“走出去”,而是展现和交流创作者对于世界的看法。她认为:“我们能够表现的就是我们自身,就是我们自己的这个时代,还有我们民族的文化,这里没有什么刻意去寻找的问题,更重要的是我们能够真诚地,有感而发地把我们看到和想到的东西用影像表达出来。只要你的表达是真诚的,你的故事和人物足以动人,我觉得它都会在国际性的交流中被大家认可。”

阿根廷马塔布拉塔国际电影节主席费尔南多·胡安·利马认为,如果我们在创作电影的时候就想“出海”,可能就会丧失电影创作的灵魂。重要的是我们在创作的那个时刻带着真诚感,要全力以赴打造优秀的作品。“中国有非常独特的视角和非常悠久的历史,我觉得这是可以让中国电影大获成功的基石。”

导演乌尔善介绍,《封神第一部》今年会在欧洲上映,这是他之前没有期待过的一个结果。“因为当时创作的时候,我希望为中国的观众拍一个神话史诗,来重新认识我们的历史,我们的文化,我们宝贵的精神财富,获得中国观众的共鸣。我觉得人类的情感是相通的,如果我们被感动,全世界不同文化、不同民族、不同区域的观众也同样会被感动。”所以他一直不追求“走出去”这个目的,“我一直希望能够如实地表达我们现在的精神世界,如实地去面对我们的情感生活,然后实实在在地把我想讲的故事讲出来。所以,相较之下,我更关心的是我们如何找到走出去的‘起点’。”

2024“AI+IP”海上论坛举办 AI影响电影行业的时代已经到来

■文/本报记者 李佳蕾

6月14日下午,由上海电影股份有限公司与每日经济新闻联合主办的“AI+IP”海上论坛在上海影城举行。

本场论坛以“当IP遇见AI打开光影新视野”为主题,邀请到导演、编剧、制片人、监制黄建新,光线传媒董事长王长田,中国电影家协会副主席、上海电影(集团)董事长、上海电影股份有限公司董事长王健儿,博纳影业集团股份有限公司创始人、董事长兼总经理于冬,爱诗科技联合创始人谢旭璋,青年导演、编剧张未共话AI技术对电影行业带来前所未有的变革与可能。

AI为电影产业注入新动能

“AI技术不是未来,未来已来。”这是于冬对AI影响影视行业的论断。他以即将于7月12日与观众见面的《传说》为例,“我们拥有了年轻成龙的数字资产,这相当于我们拥有了一个永远不会老去的演员。这样的技术突破,能够让演员的工作方式发生了重大改变,过去拍真人时我们用90天的时间,但是现在是20天足矣。”同时,借助AI技术让电影在上映前得以进行调整,无需要求演员进行现场补拍,也无需重新搭建场景,提高了电影制作效率,节约了电影制作成本。“过去我们常常说电影是遗憾的艺术,但AI技术的出现让电影不再是遗憾的艺术。”

“唯有入局才能破局,同时还要加快布局。”这是今年年初Sora出现时,王健儿最紧迫的想法。为了能够紧跟时代步伐,“我们用了14天时间,紧急磋商讨论,上海电影迅速响应AI浪潮,率先布局‘iNeu’新战略、‘iPAi星球’,以及中国动画学派大模型等多项计划。”他介绍,自今日起,利用产业链的上游资源和整合跨界能力,从三个维度着手,推动人工智能在影视领域的创新与应用:一是中

国动画学派大模型的训练;二是通过“全球AI马拉松大赛”等项目进行人才培育;三是实施“IP+AI”商业计划,让AI的相关延伸产品零售总额突破100亿元。

黄建新的早期作品《错位》就是对未来科技与人类关系的深刻反思,他肯定了AI对电影创作的影响,利用AI技术可以更加高效、精准地完成特效制作、场景设计、角色塑造等工作。

王长田也肯定了AI技术在电影制作效率提升上的帮助,“光线传媒是国内最大的动画电影制作公司,可目前也只能做到一年生产1-3部动画电影,AI的使用可以将生产能力提升到一年4-5部。AI可以将行业的生产效率提升30%,把生产成本降低25%。这将缓解电影行业制作领域面临的亏损问题,让行业进入良性循环。”

AI还能够字幕方面发挥积极作用。张未创作的最新作品《拯救嫌疑人》就是利用AI做英文字幕,不仅只耗时20分钟生成了整部电影字幕,而且翻译还比较准确。“以前影片涉及海外发行时为电影做英文字幕,需要找专人,可能10天后对方才能给你一稿,还要自己去润色,不仅有费用,还存在时差和沟通方面的问题。”

AI发展仍有很长的路要走

尽管AI能够为电影制作提供许多便利,但是电影人也不免对AI崛起产生了一些担忧。

在黄建新看来,今年端午档表现较为低迷离不开AI技术发展的影响。正是因为技术的发展,使得大众的休闲娱乐方式变得更为多元,电影如何吸引观众留在影院成了亟待解决的问题。同时,他还指能在影视领域的创新与应用:一是中

区,即有些人认为AI只是一个工具,但AI不仅是工具,我们还要与AI对话、商量、探讨。

王长田则提出了不同的意见,“至少在电影领域,AI还终究是个工具。它确实能在动画电影的形象设计、动态分镜等方面提供一些帮助,但现在这个工具还极不成熟,在电影行业远远不能达到银幕放映的效果。”他强调,“AI的光芒永远掩盖不了人性的光芒”,因为当前AI以搜索与整合功能为主,其广泛运用往往导致大量同质化内容的产生。在此背景下,人类独特的审美观与创造力将成为宝贵的稀缺资源。

张未也发现AI在剧本创作上还存在很多问题。“AI写的场景,往往都会有些似曾相识,我需要不停地通过对话让AI更明确我想要什么,还不如自己写。”但是她坦言,在和AI对话的过程中会更明确自己想要的剧本、想呈现的人物,同时不停地训练AI也是为了未来省时间。

或许大家对爱诗科技并不了解,但是导演“闲人一坤”利用爱诗科技的视频生成大模型产品PixVerse创作的奇奇幻片《山海奇镜之劈波斩浪》受到了广泛关注。谢旭璋观察到,目前AI视频仍处于起步阶段,“全球AI创作的视频总量大概在几亿量级,而全世界一天人类创作的视频量可能就是几亿。”但他相信,未来在AI生成领域中,视频将是最大的商机。

在AI技术快速发展的背景下,电影行业正面临着前所未有的转型与发展的契机。在新技术浪潮的冲击下,电影人也要努力学习掌握新的电影艺术创作流程,转变艺术创作观念,同时也要相信视听美学的呈现、思想感情的共鸣、幻想世界的构建依旧需要以人为核心,电影行业与AI的共生发展仍旧有很长的路需要走。

中国女性电影人峰会在沪举办 见证银幕背后“创造中的她”

本报讯 2024年恰逢中法建交60周年之际,国家级人文艺术项目「ART SHANGHAI欧洲国家珍藏展」发起全新特别单元——中法女性电影项目「创造中的她」。6月12日,“创造中的她”中法女性电影项目发起论坛:中国女性电影人峰会。

首位获得福冈亚洲文化奖大奖的女性导演许鞍华,北京电影学院教授、一级剪辑师、中国电影剪辑学会会长周新霞,北京大学教授、「ART SHANGHAI」中法女性电影项目学术主席戴锦华,中国电影集团美术师、服装设计师、跨界艺术家马德帆,北京电影管理学院副教授、原青年电影制片厂副厂长、电影策划、监制叶静,华东师范大学教授、作家毛尖,声音指导、混录师龙筱竹,导演、编剧、北京电影学院文学系副教授刘伽茵,编剧、导演滕丛丛,摄影指导、灯光师邓璐共同参加交流。

电影作为一种高度工业化的媒介,除了导演、演员外,还需要诸多工作角色的协同完成。然则,由于这个行业长期以来的性别失衡,女性惯以镜头前“被观看”“被构建”的对象被诠释。但是女性电影工作者对电影艺术的起源、发展、推动都有着不可磨灭的影响。秉承对女性在电影工业中创作生态与状态的关注,论坛集结作出杰出贡献及活跃在一线的几位中国女性导演、剪辑师、声音设计、摄影师、服装美术等贯穿电影工业的领军女性,共同探讨女性电影工作者的时代命题,并以线上直播的形式与观众分享。

本次论坛中,中国女性导演专场及幕后电影人专场从不同创作视角切入,呈现银幕之后女性的创作力量。“创造中的她”电影项目的学术主席戴锦华同时带来一场主题演讲,她以电影史为话题出发点,结合“创造中的她”主题展览,将历史与未来勾连,呈现在女性在电影创作中的痕迹

许鞍华、戴锦华在峰会现场

与脉络,带领观众感受女性丰富而充满生命力的创作。

而在中国女性导演专场交流中,在教授、作家毛尖的主持下,许鞍华、刘伽茵、滕丛丛三位女性导演从各自的经历与创作过程中凝练的思考与困惑出发,与戴锦华教授进行一场深度交流。

导演许鞍华率先分享对女性创作及女性力量的看法,“一直在思考”是她对自己的概括,她表示:“审视这些事情的非常重要,思维的变化会以潜意识的方式影响自己的创作,或许改变一些就可以拍得更好一点。”以《不虚此行》斩获第25届上海国际电影节两大奖项的刘伽茵导演则渴望更加宽广的女性创作领域,她希望观众能够透过性别看到真正的自我。凭借迷你剧《我的阿勒泰》收获关注的导演滕丛丛表示:“女性特有的观察世界的角度是非常难得和微妙的。”同时也分享自己在片场工作时因女性身份遇到的困境,直言:“我们想要的是一种才华和能力上的互相平等和尊重。”

幕后电影人的分享则将创作拆分为更细节的行业,从摄影到声音设计再到服装美术,嘉宾们带领观众了

解电影幕后行业中的女性创作者,共同见证女性的力量。服装设计师马德帆以电影为载体,从服装设计和美的角度带领观众深入感受了女性在电影幕后创作中的重要性;摄影师邓璐分享了自己闯入男性为主导的摄影行业的经历,鼓励女生不必为自己设限;剪辑师周新霞坦言自己在剪辑工作中“感受到纯粹的快乐”并很高兴电影剪辑逐渐从幕后走入大众视野中。声音指导龙筱竹分享自己对电影声音的理解,认为“声音是极其官能、主导情绪”的,她认为“声音的性别就是女性”。电影监制叶静则从在座的女性嘉宾中看见未来女性电影人的力量,直言“现在有这么多女性坐在这里,这是一种社会的进步,也是我们的未来”。

在中法建交60周年之际,作为中法女性电影项目「创造中的她」特别单元,除6月13日至7月13日举办的中法女性电影项目「创造中的她」电影展览外,电影展映将以「法国电影周」的形式,首度将多部具有重要历史意义及近年涌现的优秀女性电影在上海影城及上海百美汇影城进行公映。

(杜思梦)