

凝聚建设电影强国的力量

——第22届上海国际电影节综述

■文/本报记者 林莉丽

《攀登者》剧组踏上开幕红毯

96岁高龄的常枫领取最佳男演员奖

长三角影视拍摄基地启动仪式现场

亚洲电影沙龙现场

“一带一路”电影之夜

当上海大剧院里金爵奖项揭晓的喜悦落成上海影城中观众欣赏获奖影片的共情一刻,为期十天的第22届上海国际电影节圆满落幕。

本届上海国际电影节以“庆祝新中国成立70周年”为时间经度,以“一带一路”、“亚洲”、“长三角”为空间维度,勾勒出一个立足上海、辐射世界的上海国际电影节时空。置身其中,可以实实在在地感受到“金爵”的朋友圈不断拓展、电影节对产业的关注无远弗届。

依托成熟、完善的电影节架构,本届上海国际电影节再次履约精彩:

电影节46个展映单元共展映影片511部,其中包括304部首映片,累计放映1745场,观影人次超过46万。

电影市场共吸引了313家国内外展商参加,境外展商占比40%,新设“长三角影视拍摄基地”、“电影人才培养”、“电影投融资”三大主题馆,三天吸引了两万多名专业来宾洽谈合作。

电影创投收到来自21个国家和地区的454个项目的申请,36个项目中脱颖而出,入围作品得到了业界的热烈反响,三天完成646场洽谈会议。

电影论坛以电影节一贯的敏锐性、专业性、前瞻性聚焦全产业链,以产业对话和电影学堂的不同形式,探讨国内外电影的发展方向。

在金爵奖、亚洲新人奖两个竞赛单元基础上,新增短视频探索单元,进而构筑了包括短视频、金爵短片、创投训练营、电影项目创投、亚洲新人奖和金爵奖在内的“六阶”新人培育体系。

作为上海最具标识度的文化名片,上海国际电影节与时代同行,创新元素无处不在;上海国际电影节为青年服务,六级人才培养体系不辜负每一个阶段的才华;上海国际电影节在发展中成熟,架构和体系不断完善,电影节对电影全产业链要素的理解和影响不断深入。站在22届的新起点上,我们有理由相信,进击中的上海国际电影节将一路与卓越同行,在中国从电影大国向电影强国迈进的征程中发挥更大力量。

◎ 电影节·与时代同行

生于上海、长于中国、面向全球的上海国际电影节,呼吸时代气息,跃动发展脉搏,用创新驱动发展早已融入了“金爵”的血液之中。每年的上海国际电影节都坚持与时代同行的精神,通过电影节的内容创新,贯彻落实党和国家的战略部署,反映社会发展重大节点,鼓舞和激励电影人和影迷不忘初心、砥砺前行。

今年是新中国成立70周年,“庆祝新中国成立七十华诞”成为贯穿整个电影节的内容创新主线。从5月下旬开始,“荣耀七十载,光影映初心”70部新中国成立以来公映影片片花剪辑便以系列短视频的方式投放,用符合新媒体时代的传播手段传递新中国“站起来、富起来、强起来”的伟大历程。

“光影记忆”时代经典”展映单元精选14部优秀影片,再现了不同年代的珍贵画面,以独特的美学价值和历史场景给观众以全新的观影感受。其中,新中国首部公映影片《三毛流浪记》经4K修复后的世界全球首映,成为本届电影节的一大亮点。

新中国成立70周年也是金爵盛典上的闪亮元素,根据同名电影改编创作的杂技剧《战上海》片段,让观众的思绪瞬间穿越到70年前的上海,感悟不忘初心、牢记使命的真谛。

金爵电影论坛以“光影七十年,共筑强国梦”为开幕主题,来自全国各大电影机构掌门人在论坛上以各自角度回望新中国电影的发展历程,畅谈面向未来、坚定迈向电影强国的文化自信。

《攀登者》、《中国机长》等国庆献礼片剧组纷纷亮相金爵盛典红毯、仪式,一批国庆档电影密集发布,为本届上海国际电影节镌刻了鲜明的时代创新标识,营造了迎接新中国七十华诞的喜庆气氛。

◎ 电影节·与创新结伴

“创新,无处不在;但创新并非为了创新而创新,而是紧贴时代发展和大众需求。”中共上海市委宣传部副部长、上海市电影局局长胡劲军说。

“电影节发展到今天,创新不是一句口号,而是一种觉悟。每个版块都在研究自己创新发展的空间和可能性。”上海国际电影节中心主任傅文霞告诉记者,常常是这一届还没结束,电影节的小伙伴们就已经开始琢磨下一届有哪些创新的可能性了。从接待流程的完善、电影节海报的设计到某一版块的重大架构调整,创新无处不在。

为发掘和鼓励年轻人进入电影产业,本届电影节新设短视频“探索”单元和创投训练营,阶梯型新人培育体系进一步完善;为强化“立足亚洲、关注华语、扶持新人”的办节定位,本届电影节在亚洲新人奖的基础上创新推出“SIFF·ASIA”架构;敏锐捕捉媒介和技术进步,在“5G商用元年”金爵盛典成功完成了首次大型文化活动的“5G+4K”超高清直播,强化了电影节的传播品质和传播能量。

创新也紧贴时代发展和大众需求,感知到观众审美兴趣的多元化趋向,电影节对展映单元分类进行了创新规划;有感于新科技在电影制作和影院设计方面的突破,特别设置“新视野”单元,从全球范围引入“IMAX+3D”、杜比视界、杜比全景声影片同广大观众分享。

结合上海国际电影节与戛纳电影节合作的日益深化,电影节创新设立“戛纳零时差”单元,将一批刚刚在戛纳崭露头角的优秀影片及时送到中国观众面前,如《悲惨世界》、《痛苦与荣耀》、《小小乔》、《对不起,我们错过了你》等。

◎ 电影节·向强国迈进

今年春节档,一部《流浪地球》收获超4亿人民币票房。对于这部现象级影片的讨论一直延续到了本届上海国际电影节,关注的焦点也从《流浪地球》的故事情节辨析和科幻场景想象转入电影创制的背后。如何建立强大的电影工业化体系,为更多的“爆款”奠定产业基础,用源源不断的优秀作品满足大众的文化需求……所有这些,借由上海国际电影节交流平台,正在从一线电影人的现象思考转化为务实实践,从前进的决心和勇气转化为自信且睿智的表达。

“我们摄制了《流浪地球》,知道这条路有多难,我们有多大差距。”在“电影行业如何构建有效的工业化标准体系”金爵论坛上,谈及工业化的迫切,《流浪地球》导演郭帆有感而发。

传播学博士李湛提出“找对人、打对点”的发展思路,认为中国电影在野蛮生长的红利期结束后,应该为精耕细作做准备。

从电影大国向电影强国迈进,需要强大的电影工业体系支撑;强大的电影工业体系建构,离不开有的放矢的顶层设计和产业布局。本届上海国际电影节上,上海亮出覆盖全产业链的“服务牌”、“科技芯”、“世界窗”等重磅举措。上海科技部发布《上海科技部总体概念规划》和《松江区关于促进上海科技部影视产业发展的若干政策》。前者以“科技芯”、“世界窗”实行“双核联动”,打造行业领先的科技影视产业集聚中心和面向全球的中外影视文化交流之窗;后者则通过制度保障、政策倾斜,鼓励和扶持海内外影视企业落户及项目实施。

根据规划蓝图,科技部将拥有占地面积达15万平方米的60个摄影棚,其中三分之二为高科技摄影棚,并辅以配套办公、教育、实训等机构,为上海打造全球影视制中心,形成“1+3+X”影视产业发展格局,提供坚实的基础保障。上海科技部规划和政策在中外媒体云集的电影节平台上发布后,迅速吸引了全球的目光。

一业兴带动百业兴。全球影视制中心的打造、电影工业高地的构筑,在激活、夯实上海电影产业活力的同时,也为带动上海文化产业乃至长三角地区电影一体化发展奠定了基础。

本届电影节电影市场开馆当天,旨在积极落实长三角地区一体化高质量发展战略的“长三角”影视拍摄基地合作启动,通过四大倡议助力影视产业,即通过联合长三角苏、浙、皖各大影视拍摄基地,共同建立健全长三角影视拍摄服务体系,共同编制《长三角地区影视拍摄指南》、共同宣传长三角影视拍摄政策和拍摄服务环境,共同建立长三角影视拍摄数据库,充分利用和整合资源,向中外影视企业提供优质服务。

随后的长三角电影论坛致力于带动沪、苏、浙、皖地区在培训教育、技术交流、艺术放映、论坛展会等相关电影领域的深度合作,推进长三角电影一体化的更高质量发展。

◎ 电影节·在发展中成熟

作为中国唯一的A类国际电影节,上海国际电影节历经26年的创新和积淀,逐步探索形成了一整套符合中国电影创作、市场和消费现状的电影节稳定架构和均衡格局。借由薪火相传的办节队伍,各大版块之间的关联促进,高效的志愿者服务……所有这些构成了上海国际电影节独特的办节生态。

成熟首先体现在人才培养和项目孵化机制上。今年,上海国际电影节以六级台阶完善了多年始终坚持打造的阶梯型新人培育体系。新人以短视频创作展示潜力和才华,通过金爵奖短片评选进一步接近行业,凭借一定的电影创制才华进入创投训练营,借由成熟的项目创意在电影项目创投中实现与产业的对接,形成长片作品后进入亚洲新人奖、金爵奖等竞赛单元的评选……

这样拾级而上、层次分明的新人培育系列,每一级都对应着不同成长状态的青年影人,举电影节之力给予相匹配的创作关怀和制作支持。通过这样的新人培养机制,为产业提供了源源不断的人才动力。

“文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展”,根据习总书记在亚洲文明对话大会上的讲话精神和“立足亚洲、关注华语,扶持新人”的办节定位,本届电影节还把阶梯型新人培育体系中的亚洲新人奖环节进行了创新性的扩展、组合和升华,形成了全新的“SIFF·ASIA”框架系列,其中包括梳理亚洲电影经典和通过国别展推出亚洲新片的亚洲电影展映;鼓励亚洲电影新人创作与发展的亚洲新人奖;推动亚洲电影产业互动的亚洲创投合作项目;以及促进亚洲影人交流互动的亚洲电影沙龙;帮助更多优秀的国产影片走出国门的电影直通车亚洲站。

“新人导演往往都有自己的艺术野心,喜欢很大的命题。”本届亚洲新人奖评委主席宁浩在亚洲电影沙龙上提醒青年导演,“对自己的才华和能力是否认识充分,对复杂多变的世界是否认识充分都是拍出一部成功电影的前提。”

“一带一路”版块的探索、成熟是上海国际电影节架构创新、完善的重要动作,不但有效地回应了社会关切,也在短短五年内迅速走进深实,全面渗透到上海国际电影节活动的方方面面。回顾“一带一路”版块的发展轨迹:

2015年上海国际电影节设立“丝绸之路”影展单元;

2016年,电影节将“一带一路”设置为国际展映版块的常设单元;

2017年,15个电影节代表共同签订“一带一路”电影文化交流合作备忘录,举办“一带一路”电影文化圆桌论坛,设立“一带一路”主题馆;

2018年首设“一带一路”电影节联盟,打造“一带一路”电影大师班、“一带一路”电影沙龙、“一带一路”电影之夜,创设“一带一路”电影周。2018年电影节结束后,上海国际电影节依托联盟平台,迅速向各成员机构电影节推送中国新人新作,开启了“一带一路”电影巡展机制。

2019年,“一带一路”电影周全面升级,联盟扩展到遍及五大洲的33个国家、38家成员机构。“今年上海国际电影节‘一带一路’电影节系列活动进一步升级,成员更壮大、交流更深入、片目更好看!”胡劲军说。

(下转第3版)