

光影互鉴 同道相益

第十四届北京国际电影节主题论坛综述

■文/李铭韬 李慕涵 徐简凡

为贯彻落实党的二十大关于文艺工作的战略部署和习近平文化思想,激发行业间的深度对话与合作,构建一个整合产学研“三位一体”新模式的新时代电影发展平台,以此推动中国电影的高质量发展。今年第十四届北京国际电影节设置了“北京策划 主题论坛”系列学术活动。“北京策划 主题论坛”以四场“核心论坛”、三场“电影大师班”和三场“电影专题论坛”的形式展开。议题覆盖了电影创作、电影产业、技术革新、电影融资、表演艺术、理论研究等方面。审视中国电影近年来的发展脉络深入探讨了当今电影界面临的挑战和机遇,以文化自信自强推进中国电影产业发展,赋能电影强国建设。

机遇与挑战: 探讨电影产业发展与资本合作

探索科技前沿,提升国际视野,赋能电影产业。“北京策划·主题论坛”特别策划四场电影艺术与技术论坛。汇聚国内外优秀电影人,业内领袖与跨界专家,共同探讨新时代下中国电影产业的新机遇,聚焦科技迭代对电影制作的助力,以及电影项目融资等议题,旨在探索找寻产业、创作和技术之间的交汇,为讲好中国“故事”打开多元化的创作之路。

2024年4月21日上午,第十四届北京策划·主题论坛“产业论坛:电影产业变局下的立与破”举行,卡西修斯·罗萨、余俊生、宋智勤、黄晓伟致辞。参加论坛的嘉宾有朱娜、傅若清、卡梅隆·贝利、库尔特·瑞德、孟丹青、黄建新、陈冲、龚宇、王长田等。此次论坛围绕“AI背景下电影产业的机遇与挑战”展开。与会嘉宾一致认为, AI技术能够为电影产业注入新的动力,提高制作的效率。但电影创作者独特的创意仍然不可或缺。让AI技术与电影创意之间形成一种互补关系,相互促成,协同并进,促进电影产业的可持续发展。

4月22日上午,在“投融资论坛:电影投融资的突破与跨越”上,余俊生、张丕民、霍学文致辞,于冬、应旭珺、王易冰、赵方、张未、戴伟以及来自知名影视投资机构、制片机构、影视企业的代表等参加。论坛中,博纳影业集团股份有限公司董事长于冬表示成功的电影要有最重要的两个特点:要么出众,要么“出圈”。他强调电影公司应勇于承担大片制作,敢于打造独特风格的影片。他呼吁金融机构通过降准降息、贴息贷款等方式,帮助电影产业修养生息,渡过最为重要的难关。王易冰认为,电影产品的非标准化、非可量化是导致年轻创作者融资困难的两大原因。他建议建立有效形成的项目管理生产标准,以改善这一状况。应旭珺着眼于全球电影产业,她认为合拍片大有可为。她提到,传统的合拍片是与国外公司合作,制作具有国际化元素,具备全球化传播内容的英语大片,其回收方式更加多样,风险性更低,稳定性更高。赵方为解决融资难提出了建议。一方面,她强调要重视除票房之外的衍生产品、主题乐园等其他渠道的收入。另一方面,她主张要学会分摊风险,从风险高的单片投资转向导演系列作品的整体投资,既是对投资安全的一种保障,又是对导演创作的极大支持。此外,她还建议创造中国特色的完片担保机制,建立起政府信任的第三方民间完片担保机构。

人性与技术: 人工智能助力电影产业变革

论坛上,专家强调电影创作者需紧跟时代,联系观众,创作多样化且富有社会责任感的作品,注重跨文化交流,以促进中国电影艺术的繁荣。技术进步,尤其是人工智能的介入,正在推动电影创作进入一个新时代,为创作者和观众带来革命性的变革和新体验。

4月21日下午,第十四届北京国际电影节“创作论坛:电影创作的高质量与多元化”在北京郎园 Station 举办。讨论内容集中在中国电影的市场化和产业化进步、电影创作中的人民性,以及如何深化与观众的联系、电影生态的丰富性和多元化,包括不同类型的电影供给和创新、电影创作者如何与观众产生共鸣,以及如何挖掘和表达人类共同情感等方面。霍

志静、孙向辉致辞。参与圆桌对谈的嘉宾有焦雄屏、陈宇、董润年、刘伟强、娜丁·拉巴基、杰兹·斯科利莫夫斯基、于洲。众多嘉宾都强调了创作与观众之间密不可分的关系。来自黎巴嫩的导演娜丁·拉巴基分享了自己的创作经历,她以《何以为家》的儿童故事为例,要想发出来自人民的声音,就要体验人民的生活,了解他们的处境和想法。陈宇与董润年也表示创作过程是一个寻找贴近普通观众、与个体产生紧密连接的过程。

电影是全世界人类共同的语言,如何促进“中国故事”跨文化传播也是国内电影创作者的责任。于洲认为以动画电影的形式融合中国几千年的文化宝藏是很好的方式。焦雄屏认为,推动华语电影在国际上传播最大的障碍是语言,是需要双方有足够的文化理解和语言质量。将中国特有的人物形象转化为全球通用的文化符号是至关重要的。导演刘伟强结合他在香港和内地合拍片的经验认为,通过“直抒胸臆的情感表达”才是拍出动人故事的关键。与会嘉宾讨论了真实性对电影创作者的重要性,以及对未来电影形式的期待和畅想。

4月24日下午,在“技术论坛:数字化高科技赋能电影生产与发展”举行,毕江、张小梅致辞。参与对谈的嘉宾有尹鸿、黄铁军、王红卫、马平、凯斯·范奥斯特鲁姆、潘天鸿、田丰、图拉古、夏斯宇、陈旭光。海内外电影从业者与电影学者从影视技术各个方面论坛的讨论集中在人工智能和虚拟拍摄技术在电影制作中的应用,以及这些技术如何推动电影产业的发展。各位嘉宾分享了他们在电影技术发展的现状与未来的见解,讨论了技术在电影工业转型和美学创意中的实际应用。该场论坛的圆桌讨论分为两个部分,第一部分注于电影技术各个方面,围绕业内专家在电影创新及其电影制作中的应用进行深入探讨,潘天鸿认为,虚拟拍摄解决了具体的问题,例如对整个场景的光照有更细致的掌握,省去了后期制作的很多步骤。但是虚拟拍摄还是需要大量数字资产的搭建,而大部分剧组在前期开拍时难以准备好所有资产。他认为,未来的虚拟拍摄将分为两类,LED幕墙和绿幕。

人工智能也引发了学者与从业者的隐忧,但与会专家一致认为技术仍无法取代创作者的地位,尹鸿认为,所有的电影技术服务于三种功能,降本、增效、赋能,而人工智能可以同时满足这三种需求。他表示,技术发展推动审美水涨船高的升级,但永远都会有作者性与个人化审美的存在空间。如果美学完全可以被技术替代,美学也不会存在。王红卫认为,人工智能可以取代部分人类工作,但是能否成为艺术家则是另一个问题。创作者的作者性和主体性应该保持下去。凯斯·范奥斯特鲁姆提醒创作者,永远要作为创意者去思考,而不是作为技术的工具。

时代与自我: 探讨当代电影创作的多面性

本届三场北影节“电影大师班”,分别由华语演员、导演、编剧陈冲,塞尔维亚导演、编剧、演员埃米尔·库斯图里卡与中国香港导演、监制许鞍华主讲,从思想、技法、风格三个方面,充分展示其电影之路,力求为广大业内人士带来启迪。

4月24日上午,许鞍华首先开讲。她围绕“女性独立影人的创作长路”展开深入交流,探讨了女性视角与性别思考在电影创作中的重要

性。许鞍华和文晏分享了各自的创作体验和见解,表示电影不仅是叙事,更是导演个人观点和情感的体现。讨论中还反思了电影的本质,认为电影应当忠实于导演的感觉和观点。

4月25日下午,第二场大师班由陈冲主讲,冯小刚对谈。讨论中,陈冲分享了自己在塑造角色时的方法论,强调了细节的处理。尤其是对语言和造型的重视,以及塑造角色独特性的努力。此外,陈冲认为“母性”作为女性特有的力量,这种力量包括慈悲、忍耐和韧性。陈冲提出,女性角色在电影中往往显得单一,应该将女性呈现为复杂完整的个体,既有缺点也有优点,才是真正的女性电影。

4月25日下午,第三场大师班由塞尔维亚导演埃米尔·库斯图里卡主讲,黄建新和余华对谈,李铭韬主持。谈话聚焦于“民族史诗与心灵奇迹”主题,回顾其四十多年的电影创作历程,剖析时代与社会对创作的影响。库斯图里卡回忆了童年时期的生活经历,强调作为艺术家的区分能力是进入艺术世界的第一步。作家余华评价他的作品如同莎士比亚和契诃夫的靈魂交汇,反映了时代和社会的烙印。黄建新则谈及个人作品与历史时代的联系,认为导演应真诚地反映所经历的一切。活动结束后,库斯图里卡分享了他的自传体回忆录《我在历史何处》,表达了对未来的乐观和对历史的回顾。

本届北影节的举办恰逢习近平总书记文艺工作座谈会发表重要讲话十周年与中国巴西建交50周年的双重要时刻,赋予了这一盛会更深远的历史和国际意义。本届电影节通过大师论坛、核心论坛、专题论坛三个主要板块,开展了多场从艺术、技术、产业三个层面深入探讨的学术活动,全面彰显了中国电影在新时代的发展方向和使命担当。论坛凸显了当今中国电影面临的三个核心命题:一是包容性,在电影创作中广泛吸纳各方智慧,积极融合人工智能技术,拓展创作边界,推动电影产业的多元发展。这不仅体现了中国电影在技术革新和创作理念上的开放和包容,更展示了其在全球文化语境中的创新精神和前沿姿态。二是主体性,坚持创作者的独立思考与创造力,持续培育原创精神,努力打造更具个性和魅力的电影作品。中国电影正通过坚守主体性,实现从量到质的飞跃,以独特的文化表达和艺术风格赢得国际声誉。加强国际交流合作,借鉴全球电影文化,推动中国电影走向世界舞台,为构建人类命运共同体贡献中国电影智慧和力量。通过广泛的国际合作,中国电影不仅在世界影坛树立了自身的地位,更积极参与到全球文化交流与合作中,展示了大国文化自信和担当。此次盛会吸引了国内外媒体的广泛关注和报道,并在各大平台上引发了热烈讨论和高度关注,传播效应显著。北京国际电影节不仅展示了中国电影行业的活力与潜力,更为电影文化的传播和国际交流搭建了重要平台,体现了中国在新时代文化自信的全面提升。通过这一盛会,中国电影正以更加自信的姿态走向世界,肩负起文化交流的重任,为全球文化多样性贡献力量。此次电影节的成功举办,不仅是对过去十年中国电影成就的总结,更是对未来发展的展望和规划,为中国电影的未来发展描绘了更加辉煌的蓝图,昭示了中国文化在全球文化格局中的重要地位。

(李铭韬,中央戏剧学院电影电视系教授,博导;李慕涵,北京广播电视台北京国际电影节运行中心,徐简凡,中央戏剧学院电影电视系)

第十九届夏衍杯优秀电影剧本征集活动启事

为进一步加强电影剧本创作,发现和培养优秀编剧人才,推动电影创作高质量发展,中央宣传部电影局、中央宣传部电影剧本规划策划中心(以下简称“电影剧本中心”)、中国电影学会共同举办第十九届夏衍杯优秀电影剧本征集活动。自本年起,在夏衍杯优秀电影剧本征集“主单元”基础上增设“院校单元”,面向全国高校在校生和科研院所在读生征集优秀电影剧本。

现将有关事项发布如下:

一、活动宗旨

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平文化思想,坚持以人民为中心的创作导向,弘扬社会主义核心价值观,坚守中华文化立场,推进文化自信自强。讲述更多讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的中国故事,展现更多可信、可爱、可敬的中国形象,推出更多有筋骨、有道德、有温度的电影作品。加强现实题材创作,着力反映改革开放以来特别是新时代以来,党带领人民创造美好生活的伟大历程和人民的精神风貌。鼓励类型拓展和艺术探索,支持具有创新意义的农村、少儿、少数民族等题材开发,扶持特性鲜明的科幻、动画电影创作。

二、举办单位

夏衍杯优秀电影剧本征集活动由中央宣传部电影局、中央宣传部电影剧本规划策划中心、中国电影学会共同举办。

征集办公室设在电影剧本中心。

三、征评时间

1.投稿时间:2024年7月17日-8月16日。
2.结果公布:评选结果将在国家电影局网站、电影剧本中心网站、《中国电影报》等媒体公开发布。

四、来稿要求

1.参评作品应为未取得电影公映许可证、具有完整电影剧本架构、符合电影剧本篇幅长度(剧本字数在2.5万至5万字)和形式的电影剧本,仅限于中文剧本。小说、散文、电视剧等其他体裁的稿件不在参评范围。
2.每位作者限投一部。
3.院校单元仅面向高校在校生和科研院所在校生,如作品为联合创作,作者均需为高校在校生和科研院所在校生。高校和科研院所投稿者可自主选择参与主单元或院校单元剧本评选,但不可兼报。

五、投稿方式

第十九届夏衍杯优秀电影剧本征集活动采用线上投稿作为唯一投稿方式。

1.登录夏衍杯优秀电影剧本征集活动平台并注册账号,通过“主单元”或“院校单元”征文入口进入投稿页面,按照系统提示完善作者信息、作品信息,并上传剧本完成在线投稿。参与院校单元投稿需上传学生证或学校开具的在读证明。(投稿平台网址为: <http://xy.djybxz.org.cn/>)
上传剧本须为Word文档格式,包含剧名页、300-500字梗概。不得在剧本的封面、扉页、尾页、页眉等任何位置标注可能关联作者任何个人信息的内容。
2.请确保在线投稿基本信息准确完整,按要求写明作者的真实姓名、年龄、证件号、详细通讯地址、联系电话等信息。如为多位作者,每人的信息均需填写。
3.参评作者联系信息如有变更,请及时通知征集办公室。如因作者自身原因,导致无法取得联系,则视为参评者自动放弃评选资格。
咨询电话:(010) 86096987/69237022
4.若投稿不符合上述要求,或缺少必要材料,不予参评。

六、版权要求

1.作者须拥有参评剧本的完整著作权;已转让他人的,须有受转让方出具的原作者享有参评资格权益的证明。如系改编作品,须出具该作品著作权所有者授权改编为电影文学剧本的有效文字材料。如系真人真事改编,须附原型人物或当事人书面同意材料。以上材料应在“作品信息”页面上传。
2.参评剧本凡被认定属于抄袭、剽窃的,将取消参评资格。已经进入选的作品和个人,评委会将按相应程序取消其入选资格。
3.建议参评剧本作者酌情预先自行进行版权登记,保护自身权益。

七、扶持办法

1.主单元
优秀电影剧本3部,每部扶持人民币20万元整(税前);
创意电影剧本5部,每部扶持人民币10万元整(税前);
成长电影剧本7部,每部扶持人民币5万元整(税前)。
2.院校单元
产生30部入选作品,分别给予一定扶持资金,具体情况以实际发布结果为准。

八、政府权益

入选作品由电影剧本中心代理版权事宜,期限三年。
其它具有开发价值的剧本,经作者本人同意后由电影剧本中心代向全国电影制片机构和相关主创人员推荐。

本启事由征集办公室负责解释。

中央宣传部电影局
中央宣传部电影剧本规划策划中心
中国电影学会

2024年7月

《从21世纪安全撤离》首轮点映口碑“爆棚”

本报讯 由李阳执导,王红卫担纲监制的喜剧科幻电影《从21世纪安全撤离》已开启超前限量点映,首日点映即位列暑期档点映上座、场均人次双料第一。近日,影片发布“那个飞行员去哪了”特辑,揭开导演李阳不被定义的另一面。

当年创作出《李献计历险记》并获得豆瓣8.7高分的“年轻优秀的飞行员”,“不在江湖上江湖依旧有他的

传说”。不同于以往观众对于导演这一职业的印象,李阳的开场白就充满着“i人”特有的紧张与局促,但随之而来直接询问“是不是要介绍一下个人简历”和陷入放空般的沉思,展现了李阳创作生活中更为真实的一面,为观众带来天马行空想象力的作品的背后是在将人生比作游戏不断“读档存档的人生”,李阳的精神状态也让与“i人导演属性并存的炸裂脑洞”

灾难电影《龙卷风》全国热映

本报讯 由华纳兄弟影片公司、环球影业、安培林娱乐联合出品,《侏罗纪世界》制作团队操盘的《龙卷风》正在全国与北美同步热映中。影片近日发布“宏大风暴”预告,震撼视听中淋漓尽致地展现了前所未有的巨大龙卷风,超强风力肆意蔓延,破坏力十足,不断冲击观众感官极限,让人迫不及待要去电影院见证这场惊险刺激的逐风之旅。

毋庸置疑的是,预告中出现的风暴大场面十分吸睛,令人沉浸式体验着一场场风暴冲击行动。影片中的龙卷风超越了自然现象本身,推动了故

事剧情的发展,它们代表了电影有史以来最复杂、最逼真的CG天气模拟特效。据悉,《龙卷风》的幕后创作团队深入分析大自然,开发最先进的模拟和渲染工具,力图在视觉上真实地再现风暴。最终,这些风暴奇观最终在大银幕上得以展现,并为观众带来身临其境的观影体验。

除了震撼视觉效果广受认可之外,《龙卷风》传达出的勇往直前、坚守家园的精神以及对灾后重建表达出的人文关怀也得到全球观众的一致称赞——“向所有追风人致敬!大家都在与自然灾难抗衡,虽然渺小,但众志成城”,

从脑内的想象一步步成为现实。

浪漫与天真融合、幼稚与勇敢并存,令观众惊叹的脑洞和着迷的故事,也源自于李阳自己的内心。特辑中李阳同样流露出其看待事物孩子气的一面,爱吃甜食的他一切保持乐观而叛逆,“被十来岁的孩子骂仍然会生气”的天真气质带来的极大反差感,令人忍俊不禁。谈及《从21世纪安全撤离》全新故事设定的灵感,李阳表示来自于自己从小鼻炎的经历,“打喷嚏的时候我永远相信它是有神奇副作用的一件事”,而K星热血好笑的神奇世界观也就此展开,三个18岁少年阴差阳错之下获得了一个喷嚏就能穿越往返二十年的超能力,面对不那么好的未来他们决心拯救未来。

《从21世纪安全撤离》由李阳执导,张若昀、钟楚曦、宋洋、吴晓亮领衔主演,朱颜曼滋、李晨浩、温峥嵘、石凉特邀主演,陈一辰、李卓钊、康启轩、马凡丁主演。7月18-21日25城超前限量点映,8月3日正式上映。

(影子)

追风人的坚韧精神正鼓舞着每一位观众。

《龙卷风》7月19日在北美上映后也大获成功,首映周末票房一路狂飙,远超业内预期,首周末票房预计高达8050万美元,这个成绩也超越《后天》(2012)《末日崩塌》等经典灾难片,登顶周末票房最好的灾难电影。影片在票房和口碑上的表现都相当出色,不仅完美符合观众对灾难片的期待,还带来了超乎寻常的惊喜。“如果你在今年暑期想观看一部精彩大片,《龙卷风》绝对能满足你的期待。”

(影子)