

城市顶流IP 继续光影传奇

——第28届上海国际电影节闭幕综述

6月12日至6月21日,第28届上海国际电影节成功举办,6月22日至6月28日,光影余韵仍将绕梁。作为“十五五”开局之年上海举办的首场国家级文化盛会,今年的电影节首映率高、话题度新、参与感强、感知度暖,让这个蝉联中国唯一A类国际电影节的“电影之城”顶流IP,再度成为世界瞩目的焦点。

► 金爵成色 首映率折射“新A类”的吸引力

本届电影节的金爵盛典,热搜不断。100岁的著名电影人卢燕“燕子回家”,获得组委会颁发的“终身成就奖”。演员陈冲动情讲述了她的艺术人生,获得“华语电影杰出贡献奖”的张艺谋导演,担任了这位前辈的颁奖嘉宾。在全场起立向她致敬时,卢燕笑称自己也是“00后”,表示“终身成就奖不是退休证”,“不想退休,还想演戏”,让杨紫琼等多位影人感动流泪,而幽默又充满生命力的发言,也让这位百岁老人的故事迅速出圈。

这是艺术家本人的魅力,也是上海国际电影节和金爵成色的又一佐证。今年3月,国际电影制片人协会官宣了全新的A类电影节名单,该协会副主席、中国电影制片人协会理事长焦宏奋透露,对“国际化、专业化、市场化、规范化”更为看重的“新A类”,上海国际电影节是“高票蝉联”。巧合的是,今年上海国际电影节标识焕新,全新的Logo凸显了金爵奖杯的金色,“擦亮金名片”也在这一刻具象化了。

金爵奖的含金量,在入围影片的首映率方面展现得淋漓尽致。今年,金爵奖主竞赛、亚洲新人、纪录片、动画片、短片五大单元,共收到来自125个国家和地区的约4100部报名影片,最终入围的49部影片中,有41部是世界首映,“首映率”达83.67%,成为世界众多优秀作品当之无愧的首发平台。“能入围金爵,对我们来说是拍摄旅程最好的句点,是非常幸福的时刻。”主竞赛单元的《哈莉玛》让摩洛哥影片时隔27年与金爵奖重逢,导演、编剧、制片人亚辛·伊德里西说自己在上海获得了莫大的鼓励。

在上海首映,主创们收获了珍贵的观众共鸣。中国影片《燃烧吧!爸爸》编剧张笑影在片中暗藏了对家乡上海的深情,黑色幽默中又带着温柔的力量,作品首映后受到不少影迷的好评。《大西洋》用海洋的名字讲述中国东北的故事,片名本身就透出影片另类的的气质,为观众呈现了一部独创“声观”美学的特别作品。加拿大影片《车位》吸引了不少影迷和媒体的目光,既因为导演路易·戈德布是从哲学教授转型而来,也因为他通过现实生活中常见的“抢车位冲突”,演绎成一场改变命运走向、暴露复杂人性的深刻故事。

“什么是好电影?这个问题没有标准答案,但我可以肯定,好的作品一定会触动人心。”这是金爵奖主竞赛单元评委会主席梁朝伟心中的评选标准。他领衔的本届电影节金爵奖评委会由来自中国、美国、英国、德国、墨西哥、葡萄牙、新加坡、哈萨克斯坦、突尼斯等16个国家和地区的21位评委组成,涵盖导演、制片人、学者、演员等不同身份。他们文化背景多元,但对好电影的评价又相对统一,也充分体现了金爵奖一贯的包容和全球视野。来自金爵奖评委会成员中首次出现的国别——突尼斯的多拉·布舒沙,是拥有三十余年行业经验的资深制片人。她说:“好的电影能超越国界。我

们要寻找的,就是电影中的真谛。”

对创作者和其作品来说,登陆金爵的舞台,也因此成为高光时刻。今年电影节除了金爵奖颁奖,也继续为电影创作者打造展示的超级平台。于适、马思纯、马伯庸、文牧野、王耀庆、田雨、白客、叶倩文、叶童、史彭元、冯德伦、卢燕、孙艺洲、孙阳、刘伟强、刘青云、刘昊然、刘烨、刘嘉玲、陈飞宇、张艺谋、张末、陈冲、陈坤、陈昊宇、张若昀、李晨、杨雁雁、杨紫琼、沈腾、吴磊、林子祥、郑云龙、胡杏儿、高叶、高圆圆、萨日娜、黄渤、蒋奇明、曾国祥(按姓氏笔画排序)等几代知名影人先后走上金爵盛典红毯和金爵奖颁奖典礼的红毯。金爵盛典上,《四渡》《三国第一部·争洛阳》《年会不能停2!》《魔方小姐》四部即将亮相暑期档的电影剧组也登上舞台,展示华语巨制新力量。美联社、路透社、塔斯社等全球通讯社,《综艺》《好莱坞报道》《银幕日报》等顶尖行业媒体,《时代》周刊、美国CE金融新闻、新加坡亚洲新闻台、马来西亚国家通讯社、《马尼拉时报》等海外知名媒体,持续聚焦本届电影节。

► 新人培育 后浪奔涌感知浦江托举力

向来以“扶持新人”为己任的上海国际电影节,将青年影人的成长贯彻于办节理念的始终,致力于推动电影“新力量”逐步成长为“主力军”。

每年金爵电影主论坛总是备受业界瞩目,今年,它的主题是人才发掘和培养。上海国际电影节中心主任陈果说:“我们已经构建了以产业活动、专业奖项、海外巡展为核心的三轮驱动人才培养体系,打通了从项目孵化、作品落地到国际出海的整体路径。”

聚焦新时代青年电影人创作的“SIFF ING青年新锐影像计划”,国内最成熟创投之一的“SIFF PROJECT电影项目创投”和“SIFF NEXT创投训练营”,以及被誉为“华语影坛新人头部孵化器”的“SIFF YOUNG x 上海青年影人扶持计划”,见证了青年电影人从稚嫩到成熟的全过程。

今年,创投收到560个有效项目申报,31个优质长片项目最终入围,获“特别推荐项目”官方荣誉的《白夜微光》,以及《少女的普拉托》《杨桃》等3个项目还被推荐到“一带一路”电影周,对国内外潜在合作方进行了精准推介。编剧周运海,制片人胡婧、踢替、谢好吃,导演白雪、苏彪、滕丛丛、王通、徐磊,9位已经在市场崭露头角的电影人,入选了今年的SIFF YOUNG 上海青年影人扶持计划。名单揭晓的时刻,聚焦现实生活题材创作的青年导演王通感动地说:“我一直听到上影节对我说,加油,你可以走得更远。谢谢!我会的。”

金爵奖亚洲新人单元,更是鼓励青年人才的“大本营”。今年担任该单元评委会主席的新加坡导演陈艺,以自己当年作为新人获奖的经历,来传递年轻影人的感受。他说:“我们都知道年轻导演的第一部电影的重要性,这是可以开启他整个事业的起点。”青年导演龚依文堪称这句话的完美注解。她此次入围该

单元的长片首作《语文的滋味》,2023年曾入选第25届上海国际电影节电影项目创投“制作中项目”单元。当时仅凭部分拍摄素材,便获得乌尔善、陈祉希、忻钰坤等年度推荐人的高度认可。推荐人认为故事完整清晰,适配电影节,兼具市场潜力,并建议她在新现实主义风格上强化个人表达。在拍摄过程中,龚依文表现出了强大的掌控力,她会要求演员熟记剧本后跳出剧本框架,以自身真实状态演绎角色,呈现出自然真实的对话与互动效果。最终的成片果然让影迷很感动,“一下子就能联想到自己和朋友的相处”。金爵奖入围、观众肯定,都为她的职业生涯赢得了宝贵的“开门红”。

今年的金爵奖亚洲新人单元集结众多优秀亚洲影片,包括首部入围亚洲新人单元的约旦电影《布玛》等12部影片,11部选择在上海进行世界首映,1部为亚洲首映。这些作品的主创不约而同地表示,上海国际电影节是亚洲乃至全球电影文化交流的重要窗口,亦是新锐影片走向国际舞台的绝佳起点。

新人成长是个长期和系统的工程。今年的口碑之作《给阿嬷的情书》引发全民关注,在今年的金爵电影论坛上,大麦娱乐总裁李捷介绍这部作品的幕后故事时,所说的话和上海国际电影节的理念不谋而合:“作为内容从业者,我们仍需秉持长期主义,以足够的耐心陪伴青年导演,深耕精品内容。”

► 影迷节日 影迷感受到上海的文化温度

本届电影节的官方宣传片,主题是“入场即入戏”。片中一块掠过上海城中各处地标的拼图,是导演王通和黄渤、万茜、冯玛娅等演员共同诠释的理念:每一位等待步入影院的观众,才是让“电影之城”故事完成闭环的最后一块拼图。

今年是中国共产党成立105周年,上海国际电影节策划“大好河山·中华电影画卷”单元,精选15部经典作品展映。上海影评学会会长、上海大学上海电影学院教授刘海波发现了其中的巧妙匠心:“这些电影的发生地,正好可以环绕中国一圈。”从上海的《开天辟地》出发,北上东北《智取威虎山》,转向华北《黄河绝恋》,西抵新疆《冰山上的来客》,西南云贵《阿诗玛》,南国《刘三姐》以及香港的《新不了情》——从雪域高原到香江明珠,15部影片以光影勾勒出一幅壮丽的中华人文地理画卷。这样的策划理念,也得到了影迷的高度认同,“4K修复”“影展精粹”“今日亚洲”成为电影节首轮开票时的热门前三名。

今年电影节特设“延长放映”,在电影节会期结束后还将在指定影院加映一周。展映活动放映来自77个国家的420余部影片,场次超1600场,两轮开票,观众的抢票热度丝毫未减。有影迷说,自己以前抢票心跳手抖,现在早已驾轻就熟,“成长为无情的抢票机器”。

没有和电影人的交流,称不上影迷节日。今年电影节继续打造“星光现场”,包括3场金爵对话之大师班、4场特别活动在内的100多场电影主创见面会密集亮相,同时打造“影迷沙龙”,让影人

和影迷相聚在上海的多个“城市会客厅”,无论在时间还是空间都极大丰富了影人与影迷相聚和交流,大受影迷观众欢迎。

► 科技引领 新技术找到了未来的“演武场”

本届电影节升级科技创制单元,依托影视科技主题论坛、影视创制生态体验等多元载体,集中展示上海尤其是上海科技影都在高端影视制作、前沿技术应用等领域的突破成果。

本届电影节开幕前即已启动的“AI片场”,因其精准捕捉了AI创作在电影行业引发的巨大声浪,成为今年媒体关注的焦点。活动吸引来自7个国家和地区近500名创作者报名。最终入选者,既已有凭借电影《1921》夺得中国电影金鸡奖最佳编剧的余曦,也有中国传媒大学戏剧影视学院电影创作MFA在读的王泽,他们各自组队创作作品,并在电影节期间完成首映。

他们收获良多,余曦完成了“跑通AI在剧组创作全流程”的目标,因为这个项目关注的不仅是最终作品,更关切一部AI影像作品的创意如何生成,岗位如何分工,导演、编剧、摄影等传统经验如何进入新的创作链路,以及哪些问题仍然需要人的判断和经验来解决。

本届电影节不仅仅提供实验的场域,一如既往地提供“圆桌”,供电影科技、影视产业及人工智能领域的专家代表在上海刮起“头脑风暴”,为前沿治理找到更多实践和落地的可能。正如知名导演黄建新在金爵科技影视论坛上所说:“不要做限定,让他们去讨论,碰撞出来的东西常常出乎意料。”

也因为电影节这样的平台,中国的影视科技始终在阔步前行。中国电影科学技术研究所党委书记、所长龚波透

露,中国目前在国际标准化组织(ISO)中牵头“电影人工智能”国际标准制定,国内标准也已同步立项。实业领域同样在推动音视频技术、LED屏技术等走向世界,他们期待,中国企业未来能在世界范围内拥有自主知识产权的技术标准,打破技术垄断,确保高品质内容持续输出。

► 国际影响 全球影人在沪同“屏”期待共振

上海是世界观察中国的重要窗口,更是中国连接世界的重要枢纽。作为中国唯一的国际A类电影节,上海国际电影节始终致力于配置全球电影资源,促进文明交流互鉴,也吸引了大量国际电影人、影视行业从业者前来,实现了“万里同屏”。

今年,电影节重要板块“一带一路”电影周继续在上海国际旅游度假区举办。“一带一路”电影节联盟今年又迎来了新成员——约旦皇家电影委员会。至此,该联盟成员已从成立之初的29国31家机构,扩展至51国58家机构。联盟成果斐然,自2018年成立以来,已有67部中国电影通过联盟平台出海展映,超过1000部共建国家影片在华展映,双向影视文化交流的渠道持续拓宽。约旦皇家电影委员会总干事穆罕纳德·巴克里说,自己的上海之行有三个任务,除了推广约旦的影视取景地优势、寻求引进优秀影视作品到约旦市场,还特别期待学习中国发行模式,“这是我们试图学习并期待寻求和抓住机会的市场”。

更有不少入选本届电影节展映单元的国外电影主创,特意来到中国与观众见面。“世界万象”单元“澳洲掠影”板块的澳大利亚剧情长片《鹤》,是澳大利亚原住民导演沃克威·桑顿的优秀作品之一,曾入围柏林国际电影节主竞赛单元,故事灵感正是来自导演曾祖母和祖母的真实经历。

国际电影人在上海,不只是交流内容和创作,还积极参与产业活动。国际影视市场今年共吸引到来自15个国家的75家国际展商,数量同比增长50%。首创“双馆”模式,一方面设立“海外联合馆”,十几个国家的影视机构组团参展,加强“引进来”;一方面新设“华语新剧海推馆”,推动本土影视作品“走出去”。来自全球数十家拥有中国影视作品发行经验的核心国际买家,受邀组成“国际买家俱乐部”,帮助中国作品精准对接潜在买家。洽谈预约系统上线首日便收到近300场洽谈需求,本届电影节开幕时已收到1000条预约申请。无独有偶,“一带一路”电影周今年创新打造的“全链条产业日”也开放了洽谈预约,参会的63家中外机构在会前提交了210条洽谈需求,热情高涨。和中国影视产业合作,正成为重要选项。

今年,电影节还围绕中阿人文交流,打造了“礼遇阿拉伯”风情市集;围绕“中埃建交70周年”,特别推出“埃及电影

周”;围绕“中巴文化年”,策划“聚焦巴西”影展单元,国际影视市场举办“巴西之夜”为市场启幕。这些活动既加强了中外电影合作,也很好服务了国家外交重要节点。

► 电影消费 电影之城有传奇更有活力

本届电影节的金爵盛典上,有句话让很多电影人印象深刻,并被媒体不断引用:上海,这座被胶片点亮了120多年的城市,本身就是一座不停书写故事、书写传奇的“电影之城”。能不停书写,是因为上海仍有源源不断的新颖创意在诞生——文旅旅展的高效联动,激发全域澎湃动能,让这座城市的经济始终保持活力。

本届电影节“票根经济”依然强劲。截至6月19日,电影节迎来了来自海内外81个国家和地区的4714名注册嘉宾,吸引来自342家境内外媒体的1186位记者参与报道,影展观影人次超45万,其中新观众占比27.08%,票房近3800万。初步估计,本届电影节给包括交通、住宿、餐饮、旅游和零售等其他行业带来的经济效益超过52.95亿元人民币,同比增长5.97%。其中餐饮业约11.70亿元,住宿业约3.66亿元,交通出行约1.81亿元,旅游业约1.07亿元,购物支出约30.12亿元,休闲娱乐约4.58亿元,其中,交通、旅游、住宿都实现大幅增长。本届电影节沪外观众(含境内外)占比35.14%,其中有70.73%的来沪观众(含境内外)专程赴沪参加,人均停留6天,带动住宿、交通、景区消费,贡献城市旅游收入约22.93亿元,同比增长29.23%。

本届电影节打造的城市片场小程序,截至6月19日,总访问量超20万次。大量观众用一个脚印,诠释了“城市即片场,光影皆故事”的内涵。被百余年来电影镜头不断浸润的上海,电影感十足、故事感爆棚的建筑、街角、里弄,在城中星罗棋布。电影节绘制了串联黄浦、静安、徐汇、长宁、虹口等五区的“光影地图”,推出主题City Walk路线。此外,围绕今年新策划的城市“漫游感、仪式感、科技感、风味感、文化感”五大体验,电影节联动网红街区、携、滴滴出行营造“漫游感”;首次推出“影迷护照”增强“仪式感”;携手松江产业园区展示“科技感”;联合美团及浦东新区市集传递“风味感”;联手B站、小宇宙、小红书等多家内容平台滋养“文化感”。文化和消费完美融合,既增加了影迷的获得感、幸福感,也有效拉动了城市经济。

今年的电影节主题,是诗意的“光影皆故事”。光影的魔力,在于它书写了人类无数个悲欢离合、喜怒哀乐。全世界的电影人,在上海碰撞、牵手,雕琢着光影的色彩;上海也在无数电影热爱者的滋养中,书写着光影的未来,成就“电影之城”的下一个传奇。

(摄影:本报记者 李霆钧)

