

协同·共生·砥砺前行中的中国电影创作发展论坛综述

文/刘畅

学院教授吴冠平、北京电影学院教授程樾、著名电影美术师全荣哲与现场老师、同学分享了对“技术迭代下电影创作与产业发展”这一命题的深入思考。

电影产业的升级转型对影视创作者提出了更高的要求,萨日娜联系自身从影三十年所亲历的行业变化,认为演员面对技术的发展,尤其是虚拟制作技术的最大课题就是在虚拟的环境中建立信念感。程樾强调视听影像创作的多元,因而人才培养也不应该拘泥于单一的影像表达形式,电影、电视、微短剧等都可以成为自我表达的载体。

关于技术升级迭代所提出的新的历史要求,李挺伟认为虽然故事端用AI辅助提高了效率,但一部作品的思想内核能不能立得住是第一,因而我们始终不能忘记电影本体。电影是多元的,观众也是多元的,如何把多元的供给和多元的需求打通是我们的使命。全荣哲从电影美术的角度认为,因而电影美术创作者们在开放的创作环境中更要让技术为我所用。

关于理论与创作如何适配的问题,吴冠平提出两个“变”与一个“不变”。第一个“变”是在当下影像所建构的世界基础之上人际交往的改变;第二个“变”是在生成影像的时代下媒介条件的改变。它们驱动我们创造自己的电影本体,而不被西方人理论思维所禁锢。“不变”是我们作为碳基生物的本质不变,因而有情感、情怀的作品才具有感染力。

历史在场与情绪具身性

理论研究 with 内容生产,二者始终存在一种互为建构的关系。观众审美情绪的多元化为电影创作提出了更高的要求。电影《731》将镜头对准了鲜为人知的民族血泪史,在研究资料甚少情况下竭力还原历史真相。论坛的第二单元以“电影《731》创作分享”为题,由路海波主持,长春电影制片厂导演赵林山,著名演员李乃文、孙茜,出品方代表保利影业总经理李挺伟,中影人工智能研究院负责人马平关于“历史在场与观众审美情绪”的话题展开精彩交流。

作为赵林山导演十年磨一剑的又一力作,《731》取证时间就长达6年便足以窥探出创作者的历史责任与良苦用心。在谈及影片创作的初衷时,赵林山表示《731》的制作过程虽然艰苦,面临着资料不全、取证困难等问题,但作为70后导演,既然了解这一事件,便有责任接过历史的接力棒,让无人知晓的731事件公之于世。作为一部有分量、有厚度的史诗级巨制,《731》耗资数亿,开机之前就获得了不少观众的关注与支持。李挺伟表示,一部电影有历史的责任,有对人性的剖析,对战争的反思,就是值得的。马平认为有些电影会在中国影史上一直流传,《731》一定是这样的作品。

关于如何塑造角色以感染观众,李乃文表示这是一段深深刻进民族骨血的记忆,拍摄的过程自然而然地会产生一种民族情感,驱动着自己对战争的思考。孙茜认为《731》在自己心中更像是一个民族的纪念碑,我们要让未来的孩子知道什么是“731”,什么叫做民族情怀,它从何而来。

新技术、新机遇、新挑战

理论研究指导创作实践,内容生产驱动技术创新,它们潜移默化地影响着中国电影整体产业链的建构与完善。此次论坛的第一单元以“中国电影的产业升级与未来发展”为题,由路海波主持,著名影视表演艺术家萨日娜、保利影业总经理李挺伟、北京电影

第三单元以“电影《带影球的帐篷》创作分享”为题,由中国艺术研究院电影电视研究所所长赵卫防主持,第五代导演刘苗苗,演员王宏伟、柯荣,中国艺术研究院赵远、黄海贝关于“中低成本影片的坚守与出路”展开精彩交流。

中低成本电影发行并非一帆风顺,面对如此困境,如何能够不改初衷,持续对生命本真的表达?刘苗苗表示:“主观上我希望我的电影能够表达我个人的生命观和生活态度;客观上也正是这一部部中小成本电影成就了现在的我。”而关于中低成本影片的困境与出路,集导演、制片、监制于一身的王宏伟提出明确的市场定位与有力的创作扶持,让作品找到自己的观众,以求出路。

然而万变不离其宗,无论是商业巨制片,还是中低成本艺术影片,好的作品最终还是要充满情感与温度。柯荣认为情感的悸动让故事中这个大山深处的女孩开始有了对外部世界的憧憬与向往,这种潜藏在人物内心的情感是最能让人感同身受。赵远认为影片从地理空间与人物情感层面都有着一种静水流深,抚慰人心的力量。黄海贝认为用现实主义原生态的表达方式,西部地区真挚、淳朴的气息便会扑面而来。正是这种作者性的坚持,刘苗苗导演的作品才会充满源源不断的生机与活力,这便是她的影片始终富有魅力之所在。

城市影像志与时代人文诗

纪录片《胡阿姨的花园》通过九年时间对胡阿姨的持续关注,以平视的姿态试图发现存在于消费社会背后的人物精神世界的富足。此次论坛第四单元以“纪录片《胡阿姨的花园》创作分享”为题,由中国艺术研究院徐建华主持,路海波、浙江传媒学院副教授姚争、导演潘志琪、中国艺术研究院辛皎雅、中国艺术研究院博士研究生金蒂楠共同围绕“纪录片的影像建构与真实性内涵”展开讨论。

生活在城市空间一隅的拾荒者胡阿姨将后工业社会的消费符号精心营造出梦幻的乌托邦。围绕存在于人物表象背后的精神真实,潘志琪认为社会转型的时代背景中人物是极富生命力的,胡阿姨对生活的执念吸引我们关注她的内在。路海波表示影像有化腐朽为神奇的能力,被摄对象生活在堆满垃圾的狭小空间,在生活如此艰辛的情况下依旧接济无家可归的人,可见她精神的富足。金蒂楠认为这部电影的空间是贯穿始终的重要线索,它作为胡阿姨精神世界的外化形式,让主人公能够在世俗空间中获得自在与松弛。

关于城市空间与纪录片社会功能,路海波认为从解放碑到花园,社会发展与历史变迁让胡阿姨的搬家成为了历史的必然。姚争认为在这样一种消费世界,纪录片的意义在于留给后世以现世空间的记忆。辛皎雅谈及了纪录片发展演变的三个阶段,但最本真的功能便是记录,这也是《胡阿姨的花园》花费九年时间深入了解这一社会边缘人物的最大意义。

本次论坛充分体现出影视创作人才、研究学者对行业变动的敏锐洞察与深度思考。他们在交流、互动中不断碰撞出思想的火花,既探讨了当下电影产业迭代升级背后的机遇与挑战,也观照了不同题材电影创作的困境与出路,既深入挖掘理论研究与创作实践的共通性,也不断探索科艺融合的新路径。电影人们将继续秉持创新精神,不断探索不同题材、类型电影的发展之路。

(作者单位:中国艺术研究院研究生院)

统文化的出色传承与宣扬。成都环球影城的胡蝶经理自9月23日至29日,专门为该片安排场次。成都电影观众向来有独立思考 and 判断的能力,他们不随波逐流。当网络上出现对《红楼梦之金玉良缘》的恶意丑化时,许多成都观众怀着犟脾气走进影院,一探究竟。影片在成都的大学生和年轻人群体中引发强烈反响,好评如潮,其背后原因值得中国电影人深入思索。据四川峨眉院线业务彭经理透露,从9月11日至国庆节前,成都共有

63家影城为该片专门排片,并将其作为公益电影免费放映,电影票费用由成都市委宣传部电影处承担,观众报名即可观影。短短两个时间段,计划放映120多场。

成都多家影城为该片积极排片,不仅满足观众精神需求,更向全社会传递重要信号:传统文化的传承与发展至关重要,需要各方携手努力。这种支持不仅是物质投入,更是价值引领,鼓励更多创作者投身传统文化挖掘与创新,创作更多佳作。

(支乡)

为人民而歌,用光影激扬时代精神

文/于冬

2014年10月,习近平总书记主持召开了文艺工作座谈会并发表重要讲话。十年过去了,总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话依旧闪耀着光辉,指引着我们前进。十年来,中国电影在习近平文化思想坚强有力的指引下,通过不断推动内容创新、技术创新、传播创新,取得了举世瞩目的成就,从根本上彰显了“时代风貌,人民特色”,电影产业磅礴的创造力在不断创造新的奇迹。

“推动文艺繁荣发展,最根本的是要创作生产出无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品。”我作为奋战在一线的电影工作者,始终牢记习近平总书记的嘱托,带着使命,走过了“殚精竭虑、披荆斩棘、迎难而上、辛勤耕耘”的十年。

用光影为时代画像、立传、明德

习近平总书记指出,我国作家艺术家应该成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者,通过更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品,书写和记录人民的伟大实践、时代的进步要求。我们生活在一个伟大的时代,我们的每一步成长都与时代息息相关。作为一名中国电影人,用现代电影的技术与表达,把中国故事讲好,展现民族复兴的时代主题,是肩上的责任。十年来,围绕改革开放40周年、新中国成立70周年、中国共产党成立100周年等重大主题及重要时间节点,博纳影业陆续推出了一大批精品力作,电影《长津湖》《明月几时有》《决胜时刻》《红海行动》《湄公河行动》等,在新的社会文化背景下,强化了电影作品的历史、文化和社会价值,高度弘扬了家国情怀和使命担当。同时,这些影片通过独特的叙事和艺术表现,不仅在商业上取得成功,更在建立文化自信方面发挥了积极作用。

对于电影《长津湖》,这部电影可以说是目前我职业生涯最重要的一部作品。影片历经五年多的剧本打磨,跨越两个寒冬拍摄,投入超大规模的服装道具及超百公里的战役战术设计,先后调动了86家后期制作公司参与特效工作、技术支持。影片最终以超过57.75亿元的票房登顶中国电影史票房冠军,然而,它所带来的社会意义远比经济收益更深刻。国际上关于这场战争的描述多以西方角度为主,我们中国电影人有责任、有义务发出自己的声音,让全世界知道这场战役的真相。同时,这部电影蕴含了我们中国电影人对战争题材影片的诸多新探索,在一定程度上也代表了中国电影

工业水准的新高度。

坚持以人民为中心的创作导向,歌颂平凡中的不平凡

82年前,毛泽东同志发表《在延安文艺座谈会上的讲话》,鲜明地提出“我们的文学艺术都是为人民大众的”。“人民”一词出现了110多次。人民,既是文艺表现的主要对象,也是审美的主体和评判者。好的电影作品,要做到有筋骨、有道德、有温度,思想精深、艺术精湛、制作精良。

十年来,博纳影业在注重宏大主题创作的同时,也在聚焦现实主义题材的创作,注重表达普通人的情感,致力于关注和致敬新时代各行各业的平凡英雄。无论是表现缉毒警察的电影《湄公河行动》,表现海军陆战队战士的《红海行动》,还是描写当代民航英雄的《中国机长》,普通消防员的《烈火英雄》,海上搜救员的《紧急救援》,大义医生护士的《中国医生》,新疆社会各界接力救助断臂维族少年的《平凡英雄》,在选题及人物刻画上,博纳始终聚焦时代精神,从真实的生活出发,发扬中国电影极具东方美学特性的叙事传统,兼具现代电影制作的类型突破和表达,以小切口折射大主题,以小人物呈现大时代,以小故事映照大图景,书写中国平凡人的不平凡。

激活传统基因,让中华优秀传统文化在当代社会焕发光彩

中华优秀传统文化是中华民族的精神血脉。如何把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬开来?2014年,博纳影业将红色经典《智取威虎山》以3D商业大片的新面貌搬上大银幕。该片的导演徐克向来以天马行空的想象著称,《智取威虎山》这样一部红色经典,在他的手中,摇身一变,成了惊险刺激、奇观叠现的谍战大片。技术上,影片炉火纯青的3D效果,行云流水,美轮美奂的画面设计,使莽莽的林海雪原和巍峨的威虎山骤然呈现于眼前。影片通过创造性转化和创新性发展,使得传统文化焕发出了新的生机。

坚持守正创新,用艺术精品奉献人民

总书记提到,精品之所以“精”,就在于其思想精深、艺术精湛、制作精

良。十年来,博纳影业在创作中不断探索、不断成熟、不断升级,探索出一条与市场共赢、与观众情感同频共振的新路,即:用现代电影的制作理念,用家国情怀浓墨重彩地书写国家历史。“你的名字无人知晓,你的功勋永垂不朽。”作为一部反映革命战争年代隐蔽战线无名英雄的电影《无名》,再一次将党的隐蔽战线上那些无名英雄,拉入人们的视野。它以极具风格的艺术性和历史厚度,在百花齐放的国产片中,成为一抹亮色,实现了中国电影创新表达的突破。电影《叶问4:完结篇》,一代宗师叶问首度走出国门,在美国旧金山他见证了当地洋人对华人的歧视与压迫,并挺身而出与同胞主持公道。《叶问4》是“叶问”系列的最后一部,整个系列虽落下帷幕,但“儒侠精神”却长存。

可见,优秀作品并不拘于一格、不形于一态、不于一尊,电影的最高境界就是让观众动心。因此,广大电影工作者要善于“在幽微处发现美善、在阴影中看取光明”,通过优秀作品传递真善美,用理性之光、正义之光、善良之光照亮生活,让人们看到美好、看到希望。

百尺竿头犹可进,进取之道在攀登。如今,新质生产力欣欣向荣,科技发展的创新成果不断渗透到影视产业发展中,带动了影视策划、拍摄标准、生产效率和传播方式升级迭代,不断拓展着影视艺术的内容边界。我们要运用好云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等新技术手段,坚持“两创”原则,在全行业全面深化改革的浪潮中,推动新时代中国电影产业向着更深层次发展。博纳影业也将继续奋力开拓,努力为建设电影强国添砖加瓦。目前,由博纳影业出品的现代军事动作巨制《蛟龙行动》正在后期制作中,这部电影历经一年多的紧张拍摄,是导演林超贤继《红海行动》后的又一军事动作题材力作。影片展现了蛟龙突击队与潜艇部队在走向深蓝、走向深海遇到的挑战与合作,展现了现代化人民海军的形象,敬请期待!

征程万里风正劲,重任千钧再出发。时不我待,前方海阔天空、气象万千!锚定电影强国建设的目标,让我们在习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文化思想的指引下,高擎精神之旗,深化精品创作,自觉担负新征程新的文化使命,为中国电影高质量发展,继续贡献新的力量!

(作者为博纳影业集团董事长,根据在中国艺术研究院2024电影电视评论周上的发言整理)

《捆绑上天堂》获圣塞费比西国际影评人奖及最佳摄影双奖

本报讯 第72届西班牙圣塞巴斯蒂安电影节于当地时间9月28日晚闭幕,中国导演霍昕执导并编剧的电影《捆绑上天堂》获得费比西国际影评人奖及最佳摄影奖两个重量级奖项,彰显了其不同与以往华语爱情片的艺术性和审美高度。

《捆绑上天堂》讲述了夏优(倪妮饰)与徐子泰(周游饰)在贫瘠现实中捆绑相爱的故事,两个本不相关的灵魂在意外碰撞后试探靠近、拥抱相惜。电影以颠覆传统国产爱情片的“疯狂”之势吸引影迷迅速入戏,在极致美的光影画面之下,大胆剖开社会与人心的残酷,探讨中国社会的现实命题。

在圣巴斯蒂安国际电影节公布获奖名单前,《捆绑上天堂》便先下一城,获得由国际影评人协会颁发的“费比西国际影评人奖”。费比西奖(FIPRESCI Prizes)起源于1930年正式成立的国际影评人协会,目前有来自超过60个国家的会员。国际影评人协会以推广电影艺术为使命,奖励表现各国文化特质的新颖创作,对于提携新电影与新导演更是不遗余力,鼓励了无数杰出的电影与导演,也建立起它的权威性。圣塞巴斯蒂安电影节期间,世界各个国家和地区一流电影人皆汇聚于此,共同赏析电影艺术。经过艺术鉴赏和专业评审后,《捆绑上天堂》荣获此奖。在颁奖词中,国际影评人盛赞《捆绑上天堂》是一部“杰出的导演首作”,“影片有力地展现了无畏、死亡和

欲望的主题,不仅在表演和导演方面十分出色,还具有氛围感十足的摄影、强有说服力的剪辑和令人回味的声音设计”,字里行间显示出了对影片的高度认可。

《捆绑上天堂》在欧洲首映后便收到了许多国际媒体和影迷们对于电影

画面和美学的高度赞誉,知名影评媒体《The Film Verdict》高度赞扬《捆绑上天堂》的画面美学,称其为“视觉诗歌”;西班牙媒体《El Contraplano》则惊叹“摄影效果太壮观了”。

该片将于11月1日全国上映。(影子)