

金爵奖主竞赛单元评委会： 期待上影节为影史留下几部经典作品

本报讯(记者 李霆钧)6月13日,由朱塞佩·托纳多雷担任主席,黄渤、咏梅、基兰·饶、伊万·冯德、萨纳西·卡拉萨诺斯、杨荔钠组成的第二十七届上海国际电影节金爵奖主竞赛单元评委会,正式和媒体见面。评委会表示,在上影节这样的“重量级电影界盛会”欣赏和探讨国际电影人的作品“令人激动”,他们也期待能够发现惊喜,期待“上影节为影史留下几部经典”。

想在上海找到“最大满足感”

今年,金爵奖评选和国际影片全球征片收到来自119个国家和地区的3900余部影片报名,创历史新高。备受关注的竞赛单元的12部入围作品中,11部为世界首映,1部为国际首映。

“我来过中国很多次,每次都会带着美好的回忆离开,不过,我还没有来过上海。”意大利导演、编剧朱塞佩·托纳多雷说,上影节曾多次邀请他来参加,因为工作档期屡屡错过之后,这次“决定无论如何都要来认识和接触一下这座美丽的城市”。不过,他想来的更重要原因,还是因为电影,“作为电影人仅仅拍片还不能够给我们带来最大的满足感”,只有和参与评审的同事“一起欣赏全世界电影人拍摄的

电影,并一起深入探讨这些电影,才是一件非常令人高兴、令人激动的事情”。

很多国际评委也都表示期待此次的上海之旅。阿根廷导演、编剧伊万·冯德说,如此期待是因为“电影能够帮助我们了解人类不同之处,我们正在开启非常有意义的旅行”;希腊制片人萨纳西·卡拉萨诺斯说自己带着“敞亮和开放的心态”来的上海,能作为评委会成员“与意大利著名电影人朱塞佩在一起工作,非常开心”;印度导演、制片人、编剧基兰·饶是第一次来中国,来自印度孟买的她“特别喜爱上海的电影氛围”,而上影节则呈现出了“一场视觉盛宴”。

相比而言,国内评委和上影节都有着极深的渊源。2017年,中国演员、导演黄渤曾凭借影片《冰之下》中的表演,收获第20届上影节金爵奖最佳男演员奖。此次角色的转换,他深情表示“上影节是一个造梦的地方,这里曾有我的美梦”,他还希望这次自己的工作“能够造出更多的电影梦想”。中国演员咏梅此前曾作为嘉宾参加过上影节的论坛,此次整个电影节周期都在这里她“特别开心”,“答应来做评委,就是因为有这样一个机会,让我可以从只是表演的视角跳出来,去听听大家从不同的角度给出的意见,包括导演的、制片人的,这会带领我进入更好的、更宽的维度去完成对电影的思

考”。中国导演、编剧、纪录片制作人杨荔钠曾担任过纪录片单元的评委,她的剧情片《春潮》也曾经在上影节展映,“经历27届的上影节就像一个电影的天使,每年这个时候都会准时准点在银星皇冠酒店门前,迎接来自全世界各地的电影人”,她说“让所有人在电影搭建的平台下实现心灵的沟通与对话”,正是“上影节的核心精神”。

期待上影节为影史留下经典

每一届的评委见面会,评判标准都是外界关注的焦点,评委们虽然不便透露,但又总是金句频出。“能够到这一步的影片,都非常棒,值得恭喜”,黄渤说,他们此次“就想找到真正让我们眼前一亮的电影”,“希望在这一次上海国际电影节能够留下一部或者几部能够进入到电影史当中的电影,那就是我们最大的期待。”

作为评委会主席,朱塞佩·托纳多雷的《天堂电影院》曾经影响过世界无数电影人,但他仍然谦虚地表示,希望从同行那边得到更多的启迪。“每次去电影院看电影的时候,我不想已经有一个约定俗成的想法,已经有一个特定的、我想达到的目的,我不喜欢这样。”他说,自己一直期待的是惊喜,“当所有

金爵奖评委： 在上影节平台，感受创作的未来

本报讯(记者 赵丽)6月15日,第二十七届上海国际电影节金爵奖亚洲新人、纪录片、动画片、短片等单元的评委先后亮相媒体见面会。虽然领域不同,但创作的核心思想一致,这些评委都期待在金爵奖的平台,能够看到新意,和创作者们一起探索未来。

亚洲新人单元：在梦开始的地方，看到新人真诚的作品

今年是亚洲新人单元创办的第21个年头。在下一个20年开启之年,该单元颁奖典礼也将首次与金爵奖颁奖典礼合体,继续践行“立足亚洲,关注华语,扶持新人”的定位。该单元评委会主席、日本导演、编剧三宅唱,中国导演、演员董子健,越南导演、编剧范天安,泰国导演、编剧纳瓦彭·坦荣瓜塔纳利,中国演员张子枫等评委,在见面会上都结合自己的成长经历,充分肯定了上影节对新人的扶持作用。

三宅唱回忆,自己在新人时期得用一些奖,“但其实很多时候我并没有得奖”。但是,作品能够被电影节选中参与评奖,已经是新人导演的成功,“它能够被完成,我就是带着一种祝福的心情去看待的”。他把自己的经历和感想告诉年轻导演,“评审团可选不选一部作品,不一定是说这个作品好或者不好”,所以“拿了当然非常好,鼓励自己会创作出来更多优秀的作品,但如果没有拿奖,我希望你们能够初心不变、坚持创作”。

自称“上海国际电影节是我梦开始的地方”的董子健,也回忆了自己在上影节和这个单元的往事。他幽默地说:“10年前我也站上了亚洲新人的颁奖舞台,但很遗憾,我既不是入围者,也没有拿奖,我当时是主持人。”他如今是导演和演员的双重身份,两个身份他都经历过新人时期,“作为新人演员的时候,我紧张得睡不着觉,作为新人导演的时候的我兴奋得睡不着觉,反正都没睡觉”。这样的经历也让所有人都心一笑,他说,新人无论遇到什么挑战,“只要坚持下来,就会成为一段无比美好的回忆”。

目前作品“只有2部短片和1部长片”的范天安,进入电影行业的时间还不是很长,但他已经引来了亚洲影坛不少的关注。他说自己“首次来到上影节,也是首次担任这样的电影节评委”,但从小看中国电影剧的他,“一直幻想自己能成为这部剧或者电影的主角”,所以他对中国“非常亲切熟悉”,“受中国文化影响非常大”。除了评委工作,他也把自己当成了来上影节平台寻求更多合作机会的新人,“希望能和中国创作者有更多交流,将来有更多合作空间”。

纳瓦彭·坦荣瓜塔纳利的入行,是从编剧开始,然后才转型做导演。从新人阶段走过来的一路感悟,被他总结了出来给“后来者”,“从编剧做到导演是个好的方法,因为这样也可以帮助自己从整个故事去把握一部电

影。在片场,如果说故事部分需要修改,也可以不用去找别的编剧,因为自己就能去改,非常自由。总而言之,先做编剧是非常好的学导演、学电影拍摄的方法。”

经常来上影节但第一次以亚洲新人评委身份出现的张子枫,说自己还是“会十分紧张”,作为年轻的演员,她希望和导演们一起的探讨过程中,看到“更多不一样的尝试”来提升自己。“我很希望每一位创作者,包括我自己,去寻找创作中的‘不确定’,这样才会让整个过程变得有趣、动人。”她说,在影视行业的年轻创作者们,需要有珍贵的“真诚和热爱”,“它可能是我们的初心,也是我们要一直去寻找和保持的一个东西,我觉得有了它,可以做成任何事情,哪怕结果是未知的”。

对于评奖的过程,评委们都表示“不会带着先入为主的意见去评判”,他们希望看到“忠于自我,倾听来自自己内心深处声音”的作品,因为“技术都可以学,经验也都可以累积,但真诚是无可替代的”。

纪录片单元：纪录片就是每个人精神生活的一方岛屿

因为创作者们的不懈努力,如今纪录片的魅力,正在越来越大,也越来越受到观众的青睐。在金爵奖纪录片单元评委会媒体见面会上,评委会主席、英国导演金·隆吉诺托和巴西导演、编剧佩特拉·科斯塔以及中国导演、当代艺术家杨福东两位评委,对当下纪录片的创作环境,表达了一致的看法。

金·隆吉诺托说在她小时候,纪录片都是“电视里一个无聊的男生小音在旁白,说要我们去看一下某某人的生活”,但观众们没人想看纪录片,“都在等着看虚构故事的部分”,“现在的情况完全不同了,更多的纪录片来到了影院,即使是非虚构的,也在影院拥有了一席之地,获得了更多的关注。”

纪录片有了更大的影响力,来自它的题材内容的丰富性。金·隆吉诺托说,其实“好的纪录片甚至会会让你忘记它是一部纪录片,甚至会带给你一个虚构故事的感受”,所以“拍纪录片是非常奢侈的事情,有时候它能够带你去体验的一些场景、一些感情,是普通人一辈子都没办法体验到的”。

1986年的时候,佩特拉·科斯塔的母亲来过一趟中国,后来,她出生,母女两人都有了一个再来中国的梦。这一次担任评委,她终于可以带着母亲一起来圆梦。“我是第一次来,看到中国已经实现了高速的发展,高铁这么快,而且整个社会非常和谐”,相比之下,渴望,她选择了用纪录片来记载自己的所思所想,“拍纪录片对我来说是给我打开了别人生活的一个钥匙。我认为纪录片是艺术的形式,它可以很好地展现我们和生活、和人生、和一些重大的命题之间的关系。”

杨福东平时自己在家“一个人待着的时候”,他的第一选择是“看纪录片”,“无论是什么样式的,哪怕是地方推介的小纪录片,我都喜欢看,因为我觉得它有一种奇怪的吸引力,这就是真实的生活吸引你的地方”。他说,纪录片跟其他的艺术创作有相通的地方,“无论是故事片、叙事电影还是纪录片,它就像不同的岛屿,对观众也好,创作者也好,它就是每个人的一个精神栖息地——每个人的精神生活,就像一只飞鸟,在天上飞,也要在不同的岛屿降落,去观赏、去生活、去体验。”

对于此次在上海担任纪录片评委,他们都期待对“能看到世界更多元的电影表达”感到期待,“其中可能会有很多不同的惊喜、不同的思考在里面”。

动画片单元：《哪吒2》振奋了整个动画领域

前不久火爆全球的中国动画片《哪吒之魔童闹海》,成为了金爵奖动画片单元评委见面会上的热门话题。由爱尔兰导演、编剧、制片人诺拉·托梅担任主席,日本导演、制片人、动画师山村浩二和中国导演赵舜组成的评委会,认为这部作品的出现,对于观众普及、对于电影工业的积极意义都是毋庸置疑的,不过,从创作者的角度来说,让观众和市场接受“基于神话传说等IP”之外更多元的类型,在动画产业发展到一定时期后,显得尤为重要。

诺拉·托梅说,动画片是一种非常特殊的媒介,它能表达任何形式的故事,“包括奇幻的或者是现实的故事”。创作者结合手绘或者3D等技术把想讲的故事表达出来,并吸引观众“到银幕前去体验”,这是一个美妙的过程。学绘画出身的山村浩二也说,自己之所以转型做动画,“就是因为我觉得我们生活的世界是日益变化的,而动画这个媒介正是反映了我们现在生活的变化”。赵舜创作了多部面对青年人群的动画,他说,动画在全世界范围内都不仅仅是给小朋友看的,“如今国内随着动画的发展,大家也有机会看到不同类型、不同的表达”。

动画的发展日新月异,题材极大丰富,AI也开始普及,这些都让观众的期待变得非常高。未来的动画会呈现怎样的面貌,也成为了评委们热议的话题。诺拉·托梅说,过去20年,一部动画要获得观众和流量,故事往往变得“雷同”,创作者在这样的时代更应该“不要限制自己的想象力,用一种无尽的表达,为观众带来值得期待的作品”。山村浩二从创作者的角度说,他如今会越来越关注动画创作者“放了多少自己的想法进去”,“他是有意还是无意,有时候刻意讲故事就很无聊,但无意识的部分又很晦涩难懂”,“找到两者之间的平衡”非常重要。赵舜认为,随着很多年轻人从动画爱好者变成了动画创作者,“接下来的五年或者十年,他们可能会有更多的空间尝

灯光都关闭的时候,大家都在一个黑黑的影院看电影,我其实就是观众,我会全情投入,先深入了解它的内容。此后,才会希望这个电影能够对我有所启发,能够让我从中学到东西。”

评委们当然会有争论,但他们普遍认为,这是一件好事。黄渤说,评奖“最可怕的就是几位评审都喜欢‘吃甜的’”,这样会让评审结果“很可能往一个方向倾斜得很严重”,不同评委口味的差异性,“其实保证了最后的公正性”。伊万·冯德也认为,这是电影本身的魅力,“让我们能够有机会在一起庆祝我们的不同,多样性,共同分享我们共同性”。基兰·饶称自己“听到来自世界各地的声音,会非常兴奋”,因为“听到不同的声音,看到不同的场景,本就应该自然发展的电影发展趋势”。

他们期望在上海能达到更多的一致,为影坛留下好作品。萨纳西·卡拉萨诺斯说自己永远“都是用开放的心态看问题”,电影“没有一成不变的处方或者秘诀,让自己在商业上取得成功,完全是靠创作过程中自己潜力的挖掘”。塑造过很多经典角色的咏梅,从表演的角度说,评选中她觉得“能打动人心的表演就是最好的表演,我觉得只要打动人心,就一定具有穿透力的”。

杨荔钠对“好电影”的评价标准,很有诗意,“再过十天,电影节会闭幕,观众会离开影院,那个时候我想会不会人们记住的,是在我们回到现实生活的时候,这些影片能带给我们的勇气和善意”。朱塞佩·托纳多雷也说,在看电影的时候,所有评委都会从自己的角度出发进行讨论,会进行思想的碰撞,“哪一部电影最能打动我们每一位的内心,这一部电影一定就是获胜的电影”。

见面会结束后,各位评委将投入繁忙的评选工作,为本届金爵奖评选出最佳影片、评委会大奖、最佳导演、最佳女演员、最佳男演员、最佳编剧、最佳摄影、艺术贡献奖等奖项。所有奖项将于6月21日在上海大剧院举行的金爵奖颁奖典礼上正式揭晓。

试不一样的内容”,曾创作了《白蛇:缘起》和《新神榜:哪吒重生》的他,说自己“后面的项目也会做不一样的内容”。

今年,一部《哪吒之魔童闹海》火遍全球,也成为三位评委此次的重要话题。作为动画人,他们对它的成功“感到振奋”,“这对产业来说也是注入了一个新的力量,它刷新了票房纪录,也见证了我们的动画能够做更多事情,能够触达到这么广范围的观众!”诺拉·托梅说。山村浩二说,动漫产业发达的日本,“一开始的长片动画也是来自中国的神话故事《白蛇传》,在此基础上才取得了后来题材和技术的长足发展。赵舜说,他也和同行们有过交流,“这个成绩不仅仅是振奋了动画领域,还振奋了中国电影,给了我们一个可能性,原来我们天花板在这个地方,我们还有很大的发展空间!”

短片单元：短片在这个时代，隐藏着巨大的可能性

短片在这个时代越来越被受众重视,对创作者们来说,这意味着出现了很多的创作空间,“这个领域隐藏着巨大的可能性”,这是金爵奖短片单元评委会在媒体见面会上表达出来的共识。由中国导演、编剧、监制杨超担任评委会主席,挪威制片人莉丝·费恩利和埃及影评人、学者埃萨姆·扎卡利亚担任评委的评委会,对上影节的这个竞赛单元也表达了“巨大的期待”,他们“希望看到最新的、最有价值的影像创意,不被院线、不被模式所束缚的影像设计”。

他们认为,短片相较于长片,天生就有不少优势。杨超说,短片的本质是自由,短片天生就不受院线和模式的限制,尤其是在短视频流行的时代,“我们知道一个大电影,一个长片在今天获得投资,进入电影院面对公众,实际上它是有诸多限制的。因为很多长片导演一旦觉得自己在做一件要花很多钱,要对很多人负责的事的时候,他会变得畏首畏尾,就胆怯了。”莉丝·费恩利用“少即是多”来形容短片,“短片往往能在不经意间给你带来很多惊喜,它的自由感能够让很多艺术创作者有更好的发挥”。埃萨姆·扎卡利亚也认为,因为现在短片很容易被传播,“可能几秒钟之后,世界上大家都能够看到,和几十年前相比这个速度快了非常多”,上海国际电影节特别开设一个单元来推广短片,“是非常好的事情”。

不过,作为新崛起的艺术创作形式,创作者的短片如何从普通人的短视频中区别开来,成为艺术准品,还需要更多人的努力。杨超说,看起来谁都能拿起手机拍上一分钟,“但其创作更卷了”,因为这一分钟如何能匹配“观众对一分钟影像的期待和要求度”变成了新课题,“就需要更大的文本基础,结构基础,影像基础,其实难度是在逐渐提高的”。莉丝·费恩利制作的短片曾经入围过奥斯卡,她觉得“短片的关注度可能不如长片,因而也比较难赚钱”,所以她自己选择合作的短片创作者时,会“更想看到他们的艺术性”。埃萨姆·扎卡利亚作为创作者,也仍然在探索短片的表达,“真的很难说到底谁最重要,是形式上的创新,还是议题的表达?可能最重要的是要从内心角度去真正表达,我也正追求这一点。”

全国首个动漫主题影院 上海揭幕

本报讯6月15日,全国首个动漫主题影院——上影BOE-α超级影城在上海二次元文化地标美罗城正式揭幕,6层创新型电影文化综合体“影元社HAPPY MALL”同步启幕,有望给中国动画电影带来更多可能性。

动漫主题影院位于美罗城5至6楼,改造后,不仅入口处的上影元IP周边商店,将“谷子经济”融入观影体验,影城还引入了裸眼3D三折屏、LED高科技放映设备与XR空间计算技术,在观影体验上进行“跨次元变革”,使观众在观影时如临其境。

在共计6000平方米空间内,上美影经典动漫展、AI智能萌宠全球首店及人气国漫快闪区,实现电影与现实的交融,为消费者提供乐园式的“影院+”消费场景,为行业孵化“电影+动漫”跨界业态、互动娱乐平台。

“影元社HAPPY MALL”中,“夏洛特花园”将经典动漫场景、人气角色IP与创意料理深度融合;“悦璞食堂”通过绿植环绕、木质元素与自然光影交织,营造出沉浸式的森系就餐空间;“开瓶有奇”日间是精品咖啡馆,夜晚化身氛围酒馆,成为演出前后灵感碰撞与社交微醺的据点。还有“UYUAN空间”,圆形的幕布环绕,可以投影,也可以就地而坐承接小型演出。

在影院2.0时代,上影股份创新打造的首个动漫主题影院,既是市民的公共文化中心,更是年轻群体的沉浸式娱乐消费新地标。影元社HAPPY MALL以“电影”为线索塑造空间,将结合文化、演绎、艺术、餐饮、商业等内容,为“旅客”制造惊喜。未来,影元社将持续高频举办首映礼、艺术展、影迷会、粉丝见面会、投研社等不同类型的活动,构建开放多元的文化生态。

作为上海建设“电影之城”的重要实践,该项目还将深度联动徐家汇商圈,形成“电影+商业”文化消费生态圈。(姬政鹏)

近20个虚拟现实VR电影项目集中亮相 上影节未来影院单元启动

本报讯(记者 姬政鹏)6月14日,第27届上海国际电影节与上海普陀区文化和旅游局联合呈现的未来影院单元启动。依托AR、VR、MR等最新影像科技的助力,6月14日至16日间,在上海长风大悦城华谊兄弟电影中心,AR(增强现实)、VR(虚拟现实)、MR(混合现实)、XR(扩展现实)等多种影像技术交汇,近20个海内外项目齐登场,不少电影爱好者深度参与了充满科技元素的视听体验。

这是上影节连续第二年设立该单元,今年,未来影院单元响应国家电影局《关于促进虚拟现实电影有序发展的通知》号召,把活动搬进影院,旨在做出“影院样本”,推动虚拟现实电影发展,探索文旅商体展结合、跨界共赢的全新模式。

“未来影院的创新实践拓展了电影艺术的边界,让最前沿的电影科技惠及百姓生活,也为文旅商体展融合发展开辟了新路径。”上海市委宣传部副部长、上海市电影局局长潘敏表示,“期待未来影院在上海成长壮大,成为引领电影未来形态的先锋窗口,成为上海这座电影之城迈向科技加文化融合新高地的重要注脚,也希望激发更多青年创作者、技术团队和企业力量的热情与灵感,推动中国电影在新时代焕发出更加夺目的光彩。”

本届未来影院单元集中展映16部中外佳作,其中不乏全球或全亚洲首映的作品。活动现场,多部虚拟现实电影进行了推介。追光动画和吾知科技联手打造的《长安三万里》虚拟现实电影,吾知科技还与中国移动联合研发了WiFi+5G混合组网串流传输技术,目前已实现了同时同场高清40人+的低延时可控网络开发能力,同时吾知科技的自研播控系统兼容串流及一体机技术方案支持不同项目在同一场地实现单片点播。据片方介绍,这部虚拟现实电影将在今年7月进行全国展映。

刘慈欣作品改编的《吞食者》也设置了VR大空间的剧情体验,这个VR大空间由PICO 4 Ultra设备进行体验,内容时长30分钟,可承载30-50人同时在线体验。

此外,拿到“虚拟现实电影001”号龙标的的大象元也带来了他们的新作《龙门金刚》,宏文科技与陕文投集团推出了《帝国密码——秦始皇陵》的VR电影,还有奥格传媒开发了《封神前传》VR电影,维魔科技开发的《地心游记》,LBMR大空间虚拟现实电影《只此青绿》等。

据介绍,《龙门金刚》在河南洛阳龙门石窟实景拍摄,《帝国密码——秦始皇陵》得到了秦始皇帝陵博物馆一系列文物授权,《封神前传》更是用超高清技术、数字复原技术留下了国宝们的清晰样貌。

其中,《封神前传》正积极申报“虚”字头龙标。该项目中,观众以“数字副官”身份亲历中国首位女将军妇好的人生传奇。上海兴格文化传媒有限公司合伙人曾晓萌执导幕后团队:“有近200位工作人员参与,来自虚拟现实、电影、电视、舞台及音乐等各行业。”人数、行业只是技术含金量的体现维度之一,观众感受更为直观。新一代的头显配备最新防眩晕技术,观看“不头晕”;4K+超视感屏与360°全方位视野,画面超高清;录音棚级监听耳机提供全场域声音细节;AI大空间算法,确保体验过程中“不被打扰”。