

流动光影中的“她叙事”

中外电影人聚焦银幕上的女性力量

■文/本报记者 姬政鹏

6月15日,第二十七届上海国际电影节金爵电影论坛携手开云集团“跃动她影”项目十周年,邀请来自不同国家和文化背景的女性电影人,以“流动中的她”为主题,探讨国际视觉中的创作和成长。

“100年前,华语女性电影人在上海滩走上大银幕,她们的思考、抗争和声音开始被世界瞩目。”主持人的开场白将时间拉回1925年——胡蝶首部电影《战功》上映的年份。百年间声画流转与观众热情形成的时空对话,也体现着女性电影叙事跨越时间的顽强生命力。

“从镜头后的导演到镜头前的演员,再到制片、策展、评论,女性电影人正以敏锐感知、鲜活表达和突破勇气,重新拓宽电影的边界。”上海国际电影节中心主任陈果表示,近年来女性创作者在上影节舞台脱颖而出,作品中

对现实的深刻观照与高度个性化的情感力量令人瞩目。

本届电影节推出了开云“跃动她影”特别影展单元,精选《风暴》(巴西)、《我仍在此》(巴西)、《暗处的女儿》(国际合拍)、《还有明天》(意大利)、《波尔多囚徒》(法国)、《超级明星》(印度)6部电影,跨越欧洲、亚洲和南美洲,集中展映由女性导演来执导,或以女性视觉来叙事的国际佳作,“这是一段跨界的聆听和共勉之旅,”开云集团大中华区总裁蔡金青说,“我们期待打开女性电影人独特视角,鼓励更多女性坚定前行。”

随后的论坛上,印度导演、制片人、编剧基兰·饶,制片人、北京七印象文化有限公司董事长梁静,配音演员吕艳婷,巴西演员、制片人露易扎·玛丽安妮结合自身的实践经历进行了分享。

基兰·饶二十五年的从业经历见证了缓慢而深刻的变革:“过去女性多集中在服装、编舞等岗位,如今每个部门都有女性平等参与。”尽管印度电影业女性占比仍不足25%,但她发现决策层女性比例显著提升,带来叙事革新——其制片的《摔跤吧!爸爸》颠覆“生男优于生女”的传统认知,《超级明星》则让戴面纱的女孩实现歌手梦。她认为:“女性对自由和机会的渴望能够跨越所有文化藩篱。”

演员转型制片人的梁静也观察到创作风向在转变:“女性角色正从情感、婚姻叙事突围,进入科幻、悬疑甚至历史剧核心。”她以监制的新作《东极岛》为例——倪妮饰演的海岛女性打破“女性下海带来厄运”的百年禁忌,以觉醒力量推动叙事。“女性不再困于苦难叙事或性别对抗,而是展现独立自信的生命力。”

“哪吒”系列中“我命由我不由天”的怒吼就来自配音演员吕艳婷。“中国女性内心积蓄着巨大能量。”她认为当下配音行业对“萝莉音”“御姐音”的刻板分类亟待打破,呼吁创作更具生活质感的角色;“哪吒之所以动人,正是因为他像每个真实的孩子。”

巴西演员、制片人露易扎·玛丽安妮的经历堪称“传奇”。她耗费十年争取版权,将1919年一位早逝女性的真实故事搬上银幕。影片《风暴》以25天极速拍摄完成,其幕后构成一场女性力量的实验:导演、制片、摄影、化妆乃至场务全员女性。

“十年前这根本不可能实现!”露易扎坦言。在巴西,女性导演比例已从曾经的不足2%升至15%,这是无数电影人前赴后继的成果。她推荐的巴西电影《我仍在此》同样彰显女性韧性——主角尤妮斯从军事独裁时期的家庭主妇,蜕变为维权律师的生命史诗,印证着“悲剧催生新生”的女性力量。

在谈到当下电影市场面临的多渠道竞争和观众审美迭代时,女性创作者们也分享了自己观点。

“过去制片方认定‘女性主题电影不卖座’,认为购票主力是男性。”基兰·饶坦言。而今《摔跤吧!爸爸》等作品的成功证明,女性不仅愿意为自身故事买单,更能吸引不同性别的观众。“关键在于宣发资源的公平投放——女性电影需要被看见的渠道。”

面对Z世代对动漫、广播剧的热衷,吕艳婷表示:“孩子们需要能引领思想的好作品。”她观察到年轻观众对声音表演的审美已超越标签化分类,转向追求有血有肉的角色灵魂。梁静推荐道,参加此次特别影展单元的意大利电影《还有明天》正契合此趋势,“女主角以荒诞方式反抗压迫,最终选择不逃离而改变”的路径,彰显女性重塑现实的力量。”

《金爵会客厅》：市井烟火中蕴含人生百态

来上影节“看热闹”也“看门道”

本报讯 2025年,正值中国电影诞生120周年。6月15日,上海国际电影节官方访谈节目《金爵会客厅》正式上线,本期节目分别对谈本届电影节海报设计师林熙、金爵奖亚洲新人单元入围影片《逆风而行》主创团队、暑期档电影《长安的荔枝》主创团队以及专业影评人远叔叔,共话光影故事,畅谈行业感悟。

林熙:于日常场景中,寻找“电影质感”

电影海报是触动观众心弦、引发情感共振的“视觉名片”。第27届上海国际电影节海报采用“一主三联”的设计,三幅衍生海报各自展现了城市生活化场景,既独立成篇,又共同呼应“每一帧都是生活”的主题,以电影感的美学表达传递上海这座“电影之城”的独特气质。

林熙以沉浸式观察,捕捉这座城市的“电影质感”。在他眼中,咖啡厅里人们谈笑的温暖,街道上行人匆匆的身影,都是流动的银幕切片。他以生活中的具体变化为切入点,将中国电影百年历程这一宏大命题拆解为一个日常场景,让跨越时空的感动在上海烟火气中悄然生长。他透露,海报还暗藏“彩蛋”:以城市特色景观串联成旅游线路,观众可在电影节期间跟着海报去咖啡厅、餐厅等场景游玩打卡。

谈及自我成长,林熙认为相较于技法进阶,更重要的是找到内心节奏,以松弛的“主人公心态”面对创作。坚守创作初心,但有时候也要放

下心中执念,或许才能让创造力破茧而出。

《逆风而行》剧组:“逆袭”的关键是掌握人生选择权

多元迸发的银幕“她力量”,正不断拓展女性叙事疆域。青春励志片《逆风而行》讲述高三女生黄登鱼的倔强逆袭故事,影片入围本届电影节金爵奖亚洲新人单元。导演程亮、制片人任宁、演员庄达菲,带来对角色创作的真诚分享。

“我们的创作核心是寻找与观众的情感共鸣点。”任宁观察到,银幕上不乏关注高考的优秀影视剧,但电影领域对这一题材的挖掘仍显不足。高考备受全民关注,以此创作更能牵动观众关于奋斗、选择与成长的集体记忆。

庄达菲饰演的黄登鱼是一个不被看好的高三学生,倔强外表下暗藏敏感挣扎,“角色前后反差很大,我从心理到外在,琢磨如何诠释‘改变自我、改写人生’的过程。”程亮表示,“热血电影很多,我们能找到的方向就是真实。所有演员拧成一股绳,展现最真诚的样子。”

《逆风而行》中黄登鱼的奋斗不为取悦他人,她呐喊“我就想赢这一次”,展现女性的坚韧与勇敢。任宁说,“我们不仅呈现黄登鱼的‘逆袭’,还塑造了为家庭牺牲一切的母亲形象。两代女性故事告诉大家:不想被别人定义,就要自己定义自己,“逆袭”的关键是掌握人生选择权。”

《长安的荔枝》剧组:既有市井烟火,又见人生百态

暑期档古装喜剧《长安的荔枝》导演大鹏,携演员白客、庄达菲、刘俊谦、孙阳做客《金爵会客厅》,分享“荔枝速递”的幕后故事。“十年前我的第一部电影《煎饼侠》在上海国际电影节亮相,上海是我的福地,很高兴能在上影节再次出发。”大鹏感慨道。

影片改编自马伯庸同名小说,借小人物的逆袭经历,展现宏大时代下个体的生存智慧,也让观众透过银幕触碰到盛唐市井的鲜活烟火气。大鹏透露本片对小说的还原度极高,拍摄过程中也创下其导演生涯多项纪录——花钱最多、创作周期最长、取景耗时最久、合作演员最多,“永远做自己做不到的事情,是我前进的动力。”

作为香港演员,刘俊谦参演唐代背景的内地电影,曾担心语言表现,但导演告诉他,角色本就不是本地人,口音“怪怪的”反而合理,这才让他定下心来。他在片中台词不多,却贡献不少泪点。

孙阳近年参演过不少现代戏角色,谈及此次出演古装戏,他说初入组时很紧张,担心不符合导演预期,“第一天导演给我看素材,我哭了三次,才意识到这正是我一直渴望参与的古装创作。”

“这部作品里每个人都都很立体,没有‘废’角色。”白客在片中饰演异域商人苏京,坦言塑造过程颇具挑战,无论是台词风格还是演技处理,都需要

运用不同以往的技巧。庄达菲饰演的阿僮是一个果敢仗义、待人真诚的女孩,在“荔枝小分队”中负责“供应商”角色,她说:“很荣幸能和这么多优秀演员合作,大家在戏里默契十足,碰撞出不少火花。”

影评人远叔叔:来上影节“看热闹”也“看门道”

影评是观众了解电影的重要窗口。知名影评人远叔叔做客《金爵会客厅》,以专业视角拆解电影语言,带观众“看热闹也看门道”。

“今年的主竞赛单元相当出彩。”远叔叔表示,此次参赛影片来源广泛,入围作品类型多元,故事背景更是丰富,能将观众自然带入特殊情境中。三部华语电影令人眼前一亮,导演阵容老少皆有,且风格迥异,“可以预见影片一旦进入市场,必然能引发热烈反响”。

谈及影评工作,远叔叔说自己是“在做‘矫正工作”,将专业术语转化为大白话,输出最直接的观影感受。“我们平时创作时,多是针对商业电影,面向普通观众,更在意他们是否被故事触动、能否产生共鸣。”

对于中国电影人持续探索的电影出海之法,他认为,电影要走出国门,制作层面极为关键,“当电影的文学水准、工艺水准达到一定高度,要去‘秀一秀’自己的本事”。比如今年在海外市场掀起观影热潮的《哪吒之魔童闹海》,引发海外华人强烈共鸣,收获良好市场反响,为中国电影走出去贡献积极力量。

(影子)

亮相上影节展映

方言4K修复版《一江春水向东流》

本报讯 6月16日,由上海电影译制厂制作的方言4K修复版电影《一江春水向东流》在第二十七届上海国际电影节“首映盛典”单元展映,刘凤、郑大里、乔榛、张芝华、钱程等方言版主创亮相映后交流,与观众探讨影片中的方言文化传承,追忆上海电影文化的流变。

电影《一江春水向东流》于1947年上映,由蔡楚生、郑君里编剧导演。影片将中国古典小说、诗歌、戏曲、绘画等艺术表现技巧融汇于电影艺术的表现形式之中,把抗战前后将近十年间的复杂社会生活浓缩到一个家庭的遭遇之中,讲述了一个曲折动人的故事。原版影片曾创下连映三个月,观众超70万人次的纪录,被誉为“中国电影史诗的开山之作”。

据刘凤介绍,该片的修复是技术与艺术效果并重。制作团队对影片画面进行了数字4K+AI修复,首次运用AI分割剥离技术修复原片声音,再通过杜比5.1混音呈现,使雨声、枪炮声等细节更立体。与此同时,主创

团队坚持“修旧如旧”的艺术理念,舍弃了纯数字技术带来的亮丽画面,反而保留了画面的胶片质感,为观众留住“老电影”的味道。

在方言4K修复版影片中,配音艺术家乔榛以一口地道的闵行话为张忠良父亲配音,为角色赋予了浓厚的地域特色,而这样的设计正是来自乔榛对于角色的理解,“这个人物是土生土长的上海农民,你看,他家里还养着牛,在那个年代,他的上海话一定是带着本地口音的,所以我就想到了用闵行话来试试。”

演员张芝华在影片中为吴茵饰演的张忠良母亲配音。在配音过程中,她将自己完全沉浸在角色中,多次落泪。张芝华表示,吴茵是她从小到大的偶像,“小时候,我就是看着这些经典电影长大的,像吴老师这样的表演艺术家,都是让我们仰望的存在,没想到今后有一天能以这样的方式,参与到这部作品的创作中来,为吴老师配音,真的太幸运了。”

作为影片的方言指导,钱程的一项重要主要工作是“翻译”——一方面是普通话转沪语的翻译,另一方面是时代语境的翻译。他举例说,普通话里的“讨厌”虽可以直译,但不如“戳气”来得生动,而“钞票”则肯定都要用“铜钿”来代替,“前提还要兼顾片中演员的口型”。而对全体配音演员而言,最为艰巨的任务,则是要在短时间内“对齐”所有人的沪语水平,钱程表示:“这是一部年代戏,但我们的配音演员老中青都有,他们的沪语发音习惯完全不同,尤其是尖团音的使用,要尽量统一,太过混杂,就很容易让观众‘出戏’。”

郑君里的儿子郑大里,代表着全片二十余位“影后代”配音演员亮相。他透露,影片中群戏的配音都是由原片主演的后代完成,“我觉得我们的血液当中是有遗传基因的,一进棚,个个都很兴奋,甚至可以说是‘发疯’。录音的时候,没人坐着,全都要去抢麦克风。”他还回忆,影片中群众募捐那场戏,“很多观众看到这场戏,都会感受热血沸腾的气氛,事实上,我们录音棚里的场面,比电影里演得还要激烈。”

现场观众们也被这部影片深深打动。有影迷表示:“原本以为三个多小时的电影会挺难熬,但没想到上海话一出来,就让我觉得很亲切,一下子就融入故事中了,更能体会到剧中人物的情感,也对抗战时期的历史有了更深刻的理解。”(姬政鹏)

上海电影节·日本电影周开幕

本报讯 6月15日,“2025上海日本电影周”在上海市和平影都举行开幕式。参演影片《复写》的导演松居大悟、演员桥本爱,以及《睡觉的笨蛋》导演阪元裕吾与主演久保史绪里(乃木坂46)参加了开幕式。日本国驻上海总领事、大使冈田胜,以及上海国际影视节中心副主任曹吟等嘉宾参加活动并致辞。

本届“日本电影周”于6月13日(星期五)至6月22日(星期日)举行,一共带来6部日本电影,包括:《复写》《睡觉的笨蛋》《父亲与我的永恒之歌》《地下忍者》《适合我的酒店》《日落日出》。

开幕影片《复写》6月13日刚刚在日本上映,此次在上海可谓是“同步上映”。导演松居大悟2018年就曾携作品《你因为是你》到访上海电影节,谈及此次的新片《复写》,他表示这是一部难以归类的电影,十分期待中国观众不同的反馈。

2019年,久保史绪里作为偶像团体乃木坂46的成员曾来到上海举办单独演唱会,此次作为电影演员携

新作访沪,她的体验与6年前既有相似,也有不同:“这是第一次作为女演员来到上海,感受最深的是观众的热情和爱意。同时,我也十分高兴看到作品中的情感,尤其是音乐的演绎,能够跨越国界得到上海观众的喜爱。”导演阪元裕吾也有相似的感觉:“和日本观众的内敛不同,上海观众的喝彩声很响亮,我们从中学获了很多能量。”

《睡觉的笨蛋》描述住在同一宿舍的两位日本女大学生的故事,是一部反类型片的青春故事。“电影中一些很小的细节,我原本担心是不是只能引起日本观众的共鸣,但没想到首映中,观众的笑声十分热烈,这让我十分开心。中国和日本的当代年轻观众似乎有比想象中更多的共通点。”阪元裕吾说。

今年也是“中日电影节”创办20周年。从2005年起,中日电影节以“上海电影节·日本电影周”“东京电影节·中国电影周”等活动为载体,在中日两国放映了超过500部电影作品。

(影子)