

聚焦复工复产 提升行业核心竞争力

——第23届上海国际电影节开幕论坛综述

■文/本报记者 林莉丽

英雄事迹为表现内容的电影。傅若清表示,未来将在线下影院发行的同时,与优酷、爱奇艺、腾讯实现差异化成长,大踏步推进线上电影发行工作。

李捷介绍了目前全国影院的复工复产情况,根据灯塔专业版数据,7月24日全国电影票房已突破了2000万元,排片场次也恢复到了往年均值的五分之一。“我们能够看到,观众进场观影的信心正在慢慢恢复。未来两周,我们有信心票房能恢复到同期水平的2/3。”李捷表示,“观众们经过了长达180天的等待,现在我们需要将优质内容更好地推送给他们。”

李捷同时介绍了利用互联网工具保障创作生产的经验。如互联网宣发平台灯塔联合淘宝直播、优酷推出了多种线上营销产品,复工后首部新片《第一次的离别》,就在灯塔“冲击播”完成线上“云首映”。此外,制片管理系统云尚制片,通过线上数字化管理的方式,解决了数十个剧组的筹备、审片问题,保证片方在疫情期间也能开工。

王长田从坚定信心、梳理项目、帮扶中小企业三方面介绍了光线传媒在疫情期间的工作重点,特别强调了“后疫情时代”吸纳储备人才、打磨剧本、全面提高创作标准的重要性。2020年光线影业有多部项目正在推进中,其中包括反映李大钊生平的电影《革命者》和抗疫题材影片《火神山》。

王健儿介绍了上影集团在疫情期间集思广益完成的上影“十四五”创作规划,阐述了“精品内容、大IP开发、产业转型”三大核心战略。考虑到疫情将加速整个产业的结构性调整,“我们加大了长三角文旅融合项目的布局,此外还将发布25个影视项目,其中包括12

部故事片,5部电视剧集,5部动漫作品,2部纪录片,1部京剧电影。”

于冬从企业互助的层面阐述了中国经济的韧性和中国电影人共克时艰的信心。疫情期间,多家房地产企业为博纳影院提供了租金减免的政策支持,发行公司也主动提出提前回款。于冬还介绍了博纳影业正在筹备中的抗疫题材电影《中国医生》,并号召同业一起面对困难、克服困难、解决困难,实现电影行业的快速复苏。

交流互鉴 探索多屏时代的融合发展

新冠疫情给电影产业带来的全球化、全产业链影响是前所未有的,尤其加速了内容播出渠道的流媒体转向。对此,程武认为技术进步和内容传播方式的调整在给行业带来冲击的同时,也孕育着巨大的机会,“新技术手段和内容的结合带来的全新体验将是行业发展的常态,作为内容生产商,当务之急是探索区隔化的内容生产,满足观众对观影仪式感和观影体验的需求,避免同质化和重复竞争。”

傅若清同样看重观影体验和观影仪式感在流媒体转向中的重要意义,并表示中影、华夏已经着手在厦门成立电影融资租赁公司,助力影院在“后疫情时代”的设备迭代升级。

相比流媒体平台对院线电影的冲击,李捷更看重从长视频到短视频的消费习惯调整。“观众越来越喜欢篇幅短的、直给的视频内容,这样的阅读习惯一旦建立将深刻影响以后的电影消费。”他由此呼吁通过每年一定数量的纸质书籍、电影、话剧等

经典艺术形式的回归,培养“身体阅读”习惯。

作为院线电影的坚守者,于冬梳理了目前的生产和储备状况,认为既有的四五百部项目储备可以满足明年暑期档之前的市场需求,暑期档之后是否有足够的内容投放有赖于复工后的创作生产。从现有的院线市场空间着眼,他认为行业应该坚定信心,积极投入优质的头部内容创作。

沉潜创作 讲好中国故事

下半场创作论坛,贾樟柯、黄渤、文牧野分别介绍了各自在疫情期间的沉潜思考和对未来的创作计划。黄渤监制、李霄峰执导的电影《风平浪静》入围了本届电影节主竞赛单元,贾樟柯则将自己监制、鹏飞导演的电影《又见奈良》首映选在上海国际电影节。谈及疫情的影响,贾樟柯表示,《一直游到海水变蓝》、《不止不休》、《又见奈良》、《记忆》等项目的制作和宣发都因为疫情进行了相应的调整,他自己则利用这段时间完成了7万字左右的文字创作。文牧野疫情期间正在创作剧本,疫情让他有机会放慢节奏,重新梳理创作,并将对疫情的体验灌注到创作之中。

谈及如何从中国文化中汲取养分,讲好中国故事,贾樟柯介绍了他从当代题材入手,讲述中国故事的创作经验,“我拍电影的一个诉求就是为中国电影留住人情,关注人情,理解人情,这是我切入创作的角度,也贯穿了我十几年的工作”;黄渤建议创作者通过更加多元化的类型创新,实现作品和观众的深层次共鸣、互动;文牧野则从作者性、当代性和娱乐性三方面介绍了自己实现创意,完成表达的电影创作经验。

贾樟柯：疫情之后，人们会重新理解生活和电影

■文/本报记者 林琳

贾樟柯

7月25日,第23届上海国际电影节开幕,同时,本届电影节首场大师班也正是拉开帷幕。中国导演贾樟柯分享了自己对于电影的理解。他表示,相信经过疫情之后,电影工作者能够拍出更有电影感的大银幕作品,电影观众也渴望看到更具创新性的影片。

“新冠肺炎疫情 让我们重新理解生活和电影”

新冠肺炎疫情期间,贾樟柯应希腊一个电影节的邀请拍摄了一部分钟短片《采访》,把他对疫情的感受用艺术的形式呈现出来。“这部短片让我们对习以为常的生活方式有了新的理解。”

贾樟柯表示,新冠肺炎疫情让人们的社交方式发生了改变。“比如说看电影,疫情之前,一千多人在一个影厅里肩并肩一起看一部电影是人们习以为常的方式,但疫情改变了这些方式。《采访》其实是对我们以前常态生活方式的一种怀念。”

新冠肺炎疫情是一场灾难,给社会生活带来极大的破坏和影响,给电影事业带来极大的危害。但贾樟柯也从这次疫情当中看到了积极的一面。“疫情让我们对过去的生活形态、方式有一种新的理解。过去人们认为很自然的事情、理所当然的事情,现在都要重新理解,它会让我们更加珍惜拥有的东西,珍惜那些习以为常的东西。”

贾樟柯相信,经过疫情之后,电影工作者能够拍出更有电影感作品,能够拍出更加适合在电影院大银幕观看的电影。“我们经过一百多天没有电影的日子,因此要重新理解电影这个媒介。”贾樟柯口中要重新理解的是,为什么要用电影院来呈现电影作品,电影院的美感是什么?

“观众同样渴望看到新东西”

在电影界有这样一个共识:导演分为经历过“二战”的和没有经历过“二战”的。在贾樟柯看来,新冠肺炎疫情在极度全球化的背景下突然出现,中断了人类正常的秩序,人们的生命也受到了很大的困扰,“这些经历如同一次战争,会触发很多导演对人与人连接的新的思考。”

“新冠疫情之后,电影导演会对我们所处这个世界的本质有新认识,对人性有新的理解。这些对未来会产生影响,未来会产生新的潮流和学派。”贾樟柯还提到,这次的疫情影响的不仅仅是电影人,电影观众更是身在其中。“全球几十亿的电影观众在这次的经历后一定会对电影产生新的要求,观众渴望从电影中看到新的东西,一种新的电影。”而这个“新东西”到底是什么,这就是电影工作者的课题。

在大师班上,对于这个“新东西”,贾樟柯也提出了自己的理解。他说:“观众希望获得心灵的回应,这种回应需要新的作品、电影语言、新方法去呈现。就像‘二战’后诞生的意大利新现实主义电影和法国新浪潮电影一样。电影导演需要及时感受到观众的变化。”

“创新最难的是找寻新的人物形象”

提及创新,贾樟柯认为,创新的维度非常多,但最难的是寻找到的新的人物形象。“我们要塑造出过去文学的画廊,银幕上没有出现过的人物形象,这个人新的社会进展塑造出来新人类。”贾樟柯进一步解释说:“比如鲁迅笔下的阿Q,老舍笔下的虎妞,祥子。”

现场,贾樟柯回忆起他早期的一部作品。“1997年,当时的社会变革已经到了基层。因为过去生活方式和情感都发生了变化,很多人无法适应,我想讲述一个适应不了变化的年轻人的故事。”

他还以《山河故人》举例,影片涉及的老生病死本身并不新鲜,每一代人都会面临上述问题。“这些事情什么时代都会碰上,但每个时代人们对于这些事情的处理方式、看法又都不尽相同。”贾樟柯认为,在对一些老套的事情上,电影人最重要的是表达出“这些故事在当下是什么样的”。

贾樟柯最后提到,对于大部分人来说,拍电影是希望讲一个故事给观众听,但他希望通过电影让观众过一段生活。“听故事是被动的,但与观众一起去过一段生活,体验一种人生是更加主动的做法。当带着后面的一种理想去拍电影的时候,就能找到电影中人物所有需要的细节和质感。”

制片人詹姆士·沙姆斯： 青年电影人要和有潜力的同龄人合作共同成长

■文/本报记者 林琳

詹姆斯·沙姆斯与现场连线

端咖啡,结交朋友做好服务,第二天我就能请他帮我们拍摄低成本甚至零成本的项目。”他笑称自己“既是仆人也当老板”,而这也是他积累人脉的方式。

同时,他劝解年轻人不要总是想攀附业内“大佬”,要多看看身边的同龄人。“年轻电影人要仔细观察同龄人中是否有潜力的同事,和他们搭档

起来共同成长。”

制片人和导演就像一对夫妻,双方想要合作愉快,其中要有不少艺术。对此,詹姆斯·沙姆斯表示,制片人的任务就是在预算的范围内,把导演实现构思的一切需求都准备好。“一名好的制片人既不能对导演一直说‘好’,也不能一直对导演说‘不’。制片人要做的是为导演提供更多的选择。”

2020年开年突如其来的新冠疫情给全球电影产业带来重创,作为疫情之后举办的首个国际A类电影节,第23届上海国际电影节7月25日在论坛对话和交流互鉴中开幕。

开幕论坛以“全面奔小康·筑梦新时代”为主题,设置上、下两个半场,从市场和创作两个维度聚焦“后疫情时代”的电影创作生产。论坛上半场直面疫情对电影行业的深刻影响,中国电影股份有限公司董事长王健儿,博纳影业集团总裁于冬等六位来自一线电影企业的领军人物,结合企业发展实际深入探讨了如何积极有效复工复产,提高电影创作质量,提升电影行业的核心竞争力等话题。嘉宾们还从技术与内容的融合创新,阅读习惯的养成、产业链协同等维度分享了对“后疫情时代流媒体发展”的看法。

论坛下半场瞩目创作,黄渤、贾樟柯、文牧野三位身兼多职的创作者探讨了如何从中国传统文化中汲取养分,展现民族特点,加强类型创作和艺术创新,阅读习惯的养成、产业链协同等维度分享了对“后疫情时代流媒体发展”的看法。

凝心聚力 直面行业挑战

疫情之下,电影行业面临前所未有的困难和挑战。“每一次危机,每一次挑战,也可能是一家公司、一个行业反思自我,进行更好地思考、沉淀,更好地修炼内功的机会。”程武介绍了腾讯影业推进复工复产的三方面措施,即“持续在六大文化产品系列的思路下进行内容布局”、“组织升级和内容升级”、“不孤立做影视”。7月1日,由腾讯影业、上影集团、三次元影业、阅文集团出品,黄建新执导的电影《1921》在上海中共一大会址开机,预计明年7月1日上映,献礼建党百年。

傅若清从全产业链的角度介绍了中影、华夏在推动全国影院复工复产方面做出的努力,包括35部影片的拷贝复制、硬盘发放、密钥配置,400万张观影券的发放,《悬崖之上》、《一点就到家》、《我和我的家乡》等重点影片创作。10月下旬,中影、华夏还将联合推出4部以志愿军抗美援朝、出国作战的

7月26日,第23届上海国际电影节的大师班迎来了导演李安的合作伙伴——好莱坞著名影人詹姆斯·沙姆斯。现场,詹姆斯·沙姆斯分享了他从事电影工作的成长经历,并告诫青年电影人要多留意身边有潜力的同龄人,和他们搭档起来共同成长。

优秀的制片人 要为导演提供尽量多的选择

作为著名制片人,詹姆斯·沙姆斯首先向现场观众解释了制片人的工作。他表示,制片人对拍电影、写剧本、融资等等环节都要懂一些。“不过,如果一名制片人声称他对每个环节都是非精通,一定是骗人的。”詹姆斯·沙姆斯表示,优秀制片人的特质是能够找到每个环节最优秀的人才,并把他们组织起来完成作品。

回顾自己的成长经历,1980年代,詹姆斯·沙姆斯来到纽约追寻电影梦,从学徒做起的他最初干的就是制片助理。他说:“作为制片助理,我前一天在给一位剧组的资深摄影师