

走不一样的“博物馆+”路 ——上海电影博物馆走过的七年之路

本报讯 2020年“5.18”国际博物馆日前夕,上海电影博物馆喜报频传:“光影双城特展”荣获“2019年度上海市博物馆陈列展览推荐精品奖”,这是上海电影博物馆(以下简称:电博)于2014年荣获“第十一届全国博物馆十大陈列展览精品评选优胜奖”后,开馆七年间第五次获得上海市级荣誉;上海产业转型发展研究院以2019年的全网大数据为基础,设计了集知名度、传播度、参与度、融合度、服务度和转化率等六大一级指标、28项二级指标体系,对上海市142家博物馆进行了大数据分析、计算、加权求和,电博名列第三,紧随上海科技馆、上海博物馆,是榜单中排名最高的社会投资型博物馆。这座由上海电影集团投资建设的行业博物馆,用短短七年的时间,成为名副其实的“魔都第三”。

十多年前的一次聚会上,谢晋、秦怡等老艺术家就提出“上海真的需要一座博物馆,让上海电影人记录历史!”。2008年上影集团总部改建,上海电影博物馆项目正式启动。经过三年的筹建,这座汇聚了中国电影人艺术成就的博物馆,汇集了中、德、韩等多国设计师智慧的博物馆,于2013年6月16日正式开馆,几代电影人的梦想成为现实!

七年来,电博累计接待观众110余万人次,举办各类活动2500余场,相继成为“全国中小学生研学实践基地”、“上海市专题性科普场馆”、“上海市科普教育基地”、“上海市爱国主义教育基地”、“上海市学生社会实践基地”、“上海华文教育基地”等等。

守护遗产, 让活起来的藏品闪闪发光

2015年,英国威廉王子到访电博并捐赠了由英国BFI收藏的1900年的影片《上海影像》,从此电博多了一层电影文化遗产守护者的角色,开启了电影遗产的国际性保护、收藏和研究。开馆之初,电博拥有馆藏藏品1.2万余件,常设展出3746件(套)。七年后,馆藏数达到了2.6万余件,而这只是上影大量艺术档案中的一小部分。七年间,电博一方面坚持举办电影人和经典影片的“主题物展”,提升电博学术研究能力。在这过程中,电博和“影二代”们培养了深厚的感情,他们纷纷将其父辈、祖辈留下的物品或捐赠、或存放电博,让这些珍贵的资料发挥更大的价值。另一方面,电博提出“移动博物馆”概念,用开放的态度将电影文化融入到上海乃至全国的都市景观和生活方式中去,让尘封在库房的藏品“活起来”。2018年1月,“移动博物馆”首个高定展览“海上·影——都市电影漫步”落地上海地标“上海中心”,这是“移动博物馆”海拔最高的展览。此后,“移动博物馆”相继输出至上海爱乐乐团、徐家汇地铁文化长廊、上海美罗城艺·SPACE、山东省东营市、新疆哈密市博物馆等各地。两年前,上影集团旗下银星皇冠假日酒店要改造成电影文化主题酒店,电博建议在酒店建立电博精品馆,《一江春水向东流》工作照、《城南旧事》气氛图等电影艺术档案布满酒店,人和商业空间,电影和城市形成了互动。藏品就这样被激活了,用它们讲好电影故事,讲好城市精神,这些库房里的藏品正在闪闪发光!

电影博物, 创造看世界的可能

七年的锤炼,“电影博物,看世界的可能”这句话已经成为电博的核心理念,“日常电影节”、“移动博物馆”、“博物馆学院”、“文旅体验”、“电影生活”、“上海电影周”六大板块业务逐步成型。

“日常电影节”以影迷需求为出发点,在大师影展、主题影展、国片影展基础上,形成的电博展映品牌,至今累计放映800余场。相继举办费里尼、安东尼奥尼、莱昂内、文德斯、北野武、侯麦等电影巨匠的影展,带领上海影迷拥抱世界电影;先后找到《孔夫子》、《盘丝洞》、《神女》、《假凤虚凰》、《挣扎》等遗落在海外的华语影史上的璀璨明珠,让这些珍宝回到中国、回到上海;崔健、李睿珺、万玛才旦等带着自己的艺术电影到电博,电博为这些新锐提供一片小而精的土地供其生长,同时培养一批固定的艺术电影观众,打造常态化的艺术电影放映。

“博物馆学院”是电博针对不同受众,聚集海内外影人及专家学者,推出的公众教育品牌,已形成“电影大师班”、“电影文学季”、“艺术工作坊”等众多单元,群体全覆盖,内容全覆盖、线上线下全覆盖。奥斯卡获奖导演奥利弗·斯通、中国香港导演杜琪峰、日本导演岩井俊二、中国台湾导演侯孝贤、诗人余光中、作家严歌苓等名家应邀到电博举办论坛讲座;《帕丁顿熊》制片人和导演、《头脑特工队》电影主创等行业领军人物,转身成为“电影大师班”的“讲师”;全国中国小学生电影节、全国中国小学生电影海报绘画大赛等,让电博成为少儿电影教育的热土。七年来,电博共举办场讲座200余场,艺术工作坊课程1000余场。

“上海电影周”是电博的海外推广平台,向国外的观众介绍优秀的上海电影和上海电影人,传播海派电影文化。七年来走遍四大洲,包括意大利、土耳其、埃及、德国、智利等十几个国家,通过各类放映、研讨、物展、讲座等方式向海外观众讲述中国故事,形成上海和世界的互动。其实,电博从建馆就实现了这样的“互动”,不仅是观众与藏品、与设施、与历史的互动,更是电博和整个电影界、文化界、时尚界的互动;与法国、意大利等驻沪领馆合作,与英国BFI、香港电影资料馆、博洛尼亚电影资料馆等专业机构合作,与DAMIANI、康泰纳士等国际时尚品牌合作,全面体现电博的“多维度”和“多元化”。

“打组合拳”,探索行业 博物馆良性运转的新模式

行业博物馆的特殊与特点,注定了电博需要开放和整合,需要探索良性运转的新模式。探索之路是艰苦的,七年后“企业建设投入、政府资助扶持、场馆自主运营”的创新运营模式基本成型,“打组合拳”已然成为电博最合适的做法。一方面,电博用优质的公共文化服务项目争取各级政府的资金支持,“学术赏”、“SFM电影课堂”、“透视镜”、“研学微课堂”等一大批活动品牌孕育而生,让馆内的文化、教育活动更活跃、更立体,传播真善美,形成社会影响力,

创造社会效益;另一方面,电博人发奋图强,保持博物馆传统业务的体量,开拓以电影为核心的特色业务,创新业务,千方百计地创造经济效益。

“文旅体验”创新性地结合馆内特色资源,创造性地开发了系列研学内容,为广大观众提供新的文旅体验产品,已形成特色“文旅活动”、“博物研学”、“亲子课堂”3个部分。截至目前,电博累计接待观众110余万人次,公益辐射人数累计40余万人次。

“电影生活”是电博倡导的以电影文创产品打造的一种生活方式,结合自身特色打造“SFM设计系列”、“SFM电影大师系列”、“SFM馆藏系列”三个产品系列,主推与电影文化、品质生活相关的艺术纪念品、文具、日用品等,让这些适用于各类生活场景的实用物件融入百姓的生活,成为一种生活方式。截至目前,电博累计开发文创产品200余种,销售额200余万元。

“博物馆+”,打造可持续发展的 “绿色博物馆”

对于上影集团而言,要拿出1.5万平方米的寸土寸金之地来建造博物馆,且投资、运营费都极高,生存谈何容易?上影集团最新发布的“十四五”规划中,十大创新举措夺人眼球,其中“博物馆+”一词道出了电博新一轮创新发展的目标。“行业博物馆想要可持续发展,不仅在国内,更要占领国际行业的制高点。上影集团是开放的,因此以全面开放的格局办馆是必然,敞开大门,最大程度地吸引参观者,最大程度地吸引文化、旅游资源,最大程度地吸引专业人员,最大程度地吸引海内外文化机构,让博物馆更加活跃。此外,作为一家行业博物馆,一定会面向市场和未来办馆,“博物馆+”就是要在未来创造无限的可能。根据集团战略定位和业务规划,上影集团战略性地给博物馆配置资源,鼓励团队用创业的思维去创新,充分挖掘藏品IP的丰富内涵和多种元素,加大藏品IP在促进经济提质增效方面的作用,赋予电博新的能量,打造可持续发展的“绿色博物馆”。

七年间,好莱坞影星汤姆·克鲁斯、德国导演维姆·文德斯、英国演员海伦·米伦、中国导演张艺谋、徐克、许鞍华,华语巨星林青霞等人曾在电博做客,都留下了赞美之词。奥斯卡最佳导演的汤姆·霍伯,到访博物馆后说道:“这是全世界最好的电影博物馆!”;法国的电影学者、原《电影手册》主编博东说:“欧洲最好的电影博物馆在都灵,你们比它们好十倍!”未来,电博将用专业力量不断探索在历史文化资源中注入经营管理理念,以权威、高端、专业的角色定位,更好地发挥行业博物馆的终端营销与品牌传播功能,成为具有服务社会、服务百姓、服务上海电影的社会责任感,具有展现历史、展望未来的专业能力,具有全球影响力的现代电影博物馆。(木夕)

专访《十日游戏》编剧王沐： 经典IP改编 不应被原著束缚

■文/本报记者 郑中砥

近日,一部颇具电影质感的网剧《十日游戏》在爱奇艺迷雾剧场上线,该剧精良的制作、多线叙事的手法以及一个又一个的悬念与反转,都为观众带来了看电影般的“爽感”。这部改编自日本作家东野圭吾的小说《绑架游戏》,在国内所有改编自东野圭吾小说的影视作品中,《十日游戏》几乎是口碑评价最高的一部。更有评论称《十日游戏》揭开了国产悬疑剧的新方向。

在《十日游戏》收官之后,本报采访了这部高口碑悬疑剧的总编剧王沐(编剧代表影片《少女哪吒》和《灰烬重生》),他从IP改编与落地、国内悬疑类影视的创作趋势、影视创作者的自我成长三个角度,还原了一部优秀影视作品的诞生历程,也勾勒出一位具有作者意识和自我表达的创作者在行业中的成长路径。

保留核心情节, 本土化落地先要做到真实

《绑架游戏》作为东野圭吾早期的经典小说,改编压力和改编难度可想而知,从日本小说到国产剧集,王沐需要跨越中日文化差异、小说与影视之间媒介差异的双重门槛,一不小心就可能“费力不讨好”。但这一次,在经典IP改编的路上,王沐在摸索中找到了那把钥匙,“我最大的体会和经验是要放手去做,不要被原著束缚住。”

小说《绑架游戏》的电影版剧本和网剧剧本都由王沐操刀,“最初通过韩延导演的引荐,制片人杨一柳找我写这个小说的电影剧本,在写的过程中,又拿下了剧集的开发权,于是我同步开始做这个戏的剧本编剧。”王沐详细介绍了项目的来龙去脉。整个创作过程中,王沐带领团队一遍遍读原著、捋清改编思路。最终,当第一稿大纲和剧本放在东野圭吾手上时,“他要制片人向我们转达,这是他认为改编的最好的一个版本。”王沐回忆起东野圭吾对剧本的评价,心中颇为感慨,“对于原著作者东野圭吾来说,改编并非一字不动,他从剧本中看到‘原来这个故事发生在中国会是这样的’,反而感到很惊喜。”

在《十日游戏》中,王沐保留了原著“假绑架”的核心情节,对人物性格和故事基调做了大刀阔斧的改编。原著中“全员恶人”的设定让整个故事充满暗黑压抑的底色,但在王沐手中,这个故事具有了人性的暖意和温度,每个人物都在其中寻找到最终的救赎。“小说跟影视完全不一样,小说可以极尽暗黑、极尽丧,因为它不直接呈现画面,它有足够的想象空间;但影视是一种更大众化的媒介,影视的呈现会更被主流价值观左右。”正是从这种清晰的认知出发,王沐找到了从东野圭吾的原著小说到国产影视剧之间的改编关键——“落地”与“真实”。“我认为最重要的是要留住小说中的反转与变化,男女主人公之间情感关系的变化是非常核心、非常动人的地方。我要做的就是让这些人物、这个故事在中国的社会环境、价值语境中变得更加真实可信。”王沐说。

悬疑的未来趋势 是指向人心与人性

《十日游戏》是王沐作为总编剧的第一部剧集作品,第一部剧集能与导演臧溪川及五元文化的团队合作,让王沐感到非常荣幸。此前,王沐一直专注于电影创作,先后与李霄峰导演合作了《少女哪吒》、《灰烬重生》(又名《追踪》)等影片,获得过金马奖最佳改编剧本提名、上海国际电影节亚洲新人奖最佳编剧提名。在2019年平遥电影节上,王沐的导演处女作项目《温柔壳》获得了创投单元创意大奖;在第二届海南岛国际电影节上,《温柔壳》斩获创投单元三亚关注大奖。

从《少女哪吒》、《灰烬重生》到《温柔壳》,王沐在具有作者表达、文艺气质的大银幕作品中一步一个脚印,形成了独特的创作气质。从人物入手、注重人物内心情感是王沐一直以来的创作强项。这一次,网剧《十日游戏》的创作中,王沐在悬疑的外壳下,将人物的刻画做到了极致。“制片人找我来做这部剧的一个重要原因就是看重我此前的文艺电影创作经验,他们希望能够做出一部不一样的悬疑剧。我要在这个类型框架下发挥我的特长,把所有人物做实、做好,做成能够打动观众的、真实可感的中国人。”王沐说。

正是这种看重人物、关注人物内心世界的创作思路,让观众对剧中的每一个人物都印象深刻。“把人物做实只是让故事‘源于生活’的第一步,人物身上‘高出生活’的那部分则需要有扎实的人物前史做支撑。”在“人物前史”的挖掘中,王沐与团队花费了大量的心血,“包括这些人的性格、原生家庭、成长经历等,每一个部分其实都已经做得很实。”不仅如此,在拍摄阶段,王沐甚至会与导演共同规划剧中的人物生活

场景,为人物性格和人物关系的呈现提供更多细节。

只有走进人物内心,把他们面临的困境与挣扎剖开,观众才能够对人物产生同情与共鸣,进而相信整个故事。

在王沐看来,悬疑只是一种叙事的办法,在当前市场上,指向情节张力和视觉冲击的“硬悬疑”类影视作品已经走到了极致,未来,指向人物情感和内心的悬疑作品将为创作者提供更广阔的探索空间。“《十日游戏》是以爱情关系的变化来作为悬疑中比较重要的元素。当前爱奇艺迷雾剧场第二部热播剧集《隐秘的角落》则是以亲情关系、友情关系等来架构悬疑故事的作品,在人物关系的发展和人物内心情感的变化上充满张力,剧情的紧张感恰是来源于此,我也非常喜欢。还有公司正在做带有科幻色彩的悬疑剧,可以说,在悬疑的类型框架下,大家都在探索更多可能。”王沐认为,“未来我们可以往人物内心、人性关系里去探索一些悬疑表达,并结合一些其他类型,比如爱情、婚姻、亲情等不同元素去做融合。”

电影版继续寻找 作品与现实之间的情感连接

从入行开始,王沐就保持着高度的创作敏感性,“我觉得自己算是比较幸运的,有很多新编剧一开始就完全按照市场需求去接项目,忽略了真实情感的投射。”王沐谦虚地将自己入行以来的经历归结于幸运地遇到了导演李霄峰、韩延、臧溪川等出色的创作者。当然,在影视行业里,每一次崭露头角的幸运都有千万倍的付出做基础。

对于王沐来说,每一个剧本的背后都有着上百部小说、几百部同类影视作品的积累作支撑。认清套路,再去反套路;认清类型,再去反类型,这是王沐作品呈现出的品质与追求。《少女哪吒》中,他在青春片的框架下书写少女内心情绪的细微变化;《灰烬重生》里,他在悬疑中找到十年时代变迁的脉搏;在《十日游戏》里,他将人心与人性抽丝剥茧,将国外IP换上了彻底的本土色彩。无论是做电影还是做网剧,无论是做编剧还是做导演,王沐始终忠于内心、忠于创作,“创作者需要受制于环境,但没有真情实感的投入,很难写出一部好作品。”

“我们所处的时代正在不断发生着变化,社会的变化为很多事情提供了重新探讨的可能性。创作者需要寻找的是一个真实的变化,而不是存在于想象空间的变化。”王沐认为每个创作者都要寻找一条走近社会现实、发现社会变化的途径。对于王沐来说,最有效的途径是将自己置身于真实的社会空间中,“最开始做《十日游戏》这个项目的时候,我先去了趟杭州,因为我觉得这个故事适合在杭州这样的一个大城市里面展开,它们有着共同的气质。在杭州的那段时间,我白天在老城区跟人聊天、吃小吃、爬山,晚上回酒店写剧本大纲,差不多一周写完了一篇的大纲。我白天走过的地方、看到的人物都让我写的东西显得更加真实、更具象。”

最终,《十日游戏》的拍摄地放在了武汉,那座城市的热情与喧闹赋予了故事更强烈浓郁的生活气息,王沐也再次根据这座城市的气质对剧本进行了一些调整,让剧作与影像充分融合。除了网剧版《十日游戏》,王沐与制片人也在马不停蹄地进行电影版的开发工作。在剧集改编成功打响第一枪之后,相信电影版《十日游戏》也很快将与观众见面。

在现实与创作之间,让自己永远保持浓厚的兴趣、充沛的情感是一位优秀创作者的力量源泉。王沐从编剧转型导演的首部作品《温柔壳》已经准备了两年,预计今年年内将会正式开机。王沐坦言首次执导影片的压力,“身份的转换会让我跳出原有的编剧视角去看待整个项目,要考虑的问题更多、肩负的责任也更大了。”面对这些压力,王沐自有一套应对方法,“多读书、深入思考、为自己寻找志同道合的合作伙伴,在相对合理的环境中进行创作。”而这,也是王沐送给所有新手创作者的箴言。