

北影节聚焦主流电影的商业化探索 寻求与观众的身份认同、价值认同、情感认同

李宁

龚格尔

李卫强

亚宁

本报讯 近几年,《流浪地球》、《我和我的祖国》、《攀登者》等主流电影以正确价值观的表达、创新的拍摄手法、商业化的包装运作,成为电影市场的焦点,“内容为王,讲好中国故事”已成为电影产业发展的生存之道。

在这样的背景与语境下,日前,爱奇艺影业总裁亚宁、新丽电影总裁李卫强、编剧张冀等电影从业者,在第十届北京国际电影节中国电影产业发展高峰论坛上,围绕“内容为王”讲好中国故事、主流电影商业化探索、新时期中国电影类型化趋势

等话题展开了深入探讨。

亚宁表示,精品内容驱动的时代已经到来。至于什么是“精品内容”,亚宁认为在电影市场发展的不同时期,观众给出的答案是有所差异的。

“在前些年的电影市场中,大IP、大制作、大流量基本等于好内容,而过去三年的电影市场走势告诉我们,观众的观影内容偏好已悄然发生转变。纵观2017-2019年,在票房综合排名前20名的国产影片中,有15部影片是非传统意义上的IP加持作品,或是续集作品,占比高达75%,而它们累计的

票房逼近400亿。”

在演员选择上,亚宁表示“以角色匹配度为第一准则”,近年来,流量效应正在慢慢退场,“演技至上”的评判标准逐渐理性回归观众市场。

张冀认为,仅仅追求娱乐性的电影已然跟不上这个时代了,中国的主流商业大片除了让观众获得强技术的视觉体验和情节观赏,更要让他们获得身份认同、价值认同和情感认同。“一部好的商业主流电影,过程是上头的,结尾是走心的”,李宁说道。

如何用内容为王打造中国的主流大片?李宁的回答是“就是要做强类型”。“无论是创作端,还是投资端、宣发端,强类型片的思路应该贯穿主流电影商业化过程的始终。”他说。

在圆桌论坛环节,嘉宾围绕“什么题材适合做主流电影?”进行了探讨。中国艺术研究院影视所研究员、电影学博士刘藩组织嘉宾对什么题材适合做主流电影进行了深度的探讨。

嘉宾一致认为,好故事都能成为好题材,而好故事要有国家高度、民族象征意义、正能量、符合社会主义核心价值观。故事走心,能最大限度地调动观众的情绪,例如《八佰》就是真正的主流商业片,是国土保卫战,爱能感动观众,恨也能催化观众情绪。

同时,电影类型化是电影工业化进程的必然结果,也是电影拍摄方式

和故事结构标准化的过程。类型化不仅有效地提升了电影的生产率,还能最大程度地保证院线电影商业片的品质。

在张冀看来,尊重电影类型的创作规律,是讲好中国故事的前提。“比如以女排故事为原型的《夺冠》,它首先是一部体育类型的电影,必须符合体育片的三幕结构,电影的第三幕一定是一场荡气回肠的,能够揭示主题和人物成长的精彩比赛,观众离座时最核心的感受应该是‘燃’。满足这些要求是体育片的第一步,这样才能谈下一步的深度主题挖掘,或其它类型叙事的融合。”

除了类型片的循规蹈矩、本土化、破壁垒,张冀认为当下创作者最需要的是创新与突破。具体来说,除了从深度和广度上拓展,还要在难度上升级。“突破主要是指敢于挑战新的强类型,比如《流浪地球》的硬科幻类型,《哪吒之魔童降世》的奇幻动漫类型,《八佰》的史诗战争大片,《夺冠》的体育家国叙事,这些都是以往中国电影不太敢涉足的。”

《流浪地球》编剧龚格尔认为,做一部电影,首先还是要能够做到思想精深、艺术精湛、制作精良。具体到主旋律的影片和表达核心价值观的影片,我们要寻找到身份认同、价值认同、情感认同,这三点一定要做到。

(李霆钧)

“新时期中国电影类型化趋势”主题论坛举办 行业需要培养复合型编剧人才

本报讯 近日,第十届北京国际电影节中国电影产业发展高峰论坛——“新时期中国电影类型化趋势”主题论坛举行。本次论坛内容从电影类型角度切入,共同探讨电影行业未来的机遇与挑战,梳理中国电影类型化发展,为中国类型电影的开发与创作寻找新思路。

近几年,国产电影创作在类型拓展层面取得了长足的进步,科幻片《流浪地球》、悬疑片《误杀》、青春片《少年的你》、动画电影《哪吒之魔童降世》都在该类型电影的创作手法上有所突破,进一步探索了类型片的表达方式。

未来,中国电影在类型创作上还会遇到怎样的困难?电影人又该怎样突围?论坛上,几位资深电影人提出了各自的观点。

中影国际董事长、编剧、导演、监制唐季礼分享了他的电影世界,他的作品大家耳熟能详,执导《红番区》、《警察故事3》、《简单任务》等影片,将华语动作电影打入美国主流电影市场,《十二生肖》、《功夫瑜伽》、《神话》等多部经典电影获得广泛好评。

唐季礼认为,目前中国类型电影的一个困境,是缺少复合型的编剧人才。对于一部电影来说,剧本非常重要。“复合型的编剧人才,也是未来很重要的培养的人”。他认为,编剧不能只会喜剧,也不能只会武打情节,而是要在故事情节、人物、主流价值观等层面做到“面面俱到”。

万达影视集团高级总裁助理、万达影视传媒有限公司总经理、新媒诚品创始人尹香今感受到行业人才的稀缺。

“电影的观众年龄越来越小,原来的观众群是80后,现在主流观众从90后到现在又到00后了,市场始终处于动态变化的状态,因此,年轻化和创新是未来电影和影视公司应该特别重视的。”

编剧、导演、北京电影家协会副主席束焕直言,在任何场合都会提出剧本是最重要的。但爱情片和喜剧片,演员的重要性确实要高于剧本。

束焕表示,爱情片的“CP感”很重要,如果没有找到对演员,完全没有化学反应,电影也很难呈现好的效果;喜剧也是一样,有些剧本,换一个演员,效果就会下降一半以上。“尤其是喜剧类型,演员真的是‘无价之宝’。”

近几年的电影市场中,《流浪地球》、《我不是药神》、《哪吒之魔童降

世》、《我和我的祖国》等主流商业影片屡创佳绩,走出国门,成为年度票仓的主力军,带动了电影人的创作热潮,也将中国电影的国际影响力和中国人的文化自信提升至新的高度。

博纳影业集团行政总裁、博纳影视制作总经理蒋德富表示,作为一个企业,如何把文化产品保质保量的投入到市场里面,其实是需要宏观调控的。

他谈到,生产制作单位不能打乱阵脚,不能因为一部电影带火一个类型,就跟风扎堆拍摄和放映一个类型,不能让观众产生厌倦感,对电影失去信心。“我经常和一些生产影视的公司开玩笑说,我们‘打架’商量着来,不要扎堆上映,上半年这个类型差不多了,我们在

市场投放上要讲究策略,要给不同的观众群投放定点的最好的产品,我觉得这一方面在市场控制上,每一个影视企业是有责任做这个事情的,让不同的观众群在不同的时间段看到不同类型的电影。”

电影类型化的背后是市场的细分化,明确的类型划分能够帮助电影迅速锁定观影人群,电影的类型划分对于宣传发行的重要性日益显著。类型化不清晰,观众感觉不解渴;类型化太单一,观众感觉吃不饱,“比如加一点伦理、亲情,融进一些中国人重视的东西,类型片的天花板自然就被打破了。”蒋德富说。

(李霆钧)

电影艺术家刘学尧逝世

本报讯 新中国第一代电影美术师、长影老艺术家刘学尧于2020年8月31日晚在长春去世,享年99岁。

刘学尧原籍山东安丘,1922年2月28日出生于黑龙江省哈尔滨市,1948年担任东影(长影前身)美术师,参加了人民电影第一部故事片《桥》的美术工作,在没有特技摄像的情况下,采用“透视”和“缩尺”手法,在摄影棚内完成了“大部队过江”、“工人

抢修桥梁的高空作业”两场重头戏的拍摄。代表作还包括《白衣战士》、《刘胡兰》、《葡萄熟了的时候》、《神秘的旅伴》、《上甘岭》、《党的女儿》、《边寨烽火》、《小姑娘》、《婆媳冤》、《墙头上》等40多部影视剧、戏曲片。

2013年,荣获第29届中国电影金鸡奖终身成就奖,评委会给予他高度评价:“真作假时假亦真,遍留丹青映画深。”(支乡)

(上接第1版)

第27届北京大学生电影节启动

虽然无法线下相会,但新的媒介形式拓展了传播的边界。诸位嘉宾与线上观众一同观看了历届大影节获奖作品混剪,回顾着27年来大影节风雨兼程的来时路,为中国电影的发展欣喜、感动。随后,大学生电影节创始人、北京师范大学资深教授、中国文化国际传播研究院院长黄会林和大众电影百花奖终身成就奖获得者、表演艺术家陶玉玲共同登台,与观众分享大影节与中国电影相携成长的故事。

黄会林表示,创办大影节的初衷是希望通过高校影视教育,培养出一批能对中国电影发展发挥正面作用的青年才俊,从而推进中国电影的前行,同时也让年轻的大学生,通过关注中国电影获得心灵的陶冶和情趣的提升,得到美育的滋养。

陶玉玲认为,大影节是中国每年度最早开启的电影节,也是一个年轻、具有青春活力和学术品位的电影节。在各项创新活动的推动下,大影节已经走向了世界,吸引了更多的世界影人参与大影节。

据介绍,本届大影节以“新时代、新主流、新形象”为主题,突显“年轻化”、“专业化”、“学术化”、“国际化”四大特色,打造生动、形象、鲜活的“线上电影课堂”和“新型学习平台”,将在新的起点上展现新时代中国大学生的精神面貌与青春风采。为了积极响应、全力配合国家在疫情防控常态化阶段的政策措施,本届大影节全部采用线上形式举办,推出了全新的线上系列活动,分别为主题线上影展、国际学术论坛、国际青年学者论坛、电影大师班、跨界对话沙龙以及学生短视频大赛。

本届大影节34部推荐影片从返

歌祖国时代、社会聚焦现实和多元类型探索等三个方面,立体地展示了2019年中国电影全方位、多层次的探索与成就。包括在思想立意、艺术创作和商业运作等方面都实现了中国主旋律电影的重要突破创新的《我和我的祖国》、《中国机长》,植根于现实,关注当今社会中的热点话题的《学区房72小时》、《一切如你》、《空巢》,展现了2019年度中国电影在工业化、艺术审美追求等方面的新探索的《烈火英雄》、《铤而走险》等。34部入围影片延续了大影节27年来一以贯之的“青春激情、学术品位、文化意识”的宗旨,是当代大学的校园主人们审美意识与鉴赏能力的展现。

在启动仪式的特别影片推荐环节,《风平浪静》的主创宋佳、王砚辉、李霄峰、顿河和《第一次的离别》的主创王丽娜、秦晓宇、李勇等与线上观众分享了台前幕后的创作故事。

《风平浪静》制片人顿河表示,大影节平台上的青年导演关注现实、关注反思,而现实题材提供了创作最广阔的土壤。导演李霄峰认为,大学生看待世界的角度非常新锐,非常期待大学生观众对电影的看法和反馈。

《第一次的离别》导演王丽娜在交流中坦言,“用拍纪录片的方式构建剧本奢侈而珍贵。这个过程让我更加地宏观生命,但是不忽略人,我想电影中最珍贵的东西一定不在生活之外,而是在生活的细枝末节里面。希望《第一次的离别》能够通过展现日常生活,冲破直线逻辑的藩篱,再现日常生活的微妙与幽深、复杂与真谛,让我重新思考生活本身的力量和日常本身的力量。”

(影子)

北影节线上招商展会 展出超600个影视项目

本报讯 近日,第十届北京国际电影节“北京市场”招商展会在线上举办。今年共有超430家展商踊跃参展,海外展商来自德国、法国、伊朗、以色列、菲律宾等二十多个国家和地区的公司,共展出影视项目616个。

今年,招商展会的活动全部移至线上,面向全球电影机构提供免费展位,为展商、嘉宾提供数字化、智能化、高效率的交流合作体验,这也是国内电影节首次采用虚拟现实技术,举办线上招商展会。(影子)

动画电影《杨戬》北影节发布

本报讯 近日,动画影片《杨戬》亮相北京国际电影节,发布最新北影节定制款海报。在海报中,大家不难猜出故事的主题是以《劈山救母》为主线。通过鲜明的双色调,故事色彩蕴含的内外环境关联,以色彩切割将海报整体结构分裂,仿佛用画面讲述了一场关于主人公成长的矛盾冲突。影片由胡明一担任总制片人,殷玉麒总导演执导,赵峰监制,周挺峰担任出品人,杜羽泽、周和乾任联合制片人。

作为首部国产杨戬个人形象电影,《杨戬》于2018年开始筹备。该片作为《大圣归来》执行制片人胡明一亲手操刀的国产封神系列独立动画电影,不止是要塑造一个不同与以往“二郎神”,而是通过这部电影,开启中国神话故事新纪元。影片制作方表示,在对于《杨戬》美术设计和人物故事的改编,都偏向于符合全年龄段共同观赏,且有教育意义,同时也希望未来我们中国也能有属于自己的“超级英雄”。(影子)

8K中国风艺术影片《立秋》在北京国际电影节签约

本报讯 由上海美术电影制片厂、北京盛世顺景文化传媒有限公司、中国电子视像行业协会、北京电影学院、杭州创意艺术学校联合摄制的8K中国风艺术影片《立秋》在北京国际电影节期间举行了签约仪式。《立秋》是导演孙立军继去年推出全球首部8K中国风艺术影片《秋实》并获得柏林国际电影节提名奖之后,基于“中国动画学派”艺术风格进行再探索创新的作品。

“中国动画学派”是中国动画艺术民族化的成果和时代产物,水墨动画创

作更是世界上自成一家的创作风格体现。从1956年之后,《小蝌蚪找妈妈》、《牧笛》、《山水情》等有代表性的优秀水墨动画作品在国际上有享有盛誉。艺术家们以传统的民族风格在国际上带去了新鲜的血液,并高度凝练了传统文化体系,达到了物我两忘的天人合一的哲学内涵,在国际动画上享有独树一帜的地位。

影片《立秋》基于传统中国动画学派的理念,在绘画技法上继承运用齐白石大师“兼工带写”的理念并融入到三

维动画之中,在技术中不仅突破了画幅、Pixel的改变,扩大了影像的细节张力,更进一步加深了观众的观影视觉体验。观众浸润在水墨意境的故事中,对影片中超清影像纤毫毕现的蝴蝶如何层层递进战胜机械人营造的智能沉浸式环境的阻碍和艰险有着立体环绕式的超想象体验。孙立军导演带领团队在中国动画学派的道路上勇于开拓创新,通过技术与艺术的结合,使得在观影中增加了耐人寻味的多种可能性想象空间。(刘铮铮)

《立秋》题目字面意思中,隐喻了一种不确定性暗示。在民间,每到立秋的时候,会有涝也会有旱,立秋本身就有一种“置之死地而后生”的向上精神。相比《秋实》,《立秋》延续了创新与艺术风格。随着科技的发展,5G技术的成熟,高速传输的8K超高清视频技术呈快速发展趋势的影像技术。影片把国粹艺术与高新技术进行创新融合,与此同时,向世界展示中国传统艺术和技术的再创新结合,带来新的民族文化自信。(刘铮铮)