

(上接第5版)

◎ 技术篇

“十三五”时期,中国电影技术实现了跨越式发展。以《战狼2》、《妖猫传》、《红海行动》、《流浪地球》、《金刚川》等为代表的有较高技术含量的一批优秀国产影片体现了中国电影产业工业化的进步和成果。此外,一批具有国产自主知识产权的技术设备不仅在国内广泛应用,而且还走出国门,得到国际市场认可。

国产大片彰显中国电影产业工业化成果

2016年国庆档,郭敬明执导的魔幻电影《爵迹》在全国公映。影片采用3D动作捕捉,一次性创作将近40个实体建模全动作捕捉的CG角色。《爵迹》在制作技术方面由两大板块组成:动作捕捉和CG制作(虚拟特效)。影片中所有视觉产物,大到高山堡垒,小到一花一木,均由电脑生成,没有任何实景拍摄。片中的所有角色并不是真人,而是由CG制作完成。制作团队利用设备记录下演员的动作与表情,把这些信息输入电脑,创造出虚拟的人物,并且是这些人物的都具有演员的身形、外貌等等。《爵迹》所使用的CG特效由400多位数字工程师历经一年半渲染出的,片中的人物形象力求达到与真人的肤质、头发一样,精度可以精确到毛孔。

《爵迹》最终3.8亿的票房虽称不上突出,但它所呈现的特效令观众折服,它的问世填补了国产全特效大片的空白,让CG大片在华语市场迈向全新阶段。

2017年,《战狼2》、《妖猫传》在制作上的探索将中国式大片进一步提上了电影工业化轨道。从技术层面而言,《战狼2》已经具有媲美好莱坞的水平。影片中的水下动作戏,连好莱坞都没有类似的拍摄经验可循,最终影片技术团队利用“实拍+特效”互相弥补来完成。另一场坦克大战戏份由“实拍+特效”相结合完成。影片在北美开画后,这两场高燃大场面戏,同时获得了外媒认可。《洛杉矶时报》评价,“看到了一部如此接近好莱坞的战争大片”,“水下功夫,冷锋和无人机的猫鼠游戏,还有沙石飞溅的坦克大战都让人眼花缭乱”。《战狼2》的成功,也让中国电影工业化水平得到国际认可。

特效技术同样不输好莱坞的《妖猫传》则是陈凯歌对中国式奇幻大片的又一次尝试。将近六年筹备、拍摄期间里,陈凯歌倾尽全力在视觉方面营造出了一种奇观效应。为了实现超强的视觉刺激,陈凯歌花六年时间建一座城,种两万棵树,绿树成荫之时,整座用于拍摄的城市不再是干瘪的布景,已然成为了一座立体的城,在这种拍摄背景下,实拍和绿幕的交叉运用,让《妖猫传》中的特效技术已经完全从初级炫技变成服务于影片的“假戏真做”。

在2018年推出《动物世界》、《捉妖记2》、《狄仁杰之四大天王》、《西游记女儿国》、《战神纪》、《阿修罗》等一批较高科技含量的国产大片之后,2019年,国产首部“硬科幻”影片《流浪地球》正式与观众见面。该片在春节档上映后,迅速引起了全社会的关注和热议,被观众评价为“为国产科幻片打开了一扇窗”。不仅如此,影片在海外发行后,同样得到海外市场的认可。

《流浪地球》以高水准的特效制作助力艺术创作和情感表达,燃起了中国观众对本土科幻电影的希望,打开了中国“硬科幻”电影的大门。《人民日报》发文称赞《流浪地球》不仅是中国科幻电影的里程碑,更是中国电影由“高原”向“高峰”迈进的一次成功的艺术实践,充分体现出中国电影的文化自信。

作为中国科幻电影史上首部“现象级”大片,《流浪地球》的上映同样引起了海外媒体的关注。《纽约时报》在报道该片时表示,“中国电影业终于加入太空竞赛,跃入了太空时代”,并认为“《流浪地球》标志着中国电影新时代的到来”。

前不久,《流浪地球2》正式定档2023年春节档,科幻片《拓星者》等新的一批同类影片也预计在不久的将来会与观众见面。而《金刚川》、《封神三部曲》及不少国产动画大片,都将体现中国电影工业化的每一次进步。

技术设备走向世界舞台实现新突破

过去几年中,中国电影产业在关键技术领域实现了多个重要突破,许多国产数字电影设备走出国门,站上了世界舞台。

2017年,中国巨幕加快了在中国市场的布局发展脚步,初现品牌效应。数据统计,2017年,中国巨幕共制版影片97部,其中国产片50部,进口片47部;2D片49部,3D片48部。

2018年,中国巨幕获得CineAisa大会颁发的第一个奖项——“The PLF Technology Award”,中国巨幕首次获得国际奖项认可,也是进入数字时代以后,中国影院技术获得的首个奖项。这不仅标志着国外市场对中国巨幕的认可,同样也标志着中国电影技术开始在国际舞台赢得尊重。

作为电影放映领域民族自主品牌代表,国产激光——中影光峰ALPD®激光技术在2017年正式向国际市场迈出了第一步。2017年3月,中影光峰激光放映解决方案在美国CinemaCon上亮相,“中国创造”的ALPD®激光技术正式走出海外,首套海外订单落户美国拉斯维加斯。这一年,中影光峰推出拥有28500流明的X28激光产品,一举打破传统光源产品称霸市场的格局;首款55000流明激光荧光粉放映机发布,问鼎业内同类技术最高亮度;中影光峰实验中心正式成立,标志着中国创造的激光放映机正式下产线开始投产。由此,中影光峰激光光源产品全面覆盖从10000到55000流明亮度的产品解决方案。

2018年,中国首款DCI认证的荧光激光数字电影放映机C5在这一年正式问世。C5搭载ALPD4.0技术,支持Rec.2020色域,可搭载第三代服务器架构。最难得的是,它获得了DCI认证,而全世界符合DCI认证的放映机制造商,当年仅有5家。

2019年,中国在激光放映领域再次实现突破。由中影光峰推出的我国自主研发的荧光激光数字电影放映机C5百余项指标,一次性通过DCI标准检测,正式获得DCI认证。这是中国电影放映机首次获得这一认证,也是中国电影科技在关键领域首次实现“破冰”。此前,电影放映机领域,仅有比利时巴可、美国科视、日本NEC和SONY四个品牌的电影放映机获得该认证。资料显示,获得DCI认证的C5在部分指标方面已经超出DCI标准,如色域方面,C5采用了最先进的ALPD 4.0三色激光荧光放映技术,色域可达Rec.2020色域的98.5%。

2018年,中国拥有具有自主知识产权的HoloSound的出現打破了“沉浸音”市场格局。支持DCISMPTTE标准的HoloSound最大可支持256个扬声器,布局中不仅可提供顶环与侧环,还可配备底环扬声器。与国外品牌类似,HoloSound也采用点生源作为声音驱动,每个音箱都可以单独驱动来实现想要的效果;更为重要的,是HoloSound不仅支持声道与对象技术,还可支持声场技术,实现了“声道+对象+声场”三位一体的沉浸式音频技术。

2016年,全球首部3D、4K、120帧/秒拍摄的电影《比利·林恩的中场战事》上映时,中国仅有两家影院可以放映这种高格式影片。2019年,当3D、4K、120帧电影《双子杀手》到来时,中国支持高格式放映的影院数量已经超过了30家。

相对于美国高技术格式放映院的缓慢发展,中国高技术格式影院数量的激增得益于华夏电影发行有限责任公司在2019年推出的CINITY影院系统的问世。这个同时适配120帧、4K、3D等技术的放映系统由我国完全自主研发,具有独立知识产权,是目前全球唯一同时支持120帧、4K、3D等技术的放映系统。

CINITY影院系统融合了4K、3D、高帧率(HFR)、高亮度、高动态范围(HDR)、广色域(WCG)、沉浸式声音(Immersive Sound),能够呈现画面更清晰、色彩更绚丽、影像更流畅、动作更连贯和声音更逼真的观影体验。

中国在高技术格式放映院的方面的探索,显示出中国在电影和科技融合升级方面的“野心”。目前,CINITY影院系统已支持《我和我的祖国》、《我和我的家乡》、《夺冠》、《姜子牙》、《金刚川》、《八佰》、《急先锋》、《双子杀手》等影片的放映。

此外,2018年2月,上海五角场万达影城启用国内第一块LED电影屏,这种新型银幕正式投入中国影院商业运营。延续了一百多年的“放映机+银幕”既有显示形式很有可能在不久的将来,在5G和超高清显示设备、实时3D裸眼系统等更高新技术的驱动下迎来新的革命。

◎ 对外交流篇

“十三五”时期,中国电影在保持国内市场不断增长的同时,国产影片在海外的影响力也在逐步增强,《我和我的祖国》、《战狼2》、《哪吒之魔童降世》、《芳华》、《流浪地球》、《我和我的家乡》、《姜子牙》等影片均做到了海外票房和口碑双丰收。

同时,中国电影持续通过电影节展、电影周等活动促进中外电影交流合作,以更加开放包容的姿态将更多国家和地区的优秀电影引进来,让更多具有中国精神、中国价值、中国力量的国产影片走出去。

海外发行成为中国电影新的增长点

随着中国对外开放不断走向深入,中国电影也成为外国民众了解中国的一个重要窗口。2016年1月,由国家新闻出版广电总局电影局策划指导,华人文化控股集团、华狮电影发行公司共同搭建的“中国电影 普天同映”国产电影全球发行平台正式启动。“中国电影 普天同映”项目应运而生。

“中国电影 普天同映”国产电影全球发行平台运行后,尝试让中国电影以新的路径、新的模式走向欧美、走向亚洲各国、走向大洋洲等多个国家和地区,在主流院线、商业影院和重要时段,能够努力保持中国的优秀作品、中国的商业大片,同步或者准同步在海外电影市场上映。

2016年春节,在北美、欧洲、大洋洲、亚洲33个国家的120座城市可以看到春节档新片《西游记之孙悟空三打白骨精》。此后,《陆垚知马俐》、《盗墓笔记》、《28岁未成年》、《拆弹专家》、《悟空传》、《战狼2》等影片也通过“中国电影 普天同映”实现了国际同期上映和海外规模发行。近两年,《我和我的祖国》、《哪吒之魔童降世》、《芳华》、《流浪地球》等影片均做到了海外票房和口碑双丰收。

作为国内电影票房纪录的保持者,《战狼2》曾在北美、马来西亚、新加坡、澳大利亚、新西兰、英国等30个国家和地区,40多条院线上映,海外销售成绩达到760万美元,在当时成为了近十年来澳洲和新西兰华语影片的票房冠军。

2019年,国产科幻片《流浪地球》同步国内在北美、澳新上映,总票房超716万美金,其中北美票房超过582万美金。该片在北美81座城市,135家影院,澳新11座城市,42家影院上映;其中包括34家IMAX影院。由此,《流浪地球》也成为了首部以IMAX 3D形式在海外上映的中国电影。

国产动画影片《哪吒之魔童降世》于2019年8月23日启动海外上映,影片在澳大利亚18座城市55家影院开画即刷新多项纪录,首周末票房、首周票房均登上澳洲近十年华语影片票房第一的宝座,重点影院上座率居高不下,场场爆满,场均票房更超过同期好莱坞大片,连续多日位列全澳第一。影片在排片体量上实现了更大规模和更高频率的覆盖,为中国动画电影海外商业院线放映树立了良好形象。

去年,《我和我的祖国》也同步在北美和澳新地区上映。同时,华人影业在美国、加拿大、澳大利亚3个国家的10个主要城市举办了全球联动首映礼活动。纽约、洛杉矶、旧金山、多伦多、温哥华、温尼伯、埃德蒙顿、悉尼、墨尔本和堪培拉的当地华人华侨共聚影院,一起追溯新中国成立以来的精彩瞬间。影片在海外票房表现同样突出,为国庆档同期影片海外总票房冠军,单厅票房冠军。

今年在全球疫情持续蔓延的不利形势下,《我和我的家乡》、《姜子牙》等影片,通过华狮公司在欧美部分地区以及澳新地区上映。《姜子牙》10月1日起在澳新地区60余家影院同步国内上映,连续三周获得澳洲上映影片单银幕票房冠军。两部影片在澳洲的票房均达到50万澳元左右。

近年来,通过海外发行人的努力,目前通向北美、澳洲、新西兰、东南亚、欧洲等70多个国家,200余座城市的发行放映之路已经基本成熟,实现了在海外华人聚居区长期稳定的放映。中国电影的海外放映相继拓展到了中东、拉美、中亚、非洲等一些鲜有中国电影放映的国家,包括俄罗斯、阿根廷、巴西、墨西哥,以及“一带一路”沿线的蒙古、尼泊尔、土耳其、巴基斯坦、非洲的毛里求斯、肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚、埃塞俄比亚等国家。许多国家都在近些年中实现了中国电影零放映的突破。

各大电影节展搭建对外交流平台

近些年,中国举办的北京国际电影节、上海国际电影节、丝绸之路国际电影节、海南岛

国际电影节、上合组织国家电影节、平遥国际电影展、亚洲文明对话之亚洲影视周等,也都在不断促进中国电影和世界的交流。中国电影人持续促进中外电影交流合作,以更加开放包容的姿态将更多国家和地区的优秀电影引进来,让更多具有中国精神、中国价值、中国力量的国产影片“走出去”。

另一方面,全球各地的“中国电影周”活动络绎不绝。

俄罗斯2019年中国电影节先后在圣彼得堡和莫斯科举办,展映了《流浪地球》、《长城》、《功夫瑜伽》、《从你的全世界路过》、《非凡任务》共5部近年来出品的优秀中国影片。第二届迪拜中国电影周、首届萨拉热窝中国电影周、首届多米尼加中国电影周、乌克兰巴托中国电影周、毛里求斯中国电影周、巴西中国电影周、墨尔本中国电影周、莫桑比克中国电影周、第六届巴黎外国电影节等纷纷举办。优秀国产影片以海外中国电影周为契机,去到世界各个角落,让更多国家和地区的观众通过电影触摸到更全面、真实、立体的中国。

其中,第二届“拥抱中国”迪拜中国电影周正值新中国70周年大庆,阿拉伯联合酋长国迪拜地标性建筑哈里法塔、帆船酒店一片喜庆的“中国红”,唐季礼、张纪中、田羽生、陈建斌、蒋勤勤、韩庚等多位电影人与阿联酋当地影人共同交流互动,共庆新中国成立70周年、阿联酋与中国建交35周年。

乌兰巴托中国电影周作为纪念中蒙建交70周年系列文化活动的重要组成部分,在蒙古5家影院展映了《流浪地球》、《影》、《飞驰人生》等10部蒙古语译制片。展映影片涉及历史、都市、爱情、动作、喜剧等类型,内容丰富、代表性强,让更多蒙古观众了解中国的电影艺术创作和制作水平,进一步促进中蒙人民的友谊。

上合组织国家电影节举办以来,首部在国内上映的塔吉克斯坦影片《无影之翼》也在2019年末宣布了定档消息,并于2020年1月10日上映。

中国影片接连斩获国际奖项

近年来,中国电影在柏林国际电影节、戛纳国际电影节、威尼斯国际电影节、东京国际电影节、釜山国际电影节上都有所斩获,艺术地向世界讲述中国故事,展示中国形象。

2019年2月的第69届柏林国际电影节上,咏梅和王景春凭借电影《地久天长》获得最佳女演员和最佳男演员殊荣。青年导演王丽娜处女作《第一次的别离》获新生代单元评审团奖,白雪导演处女作《过春天》入围该单元。

在第72届戛纳国际电影节上,刁亦男新片《南方车站的聚会》入围戛纳电影节主竞赛单元。祖峰导演处女作《六欲天》、华裔导演赵德胤执导的《灼人秘密》入围一种关注单元。

第76届威尼斯国际电影节上,娄烨导演的《兰心大剧院》和杨凡导演的动画片《继园台七号》入围主竞赛单元;万玛才旦再次凭借新作《气球》入围地平线单元。

另外,王瑞导演的《白云之下》入围东京国际电影节主竞赛单元。孙傲谦的《少年与海》、李骥的《通往春天的列车》、廖庆发的《菠萝蜜》入围釜山电影节主竞赛单元;梁鸣的《日光之下》和陈哲艺的《热带鱼》分别获得第三届平遥国际电影展费穆荣誉最佳导演和最佳影片。

华人导演王子逸的处女作长片《别告诉她》以细腻笔触探讨东西方文化差异,提名多个国际电影节,并斩获第77届美国电影电视金球奖最佳女主角。

第32届东京国际电影节中国电影周上,《送我上青云》、《西厢记》、《最好的我们》等多部影片进行了展映和交流,《中国机长》获得“金鹤奖”最佳作品奖,《流浪地球》导演郭帆获得“金鹤奖”最佳导演奖,张涵予和姚晨分获最佳男女演员奖。

(下转第7版)