

文艺观察

6月20日,第二十八届上海国际电影节金爵奖各大奖项在上海揭晓。今年电影节特设“延长放映”,从6月22日延至6月28日。仲夏的上海,因为电影节,无数电影人在银幕和线下与观众相聚。上海这座电影之城,既填满影迷的快乐,更让人们思考电影的纯粹。

“我们希望留下的,是永不落幕的在场感;是愿意为年轻人搭合、为新作品护航的行业生态;是能够让越来越多青年创作者相信‘电影梦想有土壤,青年创作有出路’。”上海国际影视节中心主任陈果说。

后浪奔涌 “新力量”要当“主力军”

95后导演钟凯峰从主竞赛单元评委会主席梁朝伟手中接过最佳影片的奖杯,激动落泪。他说:“《大西洋》不是一个提供答案的电影,但今天这个奖项给了我答案,那就是坚持、热爱、努力、相信。”

这一“刷屏”时刻,标注电影节常青的内核。从项目孵化、作品落地到国际出海,以“扶持新人”为己任的上海国际电影节(以下简称“上影节”),致力于推动电影“新力量”逐步成长为“主力军”。今年的SIFF YOUNG×上海青年影人扶持计划名单揭晓,青年导演王通感慨:“我一直听到上影节对我说,加油,你可以走得更远。”

上影节形成产业活动、专业奖项、海外巡展三轮驱动人才培养体系,SIFF ING青年新锐影像计划、SIFF PROJECT电影项目创投、SIFF NEXT创投训练营以及SIFF YOUNG×上海青年影人扶持计划,见证青年电影人从稚嫩到成熟。陈果认为:“青年影人需要的不只是曝光和荣誉,还有持续的资源对接、专业的技术赋能和稳定的市场出口。”

怎么送?在创投方面,增设“创投产业放映专场”,帮助新人导演完成从融资、完片到最终发行的完整链路;技术赋能层面,新增实操类强化训练班,带领青年导演完成从理论学习、实操训练到真正作品打磨的完整闭环。“‘扶上马,送一程’,需要专业体系去

当观众在夕阳的余晖中步入首都剧场观看《骆驼祥子》时,北师大、首师大、南开、河北农大等京津冀8所高校的近6000名学子也正实时共享这出北京人艺1957年经典版本的话剧。

百年前老北京的市井味、车场里的众生相、祥子虎妞纠葛而细腻的爱恨情仇,个体的命运追问以及人物背后的历史风云流变,通过记录舞台的六七十台高清摄像机、一套高清直播传输系统传至京津冀高校学子。观看之外,演出前的剧目导赏、幕间的交流互动也带给“第二现场”的学子们沉浸式视听体验。

“技术搭桥,好戏近人”,这次超高清直播,实现了舞台之外的超高清晰录制、数字化传输,在原汁原味呈现舞台艺术特质的同时,推动舞台艺术走出剧场,让更多观众得以享受优质的文化资源。

今年春天,北京人艺携《茶馆》《哗变》《正红旗下》《张居正》4部4K高清戏剧电影亮相第十六届北京国际电影节。《哗变》成为北影节开票后最快售罄的影片,其他3部影片也均在开售首日售罄。专场展映与映后交流活动,在电影节期间掀起观影热潮。“小众”的戏剧电影,在大平台上破界“出圈”。

北京人艺在建院70年后探索实施4K高清戏剧电影项目,从堪称“话剧教科书”、舞台布景相对简洁的《哗变》开始,一步一个脚印,一戏一格,尊重话剧的整体结构和叙事表达,保持舞台特有的假定性与现场感,原汁原味地呈现舞台调度与演员表演;同时,打破“第四堵墙”的限制,放大舞台视听效果,在充分尊重舞台艺术本体、依凭剧场空间的基础上,进行电影语言多元化的探索,将“戏剧的现场感”与“电影的镜头感”有效统一,实现舞台美学与电影美学的有机融合,形成兼具戏剧品格与电影质感艺术形态。

中国电影家协会副主席、清华大学教授尹鸿评价其“为中国戏剧电影开辟了一条新的赛道”。从经典保留剧目到近年新创排的佳作,北京人艺的戏剧电影在探索中逐步建立起一套完整、科学、规范的创制流程。剧院还通过海外展映交流等形式,让话剧更多地走向国际舞台,用舞台及舞台影像叙事体系讲好中国故事,

让话剧艺术实现更大的传播力、辐射力。

舞台有形,传播无界。激发经典艺术的当代生命力,让话剧抵达更广泛、更多圈层的公众,戏剧振兴与繁荣发展的空间将更加广阔。

(作者单位:北京人民艺术剧院)

高清戏剧电影展映海报。
北京人民艺术剧院供图

本社社址:北京市朝阳区金台西路2号 电子信箱:rmrb@people.cn 邮政编码:100733 电话查号台:(010)65368114 印刷质量监督电话:(010)65368832 广告部电话:(010)65368792 定价每月24.00元 零售每份1.80元 广告许可证:京工商广字第003号

留下永不落幕的在场感

——第二十八届上海国际电影节的启示

曹玲娟



上海大光明电影院外景。
第二十八届上海国际电影节供图

支撑。电影节是一个非常好的场域。”上海电影集团公司党委书记、董事长王隽说。

金爵奖亚洲新人单元是鼓励青年人才的“大本营”。今年担任该单元评委会主席的新加坡导演陈哲艺认为:“第一部电影是开启年轻导演整个事业的起点。”90后导演龚依文入围该单元的长片首作《语文的滋味》,2023年曾入选第二十五届上海国际电影节电影项目创投“制作中项目”单元。当时仅凭部分拍摄素材,她便获得多位年度推荐人的认可。如今,作品在亚洲新人单元连夺两项大奖,也在电影节上收获观众的首肯,为她的职业生涯赢得“开门红”。

AI澎湃 打造新技术的“演武场”

凭借电影《1921》夺得中国电影金鸡奖

最佳编剧的余曦,在上影节“跑通AI(人工智能)在剧组创作全流程”。中国传媒大学戏剧影视学院在读00后创作者李鑫欣,每天眼睛一睁,就开始研究各大生成平台特性……

本届电影节首次设立“AI片场”活动单元,由传统影视行业的导演编剧,与AIGC(人工智能生成内容)创作者两两组合,进行融合创制。历时1个月的全链路实验,为AI参与影视创作提供实操案例。

AI风起云涌,内容边界快速消解。传统经验如何进入新的创作链路?电影节提供面向全社会的实验场域,也搭建“圆桌”,供电影科技、影视产业及人工智能领域的专家代表刮起“头脑风暴”,为前沿理论找到更多实践和落地的可能。葡萄牙导演若昂·萨拉维扎笑道:“电影是一种较为年轻的艺术形式,往回看也就百年历史。我热爱电影,一是爱电影本身,二是因为它是面向未来的艺术。”

“工具越强,人的判断反而越重要。”博纳影业集团影视制作副总经理曲吉小江坦言,电影产业里很少聊到对AI的狂喜,“因为技术在帮助我们,也在‘伤害’我们。作为创作者,我们还是要保护人类内心那个最脆弱的地方。要回到情感本身,才能够得到观众的心。”

当AI进入片场,人,始终是创作的核心。

“电影追求真诚的表达,而不是完美。”梁朝伟谈道。“电影是人类情感的容器,也是时代的一面镜子。这么多人它为它奋斗,是因为它值得我们的情感投入。”光线传媒董事长王长田认为。

同“屏”共振 电影节不只是行业的“红地毯”

本届上影节共展映来自77个国家和地区的420余部影片,场次超1600场。今年创造最快售罄纪录的影片《罗斯》,是前不久在

柏林国际电影节主竞赛单元引发关注的口碑之作。

不少入选本届电影节展映单元的国外电影主创,专门来到中国与观众见面。“世界万象”单元展映剧情长片《钨》,其导演、澳大利亚原住民沃克·桑顿在上海找到知音,他很欣慰:“探寻‘我们是谁、我们来自何方’,是全世界电影人共同的创作主题。”

年轻的上影节,国际地位正日益提升。今年3月,国际电影制片人协会官宣了全新的A类电影节名单,上影节“高票蝉联”。“新A类”更看重“国际化、专业化、市场化、规范化”。

今年,金爵奖主竞赛、亚洲新人、纪录片、动画片、短片五大单元,共收到来自125个国家和地区的约4100部报名影片,最终入围的49部影片中,41部是世界首映。入围影片的“首映率”,彰显金爵奖的含金量。

上海也成为越来越多青年创作者的“首秀”起点。在海外巡展上,依托“一带一路”电影节联盟以及“国际直通车”等机制,2025年以来,上影节已推动20余部金爵奖参赛国产片“走出去”,让更多青年创作者和他们的作品在国际舞台上绽放。

今年的金爵电影开幕论坛上,围绕议题“今天,电影节是否依然不可或缺”,柏林国际电影节主席特里西娅·塔特尔、多伦多国际电影节首席执行官卡梅隆·贝利、香港国际电影节协会总監利雅博、美国电影艺术学院(奥斯卡)前主席杨燕子等几大重要电影节机构和行业的领军人物,给出了统一的回答:“电影节比以往任何时候都重要。”

利雅博认为,电影节是电影生态中不可替代的一环,“如果电影节成为创意和资源之间的桥梁,成为艺术理想和产业实践之间的连接点,那它就不仅是一个文化活动,更是推动电影向前发展的重要力量。”

“电影节不只是电影行业的‘红地毯’,还是电影业的根基。”特里西娅·塔特尔说。

创作谈

田沁鑫

作为话剧《青蛇》的编剧与导演,将这部被观众认可的剧目,在首演13年后,由中国国家话剧院一众00后青年演员接棒登台、辗转巡演,心中自是欣慰。一方舞台,新老接续,优秀剧目不再受时间之阻,焕发出鲜活的少年生机。

《青蛇》脱胎于李碧华的同名小说,将中式雅致审美与当代人文思融为整体,力求文辞隽永、意蕴悠长。我在导演中,要求演员探索“中国式演剧观”,从理论到实践,对演员的身段气韵、情绪掌控、角色体悟都有很高要求。原版《青蛇》演员秦海璐、袁泉、辛柏青经过表演积累,特别是两位女演员,都曾经在戏校学习过传统戏剧,她们凭借细腻成熟的舞台呈现,将这部剧演绎成国家话剧院当之无愧的保留剧目。此番剧院大胆起用新生代,是对青年演员的磨砺试炼,也是对戏剧文脉的薪火传承。

年轻演员初登舞台,纵然眉眼间带着几分青涩,却不见半点怯懦畏缩。辛柏青、袁泉、秦海璐等艺术家,恪守国家话剧院“传帮带”的传统,倾囊相授、悉心引路。从台词的韵律节奏、身段的章法分寸,到人物的心境格局、舞台的气氛拿捏,事无巨细、毫无保留。年轻演

经典永续正少年

田沁鑫



话剧《青蛇》剧照。塔苏摄

员亦谦逊好学、潜心打磨,在一遍遍排练中雕琢细节,在一次次复盘修正精进,悄然完成从懵懂稚嫩到从容笃定的舞台蜕变。

从蓉城成都的惊艳首演,到盛夏羊城的火热巡演,这些年轻人交出了一份亮眼的答卷。成都首演之夜,观众称赞新人有灵气、身姿有韵致,古典风采与青春意气相融相生,格外动人。广州暑气

蒸腾,3小时的大戏一日两场,休息不到1个小时,第二场戏便紧锣开演。他们全力以赴,戏服被汗水反复浸透,无人懈怠松懈,用脚踏实地的拼搏,不负观众每一场的奔赴与等候。

4位青年主演分寸有度、各具风采。韩佳客演绎的青蛇,灵动烂漫、爱恨坦荡,将角色的天真果敢诠释得自然纯粹。马小雅演绎白蛇,苦练身段步法,以恒心揣摩人物,以磨砺沉淀气韵,稳稳撑起白蛇的温婉端庄与人物的深情厚意。胡晓龙扮演法海,不困于固有范式,演绎得有传统韵味,也有年轻人的锋芒。刘恒甫精准捕捉许仙的复杂心性,细腻刻画角色的赤诚与犹疑、颠倒与梦想,引人共情。

国家话剧院数十年的艺术积淀,从来不是一朝一夕之功,而是一代代话剧工作者前赴后继、德艺兼修、深耕不辍的结果。前辈艺术家用心雕琢精品,以匠心树立标杆。新生代演员坚守热爱、褪去稚气,以勤勉淬炼功底,努力接续中国戏剧的艺术风骨。

舞台常青,青春不息;经典恒新,文脉永续。

(作者为中国国家话剧院院长)

第一要义是无限靠近

——电视剧《问心2》这样破题医疗题材

周艺飞

6年前,我萌生创作医疗剧的想法。在我看来,医疗议题不仅是投射人间百态的窗口,也是承载人性、人心、人情的重要载体,更是记录“健康中国”进程的鲜活表述。

《问心》播出后,有观众留言“希望现实中的医生都像剧里塑造得那么好”;也有医生对我说:“我们愿意为患者做得更多,但有时也会感到无奈”。戒备、抵触甚至对抗,很多时候源自信息不对称。如果患者和家属了解到,面前的医生其实是和你我一样的普通人,心理上就会减少隔阂感;如果医生更多了解患者和家属因何为难、为何惶恐,也能在一定程度上消除这样的信息不对称。这就是医疗剧的功能所在——搭建医患之间理解与信任的桥梁,让医患双方在共情中走向“相互尊重,相互信任”。

《问心》之前,我创作了教育题材剧作《小舍得》,最重要的体会是:作品要落地,创作者就要沉在一线。创作《问心》系列的6年里,我走访了几十家医院,从京沪到川渝、云贵,从三甲医院到二级医院、县城和乡镇医院,在内心、心外、监护室常常一待就是一个多月,每天与医护人员一起上下班,与临床工作者沟通,也

与患者和家属沟通,以最大的真诚,争取成为值得他们信任的朋友。学文科专业的我,从心脏解剖结构图开始,一点点啃专业书籍,前后收集了几十个重要病例。

我的通讯录里还有200多名医护人员。剧中的每一个单元病例,我都请教了至少5名专家,除了心内科、心外科,还有相关辅助科室,比如检查检验科、影像科;剧中诊疗用到的产品,要请教产品技术人员;如果患者有其他相关疾病,还要请教该病种的专家。《问心2》开篇首个病例,我请教了产前诊断科、胎儿医学科、产科和新生儿儿科等科室专家。为写一个主动脉瓣重度狭窄的阿尔茨海默病患者病例,我还得到神内科、老年医学科等科室专家的指导。我还请教过相对冷门的从业者,比如人体器官捐献协调员、动物所科研人员、医疗物资配送人员、司法鉴定人……沉下心,真看、真听、真感受,才能获得最有价值的素材。

从这200多名医护人员中,我邀请了4名资深专家全程把关剧本。从选择病例到构思情节,再到每一句专业台词,都有他们保驾护航。哪怕是页眉和花絮,也请他们过目。剧中

有关基因编辑的内容,我与一名遗传学专家通话两个多小时才提炼出七八句深入浅出的台词。写完后,除了拜托他逐字逐句把关,还请他读给我听,我在剧本中标注好生僻术语的断句方式,以便给演员提示。重要的病例、关键情节点,也会请不同的专家交叉验证。整个创作过程可谓战战兢兢、如履薄冰。

6年下来,一些专业书籍被我翻出了毛边,最初是囫圇吞枣,如今已能看懂几分。6年前我走进医院,想提问都不知从何问起,现在已经可以与医生们就治疗方案“辩论”几句了。但我深知,我所学到的只是皮毛,越了解,越敬畏,作品要立得住,第一要义就是无限靠近真实。

欣慰的是,这种“较真”没有被辜负。从前期策划团队,到编剧、导演、演员和制作团队……剧组每一个岗位的同事,也都竭尽全力确保自己这个工种在向真实无限靠近。看的是生老病死,写的是悲欢离合。让医学的温度穿透屏幕、抵达人心,这正是我们破题医疗题材的关键。

(作者为电视剧《问心》系列编剧)



2024年10月,电影《四渡》的主创来到贵州。从遵义到土城,从娄山关到茅台镇,我们辗转于赤水河两岸。只有亲临现场,真切切地体悟和感受,才能切身理解四渡赤水这段“化不可能为可能、化被动为主动”的军事传奇里,到底蕴藏着怎样的精神力量。

在四渡赤水纪念馆,我和影片监制刘伟强导演一起聆听解说员的讲解。刘伟强听得非常认真,一再询问细节。复盘学习收获时,大家最深的感触是:长征时,红军战士的平均年龄不足20岁!刘伟强对我说:“你是年轻导演,拍的是一群年轻人创造的奇迹,这部电影也一定是拍给年轻人看的。”那一刻,我们的叙事有了全新的意义和方向。

在苟坝会议会址,我们慕名踏上一条田间小道。这条小道是我此行感触最深的地方之一。

据历史记载,红军二渡赤水再占遵义之后,行军来到苟坝这个小山村。1935年3月10日,红一军团发来电报,建议进攻打鼓新场。在是否进攻打鼓新场的会议上,争论相当激烈。毛泽东分析认为,一旦不能迅速攻克,势必陷入重围,应该在运动战中消灭敌人。虽然分析得详细透彻,但他的意见还是没有得到与会人员的认同。即便是一直支持他的周恩来,这次也投了弃权票。当天深夜,毛泽东手提马灯,走了约2公里山路,去周恩来的住处,说服了周恩来,又去朱德住处做朱德的工作……

《四渡》是一部军事史诗片,四渡赤水是毛泽东军事生涯中“平生得意之笔”,我们花了大量笔墨去展现他在指挥室中的战略部署,以及与蒋介石的战术博弈。但在我心中,遭到反对的那一夜,他决定再次争取而踏上的这条田间小道,以及在漆黑的夜色中提着一盏马灯的孤独背影,是电影《四渡》的核心意象。

我们还从苟坝会议会址出发,一路走到了周恩来住处旧址。90多年过去了,路的两边已经开垦成了农田。路上遇到的几个当地居民,每一个人都对这条小道非常熟悉,热情地指给我们看。我们一路走一路聊。历史,似乎就这样跟我们的脚步重合了。

土城、青杠坡、娄山关、太平渡、二郎滩、茅台、遵义、贵阳……电影中的每一处关键节点,我们在调研学习中都走了个遍。可以说,我们的剧本是用脚在贵州的山山水水上面,一步一步走出来的。创作历史题材作品本就该如此。

影片还塑造了以赵德发、朱会永等为代表的一批普通红军战士。当时的他们或许不知道,但现在的我们可以证明,他们所踏上的长征路,在人类的历史上堪称奇迹。

在贵州调研学习期间,最让我感动的是那些历史的细节。很多加入长征的、来自穷苦家庭的年轻人目不识丁,没有接受过太多的教育。即便是在四渡赤水这样艰难的时刻,他们也没有失去对知识的渴求。行军过程中,战士们的背包上往往写着字,以便让他身后的战士能够识别和运用。

拍摄《四渡》的过程中,我和刘伟强一起一点一点把这个故事打磨成形,把一个又一个人物、一场又一场战斗留在银幕上。我对本片的摄影指导邵丹丹老师说,我们的镜头要尽量与角色保持平视,因为镜头里的英雄和观众一样,都是普普通通的人。他们历经磨难,或许也曾迷茫、彷徨,但他们凭借勇气和智慧走了出来,给予后世的我们以无穷的力量。

我想,这就是拍摄《四渡》的意义。我们总以“出奇制胜”“出奇兵”来形容这场战役,但真正“奇”的是书写着历史的每一个人。

(作者为电影《四渡》导演)



本版邮箱:ysbjs@peopledaily.cn
本版责编:任珊珊
版式设计:赵德汝