

记者 刘宗智 济南报道

新气象 首映新片VS暑期新作

上影节创办于1993年,多年来从筹备、邀请、选片到组织放映形成专业流程,不少国际电影人纷纷把自己的最新力作送来上海。本届上影节报名参赛作品中1820余部为世界首映,520余部为国际首映,世界首映和国际首映的综合首映率超过80%,也成为历年最高。经过遴选,来自28个国家和地区的49部参赛作品进入上影节五大单元的评选,其中世界首映38部,国际首映8部,亚洲首映3部。入围主竞赛单元的12部作品中,11部为世界首映,1部国际首映。

其中最受关注的当数开幕影片《酱园弄·悬案》。日前,该片在上影节举办了隆重的首映式和为期三日的特别放映活动,豪华的明星阵容带来了惊人的吸金力和号召力。据上影节官方透露,《酱园弄·悬案》首映礼以58万元票房,刷新了上海单场最高票房纪录。有观众沉醉于离奇的案件情节;还有观众被角色的命运走向打动,“从奇案之中看到的是赤裸的人心”;不少观众给出好评:“峰回路转引人入胜,詹周氏的命运让人揪心。”

本届上影节不仅为新片首映提供了窗口,也让观众得以提前一睹暑期档重磅影片的风采。6月17日的“华语巨制巡礼”活动现场,9部涵盖动作、动画、爱情、科幻等类型的影片集中亮相,为即将到来的暑期市场预热。

将于7月5日率先上映的《无名之辈:否极泰来》,是七年前的年度黑马《无名之辈》同系列作品,前作凭借独特的小人物视角、黑色荒诞喜剧风格以及多线叙事手法脱颖而出,斩获7.94亿元票房。新作《无名之辈:否极泰来》由IMAX特制拍摄,依旧聚焦小人物的挣扎和希望。《聊斋:兰若寺》是追光动画“新文化”系列继《长安三万里》后的第二部作品,也是追光连续五年与观众相约暑期档的诚意之作,将于7月12日与全国观众大银幕相见。

由大鹏担任编剧、导演并领衔主演的电影《长安的荔枝》,将于7月25日上映。大鹏表示,从李善德的“纯牛马”到“掀桌人”的逆袭,从李善德与苏谅的友谊转变,到林邑奴的觉醒成长,再到赵辛民的狠辣无情,影片角色鲜活立体,配合重磅的演员阵容,期待能够让观众“一眼惊喜、共鸣深刻、回味无穷”,他也希望片中亲情、友情、爱情等多维度情感话题能引发观众的共鸣。

8月打头阵的则是经过六年筹备,IMAX特制拍摄的影片《东极岛》,该片将于8月8日在全国上映。《东极岛》取材自二战时期真实历史事件,导演管虎在活动现场介绍:“我们立志于给大家呈现一部真正适配大银幕的震撼巨制,除了水中实拍、世界级的海洋特效技术,我们全部的水下镜头都是IMAX特制拍摄,水下世界纤毫毕现。”8月29日七夕节上映的《有朵云像你》,是导演姚婷婷继《我在时间尽头等你》后的爱情奇幻电影新作。

除了以上5部已经定档的作品,其余4部在活动上亮相的电影,也在今年待映作品中非常热门。比如,与前作上映时隔4年、

新风拂影

谁与共情

全新拓展“小说家宇宙”的《刺杀小说家2》;导演曹保平执导的新作《蛮荒禁地》;冯小刚继《芳华》之后时隔8年带来的年代力作《抓特务》;王红卫监制、编剧,路阳导演的科幻电影《我们生活在南京》。

“香港电影新力量项目推介”活动中,导演简君晋和监制严嘉念带来的《红棉路》、导演施柏林的《怒火冲锋》、导演关文轩的《捉伊人》以及导演叶正恒的《狱儿日记》,则以新奇的叙事角度和丰富的视听体验,呈现出新生代港片的新气象。

新面孔

年轻创作者崭露头角

近年来,众多青年导演在中

第27届上海国际电影节正在举行。从国内佳作到国际光影,从新生力量到时下议题,从传统叙事到AI浪潮,这场年度光影盛宴正以多维度的创新实践,为中国电影产业注入全新活力。在世界电影诞生130周年与中国电影诞生120周年的重要时刻,展现出更为深远的意义。

国电影创作中崭露头角,展现出鲜明的创作个性与艺术探索精神。

金爵奖亚洲新人单元是上影节发掘新锐力量的重要通道。本届入围作品《翠湖》是导演卞灼创作的首部电影,影片聚焦家庭代际关系,围绕老人谢树文丧偶后开启黄昏恋的经历展开叙事。导演卞灼说,影片灵感源于外公离世后发现的日记,“那些未说出口的情感成为创作的种子”,他希望通过电影语言,让这些尘封的人生体悟,在银幕光影中获得回响。

创作过程中,卞灼一人身兼导演、编剧和摄影三个职位,承担着身体和心理的双重压力。卞灼坦言,这可能是每个新人导演都曾面临的窘境,“没有找到

足够的钱,只能自己去摸索、尝试。”影片首映后,不少观众在其中寻得共鸣,照见了自己家庭的影子。

成功入围本届金爵奖亚洲新人单元的《夏坠》,是导演史任飞的长片首作。该片以一场看似偶然的坠物事件为切入点,揭示当代家庭与青春成长的痛点。史任飞介绍,“我的很多创作灵感和动力都源于生活,电影是我生活的出口。”史任飞希望这次的入围展映能收获共鸣,更能找寻到不同意见,“我希望这是一部可以被讨论的作品,这才是做电影的意义。”

入围金爵奖主竞赛单元的影片《长夜将尽》是导演王通的首作,影片以独特视角切入备受关注的老龄化议题。电影以保姆叶晓霖为核心人物,讲述她伪装进入老人家庭图谋行凶,因与饲养员马德勇的相遇打破了原有的生活平衡,警察周平在追查案件中与他们的命运交织。王通表示,“《长夜将尽》是我的第一部长片作品,能够入围上影节主竞赛单元,太大的荣幸了。我几乎是趴在放映厅墙上听完了电影的最后十几分钟,每一句台词,每一个音效,都那么熟悉,那么亲切。迫不及待地想进去,想跟观众聊聊,无论夸奖还是批评,都很想听。”

此外,本届上影节SIFF YOUNG×上海青年影人扶持计划也揭晓了入选影人名单,导演戴墨、高朋、黄家康、温仕培、姚婷婷,制片人毛楚潇、徐佳含、叶婷,编剧焦华静共9位优秀影人成功入选,为中国电影提供了不可或缺的新生重要力量。

新趋势

开拓银幕表达维度

本届上影节,人工智能与电影艺术的结合成为关注的焦点之一。

当前,新一轮科技革命和产业变革加速演进,生成式人工智能、虚拟现实、超高清等先进技术不断发展,为电影产业和电影创作带来全新动能。当AI降低了创作门槛,人类情感叙事与想象力正成为行业竞争的终极壁垒。

好莱坞视效行业代表约翰·休斯见证了技术从最初需要自己开发软件到如今借助GPU实现精细模拟的巨大变革。他以今年上海国际电影节开幕影片《酱

园弄·悬案》中章子怡与野猪搏斗的场景为例,“我们通过AI能模拟出野猪毛发飘动的细节,这在过去是难以想象的。但技术进步也带来了新挑战,因为导演的预期越来越高,我们必须越来越精细,做得越来越好。”他表示,AI本质上是基于统计学的工具,无法替代人类创造情感共鸣的故事。AI在技术上或许能生成电影级视频,但真正打动观众的还是人类情感驱动的叙事。

AI的使用也为从业者们提供了崭新思路。对此,导演李少红有较多感触。2024年9月某短视频平台宣布启动“可灵AI”导演共创计划,她和贾樟柯、薛晓路等导演依托可灵AI技术,制作出品AIGC电影短片。在李少红首部AIGC电影短片《花满渚》中,她以过往作品中的经典女性角色为创作源泉,为观众展现了女性力量。

“在智能技术飞速进步的过程中,原本以为需要两三年才能突破的瓶颈,往往两三个月就有了突飞猛进的进展。”因此,她对AI等智能技术持开放接纳的态度,“既拓宽了更多艺术创意的想象空间,还能够切实提升创作效率与质量。”

“AI是我们的伙伴,会为电影带来成本下降的可能性。”导演黄建新推断,未来电影可能由真人电影、动画电影和AI电影三部分构成。作为未来行业的风口,电影从业者应主动了解这些可能性,唯有持续学习新技术,才能延长创作生命、拓展创作边界。

如何与观众重新建立情感链接,也成为上影节颇受关注的议题之一。在编剧董润年看来,互联网时代的观众是带着强烈主体意识的参与者,他们通过短视频等渠道观看电影切片,将其作为个人价值讨论的素材之一,从而进行评论,形成自我态度。“电影不能把观众当成博弈的对立面,或者把短视频当成竞争的对手,电影只是观众彰显其主体性的一部分。”

“网络成为了解世界的重要窗口,这种改变打破了以往的界限,观众与创作者已成为共同体。”在刷短视频的过程中,李少红并非单纯消遣,而是试图找到与观众、创作共通共情的点,“刷短视频时自己就是观众,在创作时也会代入观众视角,这一过程是研究观众的过程,而这种共情正是创作中极为关键的要素。”