

创造性转化 创新性发展@青岛这艺年

大幕拉开，“青岛力量”请就位

北京国际电影节呈现产业新变局 “巨制看青岛”已成行业共识

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

青岛文化2024日志

记录

- 4月23日
世界读书日系列活动,为市民提供丰富多彩的文化活动,涵养“以读书为乐”的城市阅读风尚。
地点:青岛市图书馆、书店等
- 4月24日
“畅游山海”绘读《山海经》世界读书日主题艺术展,以艺术的形式为广大读者展示阅读的魅力。
地点:青岛市图书馆
- 4月25日
在第十四届北京国际电影节上,巨制看青岛,青岛影视基地已经成为市场景气指数的风向标。
地点:北京
- 4月26日
“但远山长”刘园&楷芷双人展,展示近年围绕自然而发生的代表性作品。
地点:海尔路65号
- 4月27日
青岛交响乐团雅乐惠民(二)——致敬劳动者木管专场音乐会,巴松演奏家、教育家,中央音乐学院巴松教授、博士生导师李岚松领衔。
地点:青岛市人民会堂
- 4月28日
“赫然声动”魏赫女高音声乐音乐会,中央音乐学院花腔女高音歌唱家魏赫老师带领他的学生们亮相青岛。
地点:青岛音乐厅
- 4月29日
《涌动者》李亚坤个展,展出23幅李亚坤的最新作品。
地点:墨非墨画廊
- 4月30日
第三届“红梅添香 画说李沧”2024年青岛市梅花主题画展
地点:青岛市李沧区文化馆
- 5月1日
石空心物——翟海滨油画作品展
地点:青岛源艺术风貌馆
- 5月2日
“春色”油画写生作品展
地点:青岛市图书馆
- 5月3日
魔幻亲子儿童剧《森林魔法乐章》
地点:青岛大剧院
- 5月4日
青岛交响乐团2024音乐季——经典荟萃系列音乐会
地点:青岛市人民会堂
(具体内容及时间以现场为准)
王雷 整理

第十四届北京国际电影节主题海报。

青岛“90后”导演李斌新片《淮道烟火阑珊处》海报。

新片:巨制看青岛

北京电影节上,复苏的景气扑面而来,这股热流首先体现在科幻/奇幻领域;陆川导演的《749局》延宕八年终于全部杀青,这部影片以2030年为背景,奇幻冒险的主题揉入了导演亲身经历,风格独树一帜。路阳导演的科幻大片《我们生活在南京》也发布海报物料,该片讲述一位生活在2019年的男生与生活在2040年的女生之间跨时空联系、末日求生的故事。在上部奇幻大片《刺杀小说家》之后,路阳与青岛、与奇幻大片的缘分仍然在持续。

大制作方面,博纳影业董事长于冬在北影节上继续力推《蛟龙行动》(原名《红海行动2》),该片在青岛东方影都部分拍摄结束后转赴海外拍摄。于冬认为,大制作、大投资背后,是对中国电影市场的信心。中国观众对大片持续旺盛的需求,体现在重要档期的票房表现上,“以博纳影业为例,正在拍摄的《蛟龙行动》是一部很大制作的电影,投资规模现在我不说具体数字,肯定是今年中国电影投资最大的一部,跟好莱坞的大制作相比也毫不逊色,我现在看不到好莱坞有比这个投资规模大的。我为什么敢于投资,就是对于中国电影市场的信心,对观众对大片需求的信心。尤其是对于这样重要档期市场的信心。”于冬说。

巨制看青岛,青岛影视基地已经成为市场景气指数的风向标,《流浪地球》系列、《封神第一部》《独行月球》等相继在重要档期获得了票房佳绩,《热辣滚烫》成为今年春节档冠军,而《蛟龙行动》有望续写这一纪录。正在青岛拍摄的《欢迎来到龙餐馆》又是一部“冠军相”电影,导演文牧野有望凭借该片再现《我不是药神》的荣光。

北影节也是重量级新片推出的平台。香港“开拓内地电影市场资助计划”在北影节发布,本次资助计划最大的亮点在于:被资助的电影项目拍摄地点不受限制,获得资助的电影制作费用在港币2500万元至1.5亿元之间,获批电影必须在香港公开上映,在内地电影院公开上映后将会获政府融资资助全数港币1000万元。青岛山谷山水影业负责人杨涵注意到了这一新政,她的新片《猎手》邀请香港导演刘浩良执导,已经进入勘景采风阶段。之前杨涵与香港导演高子彬合作了《猎毒》,这一系列电影都改编自青岛警察的真实故事,且都在青岛取景拍摄。杨涵表示,《猎手》有计划申请加入这一资助计划,该片的拍摄也在顺利推进中。

北影节发布的新政,有助于青岛与香港电影之间进一步连接。之前在青岛东方影都拍摄了一系列香港导演的重要作品,包括彭顺的《危机航线》、邱礼涛的《莫斯科行动》以及刚刚转场的林超贤的《蛟龙行动》。香港著名电影人、置景师钟伟把工作室放到了东方影都。他认为,结合东方影都的优势和

香港电影人的国际视野,一定能拍出更多精彩的电影。巨制看青岛,也意味着青岛与电影人的合作善用政策扶持,让项目进展更加平顺,放大影片影响力。

科技:做电影领域的“大疆”

AI对影视产业的话题冲击力,在今年达到了高峰。尤其以Sora为代表的文生视频AI工具的出现,一瞬间拉低了视觉创作的门槛,也让影视创作整个产业链意识到了变革来临。在本届北京电影节上,业界关于AI的探讨非常热烈。业界预判AI能将电影制作的效率提高30%,尤其是动画电影的效率将大幅度提高,以往耗时10年、8年做一部动画电影将会成为历史。同时,AI也将降低20%的电影制作成本。另一方面,AI也会导致审美雷同化,自动过滤个性化的表达;在被投喂了影史上海量作品后,AI导出的是以大众审美为取向的产品,像是王家卫在《繁花》里独特创意、大胆用色很难通过AI生成。

一手要应对人工智能的挑战,另一手是对电影硬科技的加码。在接受采访时青岛东方影都影视产业控股集团总裁孙恒勤披露,备受关注的LED虚拟拍摄已经在影都落地,“最近我们和阿里合作,在一个3000平方米影棚里搭建了一个400平方米的LED屏幕,为下一步的中国电影提供了新的尝试平台。我相信中国的年轻导演会利用新的技术和东方影都一起讲好中国故事,成就中国大片。”虚拟拍摄领域也是国际电影业的前沿,LED虚拟拍摄的落地,意味着青岛在影视科技的领军优势再度加码,影视科技团队势必围绕虚拟拍摄而落地。从广告、剧集、电游到电影,LED虚拟拍摄在多个拍摄场景下得到应用。

北京国际电影节“光影未来”电影科技单元,也是当下国内尖端电影科技的展示平台。青岛克苏鲁影视科技公司作为“影视自动化拍摄”领域的代表参展。公司负责人焦健介绍,影视自动化拍摄在当下的应用场景广泛,小到战国时期秦兵马俑的微距拍摄,大到《流浪地球2》里太空场景的拍摄,要求镜头必须按照设定的自动拍摄路线运行,每个镜头的运动轨迹做到可重复、无差异。克苏鲁影视科技公司在“AR辅助机械臂轨迹规划”“可移动式机械臂轨道”等领域的技术优势在影视拍摄中得到了广泛运用,“此次我们受到中影集团器材部门的邀请来到北京,下一步目标是向海外推广我们的设备,尤其是参加北美NAB国际影视设备器材展,将中国影视科技推向国际推送。”焦健介绍,“影视自动化拍摄在国内处于研究初期阶段,我们介入这个领域比较早,目前是一个蓝海。这项技术之前用在《迷航昆仑墟》《延禧攻略》等项目里,通过一个个项目快速得到影视创作者反馈,提升我们的系统。”焦健把“克苏鲁”定位为软件控制系统的公司,以“影视科技领域里的‘大疆’”为发展方向,系统化解决影视自动化拍摄的问题。系统化为出品方解决拍摄问题,也是青岛着力为电影工业提供的技术服务,焦健表示:“每拍一部电影研发一项技术,这样会使得影视科技持续滞后。国外同类公司的售后服务很难跟得上国内创作者,我们希望让国内影视人低价地使用技术,在本地服务上超越国际大企业。”

导演:通过影展观察风向

4月25日晚间,青岛90后导演李斌带着新片《淮道烟火阑珊处》亮相北京电影节展映单元,这部纪录片电影由刘琳(代表作《父母爱情》《隐秘的角落》)主演,用诗意的镜头将非遗科普与传承人的故事相结合,展现了导演的影像功底和艺术情怀。之前李斌凭借青春题材《少年日记》入围澳门电影节,对电影节有着深入的观察,“北京电影节一年比一年做得更好,它尤其擅长将艺术与商业结合,选片时都有商业属性考虑。像是此次华语片的选片来说,北影节选择了柏林电影节入选的片子,质量很高;而主竞赛单元有《朝云暮雨》《穿过月亮的旅行》等现实题材影片,这些片子公映口碑很好,也不是特别纯粹的艺术片,适合观众口味。”

对于导演来说,北影节也是观察电影趋势的窗口。青岛籍女导演金子亦去年入选了北京电影节“青年导演创投训练营”。今年她的新作《五个钻石戒指》备受业界关注,她对女性处境和生存状态的呈现非常有力度,而女性题材的关注度也体现在北影节“许鞍华电影大师班”现场。许鞍华导演与戴锦华教授就“女性独立影人的创作长路”展开分享,成为本届电影节最有人气和话题度的盛会之一。

青岛导演孙浩洋参加了北影节“时尚与电影单元”,他认为,北影节的关注重点放在现实题材上,“北京电影节并不是国际A类电影节,它主要着力的是影响力层面。观察今年北影节可以发现,现实主义题材是当下最主流的主题。年轻导演对于市场把握、类型判断都做得很好,比如《送你一朵小红花》《年会不能停》等电影,创作者越来越关注老百姓所关注的内容。大文化叙事电影不再是主流,中间导演主要拍摄观众能产生共鸣的电影,甚至拍喜剧片也要以现实话题为立足点。”

通过北影节平台的交流,李斌也加深了对电影趋势的认识,“以往电影人注重自我表达,现在大家注重短视频的特性,在创作中有意识地增加一些直播和短视频的内容。电影节一直在变,电影也在变,短视频正在反向入侵到电影业里,包括它的拍摄手法也会影响电影创作。以去年获得奥斯卡大奖的《瞬息全宇宙》为例,它的碎片化剪辑就有短视频的创作痕迹,它的镜头语言很炫,仍然是电影艺术,但是镜头有短视频的

4月18日至26日,第十四届北京国际电影节在北京举办。在电影市场飞速分化的当下,从电影创作、电影资本、电影科技、新人创投到影视宣发不断出现具有颠覆意义的新现象。北京电影节肩负着为国产电影问道寻路的责任,这里汇集了电影头部企业、领军人物,汇集了尖端影视科技团队、最有市场潜力的新项目和最有流量的红人,同时也是产业链条形成合力的重要舞台。综合本届北京电影节的热门话题可以发现,AI与电影的结合成为业内交流的话题背景,董宇辉这位知识网红则成为电影节重量级嘉宾,在开幕式上发表了三分演讲,将直播电商带货的影响力投射到电影节舞台。科技、渠道和创作主导权的变化呈递传导,对电影本体和产业链条的影响初现端倪。

本届北京电影节上,青岛电影人也频频现身:在创作层面,青岛电影人新片、新项目相继登场;在产业层面,青岛影视基地继续成为国产大片的首选供应平台;在科技方向,青岛影视科技公司也崭露头角。应该看到,青岛的电影创作实力还有待加强,从北京电影节“天坛奖”、上海电影节“金爵奖”到金鸡百花奖,2024青岛电影需要更大声量和更高能见度与“电影之都”相匹配。在产业急剧进化的大背景下,“青岛力量”请就位,“青岛电影人”请就位。

感觉,国内电影人也在进行这方面探讨和尝试。”孙浩洋则偏重对电影本身的关注,“我比较关注谁拿了最佳影片奖、最佳导演奖,这些信息有一些引导作用,也展现了电影未来发展方向。接下来我计划拍一部现实主义题材电影,属于动作类型片,计划十月份开机。”

一个成功的电影节如何与城市匹配?在青岛电影人看来,北京电影节充分考虑北京专业院校多、专业影迷多的特点,既有丰富的首映片、修复片可以观看,又策划了丰富的电影板块、重量级行业论坛、有吸引力

“90后”青岛导演李斌新作获邀参加北影节展映。

导演孙浩洋关注现实题材电影。

的创投,渗透力很强。“青岛可以向北京影展学习的地方很多,从选片、创投、展览到专业度,北影节都可圈可点。青岛可以举办一个小小的影展,像是First影展一样慢慢做起来。”李斌表示,“我们向北影节学习不是单纯注重头部的项目,而是兼收并蓄,关注各个类型的电影,谋求长期发展。金像奖也好,金鸡奖也好,最重要的是传承,要有新的电影人出现;给予多元化培养,更年轻一代的电影人才能走得长远。”

参与文化
活动线索征集,
请扫二维码。