

八部作品入围「一带一路」电影周

在喧嚣之外，找到好电影

■本报首席记者 柳青

设立“一带一路”电影周，是今年上海国际电影节在策展中的重要创新。这个单元展映的26部影片来自26个国家，每一部都由“一带一路”电影节联盟成员择优推荐，最终八部影片被选定为“一带一路”电影周的入围影片。在今晚的“一带一路电影之夜”上，“最受媒体/观众关注的电影和电影人”将从这八部影片中产生。

从2015年的“丝绸之路”展映单元，到今年的“一带一路”电影周，上海国际电影节逐步成为一个实现“文化包容”的平台。这些电影并不是让观众看“西洋镜”的奇观，它们首先是非常出色的电影，其中有新人新作，也有相当一部分参与过戛纳、柏林、洛迦诺、圣丹斯等电影节，却因欠缺明星效应或没有足够强势的欧美发行方而无法得到与电影质量相匹配的关注度。如今，藉由上海国际电影节的展映、评选和推广，虽不能断言这些作品将踏上远大前程，但是，它们确实在这里被推向了更广阔的受众群。

把“传统”和“套路”拍得好看，是很不容易的

“一带一路”电影周的开幕影片是中国电影《柔情史》，围绕着一对生活在经济压力下的母女展开。她们针锋相对、互相刺痛，但在金钱和感情双重匮乏时，彼此是对方唯一的依傍，维持着伤痕累累的亲密关系。影片的内容部分地来自导演杨明明的私人经历，她在母女“相爱相杀”的糟糕日常生态中，拍出了女性之间无奈又辛酸的关爱。导演自觉抵制了影像的修辞，而用一种简陋、粗粝的表达去强攻现实，拍出了一股子又生猛又生动的锐气。类似的还有意大利影片《我的女儿》，也是对“母女关系”这个母题所做的具有鲜明个人特色的表达，都有作者导演一目了然的锋芒。

拓宽电影的边界，观众也许比想象的更爱冒险

评审们有这样的共识：“八部入围电影部部让人惊喜，每一部都有很高的完

成度，选出‘最受关注’的作品或创作者是艰难的，因为它们每一部都值得关注。”如果说《心律失常》和《平安夜》以扎实的质感胜出，它们是很“亲民”的，大部分观众能感知到影片真诚、动人的优点，那么印尼电影《亦真亦幻》和格鲁吉亚电影《少女娜姆》是能带来挑战感的那类电影。

《亦真亦幻》很有东南亚风土气息，导演用童真的、梦的双眼，展开了一段迷幻的少年记忆，叙事在现实、梦境和幻想之间自由滑动。这部作品里表现出来的影像的自由度和丰盛感，十分难得，这些诉诸于感性的影像带着温度和湿度，让人感受到热带岛屿的风雨、泥土和禾苗的气息。《少女娜姆》是一部有着高度隐喻色彩的影像寓言，少女生活在现代和传统、传奇和谎言的拉锯中，剧情的设置固然有过分符号化的嫌疑，但惊人的影像之美掩盖了这个缺陷，每一个场景、每一个画面都端庄肃穆如古典主义时期的油画，整部影片宛如流动的美术馆。

这两部看起来很“高冷”的影片在实际的放映中并未遇冷。这些极有原创精神的电影表达，尝试着把电影的边界得更远。这样的冒险固然是“艺术家的疯狂”，但观众也是认可的，以映后谈和观众选票的回应，相当数量的观众认为这些“冒险”的电影给了他们新奇且充实的感受。

这就带来一个严肃的问题：电影节选片的思路和视野是要不断开阔的，“选好电影”是一场持久战，总是未知的多过已知的，被遮蔽的多过被看见的。几乎每一个评委都迫切希望本国电影能被“再发现”，也正因为如此，他们肯定上海国际电影节“一带一路”电影周的策展思路，让人们看到很多在电影的版图上被忽视了太久的国家，其实能拍出有锐气也有底气的好电影。这是一个国际A类电影节应有的担当，因为太多的电影和电影人需要“被发掘”。

《我的女儿》剧照。

《亦真亦幻》剧照。

什么样的动画电影能够撬动国际审美

■本报记者 张祯希

当动画电影越来越被当作一种跨文化传播手段的时候，怎样创作出能够更好地承担这一功能的作品，成为全球动画界都在思考的问题。

在昨天的上海国际电影节金爵电影论坛上，担任动画单元评委的日本动画导演片渊须直和中国动画导演孙立军不约而同地指出，无论在题材内容还是呈现风格上，鲜明的地域特色，是动画片撬动国际审美的有利杠杆。“很多人可能认为具有强烈本土特色的动画作品不容易获得国际市场的认可，其实并非如此，观众对自己不熟悉、却十分动人的人物以及绘画风格反而有着强烈的兴趣。”

细腻讲述的本土故事，更能打动海外观众

一个彻头彻尾的本土故事，到底能否打动海外观众？评委们在论坛现场给出的观点在展映环节便得到了验证。

在今年国际电影节的展映环节，一部名为《养家之人》的动画电影，一出票便被影迷“秒杀”。这部去年底拿下洛杉矶影评人协会最佳动画长片奖的动画片，成本不高，讲述了一个生活在塔利班统治下的阿富汗女孩，因家庭变故不得不担负起养家重任的故事，然而塔利班禁止女性挣钱，她只能女扮男装，艰难生存。这部动画片在豆瓣上获得8.3的评分，网友表示，让自己感动的正是作品对一个生活在危机之下的女孩的细腻呈现，以及片中浓浓的人文关怀。

无独有偶，去年与《养家之人》在各大动画片奖项中“狭路相逢”的《寻梦环游记》同样让观众看到了别具一格的风土人情。这部在中国内地创下超过12亿元票房的皮克斯动画，讲述的是一个扎根于墨西哥的故事。亡灵节、万寿菊等民

《养家之人》剧照。

族风元素与墨西哥人的亲情观，推动故事发展，带给观众新鲜感与感动。

“在和不少海外动画人聊天时，他们都提到特别想看中国本土的故事。”孙立军说，情感细腻且具强烈本土特色的故事，正成为当下国际动画电影市场的需求。至于什么样的动画能够代表中国走出去，他以动画片《中国唱诗班》为例，这部诞生在上海的作品每集围绕一首诗歌，讲述一个充满中国特色的民间故事。

民族特色的创作风格中藏着难以取代的匠人匠心

故事之外，民族特色亦体现在创作风格上。在动画生产模式愈发工业化，三

维、CG动画以逼真的质感与大场面振奋观众感官的当下，国际动画人却对具有鲜明美学风格的手绘动画提出了呼吁。

“二维手绘的风格化呈现，恰是动画片打动国际观众的最鲜活表情。”美国特效导演安东尼·拉默里纳拉参与过不少三维动画大片的制作，在谈到什么样的作品真正具有国际影响力时，他却否认了自己参与的大制作，而是提出了更能承载民族美学风格的二维手绘动画。

此言不虚。近年，一批用极致匠心打磨出的二维手绘动画，正在撬动国际口碑。去年拿下上海国际电影节最佳动画片的《挚爱梵高》别出心裁地用油画讲述梵高的生平故事，让动画片动起来的是125名专业画家在两年多的时间里手

绘的六万多幅“梵高风”油画。刚刚过世的日本动画人高畑勋也曾用一部手绘风《辉夜姬物语》惊艳世界观众。这部耗时长达八年的作品采用了淡彩风格的背景绘制，并刻意保留了铅笔底稿的绘制痕迹，每一格画面都充满了文人画的美学逸趣，清丽委婉的日本美学风格展露无遗。正是强烈的民族美学风格让这些作品征服了观众与业内人士。同样的，《中国唱诗班》的笔触也采用了颇具中国特色的工笔画风。在孙立军看来，这部作品对于当下的中国动画电影创作是一个很好的启示：“受到海外动画审美以及市场需求的影响，不少中国青年动画人正在失掉自己的特色，他们笔下的作品更像日本、美国动画，这样的创作与早年一批凭借强烈中国美学风格

享誉海内外的中国动画相比，无疑是“缺钙”的。”

尤其让孙立军感到担忧的是，目前不少中国动画出现了一年就要完成一部作品的“赶工潮”，从某种程度上扼制了中国动画经典的诞生。孙立军本人师从于《三个和尚》的导演阿达，“一个镜头最少要改三遍”是当年老师常对他们说的一句话。因为，对于“无中生有”的动画作品而言，从构思设计到绘制再到最后的合成，本就需要比普通真人电影更长的时间成本，任何动画人也无法保证自己的镜头一步到位。“对与当下的中国影人来说，最应该重拾起的是那份慢工出细活的专注。”

本报讯（记者范昕）又一件“黄庭坚”现身。即将举拍的朵云轩春拍上，书画鉴定大家谢稚柳生前题跋并认为是黄庭坚早期书法大字的手卷《仁亨诗卷》将首次面世。

被誉为“宋四家”之一的黄庭坚，其字可谓“一字千金”。现存已知的黄庭坚书法作品仅二三十件，且绝大多数珍藏于海内外大型博物馆里，藏于民间的寥寥无几。2010年曾于北京拍出近4.4亿元“天价”的黄庭坚《砥柱铭》手卷即其中一件，创下当时中国艺术品成交的纪录。正因如此，此次黄庭坚“重出江湖”，《仁亨诗卷》备受关注。

《仁亨诗卷》高33厘米，长2.35米，总共书有百余字，所书内容为黄庭坚自己创作的《平阴张澄居山隐处三诗》之第一章《仁亨》。这卷书法采用的是行楷大字，结字中宫紧收，四面呈放射状，笔画长枪大戟，筋脉舒展。这正是黄庭坚的典型书风，深受六朝名碑《瘞鹤铭》启发，大字气势磅礴、雄健异常，突破了唐代书风的笼罩，为中国书法开辟了全新的疆土。

然而与黄庭坚为人熟知的不少作品相比，《仁亨诗卷》其实又显出了细微的差异。对于这种差异，上世纪80年代初谢稚柳为这件作品撰写长跋时已经注意到了。谢稚柳的长跋参照历史文献与传世其他名作，从黄庭坚的生平、书风入手，对《仁亨诗卷》做了全面、深入的研究考证。其中，他特别指出：“此书与山谷书

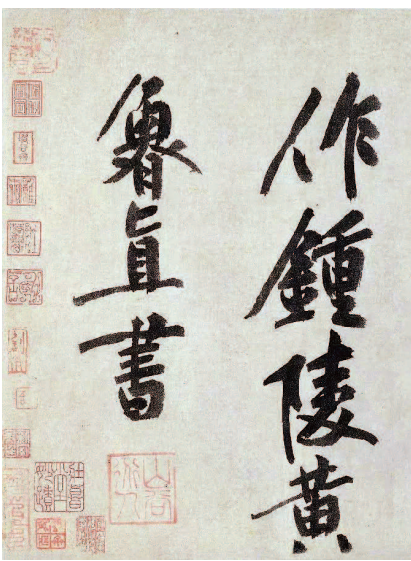
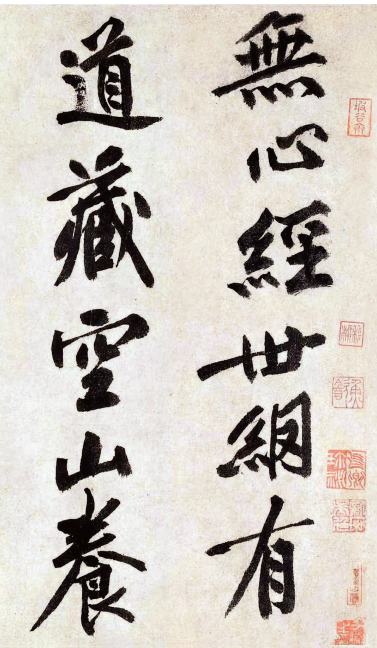
书画鉴定大师谢稚柳曾为这件作品撰写长跋

黄庭坚《仁亨诗卷》首次面世

《赠张大同卷》《经伏波神祠》《松风阁》团体而多弱笔。”谢稚柳提及的《赠张大同卷》《经伏波神祠》《松风阁》都是黄庭坚50岁至60岁书写的，俱为其晚期手笔。

个中原因，谢稚柳认为是在《仁亨诗卷》创作时间应该更早，他推断出书法大约作于黄庭坚40多岁。在谢稚柳看来，世传黄庭坚书法没有比这件时代更早的。

《仁亨诗卷》上有着累累的鉴藏印迹，见证了历代鉴藏家对于这件作品的收藏沿革与无尽珍视。其中，“新安吴廷”一印出自明代万历年间的收藏大家吴廷——他的藏品有很多日后都经《石渠宝笈》著录，明代大鉴定家、书画家董其昌、陈继儒也都与他交往甚密。“于潜之印”“飞卿珍秘”的印迹，则出自清代的于潜——此人收藏过不少宋画册页，如宋代马远《梅山溪兔图》、林椿《梅竹寒禽图》、宋徽宗《腊梅双禽图》，今天这些名作多收藏在博物馆。谢稚柳与同为书画鉴定大家的爱人陈佩秋也在这卷书法上留下了七方鉴藏印。

黄庭坚《仁亨诗卷》（局部）。（均朵云轩供图）

零门槛享受夏季音乐节户外舞台

上海城市草坪音乐广场演出开通免费领票渠道

本报讯（记者姜方）2018上海夏季音乐节（简称MISA）将于7月1日开幕，21台节目24场演出将在上海交响乐团音乐厅及城市草坪音乐广场上演。记者获悉，上海城市草坪音乐广场七场演出，已开通领票渠道，市民可通过文化云、艺票通、黄浦文化微信公众号、上海交响乐团微信公众号等平台免费申请，同时黄浦区各街道也将通过文化配送形式将演出票送到市民手上。

MISA作为上海唯一的以古典跨界为主题的夏季音乐节，希望为市民营造被音乐萦绕的夏日氛围，让观众在城市中心享受音乐。本届MISA音乐厅会场演出票目前已全部售罄，创造了MISA历史上最快的售罄纪录。上海交响乐团团长周平表示，外场演出的节目将和场内一样秉持MISA的品质，“注重演出本身的质量、多元性、趣味性和新鲜感，让更多市民沉浸其中获得身心享受”。

据悉，参与本次MISA户外演出的中外音乐人都颇具知名度。如开幕演出“夏夜新风：古筝与唢呐重奏音乐会”中，将有多位国内“金钟奖”得主登台表演，包括青年唢呐演奏家张倩涓等。将携手上海

乐队学院演出的欧盟青年交响乐团，曾与阿巴多、巴伦博伊姆等指挥大师合作过，该乐团目前已是具有世界高水准的专业团体之一。此外，成立于1985年的大不列颠尤克里里乐团，自2009年以来曾参加过十多次BBC逍遥音乐节的演出，也曾登上皇家阿尔伯特音乐厅等国际知名艺术地标。而亚诺什卡四重奏曾参加过萨尔茨堡音乐节，是和顶级古典乐厂牌之一柏林德意志留声机公司（简称DG）签约的乐团。在闭幕演出中，活跃于国际舞台的指挥瓦西里·彼得连科，将携手皇家利浦浦爱乐乐乐团铜管和打击乐声部带来演出。

据悉，MISA户外演出舞台的宽度深度、舞台灯光和音响效果，都与音乐厅内的演出有很大不同，因此节目组在演出团体的形式选择上，更侧重重奏和弦乐队、管乐队的组合。而在曲目方面，管乐、弹拨乐器以及跨界乐曲的古典改编版将占据主要比重。比如演出本身需要扩音的大不列颠尤克里里乐团，是11把四弦琴的组合；皇家利浦浦爱乐乐团更特别为上海改编创作了管乐作品，足见得其对上海观众的重视程度。