

文化视点

作为中国电影的发祥地,上海电影将从六处着力重铸辉煌、抵达新高地

“上海出品”影片年票房首破百亿元,叫座更叫好

《关于促进上海电影发展的若干政策》、“文创50条”、“关于全力打响‘上海文化’品牌 加快建成国际文化大都市三年行动计划”……在顶层设计的日臻完善下,这些年来,上海着力扶持电影创作、奖励电影佳作、发展电影产业、培育电影人才,已基本形成了整体推进与精准扶持相结合、行业规范与市场促进相结合、精品打造与人才培养相结合的制度保障体系。“上海出品”的新高度,一片机制沃土无疑是起点

■本报首席记者 王彦

作为中国电影的发祥地、曾经的半壁江山,甚至是世界华语电影的根脉所在,上海电影重铸辉煌、抵达新高地,正变得越发迫切并可能。

截至10月底,2018年在上海备案立项的影片达到244项,约占全国10%;完片70部电影,其中20余部“上海出品”进入院线上映,年度累计票房首次突破100亿元,在今天的国产片总票房中占比27.53%。

值得关注的是,这批“上海出品”不仅叫座,更能叫好。2018年迄今,已有11部影片带着“上海出品”的标识,在海内外各知名电影节上获得奖项。

数据喜人,步履不停。振兴上海电影产业、构筑现代电影工业体系、打造全球影视创制中心的进程中,上海电影人将从六处着力“再出发”。

机制沃土,是上海电影重育参天树的起点

上海电影的100亿元成色几何? 纵

上海电影人将“再出发”

着力加强现实题材电影创作
着力加强电影评论力量
着力优化电影生态环境
着力加紧人才建设
着力提升扶持资助的效用
着力打造自身品牌

制图:李洁

向比,2017年上海全年出品41部电影,获49.6亿元票房。今年的出品影片数量增长七成,票房更是翻番。横向看,2018年在国产片票房榜前列的作品中,“上海出品”占四席,北京出品有三席。创作上的发力同时带动着市场活跃。最新数据显示,上海目前共有347家影院,2076块银幕数,2018年各院线放映已收获31.18亿元,总计329.61万场次,观众7000万人次,一连串数据都排在全国城市榜首位。

若拆解100亿元构成,丰富的维度

亦从另一个侧面为“上海出品”的品质背书。从档期看,《无双》《我不是药神》《一出好戏》等,分别在国庆和暑期这两个重要时段赢得口碑市场双丰收。按类型分,走工业路的《动物世界》,树起戏曲电影“名片”的《挑山女人》《景阳钟》《曹操与杨修》,激活经典IP的《阿凡提之奇缘历险》,回望一代青春岁月的《勇敢往事》,《大李小李和老李》的沪语版重启等,都在拓宽“上海出品”的边界,丰富中国电影的叙事手段。而以创作者论,“上海出品”里既有贾樟柯这

样忠于自我表达的成熟电影人,更贡献了韩延、文牧野、黄渤等新生代导演,为中国电影注入持久活力。这座享过电影荣光的城市能重育一棵参天大树吗?身为上海创作的主力军,上影集团董事长任仲伦欣喜于两个层面的利好,一层源于政策带来的创作氛围改善,一层来自扎根上海的众多企业主体的内生动力,两者相辅相成。他说:“打响‘上海文化’品牌的大背景下,政策推动着创作环境向好向上。这段时间,上海电影人确实在发奋努力。”

《关于促进上海电影发展的若干政策》、“文创50条”、“关于全力打响‘上海文化’品牌 加快建成国际文化大都市三年行动计划”……在顶层设计的日臻完善下,这些年来,上海着力扶持电影创作、奖励电影佳作、发展电影产业、培育电影人才,已基本形成了整体推进与精准扶持相结合、行业规范与市场促进相结合、精品打造与人才培养相结合的制度保障体系。一个简单例子,分别在中国长春、日本东京和法国戛纳斩获奖项的《我不是药神》《暴雪将至》《冥王

星时刻》,三片背后都有“促进上海电影发展专项资金”的扶持。“上海出品”的新高度,一片机制沃土无疑是起点。

为打造叫得响、留得住的精品力作,找准着力点

百亿元年度成绩单在诞生之时已然留在了过去。对努力建设社会主义现代化国际大都市的上海而言,发展电影,还能借用怎样的优势,还需补好哪些短板,都是亟需厘清的。

上海电影人与业界专家已达成一致,将从六方面着手,打造叫得响、留得住的精品力作,塑造一片能与“改革开放排头兵、创新发展先行者”地位相匹配的影视创制生态。

着力加强现实题材电影创作,被摆在首位。文章合为时而著,认真倾听时代足音,呼吸时代空气,把握时代脉搏,已成为创作者共识。优秀的评论对观众是导赏,对业界是箴言,因此,借助电影评论力量,也被视为重要着力点。当上海的电影院在中心城区分布宽裕,上海能否为优秀的国产艺术电影提供更细分的市场?上海能否为艺术电影、纪录片、科教电影打造创作高地?优化电影生态环境则是第三个着力点。人才当然是着力点之一。如果上海电影能充分利用上海营商环境的优势,加快集聚国际化高层次领军人才,那么此处将成为电影“沪漂”们施展抱负之地、价值实现之地。着力提升扶持资助的效用,将持续为上海电影创作、市场开拓保驾护航。

上海电影必须着力于自身品牌的打造,独树一帜。一则消息近来给上海电影人不少启迪。著名导演谢晋被推荐为上海改革开放杰出贡献人物之一。以电影人的身份获提名,源自他对社会现实的关注、对时代人生的关切、对改革开放的讴歌。当谢晋导演用镜头持续影响着几代观众,上海电影界应当意识到,为浦江两岸的创新创造留影,为这座城市在改革开放进程中刻录奋进之心,是“上海出品”必须、亟需要做的。

名家访谈

没有感受力作为基础,新媒体艺术将流于浅薄

嘉宾:许江(艺术家、中国美术学院院长)

采访:范昕(本报记者)

改革开放40年以来,我们的艺术创作走过了一条怎样的路径?当艺术+科技渐成时下艺术创作的潮流,有什么是艺术创作者需要守住的初心?近日,本报记者专访了艺术家、中国美术学院院长许江。

从事艺术创作,需要不断“打开”

文汇报:1978年赶上恢复高考,进入浙江美术学院读书的你,可以说恰与改革开放一路同行。在你看来,改革开放40年以来的艺术创作以及美术教育经历了什么样的变化?

许江:40年前,国门打开,我刚入浙美(今天的中国美术学院)读书,我们学校买了一大批外国艺术图书,放在橱窗里展示,每天翻阅展示一页。那个时候,我们每天都在翘首盼望,下一页会是什么?就是从那些书里,我们认识了西方两百多年的现代艺术发展史,并很快被推到革新的漫漫长途。渐渐地,校园里涌动起一股实验艺术的热潮,有了一些另类、多元的追求。1985年,保加利亚壁挂艺术家万曼的工作室、老校友赵无极的讲习班等很多新鲜事物在学校出现,打开了大家的视野。1990年代初,我们引进了盛行于欧洲的具象表现绘画的理论,开始了综合艺术的探索。新世纪之初,我们建立了新媒体艺术工作室和建筑工作室,率先在全世界进行实践类理论的博士培养。

改革开放40年以来,国内几乎所有美术学院都在走这样一条路,一条艺术学学科自主体系的建设建构之路。中国艺术要发展,不能走西方的老路,而仅仅把我们老祖宗的东西拿出来也不行。所以,我们一手要向西方学,学它优秀的东西,一手要向我们的传统学,结合根源的东西,然后立足中国当代火热的生活,来建构一种自主体系。这样的体系我们还在建构当中,但我们抓住了中国高等教育跨世纪发展的良好机遇。对于中国艺术教育的当代发展,我认为主体结构是成功的。这与改革开放一代代人的成长密切相关。

文汇报:“像工匠一样劳作,像哲人一样思考”,这是你和学生们常常强调的

“今天的艺术创作,我认为面临这样三组矛盾:一是全球化与本土关怀之间的矛盾;二是传统艺术样式和新技术艺术之间的矛盾;三是严肃的人文关怀与市场、商业潮流之间的矛盾。处理好这些矛盾,今天的艺术创作者才能走得更远。”

许江

中国美术学院院长,教授,中国文学艺术界联合会副主席,中国油画学会主席,中国美术家协会副主席,浙江省文学艺术界联合会主席,十三届全国政协委员。

作为中国表现绘画的领军人物,许江应邀参加“威尼斯建筑双年展”“圣保罗国际艺术双年展”等国际大展,并荣获第二届北京双年展佳作奖、“鲁迅艺术奖”等重要奖项。近年创作“葵园”系列,在国内外多家美术馆先后举办了多次大型个展,其作品被多家国际美术馆收藏。

作为中国当代艺术的重要推动者,许江倡导创建了上海双年展、杭州中国画双年展、中国油画双年展等中国最重要的国际学术盛事;组织策划了“地之缘:当代艺术的迁徙与亚洲地缘政治”等多项重大展览和艺术活动。

许江创作的葵园背后,有着生命之重,关乎一代人的精神守望。

话。为什么这么说呢?

许江:做艺术的是手艺人,首先要有技术,没有手上的功夫做不了东西,但只满足于手也远远不够,还要读书养心。

在中国美术学院,开学时每个新生都会收到学校准备的定制“入学礼”——两支毛笔以及一本智永书真草千字文。这不是让他们人人成为书法家,而是让他们通过书写毛笔字了解中国传统文化,比如虚实、疾徐、轻重,进而了解中国人由来已久的精神,中国文化的内涵。这种艺术手法的练习,也将使他们具有一种语言的基础,这种语言的基础就叫做感受力。有了内在的感受力,才能创作出感人的作品。美院的学生们还需要把自己的世界打开,多尝试不同的领域,不断接受新的东西、不太熟悉的东西。从容不迫,心胸开阔,做到这些就很好。

深究艺术语言,以不变应万变

文汇报:今天的艺术创作环境相比过

去发生了很大的变化,比如,可以运用的创作手段更多了,面对的市场诱惑也更多了。那么,今天的艺术创作者们需要如何应对这些变化?

许江:今天的艺术创作,我认为面临这样三组矛盾。一是全球化与本土关怀之间的矛盾;二是传统艺术样式和新技术艺术之间的矛盾;三是严肃的人文关怀与市场、商业潮流之间的矛盾。处理好这些矛盾,今天的艺术创作者才能走得更远。

对于第一组矛盾,我们要把握好全球化的大趋势,既不要封闭自己,也不要忘了脚踏实地。即便是从事当代艺术创作的年轻人,也一定要扎根大地,到生活中去,到一线去,去了解这个世界到底发生了什么。这种扎根不是一日一换,图个新鲜,浮光掠影,而是持之以恒的深扎。了解生活、深扎社会的过程,也是锤炼自己的过程。

至于第二组矛盾,我认为无论传统技术媒体还是新技术媒体,艺术创作者都不

要排斥。今天,蓬勃发展的新技术媒介让人无法忽视,未来有着无限前景,年轻一代尤其喜欢以这样的方式从事艺术创作,但如何把它用好值得深思。即便是人工智能,它的背后仍然是人。我们应该清楚地看到,传统艺术媒体赋予了我们很好的感受力,没有这样的感受力作为基础,你的新媒体艺术会做得很浅薄、琐碎。

而解决第三组矛盾,最重要的就是做好艺术语言的研究,不要让市场牵着鼻子走,但又不能无视市场。艺术的语言太重要了,只有掌握了它,才能把自己的肉身之感表达出来,这是一种很重要的能力。我看到时下有人把中国画用羽毛来贴,看上去很新,其实这是把中国精神给糟蹋了。中国画真正伟大的地方在于,用一根毛笔就能力透纸背,把人的坚强、博大表现出来。而油画的核心则是触感、触感,让人渴望用手去触摸它、感受它。对于国画、油画等艺术各自不同于其它绘画的语言特性,艺术创作者们需要不断研究、精进。

文匯时评

中国新闻名专栏

火势熊熊、黑烟遍布,一场持续10多天的美国加州山火震惊了世界。这场大火已经造成“82人死亡,700人失踪,近30万人大撤离”的惨剧,而大火或许还要烧十几日,情况不容乐观。

美国总统特朗普17日视察灾区时,抨击州政府管理森林不力。可是,忙于自寻出路的当地民众根本无暇顾及总统先生的表态。不过,在太平洋的这一边,一篇刷屏的网文——“为什么一场山火会难倒整个美国?中国留学生:这才是西方真实模样”引发了国人对于“真实的中国与世界”的思考。

人类总是要面临各种各样的灾难,地震、台风、山体滑坡、海啸……美国也一样。森林大火在素有“阳光地带”之称的加州可谓家常便饭。但近几十年来,山火日盛。据统计,加州历史上最大的20场火灾中,有15起发生在2000年之后。这背后除了天灾,更多的恐怕是加州乃至全美国面临的一系列社会和体制问题。

——惊魂未定的灾民质疑:为什么我始终都没有收到任何大火预警?当然也有收到预警的居民,但是当收到唯一一条预警时,大火已经烧到房子边上了。他们要么是自己发现火情太严重,要么是家人朋友发来提醒,反正不是从官方渠道获知的信息。

——当超过8000名消防队员和数十万民众正在与火情搏斗的时候,特朗普不但没有设法给予相应的援助,反而“火上浇油”——他忙着在推特上与媒体、明星以及议员们互怼,互相指责对方有重大责任。他甚至威胁削减对加州林业管理的补贴经费。

——大火烧了10天之后,美国总统特朗普才在加州州长布朗和前任州长纽瑟姆等人的陪同下,到已变成废墟的重灾区天堂镇视察。对于总统的姗姗来迟,有网友无奈地留言说“民主最牛的价值就是不负责,大不了你下次把我选下去”。

……

一场山火,烧出一个“不为人知的美国”。正如那篇网文的作者所言:千万别迷信西方,电影拍得再酷炫,也是给你看看的,可别当真。救灾减灾防灾,是衡量一个执政党的领导力、检验一个政府的执行力、评判一个国家的动员力、体现一个民族的凝聚力的重要尺度。因此,回望中国完善的救灾机制,一方有难、八方支援的灾后救援和重建,集中力量办大事、办难事、办急事的社会主义制度优越性,发自内心地要给祖国点个赞!”

一场山火烧出一个『不为人知的美国』

晓彦