

“上海出品”《第一次的离别》以三项中国电影金鸡奖提名引发业界关注

一部导演处女作背后，多少人在为理想护航

■本报首席记者 王彦

第32届中国电影金鸡奖揭晓在即，一部“上海出品”引发了业界关注。

电影《第一次的离别》虽然是导演王丽娜的处女作，但导演“资质”尚浅并不影响作品拿下本届电影节国产新片展推荐表彰奖，更是早早揽得三项金鸡奖提名：最佳女配角、最佳摄影、最佳导演处女作。

该片第一次在厦门亮相，但稚嫩的它早已在业界有了美誉，从柏林国际电影节新生代单元、东京国际电影节亚洲未来单元到上海国际电影节“一带一路”电影周，该片已在三个国际A类电影节上获得奖项嘉许；同时，德国、阿联酋、摩洛哥等海外电影节也纷纷授予其各类“最佳”称号。

在业界看来，无论《第一次的离别》最终能在金鸡奖收获几何，这部导演处女作都值得被当成典型案例进行剖析。它的从无到有、从有到优，关乎创作者、团队、机制对于创作理想的合力护航。

借孩子的眼睛，呈现一部朴实无华又诗意无限的稀罕电影

在近年中国电影作品谱系里，《第一次的离别》是稀罕的——它是新疆少数民族题材儿童电影。

影片对准了中国南疆，拥有世界上最大胡杨林的地方，几个孩子生活在此。小男孩艾萨是家里第二个孩子，除了上学，还要帮着照顾生病的母亲。他最大的愿望是成为一名医生，治愈妈妈，但越长越大越烦恼。小女孩凯丽是艾萨的玩伴，她是个乐天派，家里的棉花田是女孩欢愉的小天地。凯丽心里也有自己的小秘密，她害怕告别小伙伴，害怕告别她的小羊羔。导演借孩子的眼睛，重审了“离别”带来的无名忧伤。

无论是镜头聚焦的地方，还是完全儿童视角的讲述，《第一次的离别》都是近年电影创作中的少数派，因而当大银幕上的胡杨树缓缓落叶，在荒漠里与落日余晖构

▲《第一次的离别》充满了童真童趣，也可以让成人获得额外的感动和启示。图为该片海报。

► 图为影片在东京国际电影节的获奖海报。

成了一幅金色夕照图，稀罕的电影之美，已满足了“好看”的第一重需求。

上海电影家协会副主席、上海戏剧学院教授石川说，影片珍贵之处绝不止于画面，更在于朴实无华又诗意无限。它既是儿童的，充满了童真童趣，也可以让成人获得额外的感动和启示。“但同时，它又极简。影片几乎没有涉及任何复杂的社会性话题，仅从孩子们有限的生活经验出发，把一些让成年人早已习以为常的生活场景，换个角度呈现在银幕上。”

该片能一路收获海内外诸多电影节青睐，真谛就是它开启了新的创作观

察角度，为习见之事赋予了新的意义。

给毕业生“做助理”，一个团队布局艺术电影产业链的决心初现

少数民族题材，难；儿童电影，难。想要挑战难上加难的，还是个零经验的年轻人。甚至，该片的出发点，不过是大学生的准毕业作品。影片出品方、上海易腾影视的媒介负责人肖副伟为记者复盘该片的诞生。

时间拨回2016年，导演秦晓宇向社会招聘助理。那会儿，他已凭纪录片

《我的诗篇》小有名气。应聘者众，还在中国传媒大学念书的王丽娜也在其中。面试时，从小在南疆长大的年轻人提到了自己用半年时间积累素材想要献给家乡一部电影的想法。秦晓宇捕捉到闪烁其中的亮点，当晚就带着年轻人飞往上海，与搭档吴飞跃商讨扶持事宜。

原想找助理的秦晓宇，拉上一个团队为年轻导演“当助理”，故事也从一部影片的创作，进展到了对一个年轻电影理想的呵护。这就难怪，初出茅庐的王丽娜能邀来豪华制作班底：为该片掌镜的李勇曾获得圣彼得堡电影节最高艺术成就奖；剪辑师是来自法国的马修，

与贾樟柯多次合作；配乐师文子、调色师洪文凯、声音设计师李丹枫也都有“来头”，履历表上不乏《白日焰火》《刺客聂隐娘》《嘉年华》等佳作。

配置完摄制组，易腾还投入一支成熟的运营团队，为该片申报“放映许可证”，投报各类电影节，设计一条以小范围点映打开受众局面的面世之路。在金鸡奖尘埃落定之前，出品方已为《第一次的离别》制定了2020年全国院线公映的计划。不仅“扶上马”，更是“陪到底”；不仅走易腾熟悉的众筹点映路线，更有志将影片推到商业院线，该公司布局艺术电影产业链的决心，由此初现。

敢于做大艺术电影的“蛋糕”，机制优势恰是最大底牌

对于许多忠实影迷，“易腾”的名号不如“大象”那般响亮。实际上，两者是一家公司的一体多面。

影迷最熟悉的一面是近年来声名鹊起的国内首家在影院点播电影的观影社交平台“大象点映”，该平台2016年底上线，三年来依靠互联网“链接”了超过3000位发起人，为约30万人次的观众找到好电影。《我只认识你》《村戏》《冥王星时刻》等一系列原本无望进入院线的电影，经由大象点映的众筹点映模式，陆续和观众在影院见面。

“易腾”的第二面是电影出品和制作，上海国际电影节获奖纪录片《我的诗篇》，今年拿到金爵创投奖项的中国巴基斯坦合拍片《囚子归来》，填补市场空白的临终关怀题材纪录片《321》等，都是该公司的手笔。

最新的一面于2019年初开启，该公司以“大象”品牌推出了自己的培育计划“大象空间站”，专门面向新生代纪录片、艺术片导演的扶持。短短三年时间，从创投、孵化、制作、版权运营到宣发，为什么一家民营企业能在上海推开电影新业态的大门，敢于做大文艺片的市场

的市场的“蛋糕”？该公司联合CEO蔡庆增用“天时地利人和”来回答。天时，在于中国分众电影市场的发展以及“互联网+”的时代风口；地利，在于上海是中国电影发祥地，多年来上海国际电影节

的举办都为这座城市孕育了爱影之人，在这里更容易推动文艺片“从创作到发行”全产业链的进程。更重要的底牌在于人和，亦即机制层面，2014年，《关于促进上海电影产业发展的若干政策》发布，2017年底，“文创50条”出台，2018年初，全力打响“上海文化”品牌又详细部署了三年行动计划。一系列政策引领创作导向，优化分配机制、发挥杠杆作用。尤其“文创50条”提出建设全球影视创制中心，给本土电影市场注入了极大信心，持续引来更多资源和人才。

15年后重回舞台，在上海创排的舞蹈剧场《在远方，在这里》近日献演国家大剧院

舞者佟丽娅：致乡愁、致当下、致梦想

■本报记者 宣晶

“这是写给家乡的一封信书。”出生于新疆的锡伯族姑娘佟丽娅反复念叨着这句话。近日，这位当红影视演员以全新形象亮相舞台，由她策划并主演的舞蹈剧场《在远方，在这里》经过在上海的数月创排，日前献演国家大剧院。

睽违专业舞台15年，毅然回归演艺道路的起点，这一刻佟丽娅已经酝酿了两年。今年8月8日生日那天，她在社交平台上发布了一组舞蹈剧场的海报，留言感叹对舞蹈的热爱与执念在心里疯长，要把这台演出作为最新的生日礼物送给自己。为此，她离开北京的生活圈子，与上海编导、新疆舞者一起埋头创作。《在远方，在这里》首演前，记者在上戏舞蹈学院的排练厅见到佟丽娅，她正身着练功服翩翩起舞。“舞蹈一直长在我的心里，没有离开。音乐一响起，身体就会想跳舞。”佟丽娅说。

初心

回到成长的地方，找到曾经的梦想

持续数月的创排过程，是从无到有、瓜熟蒂落的“分娩”。创作者有兴奋与惊喜，也有忐忑和紧张。被种种复杂情感包裹的佟丽娅，一步步褪去浮华，回归舞蹈演员的初心。“初心就是回到你曾经成长的地方，找到你曾经想要的梦想，去完成它。”她说，“舞蹈是我梦开始的起点，舞台是让我闪耀发光、建立信心的神圣之地。”佟丽娅出生于艺术家庭，6岁开始接受舞蹈训练，曾在新疆艺术学院习舞，毕业后在中国歌舞团当职业舞者。之后她考入中戏，逐渐走红银幕，至今离开专业舞蹈团已经15年。

“我差不多10年没练过功，这几年在晚会上跳舞，表演的都是短小片段，而且大多是面对电视镜头起舞，与真正的专业舞台已经有了距离。”佟丽娅告诉记者，作为舞蹈剧场的主演，自己必须跳满全场近两个小时，面临技术与体力的双重考验，压力一度令她十分焦虑，常于睡梦中惊醒。排练时，她甚至跟导演开玩笑，要把高难度技术动作交给年轻人，自己只要跳出“感情”就好。“但导演对我非常严格，因为我才是站在舞台中央的那个，观众为的是‘佟丽娅’来买票，我不能让大家失望。”

10月初，佟丽娅干脆离开北京的家，一头扎进上戏舞蹈学院的排练房。整整一个多月，她几乎就跟排练厅的地

佟丽娅用舞蹈诉说对故乡、对家人的眷恋。图为佟丽娅身着演出服照。

板铆上了——从早到晚12个小时，除去吃饭时间，几乎都在练舞。除了日常排练，佟丽娅还趁着排练空隙下腰劈叉压筋、加练体能，逐渐找回当年的状态。“《在远方，在这里》是一次认真的决定，并非心血来潮，更不是玩票。”在这部舞蹈作品里，她想让观众看到的不是“演员佟丽娅”，而是“舞者佟丽娅”。

回家

用舞蹈诉说对故乡、对家人的眷恋

在《在远方，在这里》中，佟丽娅不仅是舞者，还扮演着策划和制作人的角色。她的搭档是上戏舞蹈学院青年编导董杰，一位新疆“老乡”，也是她在新疆艺术学院的师哥。

“我们深深爱着新疆这片土地，《在远方，在这里》就是写给故乡的情书，是对新疆宝贵文化遗产的回望。”总导演董杰表示，很多人认为新疆舞就是简单的“动脖子和扭腰”，实际上新疆的舞蹈还有很多丰富的元素。这台舞蹈剧场便取材于新疆民族风情，把维吾尔族、锡伯族、哈萨克族、塔吉克族等新疆近10个少数民族歌舞艺术融入6个篇章，将“遇见、致父亲、致母亲、致爱情、致远方、致这里”的主线展现给观众。

为了寻找各民族的舞蹈素材，主创团队翻阅了大量的历史资料，充分了解各民族历史、文化、习俗等特点，将舞蹈元素与剧场情境一一契合。在“致父亲”里，锡伯族西迁的历史给了编创者灵感，这一篇章以男性视角赞颂了父亲的伟大；在“致母亲”里，塔吉克族的舞蹈元素被运用得淋漓尽致；

一首《可爱的一朵玫瑰花》和哈萨克族舞蹈则把人们带入“致爱情”的情境……如同散文诗一般，《在远方，在这里》充盈着舞者对故乡、对家人的眷恋。第三场演出中，佟丽娅特意带着3岁的儿子朵朵一同登台，让他把象征男孩的小弓箭挂上“喜利妈妈”（锡伯族用来记事祈福的“绳索”），完成了“致父亲”里最具仪式感的段落。

成长

带领家乡年轻人走出来，点燃孩子们的梦想

今年是佟丽娅来北京的第20年，往事历历在目。1999年，新中国成立50周年的国庆阅兵，她站在新疆万阵的彩车上翩翩起舞。“我边跳舞边看着北京，看到了最大的舞台，那一刻真的离梦想很近很近。”第一次北京之行，为佟丽娅打开了全新的生活图景。“今天我已经在

这里了，北京有我的事业和家庭，但我想让新疆更多的年轻人走出来，看看外面的世界，点燃他们的梦想。”带着这样的心愿，佟丽娅和董杰来到新疆艺术学院，从学生中选拔优秀的舞蹈演员。“通过这台舞蹈剧场让更多人看到新疆，看到我们新疆的孩子，才是我真正最想做的事情。”炎炎夏日，他们带着挑选出来的50个新疆孩子，在新疆艺术学院的新校区苦练。四面环山，没有空调，每一天所有人都练到汗如雨下，虚脱累倒。

“这台舞蹈剧场含有多重舞蹈元素，而新疆的孩子们只练过民族舞，要一下子学会其他舞蹈的跳法有不小的难度。”董杰告诉记者，所有舞者每天要加练三小时的现代舞基础训练课，之后才是正式的演出排练。10月，当剧组进驻上戏舞蹈学院的排练厅，这套训练体系也一并移植过来。“我们的演出团队中有新疆的本科生和专科生，也有上戏舞院大三的学生。除了正式舞段的排练外，新疆孩子们还跟着上海孩子一起练基本功，上海孩子向新疆孩子学民族舞，取长补短，进步飞快。”

成长的不仅是孩子们，还有佟丽娅。那是一段“又当爹又当妈”的日子，她管着剧组几十号人，从舞蹈创排到吃喝拉撒都得关心。“我从影视演员又变回舞者，还承担了制作人的工作，使得我变得更强大、更果断。”

下一步会制作自己的影视作品吗？“或许吧。”佟丽娅说，“不努力往前走那一步的时候，永远不知道自己有多强大。”

■本报记者 吴钰

当越来越多本土演出以开放的姿态拥抱世界，如何发挥传统文化的特长和优势，让演出成为启发深入理解的契机，进而提升中国文化的吸引力？

携《海上生民乐》音乐会，上海民族乐团刚刚结束在俄罗斯圣彼得堡、莫斯科、喀山的巡演，正在赶赴下一站泰国清迈。不同国家的民族乐团间如何跨文化深度合作，上海民族乐团尝试给出一种答案——在用音乐沟通民族感情的同时，音乐厅内布置的“魅力上海”图片展，也从更多维度展现中国城市的人文魅力。艺术跨越了语言，让观众和当地艺术家纷纷为海派文化的深邃底蕴、当代美感折服，期待着与上海再一次相遇。

从陌生到投入，几首乐曲之后，音乐厅内的气氛近乎沸腾

艺术为媒，往往能以最直击心灵的方式传递感情。《海上生民乐》作为上海民族乐团的“王牌节目”之一，曾登临巴黎爱乐音乐厅、英国巴比肯艺术中心、德国柏林爱乐音乐厅、易北爱乐音乐厅等国际顶尖舞台，刮起“最炫中国风”。而相较于去年欧洲巡演版本，乐团此次巡演又对品牌内容进行了更新。深具江南风韵的《湖光》、充满武侠精神的《卧虎藏龙》和流转动着东方诗意哲思的《风与鸟的密语》三首作品作为新元素亮相，以生生不息的创作活力，展现了海派民乐多元创新的包容一面。

许多观众走进音乐厅前还对对中国民族乐器、音乐语言感到陌生，几首乐曲之后，音乐厅内的气氛就近乎沸腾。在圣彼得堡历史最悠久的国立模巴卡贝拉音乐厅，演出提前迎来了加演的场面；几乎每曲结束后，观众都整齐地击打节拍，独奏者们不得不多次谢幕。在莫斯科格涅辛模巴卡贝拉音乐厅，除了热烈有节奏的掌声，此起彼伏、中气十足的喝彩声，强烈地表达着俄罗斯观众对海派民乐的欢迎与热忱。当喀山爱乐音乐厅的演出结束后，不少观众久久不愿离去，守候在音乐厅门口，等待与上海艺术家合影留念。

“上海民族乐团是我们合作过的最好、最专业的乐团之一。无论是声音还是表演风格，它的音乐总是给人留下深刻的印象。”安德烈耶夫国立模巴卡贝拉乐团团长安娜塔莉娅·米蒂娜评价。2018年与上海民族乐团在原创音乐会《共同家园》中邂逅，海派民乐演绎的俄罗斯民间乐曲，让俄罗斯艺术家们耳目一新。今年，双团在圣彼得堡组成联合乐队，携手当地40余人的合唱团，由俄罗斯指挥家迪米特里·霍赫洛夫执棒演绎了中国作曲家赵季平的作品《和平颂》，更让俄罗斯演奏家感到其民族乐器被赋予了新的气质。上海民族乐团与俄罗斯奥西波夫模巴卡贝拉乐团、鞑靼斯坦共和国国立民族乐团分别合奏的《卡林卡》让艺术家们灵感迸发、激动不已。现在，舞台转移到清迈，中泰音乐文化的交流碰撞正在继续，上海民族乐团的低音声部还将与清迈交响乐团携手登台，并肩演出。

从音乐到展览，让更多人听见中国山水，感受上海魅力

此次巡演中，上海民族乐团分别亮相第八届圣彼得堡国际文化论坛、第四届清迈吉纳斯特拉国际音乐节。不少观众和当地艺术家纷纷表示，艺术是沟通不同民族、不同文化最好的桥梁。上海民族乐团的演出不仅让他们享受了一场视听盛宴，更让他们感受到和中国的文化相亲。

“我们有很多文化上相通的地方。”喀山爱乐音乐厅经理发现，中文中“你好”的发音和鞑靼语十分相似，音乐会让他倍感亲切，当乐团演奏《我爱你中国》时，他甚至流下了激动的眼泪。

“我最喜欢的是通过民乐团的演奏听到了很多中国的印象：中国的山、中国的水、中国的人，还有造化自然和鸟鸣天地之间，非常感动！”一位俄罗斯观众说。而在水和《和平颂》“翻译”成俄罗斯民族乐器曲谱时，俄罗斯青年指挥家亚历山大则感慨，民乐如此淋漓尽致地彰显了中国的文化气质，令人不由心生好感。

一路上，海派民乐也化身一张靓丽的文化名片，为文旅产业在海外开疆拓土。上海民族乐团在沿途多个演出场所布置了“魅力上海”图片展；豫园、广富林、南京路、朱家角等旅游风景名胜通过一幅幅生动的摄影作品，别致地展现了上海味道。欣赏来自“亚洲演艺之都”的高水准演出后，上海城市风采吸引了不少观众驻足流连。

“虽然很多观众不懂中文，没去过中国，但那一刻大家的激动和感受是相通的。”上海民族乐团团长罗小慈表示，通过国际文化论坛、国际音乐节等平台，民乐与海外观众的相遇不仅碰撞灿烂的艺术火花，也期待能为上海这座魅力之城广结益友。

从圣彼得堡到清迈，海派民乐收获国际舞台的交流喜悦