

拥有30年“中国情缘”的好莱坞著名制片人詹姆士·沙姆斯“云上”大师课开讲——

“宜居的中国城市，孕育着中国佳作的无限未来”

■本报首席记者 黄启哲

作为第二十三届上海国际电影节重要活动，电影大师班在26日上午迎来一位重磅嘉宾——好莱坞著名制片人詹姆士·沙姆斯。他是导演李安的长期合作伙伴，参与编剧并制作了《喜宴》《卧虎藏龙》等一系列优秀影片。由他担任CEO的焦点影业则推出《达拉斯买家俱乐部》等一批叫好又叫座的影片。而他自己，还凭借《卧虎藏龙》《冰风暴》获得奥斯卡与戛纳的编剧奖项，可谓好莱坞多面手。

尽管身处大洋彼岸，只能在“云端”相见，这位好莱坞的“中国迷”难掩兴奋。预告VCR中就一股脑地道出他长达30年的“中国情缘”：“从最初与李安导演共事，到现在的乌尔善，我与众多中国电影人合作，有幸参与并见证了中国电影产业的创造力与生产力的爆发式增长。”作为见证者与参与者，詹姆士不吝将电影制作心得经验和盘托出，与中国年轻电影人分享——有幸处于一个日益全球化的时代，身在电影产业高速发展的中国，从事电影这样一项凝聚人心的艺术工作，更需要抛开资源、融资、概念，回归电影制作本身，利用身边一切可能，与有见解有潜力的同道人合作成长，拍出真正发自内心、进而打动人的好电影。

宜居的中国城市将诞生更多热爱电影艺术的观众

如今，全球影业无不为华人电影所取得的成就瞩目。对此，詹姆士有切身体会。20世纪90年代的大洋彼岸，他和泰德·霍普创办的“好机器”电影公司，与同是影坛新人的李安携手，从“家庭三部曲”《推手》《喜宴》《饮食男女》起步，进而共同孕育华语电影里程碑之作《卧虎藏龙》。后者让中国故事赢得奥斯卡多项殊荣的同时，更成为迄今为止北美票房最高的外语片。经他之手，印证了东方故事国际表达赢得口碑票房的可能。2014年，詹姆士成为第64届柏林电影节竞赛单元的评委主席，更是代表评委会将最佳影片“金熊奖”颁给影片《白日焰火》。这一次，评审团对这部中国作品的一致投票，成为新一代中国电影人凭借独树一帜的艺术表达，越来越被国际影坛认可的缩影。眼下，詹姆士成为乌尔善执导的《封神三部曲》的剧本顾问。这一次令他惊叹赞叹的，是中国电影市场逐步成熟之后，工业化水准的大幅提升。

职业生涯见证中国电影一步步走向辉煌，可谦逊的他并不认为自己可以就此归纳中国电影发展的成功之处，进而指明未来的发展方向。每个国家的国情不同、文化不同，发展道路也不尽相同，在他看来，不能以好莱坞模式经验套用其他国家的产业发展之中。不过，他的观察却犀利地道出一点——那就是中国电影市场近二十年的爆发式增长与中国城镇化步伐息息相关。“简单一点来说，就是当中国大城市越来越多，发展越来越好，相应的反映人们精神生活水

①《卧虎藏龙》海报。②《冰风暴》海报。③《迷失东京》剧照。

制图：李洁

平的电影院也就越来越多，也就有越来越多的人愿意走进电影院，欣赏艺术。”因而，得益于中国城市的发展程度、宜居程度，他对中国电影“无限未来”的产业前景十分乐观。

与其设法结交大佬找投资，不如从身边挖掘同行者

正因产业的爆发式增长，让投身电影行业的追梦人越来越多。不管是在自己执教的哥伦比亚大学电影学院，还是多年来来中国之行所接触到的同行，中国年轻人对电影的热情让詹姆士欣慰。不过，年轻从业者的焦虑与困惑却不分国界，那便是“急功近利”——总想一口吃个胖子，结交前辈大师，获得顶尖资源，设法融得巨额投资，搞出一个大项目。对此詹姆士接连抛出金句：“不要总向上结交大佬，而是要照顾四周找同道”“最好的融资办法就是不要去融资”。

从学徒做起的詹姆士完全有资格这么说。20世纪80年代，他来到纽约追寻电影梦，就是从制片

助理干起的。即便此后与泰德·霍普成立了小型电影公司“好机器”，但由于资金人脉捉襟见肘，二人仍旧继续在各大片场刷组打工。累积经验的同时，也同样积攒出自己的第一批人脉资源。他举了个例子，作为制片助理，前一天在给一位剧组资深摄影师端咖啡、结交朋友做好服务，第二天也许就能请他帮忙拍摄低成本甚至零成本的项目。“既是仆人也老板”的工作模式，让他形成了脚踏实地的行事作风，也令他和泰德成为纽约小有名气的“无成本制片之王”。

也正是这个有些黑色幽默的名头，吸引来了“再不拍片就要死了”的迷惘青年李安，提着两塑料袋的剧本敲开了“好机器”在混乱街区的一间逼仄办公室。最终，在三人的共同努力下，《推手》以不到50万美元的投资完成，由此开启了“好机器”与李安的电影高光之旅。此后《喜宴》《饮食男女》《卧虎藏龙》带着三人一路从圣丹斯走向奥斯卡。放在今天的标准来看，李安不是一个最佳选择，不善言辞不懂拉投资推销自己，甚至英语不好，无法很好地表明自己作品的构思意图。但詹姆士与泰德从他身上看到艺

术家的潜力以及对电影非同寻常的热爱。三个年轻人没有攀附业界大佬，而是一步一脚印，互相成就，共同成长。

镜头外的事情如此，对于艺术创作更是如此。当影坛充斥各种概念类型、IP改编之时，詹姆士更愿意把合作的橄榄枝递给真正有表达欲与原创理念的电影人。时任CEO的焦点影业陆续推出过《钢琴家》《迷失东京》《闻后即焚》《达拉斯买家俱乐部》等一系列影片。相比影业巨头动辄数亿美元的制作投资，这些影片凭借过硬的艺术水准与独树一帜的故事内核，赢得自己的一批忠实拥趸。

因而，詹姆士提醒年轻人不要急于成为那种“永远在猜测伴侣想什么的男朋友、女朋友”。“关注对方感受虽然很贴心，可是想象一下，如果对方从早上起床就开始猜测你在想什么、希望做什么、打算买什么，不消几天你就会疯狂。”电影也是如此。所以，相比于找到时刻考虑观众喜欢什么的创作者，詹姆士更愿意与自己见解的人共事，“同理心固然重要，但独到表达则是艺术家更需具备的关键”。

海内外多部院线电影转战网络，电影发行与放映将迎来新趋势？业内人士——院线放映和云上发行不是互相取代关系

■本报记者 李婷

昨天，移动电影院CEO高群耀在金爵电影论坛上表示，院线放映和云上发行不是互相取代的关系，而是在互补中将市场的增量做大。以电影《囧妈》为例，它在网上上映三天的在线总播放量超过6亿，许多原本无缘看到这部电影的海外华人，通过移动终端在正月初一的日子感受到传统意义上的中国贺岁片。

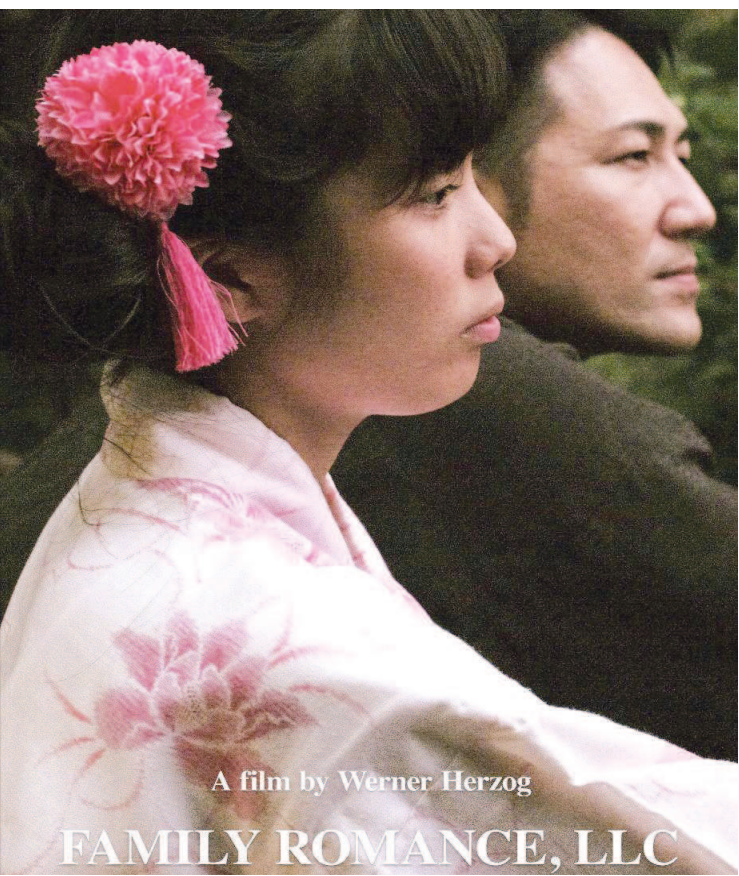
流媒体、视频网站迅猛发展。疫情期间，海内外多部院线电影转战网络，不少还表现得可圈可点。这是否意味着电影发行与放映迎来新趋势？对此现象，昨天业内人士纷纷发表看法。“这些年，中国电影票房在不断上涨，流媒体、视频网站的用户订阅也在不断上涨，并没有此消彼长。”高群耀说，100多年的影院放映模式，此前没有因为电视、DVD等的出现而消亡，现在也不会因为网络的发达而消亡。因为，电影院观影的社交属性、仪式感以及它提供的造梦、情绪群体宣泄、沉浸体验等，是其他载体无法取代的。

网上放映的存在也不是为了取代院线，而是覆盖院线放映所不能覆盖的人群和电影。事实上，中国有70%的人不进或者没条件进电影院，在最终得以上映的电影中，三分之一的排片不到1%。这说明，进电影院的人和电影院能看到的片子都是有限的。

网上放映电影的载体从7万块银幕扩展到10亿多部手机，意味着更多的人有机会看电影，更多的电影人有机会释放才华和激情。事实也证明，在过去的半年里，流媒体、视频网站发挥了难以想象的作用，它让观影这一行为没有因为疫情中断，甚至辐射到更广阔的人群。“一人一票的电影票房模式不会死，但会改变。”高群耀透露，伴随云上发行的逐渐成熟，现在互动电影已经出现，即电影在放映中，会跳出选择题供观众选择，剧情会根据观众的选择往下发展。渠道变了，互动方式也在变。

网上放映，亦让分众、分区域放映成为可能，比如针对1.14亿少数民族人群，推送他们喜爱的影片。甚至，中国电影走向海外这一难题也有望解决。高群耀说，中国电影以前难走出去，很大一部分原因是海外的宣传发行是控制在好莱坞手里的，但有了移动的放映终端，这便不再是最大的拦路虎。

“这是技术带来的改变。”据高群耀了解，很多电影都是两条腿走路，即院线放映和网上放映都会选择，就连流媒体巨头Netflix投资的电影也会在电影院放映。但不管什么载体，都需要好的内容支撑。“在院线放映和云上发行的相互补充发展中，中国电影肯定会越来越好。”

A film by Werner Herzog
FAMILY ROMANCE, LLC

《家庭罗曼史有限公司》海报。

追逐“租赁家人”生意背后的人性真相——

《家庭罗曼史有限公司》：德国导演镜头下的真实与荒诞

■本报记者 董薇菁

在日本有这样的服务公司专门提供类似“共享家人”的服务，用户可以通过公司租借“朋友”或“家人”，这一社会现象引起了德国电影大师沃纳·赫尔佐格的兴趣。他用极少的预算，拍摄了一部风格介于纪录片与剧情片之间的作品，以半实半虚的手法，探讨人类在社会中的境遇、孤独与体面、情感的真实与虚假等种种问题。

这部名为《家庭罗曼史有限公司》的影片去年亮相戛纳电影节后，获得空前关注。在今年上海国际电影节期间，喜欢赫尔佐格的影迷也得以有缘相见。

影片的开头，男主角石井裕一在步行大道上等待着12岁的女孩千寻。他受雇于千寻的母亲，去扮演这个女孩生命中

缺失的父亲……这是一个听起来有些荒诞却已经成为现实的社会现象，沃纳·赫尔佐格将目光投向于此，希望追逐到更深层次的人性真相。

年逾七旬的沃纳·赫尔佐格老而弥辣，对人类生活始终好奇不减。近年来，他更是一直在非德语影片领域游走。投向异域的创作，让他“忽略”掉语言、肤色，甚至是不同的文化背景，而直面一些人类社会共通的问题。

电影中的“家庭罗曼史有限公司”在现实中真实存在。公司会根据客户的意愿派遣各式的“表演者”，提供租赁角色的服务。从参加婚礼、葬礼需要的家庭代表、朋友代表，到扮演听众、狗仔队、缺失的家庭成员，甚至是代替他人道歉或某些更加特别的个人定制。“家庭罗曼史有限公司”在日本很受欢迎，创始人石井裕一甚至已有100多位“妻子”和25个不同的“家庭”。“在很多家庭中充当一个假丈夫或假父亲，有时甚至会忘记自己在扮演什么角色，难以分清真实生活与工作。”这是石井裕一的困惑。

众多西方导演都喜欢将日本作为拍摄对象，讲述内心深处对于东方文化的暧昧情感。有人将这部《家庭罗曼史有限公司》视作“赫尔佐格版的《迷失东京》”，但当事人显然不置可否。在某次访谈中，赫尔佐格说：“如果你想拍电影，你就要理解人心，你要看到演员的灵魂、国家的灵魂，我认为我没有误解日本人的灵魂。”采用异乡人的视角展现东亚式的孤独并不是赫尔佐格的目的，他希望用一种温柔平和的语调，不带褒贬地展现现代社会中人的境遇以及情感

的复杂性。

赫尔佐格独特的拍摄手法，意在将非虚构元素置于叙事语境下进行混合叙事。他邀请石井裕一在片中出演了“自己”。作为千寻的“父亲”，他陪伴着她一起聊天、出游、拍大头贴、看小动物，参加花火大会。然而，在与千寻和她母亲接触的过程中，石井裕一也产生了真实家人之间的情感，在进一步的“越界”边缘，他最终选择了克制，并对自己所处的关系网络产生深刻怀疑……手持摄影镜头看起来极为别扭，却帮助影像提高了生活的真实感，配合大量人物近景和特写镜头的运用，制造了私人意味的家庭录像带风格。

虚假的情感是否对人类有益处？“虽然一切都是编造和表演，但有一样东西总是真实的，那就是情感，而且对于他们的人生有帮助。”赫尔佐格似乎是以一种简单精微的方式去接近他的主题——关于孤独、人际关系的周旋、对体面生活隐秘的渴望等种种困境。从某种程度上说，人类还有一部分自身并未走出洞穴和丛林，并未真正站在阳光下。在演技好的剧本和真实故事的交错之中，《家庭罗曼史有限公司》呈现的一个半小时，虚实交织，真假相融，恍如人生一梦。

(上接第一版)对于动漫、特效等制作团队而言，“上云”的处理器能让他们不必囿于制作场地，实现异地无缝处理。在制片环节，同样有更智慧的做法，在数字资产云存储、5G极速跨境传输等技术保障下，制片团队能在远隔重洋的物理空间协同审片。

疫情期间，曾有动漫公司面临后期制作被迫停滞的困境。由于后期渲染需要庞大运算能力的处理器，这便要求制作团队只能在公司即处理器的有效覆盖范围内工作。北京天脉聚源传媒科技有限公司总裁尹逸认为，应用科技的思维和手段重塑中国影视产业链，正是疫情防控常态化下，一道危中寻机、化危为机的关键命题。

值得一提的是，处于G60科创走廊，这一基地高配置的“科创芯”仍将不断升级，影视产业也由此拥有天马行空的可能。比如，借助人

“上云+贴地”，上海科技影都多赛道拓展影视工业版图

工智能这个产业互联网的中央处理器，也将为影视工业化插上AI的翅膀。又比如，5G时代到来，5G极速传输、5G无延时审片的新畅想也将一一兑现。

打开“世界窗”，着手产业需求提升营商环境

在追求产业“云端”发展、锻造“科创芯”的同时，打开“世界窗”则是上海科技影都的另一个核心理念。

昨天，中国经济信息社发布的《上海科技影都建设对标研究报告》(以下简称《对标报

告》)正式揭晓。《对标报告》提出，上海科技影都的发展应置于全球视野中来研判。与国际知名的影都类似，上海科技影都也是产城融合的模式，即影视产业与区域发展相互协同。而上海科技影都发展有着要素集聚、政策扶持、营商环境的三大优势，以及重大项目、长三角一体化发展国家战略、G60科创走廊的三大机遇。

正是借力这些优势和机遇，过去一年间，上影乐园二期、吴淞影视基地、华策长三角国际影视中心等一批“十亿级”甚至“百亿级”的项目能陆续开工建设。

产业生态逐步完善的同时，上海科技影都也在对标国际找不足，着手产业需求来提升营商环境。

影视产业因其产品先天具有的高风险和不确定性，在工业化进程中面临诸多未知。这一产业特质在疫情冲击下，显得尤为突出。出于此种考量，松江在今年2月发布《松江区关于应对新冠肺炎疫情促进影视企业健康发展的若干措施》，从减轻企业负担、保障精品创作、强化金融支持、培育产业发展新动能等方面出台12条扶持措施。现在，他们又与大平洋保险签订战略合作协议，探索影视金融类创新业务模式，有望帮助影视产业提高抗风险能力。

迎难而上，努力把疫情造成的损失补回来，增强影视产业发展的信心——这是上海科技影都借第23届上海国际电影节平台，向中国影视产业发出的信号。

强化乡村振兴示范村引领作用

(上接第一版)

廖国勋指出，要自觉对标中央和市委的要求，牢牢把握党的领导是根本保证，切实把党的集中统一领导的政治优势，转化为重农强农、推动乡村振兴的发展优势。牢牢把握产业兴旺是关键，立足超大城市需求和特点，积极壮大集体经济，加快培育新经济，夯实乡村振兴的基础。牢牢把握解放思想是前提，在培育吸引人才、引导资金参与等方面加大创新探索力度。要着力提升广大农民和农村基层干部的内生动力，强化乡村振兴示范村的引领作用，促进示范村与周边村联动发展，放大整体效应，更好带动全市乡村振兴工作全面推进。

副市长彭沉雷出席会议并通报有关情况。会前，与会人员赴宝山区罗泾镇海星村、塘湾村实地考察环境治理、党群服务、特色产业培育、示范村连片发展等情况。