

光影之约

第二十六届上海国际电影节 特别报道

作为电影之城的上海·历史与未来

饶曙光

上海,这座东方的璀璨明珠,自古以来便是文化繁荣的沃土。在这片充满活力与创意的土地上,电影艺术以其独特的魅力,书写着属于这座城市的辉煌篇章。如今,随着时代的变迁和科技的进步,上海电影正站在新的历史起点上,蓄势待发,向着更加广阔的未来迈进。

早期上海电影的辉煌历程

上海电影早期的起步是在一个开放、多元、竞争激烈的环境中逐步发展起来的。

1896年8月11日,上海徐园开始了中国第一次电影放映。1913年,中国人自办的第一家电影公司“新公司”在上海成立,并拍出了中国第一部无声黑白短故事片《难夫难妻》。许多电影公司在上海创立并发展壮大,不仅出品了大量的影片,还培养了一大批优秀的电影人才。同时,美国著名的电影公司如米高梅、环球、华纳等也在上海设立分公司,使得早期上海的电影产业更加多元化和国际化。

1949年11月16日,上海国营电影制片机构——上海电影制片厂正式成立,自此,上海的电影事业发展,迎来了新面貌,迈上了新台阶。

值得一提的是,得益于上影厂一批老电影艺术家的积极倡议,1993年上海国际电影节最终成功举办,这是中国首个获得国际电影制片人协会认证的国际A类电影节。以电影为纽带,上海国际电影节不仅致力于持续深化各国、各民族、各地域电影文化之间的交流与互鉴,也提升了中国电影的国际影响力。

早期的上海电影就呈现出一种开放、多元的文化特色。电影类型多样,产量也非常大,这种特色在后来的上海电影中得到了进一步的发展和传承,形成了独特的海派电影文化。此外,上海电影注重创新,不断尝试新的拍摄手法、叙事方式和表现手法,为中国电影的发展注入了新的活力。

随着时代的变迁和社会的发展,上海电影人敏锐地捕捉到新的社会现象和时代精神,创作出了一批反映现实生活、揭示社会问题的影片。这些影片不仅在内容上具有新意,而且在艺术表现形式上也进行了大胆的创新。

上海电影还积极引进和吸收国外先进的电影制作技术和经验,不断提高自身的制作水平和艺术品质。无论是在影片的数量还是质量上,这一阶段的上海电影都取得了显著的成就,为中国电影的发展树立了新的里程碑。

新世纪后的上海电影产业

步入新世纪以后,上海电影产业经历了前所未有的变革与发展,形成了集制片、发行、放映、衍生品开发为一体的完整产业链。这一变化不仅体现了上海电影产业的强大实力与活力,也预示着中国电影产业的未来发展方向。

在制片环节,上海凭借雄厚的资本和人才优势,吸引了众多国内外优秀电影制作团队前来合作,推动了上海电影制作水平的提升。

发行和放映环节是上海电影产业链的另一重要组成部分。上海拥有完善的电影发行网络和放映体系,覆盖了线上线下多个渠道。通过与其他地区的合作与联动,上海电影得以迅速进入全国乃至全球市场,并通过积极推广数字化放映技术,提升观众的观影体验。

衍生品开发是上海电影产业链的又一亮点。上海电影产业通过深入挖掘优秀IP资源,开发了一系列具有市场潜力的衍生品,不仅为观众提供了更多与电影互动的机会,也为电影制片公司带来了可观的收益。

新世纪后的上海电影产业还呈现出几个特点:

国际化趋势明显。上海电影产业积极加强与国际电影界的交流与

合作,引进国外先进技术和经验,推动本土电影走向世界。

数字化和智能化水平不断提升。随着科技的进步和应用,上海电影产业在制片、发行、放映等环节都实现了数字化转型和智能化升级。这不仅提高了产业效率和质量,也为观众带来了更加便捷和个性化的观影体验。

注重文化内涵的挖掘和表达。上海电影产业在追求商业成功的同时,也注重文化内涵的挖掘和表达。通过创作具有深度和内涵的电影作品,传递正能量和价值观念,提升文化软实力。

同时,上海还积极扶持本土电影创作,鼓励电影人挖掘和表达本土文化,为观众带来更具内涵和深度的作品。

总的来说,新世纪后的上海电影产业在不断创新和发展中,逐渐形成了自己的特色和优势,为上海城市的经济地位和国际化程度作出了重要贡献。同时,上海电影产业也面临着一些挑战和问题,如市场竞争激烈、人才短缺等,需要持续努力和改进,以实现更加稳定和可持续发展。

上海电影未来发展前景

面对新的时代机遇与挑战,上海电影要在保持传统优势的基础上,积极布局未来发展,以技术创新、优质内容、文化传承与创新、国际合作与交流、市场拓展与品牌建设、人才培养与引进等多方面为核心,力求实现更为全面和深入的发展。

第一,技术创新将引领上海电影的未来发展。上海电影行业需不断借助先进的拍摄技术、后期制作技术以及数字化放映技术,提升影片质量和观影体验。积极探索新的制作技术和表现方式,为观众带来更为震撼和真实的观影体验。

第二,优质内容始终是上海电影的核心竞争力。首先要继续坚持以人民为中心的创作导向,创作出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀作品。此外可继续推动题材的多元化和类型的创新,探索出更多类型的影片,以满足不同观众群体的需求。与此同时,要注重挖掘上海本地文化和故事,打造具有上海特色的电影品牌。

第三,在文化传承与创新方面,要深入挖掘中华优秀传统文化资源,结合现代审美和表达方式,创作出具有中国特色、时代特征的电影作品,传承和弘扬中华优秀传统文化。

第四,国际合作有助于中国电影更好地融入全球电影市场,提升国际影响力。未来需进一步加强与国际电影市场的交流与合作,引进国际先进的制作理念和技术,从而提升上海电影的制作水平。

第五,上海电影学派的提出、深入阐释,有助于上海电影的文化自觉、美学自觉,也有助于上海电影的市场拓展与品牌建设。上海电影要积极开拓国内外市场,提升品牌知名度和美誉度,打造具有国际影响力的电影产业集群。

第六,人才是电影产业的核心竞争力,人才培养与引进是上海电影持续发展的重要保障。上海电影行业需要重视人才的培养和引进,建立完善的人才培养机制,为电影创作和制作提供有力的人才保障。同时,加强团队建设,形成具有凝聚力和创造精神的电影制作团队。

上海电影以其深厚的历史底蕴、独特的文化特色,开放、创新、包容的精神和敏锐的市场洞察力,不断探索新的创作理念和表达方式,续写上海电影更加辉煌的篇章。在中国电影色彩斑斓、丰富多元、动态平衡、共同发展的版图上,上海电影依然是最闪亮的一个板块。上海电影基因也会以其巨大的内生动力助推中国电影实现可持续、高质量、集约化发展,助推中国电影从大国走向强国。

(作者为电影理论家、中国电影评论学会会长)

长似少年时 前行若无山

——写在《上海市电影高质量发展三年行动计划》发布之际

王一川

上海出品影片(以下简称“上海电影”),在百余年中中国电影史上向来具有无可替代的领先地位和独特传统。

依托独特城市文化精神的综合影响,上海电影曾经诞生过《渔光曲》《十字街头》《马路天使》《一江春水向东流》《小城之春》等名作,享有“中国电影的摇篮”“海派电影”等美誉。

新中国成立以来,上海更是在美术片、译制片、军事片、彩色戏曲艺术片、体育题材彩色故事片、水墨动画片、彩色动画长片等方面开创了人们熟知的若干“第一部”,还创作了《渡江侦察记》《南昌起义》《城南旧事》《巴山夜雨》《牧马人》《天山传奇》《芙蓉镇》《小李和小李》《李双双》《咱们的退伍兵》《生死抉择》《紧急迫降》《高考1977》《康定情歌》等佳作。

这些非凡业绩合力造就了上海电影的开放性、创新性、多元性和大众性等复合型品格。进入新时代以来,改制后的上海电影立足于上海城市发展定位,自觉传承上述复合型品格传统,走出了一条既展现上海电影

传统又拓展新时代新文化使命的继续往来的电影发展新路。

在重大主题创作中形塑现代革命“斯文”

在重大主题创作中描绘20世纪中国革命史风云,形塑中国现代革命“斯文”气象,是新时代上海电影的一个突出特征。

《攀登者》以影像方式再现中国登山队员在1960和1975年两次登顶珠穆朗玛峰的真实经历,赞扬登山队员克服个人和家庭困难、为国家使命而前赴后继的英雄主义气概和实事求是的科学精神。《1921》重述毛泽东等热血青年在上海创建中国共产党、为中华民族现代史未来而不懈奋斗的感人故事,凸显出这群爱国青年开创中国的现代化未来的非凡勇气和豪情壮志。《望道》聚焦于陈望道早年翻译《共产党宣言》第一个中文全译本的科学精神。《1921》重述毛泽东等热血青年在上海创建中国共产党、为中华民族现代史未来而不懈奋斗的感人故事,凸显出这群爱国青年开创中国的现代化未来的非凡勇气和豪情壮志。《望道》聚焦于陈望道早年翻译《共产党宣言》第一个中文全译本的科学精神。《万里归途》以我国外交人员利

比亚撤侨事件为原型,开拓出宣传中国形象的新门径。《长空之王》讲述雷宇和张挺等试飞员圆满完成新型尖端战机型飞任务的经历,展现新一代空军军人的英雄主义风采。

这批上海电影不仅顺利完成重大主题电影创作任务,而且借此在刻画中国现代革命的文化风采即革命“斯文”方面迈出坚实步伐。它们以感人的影像系统宣告,源远流长的中华文明史在中国古典“斯文”衰败后已经和正在诞生其新的现代革命“斯文”。

为当代现实题材创作树立新标杆

新时代上海电影以现实主义精神和浪漫主义情怀面对当代现实题材创作,又取得令人惊艳的社会效果。

《我不是药神》堪称树立起该领域现实主义精神传承的新标杆,创造出社会效益和经济效益双丰收的国产片观影效果奇迹。而这种奇迹随后在表现深圳文化精神的《奇迹·笨小孩》中得到延续和拓展。《七月与安生》把两个闺蜜间的友谊和爱情故事讲述得曲折委婉而又动人心弦,其细腻的叙事技巧赢得赞誉。《地久天长》讲述两个共患难的普通家庭之间发生的意外死亡事故和随后绵长的恩怨纠缠,先后获取中国电影金鸡奖、柏林国际电影节奖和亚洲电影节奖等奖项。《山河故人》中人物的变迁轨迹,折射出当代中国社会个体和家族的共同命运和心理症结。

还有一批影片以鲜明的纪实性风格描摹普通老年、少年或残障人群的日常生活窘况,呈现他们不甘屈服于命运束缚的顽强生存勇气和浓郁的相互关怀之情:《我的姐姐》以弟弟安子恒为视角,塑造了姐姐的独立自强而又责任担当的丰富而感人性格;《吉祥如意》以导演纪实风格与局部虚构重组的交织中,再现当代普通家庭成成员患病波及全家的生活难题和朝向未来的坚韧奋斗精神;《我爱你!》呼吁关注老年群体的生存境遇及其情感需求,张扬了纯真情感在当代生活中的重要价值。《孤注一掷》取材于真实的电信诈骗案件,告诫观众克制贪欲而安心于平淡纯真的生活。

这些影片反映了上海电影对于普通民生的真诚关怀和对于观众权益的贴心守护。

历史题材片和武侠片风格独具

在历史题材片及武侠片创作上,上海电影也形成了自身特色。

《上海市电影高质量发展三年行动计划(2024—2026)》(以下简称《三年行动计划》)将于今天正式发布。

时值人民城市重要理念提出五周年,《三年行动计划》紧紧围绕“人民城市人民建、人民城市为人民”,把为人民谋幸福、让生活更美好贯彻落实到上海电影工作各方面,明确将上海建设成为“全球影视创制中心”的目标,以电影的高质量发展助力习近平文化思想最佳实践地建设,为中国电影、世界电影贡献上海力量。

本版刊发三篇专家文章,为上海打造“电影之城”建言献策。

——编者

本届上影节,浓缩了排片精华的市观影手册重新与影迷见面。
本报记者 叶辰亮摄

迈向电影产业高地的战略与路径

郑扬

从产业视角来看,上海电影产业在集群规模、技术先进性及人才建设方面均处于全国领先地位。因此,从产业视角审视《上海市电影高质量发展三年行动计划(2024—2026)》(以下简称《三年行动计划》),对于明确基础设施建设和行动目标与方向具有至关重要的意义和作用。

《三年行动计划》旨在弘扬城市精神,打造电影之城,这不仅有助于巩固和提升上海在全球电影市场中的地位,还将推动城市文化与经济的协调发展,促进上海在国际舞台上展现更强大的竞争力和影响力。

产业智慧之城:全球影视创制中心的战略定位

上海拥有国内最为悠久的历史 and 坚实的产业基础,承担着将城市建设成为全球影视创制中心的重大历史使命。2017年底发布的《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》(简称“文创50条”)将影视产业定位为上海文化创意产业发展的重点,旨在激发中国电影产业发展的新动能,旨在激发中国电影产业发展的新动能,旨在激发中国电影产业发展的新动能。

自政策发布以来,上海电影产业已覆盖了从影视前期拍摄到后期制作,从人才培养到资金投资的各个环节,形成了一条完善的产业链。《三年行动计划》的发布,在此基础上具有更强的时代意义和实际意义,其目标是以新质生产力打造发展新优势,打造“电影之城”。

一方面,面对产业变革,整个电影产业在人工智能和数字影像生成技术

的推动下正经历重组。在这一环境下,不仅需要满足新的产品供应需求,还需将现有的产业规模融入新框架。另一方面,国际影视产业的人工智能转型也在进行中,上海如何将其庞大的产业基础嵌入全球供应链,不仅将体现中国气派与中国品格,而且必须挑战在这一领域成为引领者。

因此,面对全球竞争和数字转型的双重挑战,上海电影产业的未来发展需要进一步强化创新能力和市场拓展。通过强化自主创新能力和市场拓展,促进上海在国际舞台上展现更强大的竞争力和影响力。

技术未来之城:高科技赋能电影产业的革新

数字影像、虚拟现实、增强现实以及人工智能等技术的应用,已经开始改变传统的影视制作流程和观影体验。上海作为中国科技研发的前沿地区,拥有发展高科技影视产业的独特优势。特别是在高清摄影技术、三维动画技术和互动技术的应用方面,上海已经形成了一定的技术积累和行业领导地位。在影视高科技领域的领先地位正是“电影之城”建设的内在要求。

上海科技影都的进一步升级是推动上海电影产业能效提升的关键与枢纽。如今,上海科技影都元宇宙创制基地是松江区首个元宇宙创制基地,致力于推动影视制作的创新。上海的首个元宇宙引擎创新中心作为上海首

个投入使用的虚拟引擎虚拟制片影棚,广泛应用于影视制作、建筑设计、游戏开发等领域。此外,上海还拥有4个高科技摄影棚和1个全国首家全钢结构的水下摄影棚。该水下摄影棚是目前上海规模最大的水下拍摄基地,池体全钢结构,池深5米,水容量达到486吨,为各种水下拍摄需求提供了设施保障。

提出《三年行动计划》,其目的之一就是推动上海电影产业向更高层次的技术化、智能化迈进。目前,上海的技术主要是集中在制片技术的领域,但是在电影发行的算法工程、智能发行、虚拟制作,以及电影放映的高科技领域如超高清放映、沉浸式体验、互动电影等新技术领域还有所不足。因此,必须大力引进和培养相关人才,提升上海电影产业在这些前沿领域的技术水平,以实现更高效、更精准的电影创作、发行和放映流程。

教育一流之城:塑造未来影视领袖

上海具有悠久的电影教育传统。20世纪60年代,上海创办了上海电影专科学校,该校培养的人才成为了80至90年代上海电影的中坚力量。目前,上海的电影教育形成了以上海戏剧学院和上海大学等若干高校为引领、十数所高校为支撑、中小学电影教育为基石的格局。上海教育发展基金会每年持续支持影视教育的投入,使得上海的高等影视教育具备了一定的基础和优势。在教育部的第五轮学科评估中,上海有两所高校超过了“A”级水平。“上海出品”的电影市

《无间西东》以清华大学在抗战年代西迁昆明办学过程以及其后人物故事延伸为原型,以几位青年大学生在抗战年代以及新中国等不同时期的选择和奋斗为线索,表达遵循己心、独立自主、民族大义等价值理念的当代价值。

《无名》以谍战片特有的悬念、伏笔和闪回等手法,讲述20世纪40年代上海“孤岛”时期,中共地下党员与日本特务斗智斗勇的故事,颂扬了英雄主义精神。

《叶问3》和《叶问4》系列先后叙述叶问在香港开馆授徒和带病前往美国为儿子求学奔走的故事,弘扬中华武术及其携带的人生价值现在当代生活世界的

影响力。

《绣春刀·修罗战场》讲述明代北镇抚司锦衣卫沈炼中奸计而身陷阴谋,同锦衣卫成员袁崇焕和少女北斋等协力查探真相,由此展开正义与邪恶的较量。

这些影片通过重构现代和古代历史中的隐秘细节和人物微妙心理,为观众理解当代社会生活打造出可资借鉴的镜象。

“中国动画电影学派”的持续领跑者

上海动画电影曾有“中国动画电影学派”或“中国动画学派”创立者的美名,而这种美名在新时代通过一批动画历史片新作而得到延续。

《白蛇2:青蛇劫起》和《新神榜·杨戬》以动画方式分别叙述传说故事相比,《长安三万里》以中华文明史上高峰时段盛唐诗人李白、杜甫和高适等的交游故事为原型去展开想象力,以新颖的动画人物、建筑、场景等造型为表现手段,在虚实交融的叙事构架中抒发了李白为代表的盛唐诗人群体纵情追求个性自由、崇尚想象力、期盼为社稷建功立业等豪情逸兴,其间引用的数十首唐诗唤起了各个年龄段观众的高度共情。这样一部动画历史片的成功,再次提醒人们如下事实:上海电影仍然是“中国动画学派”的持续领跑者。

上海电影在新时代的成就远非如此简略描述所能涵盖,只能挂一漏万了。但由此可以看到,上海电影已经和正在将自身的开创性、创新性、多元性和大众性等复合型品格予以传承和弘扬,向新时代观众释放独特的美学品质和朝向未来的进取气象。期待上海电影能够永葆“长似少年时”的青春风采,以“前行若无山”的豪迈气概,锐意开拓奋进,瞄准中国电影的强国建设目标而率先攀登和垂范!

(作者为中国文联主席团委员兼中国文艺评论家协会副主席)