

第二十六届上海国际电影节科幻电影周开幕, AI创制生态中心等一批重点项目发布

上海科技影都加快构建影视全产业链生态圈

■本报记者 卫中

中国电影产业正迈向充满无限想象与科技魅力的新纪元。第二十六届上海国际电影节科幻电影周活动暨上海科技影都发布会昨天在上海松江举行。

经过数年坚持不懈的努力,上海科技影都集聚了长三角国际影视产业园、上海(车墩)高科技影视基地等一批重点项目,推出了电影《奇迹·笨小孩》《孤注一掷》、电视剧《繁花》《超越》等一批“上海文化”品牌的精品力作,品牌效应、集聚度、辨识度和影响力逐年攀升。上海科技影都作为上海建设全球影视创制中心的一号工程,正在为发展影视工业化和影视现代化的“上海样本”提供鲜活、更生动的实践范例。

松江区委常委、宣传部部长顾建斌在会上对上海科技影都进行推介,从核心区建设迈向新纪元、产业集群日益壮阔、营商环境持续优化、品牌影响力显著增强四个方面介绍了上海科技影都的建设和发展。目前,上海松江已拥有20个影视专业拍摄基地及专业影棚,45个特色影视取景点,8000余家影视企业聚集于此,计划在全区范围内形成“双核驱动、四片联动、八点带动”的发展格局,打造行业领先的科技影视产业集聚中心和面向全球的中外影视文化交流之窗。

为了进一步理顺影视人才服务工作机制,上海科技影都围绕影视人才需求,打造了“上海科技影都影视人才之家”品牌,为在松江发展的影视人才提供政策咨询、信息推送等个性化基础服务,及公租房、剧组个性化接待等住宿类特色服务,确保人才引得进、留得住、用得好。开幕式上,派米雷·LINK 新界未来社区、上海科技影都规划展示厅等8家企业获得授牌。

人工智能青年科学家、AIGC数字化内

电影《冰川时代》剧照。

容生成领域专家戴勃以《勇闯 AIGC 与电影的“冰川时代”》为题进行演讲。从电影《冰川时代》出发,戴勃讲述了电影艺术与计算机科学的深度融合如何深刻影响了当今的电影类型和电影制作系统。结合自己的科研经历,戴勃也对 AI 如何更加高效全面地助力电影产业链发展提出了独特的见解。导演、编剧、监制黄建新,监制、编剧王红卫,电影美术指导霍廷霄,科幻作家王晋康纷纷上台,就当下科幻创作状态的感受进行分享。业界人士认为,要抓住 AIGC 所带来的机遇和挑战,共同构建未来的数字化内容生产方式。

昨天下午,科幻电影周还举行了上海科技影都重点项目和科幻文学 IP 影视项目推介活动。据悉,上海科技影都顺应影视产业在人工智能、云计算与大数据、新

兴视听等影像技术及微短剧等新兴业态的发展趋势,推出了一系列服务类平台项目。其中,上海科技影都 AI 创制生态中心,以“算力池+影视应用场景(基地)”相结合的模式,打造上海科技影都在 AIGC 领域的权威公共服务平台;上影 HI 制作一站式服务平台,是上影把影视乐园、吴淞基地、上影技术厂等资源整合的一站式拍摄服务平台;“短猫”智能宣发平台,是一个集政策发布、产业信息、版权交易等功能于一体的综合性服务平台;可信数字人认证及管理平台,是以区块链技术和分布式数字身份技术为基石,推动数字人技术的研发和推广的平台;上海科技影都国际短剧出海研究中心,是仓城国家文化出口基地联合华策长三角国际影视产业园、马来西亚电影工会、中加影

展联盟等多家单位,打造的服务于跨国短剧制作和推广的实践平台;“影视版权城市客厅”线上平台,是一个专门开发的具有“确权登记+监测维权+孵化开发+交易分发”功能的线上一站式版权服务平台,这些项目的推出将进一步助力上海科技影都的创新发展和产业升级。

在科幻文学 IP 影视项目推介环节,共推介了包括《异域》《麦浪》《穿越土星环》《止水》《在北方》等颇具改编价值的科幻文学 IP,同时还推介了《群星闪耀时》《法朗索尔》《比如父子》《梦之海》《教室外面很危险》等科幻影视项目,旨在挖掘年轻科幻作者,推介最具改编潜力的科幻文学作品,推动和促进优秀科幻 IP 的转化,为科幻作家和电影人的联手搭建更好的交流平台。

上海国际电影节“未来影院”单元为观众打造沉浸式观影新体验

未来已来,电影院开启全感之旅

■本报记者 姜方

6200 张门票已全部约满,还在陆续加场——2024 上海国际电影节“未来影院”单元吸引力爆表。26 部来自海内外的沉浸式体验佳作,包括五部全球首映、五部亚洲首映和六部中国首映。观众可以在这里以第一视角深入光影编织的叙事迷宫,身临其境地开启超越想象的全感之旅。

进入普照金融广场·PUSH 艺术中心,一个影像与科技融合的奇妙世界映入眼帘。佩戴头显设备的观者或化身为主角,率领一支交响乐团奏响维瓦尔第的音乐,或置身于《隐秘的奏鸣》参加一场盛大的秦王加冕仪式,或在 1:1 还原的“赛车模拟器”中感受真实赛道的风驰电掣……昨天,学者、年轻电影人及技术类相关专家共聚“未来影院”,从创意开发、艺术创作和学术研究等不同视角,共同探讨科技以及 AI 对未来影像发展路径产生的作用。

场馆中的设备扫描墙面上的海报,《小机器人艾德》跃出纸面开始游走,将定格动画和虚拟现实相结合的技术,已然令人感到新奇。而这仅仅只是“开胃菜”,从增强现实(AR)、虚拟现实(VR)到混合现实(MR)、扩展现实(XR),展区中还有更多创新技术打造的作品,为观者开启每一帧画面都栩栩如生、触手可及的影像世界——

B 区汇集 12 部类型丰富的作品,观众们戴上 AR、MR 眼镜,就可以一键步入虚拟空间:在《气流》中 360 度全景沉浸式感受气流的运动;在《上坠》里看一场爱情喜剧;在《自我几何》里以第一视角跟随主角游览画廊,在与主人互动的同时重新发现和了解自己。

在 C 区的 VR 音乐现场,身处舞台之下,耳畔音乐奏响,眼睛和精神却能触及辽阔沙漠、繁华城市、森林大海,这场 VR 音

乐会带来的不只是新奇感受,更是现实与虚拟、视觉和听觉的共舞。观众还可以在虚拟现实体验《合奏》中,化身一位指挥家,站在交响乐团的指挥台上挑选乐曲、乐器,探索古典音乐的语言;或是在《种子指挥家》里拥有用音乐治愈枯萎花园的能力,通过双手的舞动,近距离参与一朵花的盛开。

3 号厅的《来自大湾区》展示粤港澳不同艺术家的个人故事,讲述中国非物质文化遗产传承面临的挑战和艺术家们所作出的努力。这款作品以多人互动方式呈现,结合多种三维扫描技术(红外/NeRF)、8K 360 度和 180 度拍摄技术,拓展了纪录片讲述故事的界限。B 区的单人交互 VR 作品《沉香》灵感源自流传数百年的感人神话故事《沉香劈山救母》。体验者扮演来世神明的角色,一路与四大天王斗智斗勇,帮助沉香完成自己的使命。

还有更多作品诉说中华文化千年文脉,它们或以数字还原应县木塔、悬空寺、

佛寺的精妙结构和历史传奇,为观众带来时空交织的美学体验,或聚焦尘封千年的莫高窟藏经洞,大规模的经卷汇聚于此,经卷封存背后隐藏的秘密进一步彰显了这座伟大古迹的传奇。现代技术重新阐释传统文化,将古老的文化瑰宝以全新方式呈现,在科技的辅助下传达千年文明的深厚魅力。

从历史上看,上海这座城市曾诞生过不少“未来影院”。比如 1962 年,东湖电影院上映了国内第一部彩色立体电影《魔术师的奇遇》,当时最时髦的事情莫过于戴着红蓝两色的镜片前往电影院体验这部影片。斗转星移,今天的上海放眼产业发展新格局,运用一系列数字影视前沿技术打造的“未来影院”,不仅为观众们带来虚实联动的全新体验,也是对数字文化产业未来发展趋势的探索和实践。这座城市一如既往地走在创新的最前沿,也让人更加期待当传统文化与最新科技结合,将会在未来碰撞出怎样令人意想不到的可能。

■片场·视线

《神秘的 X》让克里斯滕森从电影史的课本进入普通观众视野

这个丹麦大师最早提出了“作者导演论”

■本报记者 柳青

上海国际电影节“影史推荐”单元的展映影片大多可看性极强,首映于 1914 年的《神秘的 X》,让今天的观众看到 110 年前北欧电影已然成熟的叙事,它出现在上海的影院里,也让导演本杰明·克里斯滕森从电影史的课本进入普通观众的视野——默片时期,他的个人风格影响了早期北欧电影的美学风貌,成为后来被视为丹麦电影“一代宗师”的德莱叶在年轻时的艺术导师。早在 1919 年,欧洲和好莱坞的电影叙事体系初现成型时,克里斯滕森提出电影导演工作的本质是“用影像写作”,这是电影行业内最早出现的“作者导演论”。

克里斯滕森入行时是歌剧演员,因为身体疾病导致的发声问题,他不得不转行话剧,继而一度离开戏剧界,直到 1912 年,丹麦电影业兴起,不需要“发声”的电影表演让他重拾演员身份,但这时他的兴趣更多地转向导演工作。《神秘的 X》是他导演的第一部长片,同时他身兼编剧和主演。技惊四座的女处女作长片,但很少能像《神秘的 X》这样,在拍摄技巧、剪辑思路和艺术指导这些专业层面,给欧洲电影业带来革命性的影响。

大部分电影尚在琢磨“活人画片”的奇观,“类型片”的概念只朦胧有个轮廓,在这样的行业大环境中,《神秘的 X》演出了卖座的娱乐电影能够胜任复杂的故事。克

里斯滕森融合了“情感伦理”和“谍战悬疑”两种类型叙事,上流社会的婚外恋和军政大事的间谍案平行进展,一对夫妻,妻子被误会出轨,丈夫被误判叛国,他们既是被紧密联系在一起的爱人,也是彼此的镜像。带着今天的“事后之明”来看,克里斯滕森剧作里的性别意识和男性自嘲精神简直领先世界一百年。男主角之间,丈夫始终是糊涂的,被动的,为了可笑的“男人尊严”,宁可被军事法庭处决也不愿面对“妻子可能移情别恋”,宁死不能“戴绿帽”;女主角虽然有情感受反常的动摇,但性命攸关时,她和孩子都是积极行动,拨乱反正的人,到头来,男人和世界靠女人和孩子来拯救。

高潮起伏的情节让《神秘的 X》足够好看,在它首映时毫无悬念地成为当年的卖座影片,而它电影史留名,在于导演拍摄时对光影的创造性运用,用影像成就登峰造极的美。在克里斯滕森之前,同时代没有导演意识到,“光”是一部电影里至关重要的角色。他破除了“画面必须被看清”这个刻板印象,大胆尝试逆光拍摄,反派角色暴露的那场戏,接头的间谍策马前往磨坊,北冰夏日的黄昏时刻,观众和镜头同在逆光的位置,看到骑马的人影出现在地平线上,森林、草坡和高处的磨坊形成了一幅轮廓清晰的剪影图,也就是在这黑白分明的剪影上,观众看到磨坊变成了一个巨大的 X,暗示着这个场所就是至关重要的“神秘的 X”。

当镜头转向室内,户外的白夜微光勾勒出花窗的细节,而通敌的间谍藏在书橱投下的暗影里,随着镜头慢慢接近,他靠近台灯,男二号侧脸的样貌才入画,这段镜头的推移仿佛一双寻找真相的眼睛,在黑暗中找到并识别出那个隐藏最深的间谍。在整部电影里,开灯和移灯的细节屡次出现,“光”的元素在剧情、美学和技术三个层面参与了电影,在克里斯滕森之前,导演们在拍摄中默认只用自然光,自《神秘的 X》之后,人工光源的使用以及光的元素进入画面、进入叙事,成为电影界的专业共识。

在《神秘的 X》和《复仇之夜》接连两部电影的成功后,1919 年,克里斯滕森通过报纸专访和他人撰写的导演阐述,提出了“导演的工作是用影像写作”这个惊动全行业的观念。他认为,电影的编剧和导演不应该被分割,一部电影的剧本和执导是同步进展的,“当我构思一部电影时,我的起点是画面,我的剧本是由画面组织而成的,而不是在导演的过程中从文字翻译成画面。”为此,他得出这个结论:一部电影的创作者必须既是编剧又是导演,电影创作的本质是制造画面,电影的叙述是用画面完成的写作。

提出这番观点后,他用近三年的时间拍出他一生中最重要的作品《女巫》。《女巫》首映是 1922 年,在这一年,弗拉哈迪拍出了《北方的纳努克》,但“纪录片”这个概

念尚未深入电影业,此时距离维尔托夫拍出《持摄影机的人》还有七年,比起克里斯·马克提倡“散文电影”,更是早了 30 年。简单概括《女巫》,克里斯滕森结合史料以及演示“真人扮演历史记录场景”,回顾了中世纪欧洲大范围的逐巫、猎巫和宗教审判,当然,这里的“巫”都是女巫。克里斯滕森从正史中发现,继而用摄影棚拍摄的方式再现了这些匪夷所思的情境,他解释说,这绝非为了制造骇人的奇观,而是寻找存在于欧洲文化血脉里的黑暗的秘密,试图解答为何文明社会的行进伴随着集体的偏执和狂热。同时代的大部分电影还在摸索“故事会”时,他翻阅过情片的篇章,走到了后来文达们探索的领地:把电影当作思辨的论文。《女巫》的激进不仅表现为电影形式的先锋,导演表达的底层逻辑是极为挑衅的,他认为中世纪是 20 世纪的镜面:“中世纪的男人们面对他们不能控制的女性,就宣判她们是女巫,用酷刑折磨她们。你们以为时代进步了,女巫是个进入历史的观念?不是的,20 世纪的男人们想要控制并消灭女人时,他们会把她们诊断成疯子。疯女人就是我们时代的女巫。”这段惊世骇俗的言论很快被淹没在世俗的喧嚣中,直到半个多世纪后,吉尔伯特和苏珊·古芭出版被视为女性主义破晓之作的《阁楼上的疯女人》。

而克里斯滕森和《女巫》都被遗忘太久,以至于这位导演和他的代表作在今天都成了电影史里“神秘的 X”。

舞剧电影《永不消逝的电波》今公映

「影舞融合」为红色经典注入新质审美

■本报记者 宣晶

上海出品的舞剧电影《永不消逝的电波》今天登陆全国艺联各大影院。影片把“红色电波”故事的美学魅力融入光影艺术,通过舞者精湛的演绎,在银幕上绘制波澜壮阔的红色画卷,为观众带来前所未有的观影体验。

“经典作品值得一代代艺术家重新诠释和演绎。这部影片在镜头语言和影像展现上具有创造性突破,既不失舞剧原有风味,又呈现了电影的当代艺术风格。”中国文联副主席、上海市文联主席奚美娟指出,艺术表达的创新与原作的保护,以及当代年轻人对经典重现的接受度,都是值得探讨的课题。

适逢新中国成立 75 周年之际,舞剧电影《永不消逝的电波》用电影工作者的诚意雕刻一座纪念碑。“我们之所以如此热爱‘电波’这个故事,在不同时代一再再用艺术的方式来表达,正是因为故事本身传递出了人类的大爱和共同情感。”上海大学海派文化研究中心主任陈东回忆了“电波”的创作过程。“我们不能忘记了这个国家、这座城市而牺牲的烈士,要感谢前辈们。”

有学者称,舞剧电影《永不消逝的电波》是中国影史上突出的存在,可以成为海派文化里程碑式的作品。“世界名城都有自己的代表电影,上海也在寻找有电影气质的影像来讲述这座城市,《电波》可以成为其中的代表。”上海戏剧学院副院长夏伟表示,这部作品具备了立足当下回望历史、展望未来的进取精神。“影片结尾,两位主演王佳俊和朱洁静出现在新时代上海的重要文化地标,一轮红日喷薄而出,显示上海青年文艺工作者的文化自信。我们将新时代的社会实践转化为史诗般的超级电影。”

“舞剧电影《永不消逝的电波》风格非常独特。它有真实历史的影像,有实景的拍摄,有舞台的拍摄,还有舞台与观众的交流——这是一种建立在混杂基础上的新创造。”中国电影评论学会会长饶曙光认为,创作出更多的有创新力和表意力的作品。”

人间烟火气、人性平凡味,最有影像魅力。“这部舞剧电影最大的特点是让观众看到了革命者人性的深度、情感的丰富性。他们不是概念的、符号的英雄。”著名文艺评论家毛时安说,“革命历史题材作品中应当注入新质审美的要素,满足今天的大众审美需求。”

“这部作品不仅是舞台精品的高级转化,也是红色 IP 的创新突破。”上海市文艺评论家协会主席郑逸文表示,青年舞蹈家的表演与电影的融合度极高,“朱洁静第一次发声是哭,哭声持续了很长时间。这种喷涌而出的离别感一直贯通到‘同志们,永别了’的画外音,最后引出‘江山如你所愿’的舞蹈段落。整部电影的崇高感不言而喻。”

红色是申城文艺创作的厚重底色。近年来,上海推出了《永不消逝的电波》《千里江山图》等原创佳作,浓墨重彩地讲述永不褪色的历史。“‘电波’本身就包含了‘密码’解读的意味,因此我们对它的诠释,今天不是结束,也不是尾声。”上海市文联副主席、上海市作协副主席孙甘露认为,舞剧电影并非单一层面的叙事,而是多重文本的解码。“它的价值就在于不断讲述、重塑,把这段历史一代代传递下去。”