

◀青岛东方影都影视产业园2号影棚是《流浪地球》太空舱置景地。

▶东方影都的仿古建筑群拍摄地。

11月1日至4日,2023年中国金鸡百花电影节将在厦门举办,电影节的重头戏——第36届中国电影金鸡奖颁奖典礼将现场揭晓最佳故事片、评委会特别奖、最佳编剧、最佳导演、最佳导演处女作、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角等20个奖项的归属。

作为国内电影界最具权威性的奖项之一,金鸡奖与影迷投票选出的百花奖、文化部门选出的华表奖不同,它是由电影人、电影评论家评出。相较于金鼎奖、天坛奖等奖项,金鸡奖的权威性、专业度和影响力更具优势,它记录了国产电影的发展全过程,也是中国电影人艺术成就的最高褒奖之一。

在去年6月上线的《地球最后的导演》里,贾樟柯借角色之口发出感慨:“感谢大家,与我们一起了解电影这一门夕阳艺术。”随着短视频平台成为大众影音娱乐的优先模式,电影遭遇深度冲击,不仅影迷被迅速分流,甚至连电影题材、创作手法也深受短视频的影响。在今年暑期档票房突破206亿、创下有史以来最佳成绩的大背景下,电影投资氛围仍然审慎,电影行业对大型项目也持保守态度。这一“夕阳艺术”急需年轻人提振行业信心,在展示电影产业成就的同时揭示未来发展的“朝气”“景气”和“士气”。

“建成世界电影强国的重担,落在了年轻一代电影人的肩上。”在8月举行的长春电影节现场,中宣部电影局常务副局长长毛羽向电影人发出了号召。纵览2023年金鸡奖的提名名单,国产电影“新力量”占据了名单的主流,充分反映了金鸡奖的奖掖立场。

讲好中国故事,做强电影产业基础。2023年金鸡奖,既是回顾电影行业走出绝地反弹行情的管窥渠道,也是锚定未来发展方向的决定性瞬间。

本版摄影 王雷

电影乃至整个电影工业的延伸——在片场一帧帧拍摄,在影院一幕幕发生的。电影奖是下一个郭帆、下一部《封神》、下一个票房神话都是

请金鸡奖定夺

□青岛日报·观海新闻首席记者 米荆玉

上一个“夕阳时刻”

中国电影上一次与“夕阳”发生联系,还是在冯小刚时代。2008年,冯小刚宣传《非诚勿扰》时表示:“10年前,我拍《甲方乙方》的时候,3000万就是票房冠军;现在,一个亿连前5名都挤不进去。我感受到中国电影从夕阳产业变成朝阳产业的转变,而且,这个电影一路在走上坡,我既是这个阶段的受益者,同时也是形成这样一个局面的推动者。”

世易时移。现在的电影票房,不要说一个亿,《坚如磐石》的国庆档票房8.8亿都被认为不如预期。进入高票房时期的电影产业,对应的是8万多块银幕、全球第一的电影产业规模。冯小刚所说的“夕阳——朝阳”时刻,指的是国产电影往类型化方向的改弦更张,冯氏电影也成为类型片时代最具代表性的品类之一;而当下语境的“夕阳——朝阳”,指的是电影生产模式从“工地化”向“工业化”的革新。见证了《封神》在今年暑期档口碑逆转、票房逆转、宣发态势逆转的过程,“电影工业化”的重要性显露无遗。

2023年金鸡奖最佳故事片的提名名单里,《封神第一部》《流浪地球2》作为电影工业化探索的“代表作”位列其中。回顾上述两部电影的创作过程,主创团队充分展现了电影拍摄标准化、模块化和流程化的优势,拍摄团队的运作规模超过万人。“电影工业化”落地后,导演可以提前三年知道自己将在某月某日拍某一个镜头,片方可以提前两年发布影片的上映档期,这一点在《流浪地球2》里得到了体现。

通俗地说,“电影工业化”把导演从烤冷面的个体户变成了做麦当劳的“流水线”商家,这必然消解导演创作的部分独创性。

从2023年金鸡奖的提名电影看,豆瓣评分普遍不高。一方面,是因为当下电影观影主体下沉

至二三线城市的影迷,他们的口味显然与影评人评分迥然不同;另一方面,工业化天然地集约和限制了创作者的“自由发挥”,比如说,宁浩导演在拍摄《疯狂的外星人》时改掉了“临时更改拍摄计划”的创作习惯,因为制片主任清楚地告知:“导演别改,改了,你今天就损失58.7万元。”

新生代联袂而来

从2013年到2019年,国家电影局先后派出16批213人次前往好莱坞,按照导演、编剧、动画、制片管理、演员经纪等门类开展学习交流,其中,宁浩、吴京、管虎、陈思诚、郭帆、韩延、路阳、大鹏、文牧野等已是当下国产电影的中坚力量。

在2023年金鸡奖的提名名单中,乌尔善、程耳、赵霁等导演以及编剧冉甲男都位列赴好莱坞学习交流的名单中,《流浪地球》《长空之王》《奇迹·笨小孩》《热烈》《万里归途》《封神第一部》《无名》等作品也是这16批学员的代表作。

联袂而来的电影新生代力量,促进了新主流电影的迅速成熟。“新主流电影”深化了主流价值观,传统文化与中国精神成为影片的精神支点,从上一届金鸡奖的《长津湖》《我和我的父辈》到本届金鸡奖的《中国乒乓之绝地反击》《长安三万里》,“新主流电影”的类型不断丰富,优秀电影作品反哺电影类型,像是《长安三万里》创造性地结合了国学、动画与大历史,为“新主流电影”拓宽了艺术边界。

“新主流电影”对实力派影星的提携,也深刻体现在金鸡奖上。“流量明星”全面隐去,实力派影星占据最佳男主角、女主角提名的主流,2023年金鸡奖的候选“影帝”包括黄渤(《学爸》)、杨皓宇(《宇宙探索编辑部》)、宋阳(《回西藏》)等演技派,闫妮(《最后的真相》)、何赛飞(《追月》)、惠英红(《我爱你!》)等候选“影后”也是年龄“40+”女演员。当然,

金鸡奖的示范作用也让易烊千玺(《奇迹·笨小孩》)、王一博(《无名》)等年轻的人气演员陆续投入到严肃主题电影中,获得“新主流”的认可。

城市与电影的深度关联

如何通过电影基金、精品扶持等方式打造城市电影品牌?金鸡奖的提名名单是各个城市的角力场。

2023年金鸡奖的提名名单显示,上海出品的9部电影获得了26项提名。“上海出品”光影夺目,既有以沪语对白为特色的《爱情神话》,有王家卫花费七年打磨的电影《繁花》,也有全面体现电影主流城市的各种类型大片。

本届金鸡奖提名的9部电影类型各异,包括《无名》《长空之王》这样的大投资电影,也有《长安三万里》这样的现象级动画片,《万里归途》这样的2022年国庆档冠军作品。而“上海出品”的《永安镇故事集》在文艺片领域一枝独秀,《保你平安》《我爱你!》的口碑也是不错。

细心的影迷会发现,影片片尾字幕隐藏了各个城市的电影雄心,《长空之王》跻身“促进上海电影发展专项资金”2020年度资助行列,《莫斯科行动》得到了北京宣传文化引导基金扶持,讲述深圳人打拼传奇的《奇迹·笨小孩》得到了深圳原创文艺精品“攀登”工程支持。青岛影视基地拍摄、出品的《封神第一部》《流浪地球2》等4部电影在本届金鸡奖也获得19项提名。

电影奖是电影乃至整个电影工业的延伸。期待金鸡奖,并非是对一场精彩的颁奖礼的期待,而是对奖项背后的电影产业发展趋势的期待。下一个郭帆、下一部《封神》、下一个票房神话都是在片场一帧帧拍摄,在影院一幕幕发生的。

国产片的下一轮惊喜何在?请影迷示下,请金鸡奖定夺。

■东方影都鸟瞰。

龙到底怎么飞

——专访《封神第一部》

概念设计师徐天华

□青岛日报·观海新闻首席记者 米荆玉

在《封神第一部》获得的金鸡奖9项提名里,包含最佳影片、最佳导演等焦点奖项,也包含最佳美术、最佳摄影、最佳录音、最佳剪辑等多个工业部门奖项。《封神第一部》对国产电影的开创性工作,在于它首次引入“概念设计”的理念,将好莱坞电影中占有重要位置的概念设计师植入国产电影的“工位”里。

对于国产电影来说,概念设计由早期的美术设计发展而来。比如说,《封神》里的各种神怪考验着设计师的想象力:九尾狐是什么造型?雷震子如何呈现?墨麒麟如何体现中国美学?昆仑山应该是水墨美感,还是油画质感?概念设计师将影迷“心中有而眼里无”的角色呈现在影像里。

担任《封神第一部》概念设计的徐天华在业内颇具影响力:他的天何言工作室担任《爱,死亡和机器人》第三季《糟糕之旅》和《虫群》的整体视觉设计,与大卫·芬奇、提姆·米勒等好莱坞著名导演联手,打造了星海巨蟹怪、外太空脑虫、兵虫等奇异生物。这位“85后”青岛籍艺术家是国内第一代概念设计师,在《寻龙诀》《封神》系列以及众多游戏

东方奇幻如何呈现

《封神第一部》中,东方奇幻的古典美学令影迷们叹服。人物造型、山河仙境美轮美奂,九尾狐、墨麒麟、饕餮等神兽更是解答了“神奇生物在哪里”的疑问。

对照好莱坞电影和国产奇幻电影,徐天华表示,二者关于神奇生物的概念设计大相径庭。“在东、西方的奇幻故事里都有龙的存在。龙这种神兽从商周开始是一种图腾符号,一直到明清,龙都属于装饰性的。好莱坞的特效师会问我:你们的龙是怎么飞的?在艾·泰勒导演的《权力的游戏》等剧集里,西方龙的身体存在一个合理的物理逻辑,可以和鸟一样扇动翅膀。而东方龙的身上

缠绕着一些像火焰一样的东西,那么,火焰与羽鳞怎么形成连接?在装饰画上,这些元素可以合理呈现,但放在真实的影视影像里就会存在大量的制作难点。”徐天华说。

概念设计师徐天华、视觉特效师四季是乌尔善导演在《封神》里最早开展前期设计的两位专家。在影片《寻龙诀》里,两人曾与乌尔善有过成功合作。乌尔善确定了《封神》的“永乐宫壁画”美学之后,徐天华的任务就是将写意的美感化为实体的美感。

“永乐宫壁画代表了宋代以后神仙绘画的最高水平。神仙绘画中有很多水陆画,画中的麒麟在天上飞,但麒麟的本身形态是一个走兽,怎么能在天上飞?”徐天华说,“在上世纪的影视剧里面,这种不长翅膀的神兽在天上飞,其实就是在天上走,或者就是踩在一朵云上往前移动,但在一个更真实的视效电影里,这种效果其实是奇怪的,这些都是制作数字生物的难点所在。”

《封神》上映后,观众看到墨麒麟动感又威武、鹿角、龙头、牛蹄的形象特点既切合神话设定,又

符合生物学的结构——每一个鳞片都是单独设计,随着《封神》续作的展开,墨麒麟、四不像等神奇坐骑将全面展现上天入地的本领。

好莱坞更看重逻辑

徐天华和他的天何言工作室是国内少有的参与国际化大制作概念设计的团队。徐天华从中感受到视觉流程体系是好莱坞导演的一种追求:在提姆·米勒执导的《虫群》里,如何展示人类与外星虫群接触时发现虫族繁衍、战斗、分化的奥秘;在大卫·芬奇执导的《糟糕之旅》里,如何呈现捕蟹人在跟星海蟹怪的搏斗中不断内讧,逐步暴露出人性之恶。

“事实上,芬奇和米勒两位导演并不看重美学,因为美国是个历史不长的国家,没有那种古典美学。另外,这两部电影偏向于科幻,导演的要求是将生物的逻辑设计清楚,达到它们在片子里的功能性。”徐天华举了《糟糕之旅》大蟹怪的例子,“大蟹怪是一个不可战胜的角色。整艘船在它的威胁之下才陷入了内斗。大蟹怪的外壳十分坚

硬,背后也有一根尾巴,后面无法靠近……导演对这个造型要求很高,需要观众在观影时能有视觉冲击和心理刺激。”

徐天华从小接触日本动漫、美国动画,从中央美术学院毕业后,他开始接触电影、游戏,一步步跻身国内最优秀的美学概念设计师行列。“概念设计可以服务制片人,制片人想要寻找投资,需要让人知道这个故事是什么模样,概念设计可以呈现出影片的构想;概念设计也可以服务导演,早期时,我们帮助探索影片风格,后期制作时,我们帮助制作绘制视效的三维呈现。”

《封神》系列电影让业界意识到了概念设计的不可或缺。“‘封神’是一个架空体系,写的是商周故事,成书又在明代,人物和故事不少来源于后世。”徐天华说,“从商代到明代,在如此漫长的时间里,它的美术、它的文化基因融入了不少中华文化的传承。”在《封神第一部》里,观众看到了商周的故事,元代的壁画、宋代的青绿山水和现代的影视技法,上下五千年的精华浓缩于此,《封神》系列实现了概念设计师与电影团队的完美合作。