

创造性转化 创新性发展@青岛这艺年

“青岛出品”闪耀金鸡奖舞台，中小成本电影实现突破——
金鸡奖，比青睞更深一度

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

11月16日晚间，第37届中国电影金鸡奖颁奖典礼暨2024年中国金鸡百花电影节闭幕式在厦门举行，“青岛出品”的中小成本电影实现新突破：

致十古(青岛)文化传播有限公司出品的电影《又是充满希望的一天》获得金鸡奖最佳中小成本故事片奖；青岛橙禾影视出品的《洛桑的家事》入围最佳中小成本故事片奖，女主角加华草入围“最佳女主角”；青岛东方影都拍摄、青岛联合出品的电影《731》作为开幕式三部推荐新片之一登上金鸡奖舞台，导演赵林山现场分享创作心得，该片预计将于明年7月31日上映。另一部在东方影都拍摄的吕剧电影《铁门关》入围“最佳戏曲电影”奖。

4部电影登上金鸡奖舞台，全面展示了从“青岛出品”到“青岛摄制”的作品阵列，体现了青岛深耕电影领域的成绩。

作为国内最具权威性的奖项之一，金鸡奖由电影人、电影评论家评出，其权威性、专业度和影响力都更具优势。金鸡奖伴随了国产电影的发展全过程，也是对中国电影人艺术成就的最高褒奖之一。在当下电影产业面临深刻转型的关口，本届金鸡奖显得尤为关键。一方面，新形态的电影产出正在显著加速，而中小成本电影越来越受到业界瞩目，以《出走的决心》《好东西》为代表的命题、新视角作品不断涌现，捍卫了一度被海量微短剧稀释的电影范式价值；另一方面，电影产品力迭代也在加速进行，影迷的评价与电影创作的互动越来越及时，如何为时代提供情绪价值同时保留电影人的理想主义色彩，是当下电影人应该思考的问题。

电影规模可大可小、制作服务“可盐可甜”。作为“世界电影之都”的青岛不止能创作科幻巨制、神话史诗，也能紧跟电影产业发展，为新生代电影提供优质创作环境和拍摄服务，成为电影领域的“隐形受益人”。

赵林山导演
新片《731》在青岛
完成拍摄。

青岛西海岸新区影视企业——致十古(青岛)文化传播有限公司出品的电影《又是充满希望的一天》获得第37届中国电影金鸡奖最佳中小成本故事片奖。

地点：厦门

青岛文化2024日志

记录

11月16日

青岛西海岸新区影视企业——致十古(青岛)文化传播有限公司出品的电影《又是充满希望的一天》获得第37届中国电影金鸡奖最佳中小成本故事片奖。

地点：厦门

11月17日

由青岛本土作家连谏同名小说改编的原创话剧《门第》在青岛首演。

地点：青岛大剧院

11月18日

与时舒卷——江晓辉 张海珍 赵志彬 宫鑫 王璐琦五人联展，岛城女画者们共计展出作品60余幅。

地点：山海志美术馆

11月19日

五四广场脱口秀“大笑喜剧”吐槽爆笑大会，这是为年轻人量身定做的脱口秀。

地点：青岛市市南区香港中路艾尚乐汀影城

11月20日

《回眸》——郑建华摄影作品展，从作者拍摄的新闻照片中选择百余幅展出。

地点：青岛市图书馆

11月21日

“大学百年”——私立青岛大学的因脉络文献展，回首百年来路，除了依然伫立在大海校园中的旧校舍，还有历史烟尘中的一张张面容。

地点：良友书坊

11月22日

可人如玉——范开玉画展，作品五彩斑斓，简单地看，却可以深刻地感受。作品有《世界名画与猫》系列、《裸女与猫》系列、《山水裸女》系列、《童趣》系列，作品融合古典与现代，贴近生活，妙趣横生。

地点：洛川家美术馆

11月23日

第八届全国架上连环画展览青岛巡展，以“新征程 新篇章”为主题，旨在展示连环画这一传统艺术形式在新时代焕发出来的新活力。

地点：青岛澜湾美术馆

11月24日

「万象·寤想」吴健、田卫双个展，艺术家们通过自己的作品为我们展现了一个充满希望和可能性的世界。

地点：海信艺术中心

11月25日

激扬飞扬——2024青岛市职工水彩画佳作展

地址：青岛工人美术馆

11月26日

闽越神韵——闽越国历史文化展

地点：青岛市博物馆

11月27日

静水深流——隋成林先生艺术文献展

地点：青岛市美术馆

11月28日

久仰了中国画(青岛馆)

地点：青岛万象城一期3楼南区L301

11月29日

2024星星市集(浪漫限定版)

地点：太平角青岛遇见米兰

11月30日

沉浸式海洋科学与幻想之旅舞台剧《海底两万里》

地点：青岛大剧院

(具体内容及时间以现场为准)

王雷 整理

“精装修”小片：
“洛桑”为什么这么多奖

电影《又是充满希望的一天》海报。

第37届中国电影金鸡奖
CHINA FILM GOLDEN ROOSTER

《洛桑的家事》剧组走上金鸡奖红毯。

《洛桑的家事》导演张国栋。

自2022年起,《洛桑的家事》已经荣获全亚洲独立电影节最佳故事片奖、新西兰亚太国际电影节最佳编剧奖,入围2023澳门电影节。此次入围金鸡奖两项提名,也是对这部电影的再次肯定。导演张国栋、制片人李海涛在新片《我心光明》的拍摄间隙赶到了厦门。虽然入围“最佳中小成本电影”,然而,《洛桑的家事》属于“精装修”,主创团队非常“豪华”:该片编剧芦苇也是《霸王别姬》《狼图腾》的编剧,摄影师是《涓涓河行动》的摄影,男主角金巴在本届金鸡奖上凭借电影《雪豹》入围了“最佳男主角”,女主角加华草人生第一次担任女主角就入围了金鸡奖“最佳女主角”——这也意味着,名不见经传的《洛桑的家事》汇集了本届金鸡奖两位候选“影帝”和“影后”。

张国栋自2005年远赴西藏采风,《洛桑的家事》改编自发生在西藏的真实事件:洛桑的孙女被醉汉豆拉伽撞成了截瘫,豆拉伽如果入狱,他的两个孩子势必让孩子的姑姑卓玛抚养。一场暴雪加上一群饿狼将洛桑、豆拉伽、卓玛三个家庭绑在了一起,意外解开了矛盾。著名编剧芦苇将故事改编成剧本,蕴含的情感力量浓烈酣畅。张国栋表示:“芦苇特别看重这部作品,这是一个不需要字幕观众就能看懂的故事,角色们和我们影迷的心灵是一致的,情感也是一致的。女主角加华草的表演富有张力、收放自如,评委会一致决定给予她‘最佳女演员’提名。当年,我跟她说‘你有可能拿影后’,她不相信,毕竟她以前没演过电影。《洛桑的家事》在2018年开拍时加华草刚毕业半年,是一个素人,难得取得今天的成就。她也特别努力,对角色把握非常精准。”

“精装修”路线仍在延续,张国栋导演新片《我心光明》汇聚了业内顶级团队:芦苇再次担任监制,编剧、著名作曲家赵季平担任音乐指导,柏林电影节杰出艺术成就奖获得者、曾掌镜《白鹿原》《图雅的婚事》的卢茨·赖特迈尔担任摄影。“《我心光明》已经开拍15天,讲述的是盲人张喜平的故事。张喜平从乡下到西安卖鸡蛋,‘喜平鸡蛋’一口气卖了41年,风雨无阻。1990年他捡到一个女婴,供她上大学,成家立业……如今,张喜平一家四世同堂,他的人生故事特别励志、特别阳光。张喜平在2022年、2024年两次入选‘中华慈善人物’。”张国栋透露,“《我心光明》邀请张喜平本色出演,我们还找到一位盲人演员演年轻版张喜平。预计《洛桑的家事》今年年底或明年年初上映,而《我心光明》今年年底完成后期,2025年上映。”

从《洛桑的家事》到《我心光明》,张国栋秉承“真实自有万钧之力”的理念,以真实题材贴近影迷。“作为导演,我拍片不局限于某个类型,但有一个原则,就是拍有感觉、有感受、有感动、有温度的电影。从传记片、武侠片到故事片,电影类型包括很多种,但感动是唯一的。”张国栋说。

使命意识：
《731》的“重量”

2025年是中国人民抗日战争胜利80周年,电影《731》提前确定明年7月31日试映,同时发布预告海报。本届金鸡奖开幕式现场,赵林山导演与演员姜武、孙茜、冯文娟等登台推介影片。

从目前公布的信息来看,该片以日寇731部队在中国进行细菌实验为背景,通过小人物的曲折命运揭露731部队的罪行。“731部队的罪行是惨无人道的,电影《731》的主题非常明确:亡国耻。影片里有中国人的勇敢抗争和斗争智慧,希望观众从中汲取力量。在全世界二战记忆体系里,731部队的罪行、中国人的反抗精神都需要让更多人知道。我们要用电影作品唤醒那段记忆,表达中华民族矢志不渝的坚强意志。”赵林山表示。

由案头工作到拍摄完成,《731》的创作历时10年,厚重的主题对主创来说是一次巨大的挑战。“我有时候问自己,为什么做导演?我只能评判自己:创作很孤独,导演是挺苦的,同时做导演是有使命的,使命对了,才能通透到观众。”赵林山表示,“一个导演的作品要传达一个国家的意识形态,要有洞观的眼界,同时有人类共通的东西,要解决民族困惑,这是来自我心灵的回答。”

对于当下电影市场遇到的转型问题,赵林山表达了创作者的乐观。“在对的时期我们要达到跟观众的共鸣,比方说,社会需要给养,现在缺维生素C,你就不能给维生素D。电影行业没有老师,中国电影没有老师,大家都在这条路上摸索、探索。在体系发展过程中,我们都是学生。”赵林山说。

从2021年8月带领剧组进入东方影都,到2022年2月影片杀青,赵林山在青岛完成了《731》的拍摄工作,因此,他对青岛的电影产业环境有着直观、深入的认识。“青岛的拍摄硬件体系非常好,40多个影棚形成了集群。我们这部电影的核心内容都在东方影都拍摄,无论外景地还是棚内拍摄,形成了一种需求上的工业体系。”赵林山介绍,电影拍摄对于影棚要求很高,不止是空间大小,更重要的是配套,“我们拿住宅小区来比喻,除了注重建筑本身,还要注重小区的商业配套、医疗设施、学区等要素。东方影都不仅有众多影棚,还有完善的制作体系。电影对于影棚的要求很高,要求同期声、灯光布局、摄影调度等系统工程比较完善,达到行业标准后,工作起来就非常顺畅。在底层基础比较好的情况下,大家都希望影棚体系比较大,一部电影有时候用十几个棚,对影视基地的条件有着较高要求。”

随着各地影视基地的加速发展,基地之间开始比拼服务意识。“在青岛拍摄的年代戏不少,群演服务体系对于影视基地非常重要。举例来说,我们在拍一场重头戏,主演后面十几个群演,主演最好也就是演三条的状态,每次出现一位群演的问题,那一条就是无效的。对中国电影来说,导演非常看重群演的状态,而且,群演的需求量太大了,这是一个基础问题。”

提升“必看性”：
聚焦中小成本电影

本届金鸡奖发布的数据显示,今年1亿-5亿元票房的影片超过50部,但票房达5亿元以上的影片只有15部,2024年全年到目前为止并没有出现票房达40亿元以上的超级大片,尤其是暑期档票房5亿元以上的影片只有三部。在头部电影缺失的情形下,以《出走的决心》《好东西》为代表的中小成本电影走出了一条“口碑之路”。因而,如何让中小成本电影创造佳绩成为业界聚焦的问题。

荣获本届金鸡奖“最佳中小成本故事片奖”的《又是充满希望的一天》选择了“算法”作为故事切口。外卖平台的高管不慎开车撞到了自己公司赶时间送货的外卖员。在这场车祸的追责中,肇事高管与外卖员逐渐发现,自己的生活都被算法笼罩、辖制。《又是充满希望的一天》制片人朱桐表示,算法不仅是这部电影的故事主题,也是电影行业的一个缩影,“电影背后都是几十万、几百万、几千万的投资,对于这些投入人来说,电影底下的抗风险能力和我们电影想要找到‘算法’这个突破口的初衷是非常一致的。”

那么,如何突破算法和数据的束缚?纵观今年电影市场,打破AI票房预测模型的电影包括《周处除三害》《默杀》《异形:夺命舰》,它们的共性在于突破性的尺度,从场景画面到剧情提供突破观众预期的体验。著名编剧宋方金表示:“今天的观众口味越来越挑剔,一个简单好看的故事已不能让观众发生某种观影的兴趣,电影必须要有必看性。它的故事性要强大到一定程度,才能让观众愿意开车到影院里看一两个小时,甚至还要吃顿饭,半个小时的时间就过去了。电影作为社交货币必须是硬通货,好的电影剧本就像是原子弹一样,里面的爆炸力呈几何级数。电视剧和短视频只需要单一物理性的爆炸就可以了,电影必须是化学性,必须对观众产生心灵感动。”

从制片人角度来看,中小成本电影在制作端的突破意味着降低成本。一位制片人接受采访时表示:“《哥斯拉大战金刚2》采用了特摄片的方式,效果并不差,才花了多少钱。《瞬息全宇宙》获得了奥斯卡奖最佳影片,然而,它的特效是导演用手工做出来,一个iPad加手机视频配合绿幕就完成了,非常便宜。我们的成本压力很大,好莱坞在这方面非常专业。预估票房两亿美元,电影成本就必须做到相应的规模。”对于演员片酬,业界也出现了降低片酬的呼声。著名导演滨口龙介的电影《欢乐时光》获得了第68届洛迦诺影展竞赛片最佳剧本奖,由于缺少拍摄资金,滨口龙介组织了表演工作坊,片中演员都要交钱而不是领片酬,最终《欢乐时光》四位业余女演员同获洛迦诺影展最佳女演员奖。

降低成本、降低片酬反而提升了电影的水准和效应,从好莱坞到日本电影的案例也让电影业深思:中小成本电影的发展之路该怎么走?

参与文化
活动线索征集,
请扫二维码。