

十年一觉科技梦

——走在创新前沿的李安

■文/卢燕



卢燕、李安

对于李安导演在电影上的建树,很多人如数家珍。这位横扫世界最顶级奖项的华人导演,从未停止创新和挑战自己。2012年,《少年派的奇幻漂流》是李安踏上尝试“电影与科技”的第一步;《比利·林恩的中场战事》又探索了3D、4K画质,又增添了与CG的合作。李安无疑是在世界电影舞台上,走在科技创新的最前沿。近日,李安在第58届美西南中华理工学会的年会论坛上,接受了以“好莱坞的未来”为主题的独家专访,为广大观众缓缓道来“科技与电影”融合的独到见解。

在李安的谈话中,能感受到温谦逊和的他,对事物观察的敏锐度和非一般的睿智。他是极具才华与天赋的导演,但是这样的他曾表示“我真的只会当导演,做其他事都不灵光”。与电影的结缘从娘胎里就开始了。李安的母亲曾在怀孕阶段,最难抗拒的两个嗜好就是看电影和啃甘蔗。在李安还不会走路

时,母亲便推着婴儿车进电影院。自小的耳濡目染,默默的形成了一个对电影的崇拜与向往,就连当年填写大学志愿表时,面对理、工、医、农、法、商等科目,都提不起兴趣,只对父亲说了一句:“我都不喜欢,我想当导演。”也许就是从小的信念感,支撑了李安在刚起步做导演时的那段艰辛岁月。他的好友张正良也曾回忆,多年前看望居住在纽约的李安时,他住在合租的废弃仓库,环境极为简陋,但是整个墙都是分镜表和他的心血创作。就是这样不屈不挠的精神,和坚持不懈的努力,才支撑到李安遇上处女作《推手》,才有了后续的佳作。

实际上,李安表示自己在生活中是一个非常守旧的人,但是在电影领域的探索中,他从未停歇。直到现在,他还保持着这个习惯:每拍新片总希望能触摸一些新技术。他的好奇心驱使他去探索新的电影技术,让观众眼前一亮,这样才能给他带来很大的满足感。

在科技高速发展的现代,电影行业乃至电影院、放映系统都在被

改变。面对当今的世界,他和任何人一样困惑,所以他要面临未来,并且思考他应该做出什么样的改变。数字化会让电影有一个更真实的感受。它需要一个维度,伴随而来的是如何去做到这样。这很像你在做梦,如何把梦和现实连接起来?这个问题曾经困扰着李安。从电影学校到专业的电影导演,接触的一切都变得越来越高级,所以他认为是时候做出改变了。十年前,李安开始尝试制作3D的《少年派的奇幻漂流》。这样的新技术超越了传统电影的制作方式,但是又和过去拍电影有关系。一个眼睛看和两个眼睛有视角的看进去以后,整个思维的程序就会变得不一样,给观众带来的视听刺激也会不一样。通过《少年派的奇幻漂流》,李安不仅迈出了创新的第一步,还获得了第85届奥斯卡金像奖最佳导演奖。

然而,仅仅是这样的成就并不能满足不断前进的李安。2016年上映的《比利·林恩的中场战事》,更是在全世界产生了广泛的热议。他作为世界影史上第一位以120帧每秒的高帧率制作电影的导演,这是80多年来都没有出现过的。“帧”其实是电影中最小单位的单幅影像画面。如同多年前的翻书动画,由一张张图片组成,当翻动时,因视觉的短暂停留而感觉图像动了起来。所以我们在观看电影时,每一个镜头和画面是连续的,就是每一秒给出的帧数较多的原因。一般来讲,传统电影和电视的帧率是每秒24帧,然而李安这次运用的是每秒120帧,让观众看画面的感觉更加真实、清晰和连贯。

李安表示,24帧只是一个开始。他认为如何让双眼看到多维度

的图像,至少是60帧。这种新技术的运用也关乎是要做什么样的电影,才决定多少帧率的制作方式。而且不是他发明了120帧,这只不过是24帧和60帧的倍数。选用这样的高帧数也是在视觉上创造这个故事最为合适的视觉呈现方式。但是这样的尝试并不简单,李安也越过了一座又一座困难的“大山”。首先这样的技术尝试从未有人做过,即使是技术人员,也不能清楚告知这个该怎么去做;工作流程极其困难。因为没有实验室,只能创建很多新的图像处理工具。一步一步开发和研究,才能呈现出最终的效果;并且提升做到120帧不仅仅是提升帧率这么简单,还需要同步的改变帧速率、景深、打光等其他技术层面。除了电影制作的难题,还有电影放映的难题,这样的高帧率电影要求最高规格的影院系统CINITY,但目前只有极少数的电影院具备这个规格。即使难关重重,李安还是表示希望通过他们的经验,可以创造出相对于简单的方式,让更多的人尝试这样的方法。

这样的前瞻性和实验性对于未来行业发展而言,是给后人留下的宝贵财富。无论是保持原有的传统方式,还是不断创新和尝试,最主要的是找到最适合自己的。对于李安而言,一直尝试新的技术能带来新鲜感和刺激感,这是他在飞速发展当代,找到最适合自己的发展路线。他也寄希望于年轻一代,可以有更多电影人投身于此,创造出更多的可能性。也期待李安导演在未来创作出更精彩的作品,像他的名字一样,领军着世界电影人在“永安号”上乘风破浪! (作者为华裔电影艺术家)

影院人士提高自身文化素质才能自救突围

——从广州青宫影城的两个《八佰》观影活动谈起

■文/甄岩

影院复业后,营业成本增大,若经济收益不好,亏损比关门更严重。终于盼到一部救市的卖座大片《八佰》上映了。

影院人士可能因此松懈,《八佰》票房虽高,但未必是你家的。如广州的青宫影城,周边还有6家影院也在同时争夺《八佰》的票房!

怎样才能吸引观众直奔自家影院?向来善于以“高情商催生高智商”的青宫影城,在《八佰》首映日的同一天内,将该片的两个包场,包装成引人注目的新闻活动,各有不同特色,不仅获得两场票房收入,更重要的是让新闻效应通过媒体快速传播,增加青宫影城的美誉度,吸引更多的观众到该影城看《八佰》。

在青年活动场所举办这个观影活动,主角不是青年

青宫影城就在广州市青年文化宫内,向来是年轻人的世界。平日,拥挤的人头多是衣着艳丽的少男少女。

但是,《八佰》首映的这一天,率先在青宫影城亮出“热烈祝贺《八佰》首映”大标语的观影团体,并不是年轻后生,几乎都是白发老人。

这群衣着朴素的老伯伯老阿姨,都是广东客家人。

“抗日英雄谢晋元是我们广东客家人的骄傲!”

老人们无比自豪地告诉笔者:谢晋元在我们梅州客家地区的蕉岭县出生,是喝蕉岭河的水长大的。蕉岭人杰地灵,出了著名的“蕉岭抗日三英杰”,如在台湾领导抗日斗争的领袖人物丘逢甲、罗福星,还有一位就是谢晋元。

策划本次活动的青宫影城店长沈艳,策划总监祁海,较了解广东的历史文化,早就留意到抗日英雄谢晋元是蕉岭人。《八佰》映期刚公布,他们就主动找客家籍团体包场,因精准对路,一拍即合。

本次观影活动由广东丘逢甲研究会、广州市丘逢甲研究会联合主办,观众几乎都是在广州定居的蕉岭县乡亲,多是退休老人,经济收入微薄,身体也不好,居住地点分散,离影院很远。但他们听说有一部歌颂客家英雄人物的电影,都想先睹为快,迫不及待地自费凑钱包场,有三位观众竟是坐轮椅车或拄拐杖赶来。

近代梅州籍抗日保台英雄丘逢甲的曾孙、广州市丘逢甲研究会会长丘志斌、丘逢甲的曾外孙丘文东、梅州籍辛亥革命元老何子渊的后裔何峰,出席了本次观影会,客家老人向青宫影城赠送了记述先人英雄事迹的史书。

梅州籍爱国将领刘超群的外甥黄飞龙先生,用地道的梅州客家方言复述了谢晋元在誓师大会上决心以身许国的铿锵誓言:“这里就是我们的坟墓!”

银幕上烽烟一起,老前辈立马精神抖擞,仿佛回到了激情燃烧的青春年代……

一群白发老人,在青年汇聚的文化宫集合观影,颇为奇特,引人注目。

许多客家籍观众见青宫影城如此积极推崇客家英雄,对该影城更生好感,纷纷去该影城看《八佰》。

广州的许多影院人士并不知道谢晋元是客家人,当然不会借此促销。

征婚交友专场不放爱情电影,年轻人仍争相涌来

青宫文化宫的影院,服务对象毕竟还是以青年为主体。

就在为客家老人开《八佰》专场的同一天,青宫影城也为征婚交友的年轻人开了一个《八佰》专场,标题是:“书香恋爱季·青宫《八佰》首映会”,由广州的各高校校友会联合主办,报名观影者采用AA制购票。



似乎不对口吧?征婚交友的电影专场,放的不是轻松浪漫的爱情片,没有半点情爱描写,而且是表现流血牺牲的沉重题材,并不喜庆,征婚交友的新生代愿意掏钱来看这场电影吗?

奇迹出现!反响热烈!短短几天之内,来自广州四面八方不同单位的征婚青年们都争相报名看《八佰》。

奥妙何在?首先是《八佰》知名度高,有票房号召力。

另一个重要原因,就是本次活动内容有一句醒目预告词:专家讲述抗日英雄谢晋元的青春爱情故事。

这就与“征婚交友”对口了。讲故事的专家不用另请,他就是青宫影城策划总监祁海。祁海是享受国务院政府特殊津贴的全国著名电影策划专家,博览群书,多年前就知道谢晋元的恋爱婚姻经历,他口才很好,擅长说书。影片开映之前,祁海在影厅向后生们讲述了银幕以外的“广东凤凰男与上海时尚小姐”的故事:

1927年,22岁的青年军官谢晋元邂逅20岁的上海女学生凌维诚,二人恰好是某对新婚夫妇的伴郎和伴娘。家境优裕而且多才多艺的凌维诚,爱上了出身于山区贫寒家庭的谢晋元,是因为看中谢晋元朴实正派,精忠报国,而且才华出众,拥有广东大学和黄埔军校的双学历,但凌母不赞成这门亲事,谢晋元与凌维诚相识一年,谢晋元就在济南的对日作战中英勇负伤,在汉口住院。凌维诚闻讯,不顾母亲反对,远赴千里赶到汉口探望谢晋元,并在汉口与心上人举办婚礼。抗战爆发前夕,谢晋元担心妻子的安危,将凌维诚和孩子送回广东的山乡老家。从此,大城市小姐凌维诚脱下旗袍丝袜高跟鞋,挑粪种地,她忍住失去丈夫的巨大悲痛,靠一名小女子的柔弱肩膀扛起养活四个孩子和公婆的重担,苦熬了十年!抗战胜利后,凌维诚回到上海,不是安享烈属待遇,而是主动履行丈夫未竟的责任——竭尽全力帮助失业的孤军营老兵就业谋生,更是赢得全国民众的尊敬……

如此真实动人的爱情故事,令在场的少男少女们无不感动,许多女孩子眼睛晶莹泪光……

本次观影活动,是颇有名气的书香恋爱季社交平台与文促汇高效恋联盟与青宫影城首次合作,这些团体的负责人认为青宫影城善于采用新形式向年轻一代推介弘扬正能量的艺术精品,效果很好,决定将青宫影城定为他们的活动基地之一,今后常来包场看电影。

影院若只会提供常规的放映服务,灾后很难迅速翻身

从一名外来妹成长为青宫影城店长的沈艳,向来不甘平庸。她说:“如今所有影院都在同一档期上映同一部影片,影院与影院之间的竞争就不是商品的竞争,而是商店的差异化竞争,影院不能只懂放映技术,只会干卖票卖零食之类的简单劳动,必须提高自身的文化素质,使影院形象和推销员的个人才艺也成为卖点,灾后就能迅速翻身。”

沈艳和影城策划总监祁海工作再忙,也注重读书学习,知识面较广,又善于结合实际灵活运用知识。全国影院因疫情停业期间,青宫影城在上级部门的支持下主动走出去,组织流动放映队下各基层单位开展商业放映,单场收入很可观。放映队选片,也善于借助历史文化资源找客源,如因为知道广州贡院遗址是古代科举乡试考场,便建议遗址主管部门出钱,在遗址开古装粤剧电影《传奇状元伦文叙》公益场,向群众介绍广东名人伦文叙,普及岭南传统文化,对方欣然同意,一场就收入3000元。

青宫影城主动进取,因而迅速恢复元气,8月已收支平衡并略有盈利。

《八佰》观影活动主题背景图(青宫影城设计)

首届江苏青年电影编剧集训营收官

本报讯 日前,2020江苏青年电影编剧集训营在苏州金鸡湖畔举办。此次活动由中共江苏省委宣传部、江苏省电影局主办,中共苏州市委宣传部协办,江苏省电影创作中心、江苏省电影家协会承办,南京艺术学院电影电视学院执行。整个集训活动为期5天,40位平均年龄29岁的学员参训,12位业界人士应邀前来授课。

江苏省电影局副局长王明珠参加开幕式并致辞。王明珠表示,这是电影职能转隶至宣传部门后,江苏省委宣传部、省电影局首次组织编剧集中培训,目的是探讨电影业复苏发展,交流创作生产体会,帮助进一步提高创作能力和水平。同时,他提出三点要求,一是提高政治站位,强化使命担当。要深入学习贯彻习近平总书记关于文艺创作的重要论述,深刻把握电影工作在百年未有之大变局和中华民族伟大复兴的全局中的地位作用,自觉承担起电影战线肩负的重要使命。二是拓宽

眼界视野,增强创作本领。要广泛借鉴优秀影片的创作手法,选好表现角度,选好创作题材,潜心打磨剧本。三是着眼凝聚引领,夯实创作的人才支撑。强调要抓住提高青年电影编剧组织化程度这个“牛鼻子”,发掘一批电影创作青年才俊,建立采凤、集训、创投为一体的剧本创作孵化机制。

本次集训营通过课堂授课、经典修复电影观摩、现场教学、学员沙龙以及课程作业指导等五大版块为参训学员提供形式多样、内容扎实的教学。

课堂授课和学员沙龙版块,导演江平要求学员牢记使命担当并通过激情四溢的演讲阐明“如何在电影创作中加强政治站位”,他认为编剧应该胸中有大义,心里有人民,肩头有责任,笔下有乾坤;刘伟强导演从自身从业经历出发,讲述“我的电影创作谈”,并寄语青年编剧要吃得苦、要有信念、要不断超越;石川教授从电影史的角度梳理江南文化在中国

电影史的重要地位,精确阐述“中国电影史的江南文化基因”。中宣部电影剧本中心、中国电影艺术研究中心、南京大学、南京艺术学院的专家学者为学员授课或进行现场交流。

现场教学版块,学员来到大运河苏州段河畔的枫桥,看大运河上的漕运变迁,听明代苏州人民抗击倭寇的故事,感受情真意切的风土人情,现场教学老师建议青年编剧们在缺少自身经历时,要多看看感受,“稍微用点心,一百个故事就有了”;学员还走进苏州平江路,感受江南诗意、品味江南文化、体验江南风情,现场教学老师向学员讲述自己成为编剧和制片人的历程,并告诉青年编剧们,一定要细心观察身边的人和事,故事才会鲜活。

经典修复电影观摩版块,中国电影资料馆特供费穆导演的《小城之春》修复版,令学员们惊喜不已;课程作业指导版块,南京大学和南京艺术学院的老师通过自己丰富的教学经验,为学员们授业解惑,开阔

写作思路。

五天的集训,让学员们收获颇丰,他们每个人也都发现了心中的好故事,交出了令自己满意的作品。并且,经过评审老师一轮又一轮的首选,最终这40多个剧本大纲中诞生1个一等奖、3个二等奖、3个三等奖。

8月28日,2020江苏青年电影编剧集训营迎来最后一课。江苏省电影局副局长王明珠,苏州市委宣传部副部长、市政府新闻办主任杨芳,省电影家协会副主席、南京艺术学院电影电视学院院长陈捷为学员颁发结业证书及获奖证书,南京大学杨骏教授对学员作业进行了精彩点评。

下一步,江苏省电影创作中心将按照省委宣传部、省电影局的部署要求,继续优化编剧培养机制,包括采风、集训、创投等,形成电影创作的闭环,为青年电影编剧在美丽的江苏的土地上创作精品力作提供更好的舞台。(苏影)

纪念抗战胜利75周年电影海报展

在电影圈子西影TIME开展

本报讯 今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年。按照中共陕西省委宣传部安排部署,西影集团策划组织了一系列主题纪念活动,继承和弘扬伟大抗战精神,铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。

9月4日,“铭记历史 致敬英雄——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年电影海报展”在电影圈子西影TIME揭幕。西影集团党委副书记、总经理赵文涛,党委副书记黄献松,纪委书记、监察专员宋红梅,副总经理肖楠和集团



纪念抗战胜利75周年电影海报展现场

境逢生》、《飞虎队》、《敌后武工队》、《长征》、《白马飞飞》、《黑人盖世大保》等近百部中外经典电影海报,生

动再现中国人民抗日战争及世界人民反法西斯战争的伟大历程、英勇壮举和历史经验,共同铭记抗战先

辈们的爱国情怀和中华民族坚韧不拔、生生不息的民族精神,汲取不懈奋斗的伟大力量。

与此同时,西部电视频道开展“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年经典影片展映”活动。9月1日-9月15日每天21:10,《建国大业》、《百团大战》、《古田军号》、《风声》等15部经典爱国主题影片,将先后登陆西部电视频道《实力佳作秀》栏目,带领大家一起重温经典。西影视频也精选了一批优秀国产电影献给观众。《红高粱》、《步入辉煌》、《白马飞飞》、《古路坝烽火》、《黑山路》等10部经典爱国主题影片将在线播出,展现中华儿女用鲜血和生命捍卫领土主权、维护民族独立的艰难历程。每一部经典电影,每一张电影海报承载着一段历史,镌刻着中国人民用鲜血和生命铸就抗日战争的伟大历史,书写着中国人民为维护民族独立和自由、捍卫主权和尊严所建立的伟大功勋。(静默)