

第二批“京剧电影工程” 四部电影在京首映

本报讯 近日,“京剧电影工程”新闻发布会以及工程第二批重点影片《四郎探母》《红楼二尤》《群英会·借东风》《文姬归汉》四场首映礼在中国电影博物馆举办。活动现场,群贤毕至,名角登台。影片艺指专家李维康、耿其昌、刘长瑜,《四郎探母》《群英会·借东风》电影导演马崇杰,《四郎探母》主演张建峰、窦晓璇、李博、郭霄、翟墨,《群英会·借东风》主演叶少兰、朱强、寇春华、叶金援,《文姬归汉》《红楼二尤》电影导演夏钢,《红楼二尤》电影导演荀皓,《文姬归汉》主演迟小秋、黄炳强、韩巨明,《红楼二尤》主演罗成征、唐禾香、刘子微、张兵等分别亮相四场首映礼。在为期两天的新闻发布会及首映活动中,京剧名家们不仅分享了精彩的幕后故事,更在现场与影迷、戏迷共话国粹经典,畅聊京剧传承,赢得了观众的阵阵喝彩。

作为中宣部大力支持,相关省市宣传部门及京剧界、电影界共同参与、积极配合的重点项目,“京剧电影工程”立项十余年来,羽翼渐丰,不断成长。中国电影股份有限公司等相关单位以传承、推广传统文化为初心,联合了京剧界与电影界优秀人才,投入了巨大的精力参与制作与宣发,见证了工程的彪炳功绩。新时代下,京剧艺术在党和国家的高度关心扶持下繁荣兴盛,“京剧电影工程”更是贯彻习近平中国特色社会主义思想,弘扬民族文化,传播民族精神,树立文化自信、自信极富意义的重要文化工程。12年来,随着一部部优秀京剧影片的推出,京剧艺术这颗弥足珍贵的民族文化明珠,辐射到更加广阔的观众群体,特别是在青年和基层观众中得到了巨大传播效应,使古老的京剧艺术和京剧文化中蕴含的民族精神内涵得到广泛、生动的弘扬。

如今“京剧电影工程”已经成为行业内的一座丰碑,越来越多的年轻观众通过电影走近了京剧艺术,感受到国粹的传统之美。在四部京剧电影首映礼现场,众多年轻观众表达了对京剧电影的喜爱,“通过京剧,我们青年人了解到更多的中国故事、中国艺术、中国精神,受益匪浅。”此外,

本报讯 由广东省电影局主办,广东省电影家协会、广东省电影行业协会共同协办,南方都市报社、广东南都娱乐传媒股份有限公司承办的广东优秀电影推介会近日在百丽宫影城(天汇广场店)举办。本次活动推介的影片为粤产动画电影《新猪猪侠大电影·超级赛车》(以下简称《超级赛车》),该片由广东咏声动漫股份有限公司、北京国影纵横电影发行有限公司等联合出品,将于4月29日全国上映。

《超级赛车》是猪猪侠系列第八部大电影,也是五一档亲子观影的不二选择。推介会当天,许多家长带着孩子前来观影,观影环节结束后,猪猪侠系列大电影导演钟鸣、总制片人黄龙来到现场和观众交流,分享影片背后的故事。

《超级赛车》首次将赛车题材搬上大银幕,讲述了超星特工猪猪侠受邀出席悬浮于空中的赛车城市最新赛季开幕式,却意外接到紧急任务:支撑城市悬浮的核心能源永动石被盗,城市即将坠毁,猪猪侠必须在72小时内找回永动石,一场惊险刺激的冒险赛程就此展开。

当下的赛车、竞赛元素在小朋友当中人气颇高,赛车题材的“速度感”,正好吻合猪猪侠大电影想要表现的“超越极限”的主题。赛车所拥有的竞技性和汽车科学这一块也很

“京剧电影工程”展览也同步在首映礼举办地中国电影博物馆内开展,银幕内外同时助力弘扬京剧文化,并通过讲述京剧电影发展历程与作品文化内核,以守正创新之势点燃大众对于京剧艺术魅力的热忱。

中国电影股份有限公司自工程立项便深度参与到京剧电影的拍摄与发行,集合最出色的制作、宣发团队,广开渠道,全力以赴,中国电影集团公司党委委员,中国电影股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书任月在致辞中表示:“在京剧电影工程的推进中,中国京剧人与电影人始终秉承着高度的责任感与深厚的专业性,成功孵化出一批京剧电影。未来,中影将继续承担弘扬传统文化、传播戏曲艺术、培育青年观众的任务。”

北京京剧院院长、全国政协委员、剧作家刘侗则认为,始于2011年的国家电影工程是促进电影艺术和京剧艺术高度融合的一项跨世纪、跨界工程。这样的融合、跨界,将共同促进和见证中国电影与中国京剧艺术在新时代的发展。这次,四部京剧电影也入藏了中国电影博物馆,中国电影博物馆党组书记、馆长、市政协民宗委驻会副主任陈玲对此感到十分荣幸,她说:“京剧电影工程为后世留下了宝贵的艺术资料,为戏曲电影史添上了浓墨重彩的一笔,为中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展作出了特殊的贡献。”

京剧电影《红楼二尤》是荀派艺术大成之作,中国京剧艺术基金会原理事长、著名京剧表演艺术家刘长瑜作为《红楼二尤》的舞台版导演,对影片拍摄倾注了心血,也参加了电影《红楼二尤》的首映礼,向观众解读了影片对“美”的展现:“主角们的美是敢于抵抗的内心美,这种美丽也通过电影的形式得到了放大。”荀慧生先生的嫡孙、《红楼二尤》电影导演荀皓给予了电影这一艺术形式的肯定,“电影是写实的,京剧却是写意、虚拟的,电影便是在虚实之间去融合。”

参与工程作品创作的电影导演对京剧艺术充满敬畏,也在创作时积极发挥创造能动性,竭力追求独树一帜的电影艺术风格,他们精益求精的

态度与高超的技术,使影片的完美性、观赏性得到大幅提升。作为电影《红楼二尤》《文姬归汉》的导演,著名导演夏钢在首映礼现场也分享了诸多拍摄的经历:“每一部京剧电影的拍摄对我来说都是很大的挑战,就像《文姬归汉》的故事发生在大漠草原,但是在舞台上展示草原风光是很困难的,为此我还特意自己开着车到草原去跑了一趟。”《四郎探母》《群英会·借东风》的导演马崇杰则为了最大限度呈现京剧的魅力反复打磨作品:“在创作中,我们一是要保证这部戏的原汁原味,另一方面则是要用电影语言呈现叙事、打造情节、塑造人物,并使得画面更丰富,视听更享受,把听戏变成看戏。”《四郎探母》舞台版总导演、著名京剧表演艺术家李维康、耿其昌也来到现场,他们在影片拍摄时对剧本创作、场景设置、音乐搭配都提供专业的意见与帮助,使得《四郎探母》这部京剧电影既保留了国粹精髓,也极具创新精神。

映后观众无不沉浸在京剧的魅力之中,给予了影片高度评价,他们纷纷表示:“我从没想过能在电影院里观看京剧,视听效果不输现场观看”;“还是我熟悉的故事与唱腔,名家大师们的演绎也更为生动,我十分喜欢”。而对于影迷来说,影院里看京剧也是十分新鲜的体验,通过电影,他们领略了传统京剧深厚的文化底蕴,京剧表演艺术家的卓越功力,“随着故事的推进,我渐渐被大师们的表演感染,沉浸在故事之中”;“不愧是国粹经典,通过电影镜头语言再创造更生动了,相信会有更多青年人喜欢上这些京剧影片。”

为了更好地推广京剧文化,发扬传统文化,中影积极发挥电影行业“排头兵”的担当与职责,“京剧电影工程”立项以来全力支持影片拍摄。此次四部电影中,《四郎探母》《文姬归汉》由中国电影股份有限公司、北京京剧院、首都京剧艺术研究会出品,《红楼二尤》《群英会·借东风》由中国电影股份有限公司、国家京剧院、首都京胡艺术研究会出品。四部影片均由中国电影股份有限公司发行,4月25日全国上映。 (影子)

《新猪猪侠大电影·超级赛车》 亮相广东优秀电影推介会

符合猪猪侠系列的英雄特质,因此《超级赛车》创新性地选择了赛车题材。在具体的叙事方面,为了平衡影片的趣味和主题表达,寓教于乐,这次的故事增添了父亲的角色来分担猪猪侠的情感戏,通过父亲对儿子说的话“只要未到终点,比赛就还没结束,一起超越极限”来印证父母陪孩子终身成长的主流亲子教育价值观。观影过程中,现场不时传出观众的笑声,观影结束后,小朋友就剧情细节向导演和制片人提问,有忠实“小粉丝”注意到《超级赛车》的开头用了《猪猪侠之竞速小英雄》的片段,引得导演钟鸣感叹“其实小朋友比我们更注重细节”。

作为广东土生土长的动画IP,自2005年诞生起,猪猪侠陪伴一代又一代的观众长大。从一个本土IP发展成为一个国民IP,它的成功离不开粤产动漫的地理和文化优势。

制片人黄龙直言“猪猪侠”之所以能够像“常青树”一样屹立不倒,得益于它“生于广东广州”,“在粤语地区做动画片有一个产业布局的属性,它会有比较多培养动漫IP的土壤环

境,让创作者更有机会去把自己的IP优化。不单单只是一个内容的创作,可能会涉及包括玩具、衍生品、内容的授权,也包括我们的舞台剧、乐园,还包括我们的电影、剧集,非常多元化,我认为广东的环境给予了创造者很大的后台支持,让他们创造的内容有更多元的形态,让各个受众都能从不一样的维度去感受到猪猪侠IP的产品和内容,让他们感觉到在生活中跟猪猪侠更接近。”

现如今“猪猪侠”系列正走向海外,向世界传递中国文化。制片人黄龙说:“《猪猪侠大电影·海洋日记》在韩国上映了,也获得了蛮不错的票房。其实我们做这种题材,很多内容都有中国元素,例如我们有一个题材讲的是中国功夫,包括我们上一部《海洋日记》,做的是中国南海。在这样的内容背景之下,我们把内容输出到海外,其实它也在不断培养观众,让他们知道这是中国的东西,这是我们中国人做的东西,让全球的小朋友都能看得到,也会更喜欢我们中国,对我们有更多了解。”

(影子)

电影《要牛》专题研讨会在京举行

本报讯 4月23日,由北京心视新影星文化传媒有限公司出品,李泓良执导、李强担纲摄影指导,吴哲和范雷主演的儿童电影《要牛》在京举办专题研讨会。

中国电影家协会分党组副书记、秘书长闫少非,中国电影家协会儿童电影工作委员会会长郑虎,中国电影评论学会常务副会长张卫,中国文联电影艺术中心常务副主任、中国电影家协会儿童电影工作委员会副会长宋智勤,中国儿童电影制片厂副厂长周杰,中国电影家协会儿童电影工作委员会副会长陈中国,《文艺报》编审高小立,策展人三木,中国电影家协会儿童电影工作委员会秘书长王纯等专家学者及影片出品人吴万里,导演李泓良,演员周枚霖、吴哲等主创人员参与研讨。北京电影学院文学系教授,中国电影编剧研究院副院长孟中主持研讨。

电影《要牛》讲述了天真无邪的农村少年浩浩和性格怪癖的单身汉瘸老四之间的故事,素不相识的二人因为一头丢失的黄牛而起纠纷,简单的儿童世界与复杂的成人思维屡屡碰撞,却最终在纯粹的真情和温暖中相互理解,从而奏响了一曲童趣而纯真的乡间童谣。影片对留守儿童这一特殊群体的关注以及艺术化的呈现方式获得了与会专家的认可。

IMAX在京举办《灌篮高手》观影

本报讯 动画电影《灌篮高手》已于4月20日起在全国IMAX影院公映,激励了海内外几代观众的“湘北五虎”的终局故事终于上演。IMAX近日在北京举行观影,各大媒体代表和影迷齐聚一堂重拾青春记忆并一致给予热烈评价,IMAX沉浸式的“同哭同笑同青春”观影氛围也获得盛赞——“让人感到青春完整了”。媒体场的反馈延续首轮口碑的爆棚之势,也预示《灌篮高手》将成为今年又一部IMAX现象级大片。

几代观众对《灌篮高手》的情怀共

专家们一致认为,影片在展现留守儿童生活状态的同时,将视角紧跟国家战略的发展方向,紧跟乡村振兴的时代脉搏,在看似荒芜、贫瘠的乡村中刻画出了春风般的少年和阳光般的真情,富含着浓郁的生活气息和人文关怀,是一部高立意、接地气并洋溢着时代风采的优秀儿童片。

李泓良和吴万里分享了影片的创作历程和基本思路;闫少非认为片中大量采用非专业演员和非专业表演,呈现出原生态甚至类似于纪录片的影像风格,赋予了影片别样的价值;郑虎表示《要牛》作为一部兼具娱乐、审美、教育功能的优秀儿童片,是一部成熟的用心、用情、有爱之作;张卫从影片立意、情感、人物性格塑造、叙事和空间表现等方面进行了分析,给予影片很高的评价;宋智勤对影片配乐印象深刻,在他看来,影片中性的配乐通过浪漫抒情的表达,和爱与温暖的主题高度契合,起到了渲染情绪的作用;周杰在发言中表示,《要牛》不仅仅是给儿童看的,他认为,影片应该通过更大范围的放映来唤起全社会对留守儿童群体的关注;陈中国用有趣、有看头、有嚼头、有意韵四个词评价《要牛》,他坦言“做电影的人应该有孩子般执着的品格”;高小立为影片的人文情怀“点赞”,她表示,无论技术多么现代

化,电影艺术不能离开人情情怀。

讨论中,专家们还结合中国儿童电影的发展现状和影片具体的创作手法,分别就情节、人物、结构等方面进行了深入交流探讨,并提出了中肯建议。以李泓良、吴万里为代表的《要牛》影片主创表示将积极吸纳专家意见,认真做好影片接下来的工作。

据悉,电影《要牛》已经斩获2022巴塞罗那环球国际电影节综合类奖项“故事长篇单元奖”,并入围2023北京国际儿童电影展“国内长片竞赛单元”及2022年中国(郑州)金童象儿童电影周“长篇单元”。 (姬政鹏)

观影现场令观众最为振奋的无疑是期待多年的全国大赛,而IMAX对于比赛场景的“放大器”效果也体现得淋漓尽致,视听震撼拉满,热血指数倍增;而和数百位志同道合的观众一起沉浸于IMAX环境中,更是像亲临赛场一般高烧过瘾。观众@Fei这样兴奋回忆:“前后排的中年男人跟我一起爆笑!这是最好的湘北呀!”@陈柠茶少冰对震天撼地的音响印象深刻:“这个音响让我好像坐在篮筐下面看完了整部电影。”还有观众表示:“IMAX看运动题材太对了,大银幕铺开一秒入戏,音响效果准确强悍,赛场氛围全面还原,两个字:过瘾!”

(影子)

人工智能时代的电影革新

■文/郑子龙

近年来,电影产业进入了寒冬期,产业境况持续低迷。新冠疫情暴发导致全球影院关闭、电影制作暂停,给电影产业带来了严重的冲击。其次,移动互联网的发展和各种流媒体平台的兴起,改变了电影的生态系统和市场格局,传统的电影院和电影发行模式面临着前所未有的压力。此外,电影市场趋于饱和的同时又逢全球经济下行,行业竞争格外激烈。这些因素的综合作用导致了当今电影产业的困境,甚至出现了“电影已死”的消极论调。1911年,乔托·卡努杜发表了名为《第七艺术宣言》的著名论著,第一次宣称电影是一种综合了建筑、音乐、绘画、雕塑、诗歌和舞蹈的“第七艺术”。艺术的本质是表达情感、思想和传达文化,是人类内在的需求,只要人还存在艺术就不会“死亡”。虽然当今电影产业正在经受着时代变革的洗礼,但不可否认电影是一种强有力的艺术形式,拥有着蓬勃的文化生命力,具备广泛的影响力和受众群。

电影目前面临的最大问题是缺乏时代创新,尤其在产业模式方面,还停留在电影诞生初期的状态。许多电影制作公司只注重于既得商业利益,忽视了电影内容和技术的创新,导致电影作品模板化严重,观众的兴趣不断下降。此外,短视频、游戏等行业迅猛发展,满足了人们碎片化、多元化的文化娱乐需求,这更降低了人们对电影的依赖。21世纪人们需求的是更高的逼真度、更佳的表现力、更大的自由度、更强的社交性、更精准的个性服务等,传统的影视产业模式无法满足如此多元的需求,而这恰恰是智能化时代的相关技术可以实现的。在过去几个月,人工智能(AI)领域取得了重大进展,机器学习和深度学习的算法越来越先进,可以更好地处理自然语言、图像和音频等复杂数据,真正在改变我们的生产方式、商业模式和社会结构,开始影响到社会生活的各行各业。电影要抓住智能化时代的第四次工业革命带来的机遇,寻求更好的体验、更优质的内容、更先进的模式,实现电影产业的全面革新。

近年来电影制作的某些领域已经开始使用人工智能技术,例如虚拟拍摄、动作捕捉、视觉特效等方面。但仅仅将人工智能应用于电影的拍摄和制作是远远不够的,新技术既可以帮助电影创作者在各个方面提高效率、降低成本和提升品质,同时也可以为观众带来更加出色和多样化的观影体验,还可以建立更先进的新型产业模式。可以说,具备“人工智能的新时代电影”才是未来的发展方向,将为电影产业带来更广阔的发展空间和更多的跨领域融合可能性。

那么,人工智能时代下的电影将如何革新,就成为了当下电影人的新课题。为此,北京电影学院数字影视动画创作教育部工程研究中心的科研团队,基于多年联合研究的成果,提出了“智能仿生电影”的系统解决方案。项目研究于2016年正式启动,通过影视艺术与高新技术的融创性研究,将影视产业与智能化时代之间建立了科学发展桥梁,在规律原则的指导下提出了“智能仿生电影概念”。2019年项目确立了“智能仿生电影”的系统理论。2020年研究成果在“新文科背景下第二届国际数字媒体艺术与科技大会”上首次展示。2021年《智能交互和仿生体验的电影化应用研究》学术论文在《北京电影学院学报》刊登发表。

“智能仿生电影”是一种基于人工智能和仿生学理论的全新电影模式,是“智能交互”和“仿生体验”的电影化应用。智能交互是指利用数字传感器和人工智能技术,根据观众的心理意图和真实环境信息进行影视内容个性化交互;而仿生体验则是通过数字输出设备搭建的“模拟感知环境”,实现影片观影的全感官体验,进而达到再现感官认知的目的。其电影制作方式是通过构建智能交互环境,模拟生物的行为、思维和感知过程,来创造出更加逼真、智能化的电影角色、场景和情节反馈。

“智能仿生电影”的关键技术包括:人工智能、虚拟现实、数字传感、生物学、心理学、计算机图形图像学、自然语言处理、机器学习等多个领域的知识,其作品形式是以计算机程序为载体,主

要在虚拟现实和增强现实环境下实现,通过影片的虚拟环境与观众的真实环境协同演绎,可以达到更加真实、自由、沉浸的观影体验,提高用户的参与感和体验感。

“智能仿生电影”产品由智能摄制、智能开发、仿生体验和智能消费四个方面组成,其中智能摄制提高了任务效率和节约制片成本;智能开发建立了数据采集、储存、管理、分析、判断、指令平台;仿生体验实现了高自由度、高仿真的观影体验;智能消费则通过观众数据的收集和分析,制定符合观众消费心理的产品方案,实现跨领域的经济效益增值。因此,此种电影可以为电影产业带来革命性的改变和升级,提高电影制作效率、降低成本、提高影片质量和观影体验。“智能仿生电影”作为一种新的影视产业模式,以智能化摄制、开发、体验和消费为基础,架设起导演与观众之间的新技术桥梁,为推动智能化时代的影视产业革新做出了积极的探索,也为元宇宙、数字人、NFT等高新产业提供了接口。该模式符合影视产业发展的规律和艺术要素,能够满足人们对于更高逼真度、表现力、自由度、社交性和个性服务等多元化需求。

综上所述,“智能仿生电影”是一种利用人工智能参与创作、观看和消费的电影类型,是对智能时代下电影产业革新的积极尝试。“智能仿生电影”的出现具有里程碑意义,一方面,它突破了传统电影的制片程序,利用人工智能和机器学习技术大幅缩减了制作成本和制作时间;另一方面,它让电影具备了智能交互与仿生体验功能,充分满足了观众的多元化文娱需求。同时,人工智能通过模拟人类的创造力和想象力来协助艺术表达,为电影创作提供更多设想以及更为细腻的情节。此外,“智能仿生电影”还可以对观众的数据进行采集,分析判断观众的需求和偏好,制定出更加个性化的增值服务项目。因此,“智能仿生电影”不仅是对电影技术和电影模式的革新,更是对电影艺术手法的拓展,它的出现标志着电影产业进入了全新的阶段。

人工智能与电影的融合不仅能推动产业革新、帮助电影走出困境,也是大势所趋、势在必行的文化战略任务。只有不断地与时俱进,才能让电影在智能化时代下继续爆发强大的产业威力。