

回到梦开始的地方……

□ 李治国

从上世纪80年代的万人空巷的《沙鸥》、《本命年》，到时下口碑满满的《万箭穿心》、《北京遇上西雅图》；从上世纪80年代蜚声影坛的谢飞、张暖忻，到如今佳作频现的曹保平、薛晓路……北京电影学院的老中青三代“梦之队”在今年的上海国际电影节集中亮相。

“回到梦开始的地方。”北京电影学院党委书记侯光明如是说。作为中国电影的发祥地，上海在相当长的时间里，几乎就是中国电影的名词。从当年的《渔光曲》开

始，上海的电影就为民族电影工业带来了最初的繁华，也为中国电影奉献了最初的辉煌。

上海国际电影节可以说使上海这座城市实现了对中国电影情节的夙愿。不仅仅是北影人希望回到梦开始的地方，中国电影人都在回到梦开始的地方。走过21年、迎来第17届，上海国际电影节今年再度刷新历史纪录：来自100多个国家和地区的1099部影片报名参赛、1808部报名参展；400多名中外电影人争艳红毯；15部参赛影片竞逐“金爵奖”。期间，亚洲新人奖、传媒大奖、手机电影节评选等次第展开。国家新闻出版广电总局副局长、上海国际电影节组委会主席童刚说，经过20多

年的品牌打造，上海国际电影节已建立起独具特色的国际A类电影节组织结构体系，成为具有国际影响力和文化辐射力的电影盛会。

看着这一系列成就，回想起首届上海国际电影节组委会主席刘振元当年的“开幕词”：“上海国际电影节的举行，翻开了中国电影的新一页，实现了几代电影工作者梦寐以求的夙愿，也为中国和各国电影艺术家之间的交流架起了一座桥梁，播下了友谊的种子。”创办于1993年的上海电影节，虽然比欧洲晚了半个多世纪，但是打开了中国电影对外开放的国际空间，让中国电

影以更为宽广的胸怀和气魄融合于世界电影发展的潮流中。

“海内存知己，天涯若比邻。”在海内外电影人的相互激荡之下，中国电影波澜壮阔的历史如画卷般展开，上海这一中国电影的发祥地也开始焕发青春。相关统计数据显示，2013年有145家影视文化公司在上海拍摄电影，“80后”电影编剧导演浮出水面，上影集团加快推进“整体上市，市场板块先行”的股份制改革，以华谊兄弟、万达、光线等为代表的民营生力军纷至沓来……

不可否认，作为一个年轻的电影节，上海国际电影节还需在国际性、组织流程、选片标准、市场交易等方面继续努力，还需要调动主办方、业界、媒体以及理论界等多方力量，共同推动上海国际电影节走向更高的层次。

我们相信，年轻的电影节有年轻的朝气与活力、有年轻的精神和品格。诚如一位国际大牌导演所说：“只要你站在这里，你就会觉得，你拥有的是世界电影的未來！”

我们相信，上海国际电影节将进一步凝聚电影力量、培育电影新人、繁荣电影艺术，在世界电影史上留下自己精彩动人的影像。

黄浦江畔光影溢彩

□ 金晶 吴凯

电影业既流光溢彩，又危机四起；既演绎梦想，又充满变革；在不断自省与变化中，寻找着前行的出路

件和与电影有关的互联网事件相继出现，让人们从最初的惊讶渐渐转为关注和思索。比如，阿里巴巴推出“100元做电影投资人”的“娱乐宝”日前第二期9200万已售罄，为大众参与电影投资提供了又一种选择；又如腾讯视频在电影节期间宣布，2014年将大手笔参与6部电影的投资，牵手电影产业……

与互联网融合，冲击着传统电影产业运作模式，正牵着我国电影步入新的发展阶段，一场“江湖”奋战的序幕徐徐拉开。

大众与小众

这次的上影节，恰好撞上了世界杯。于是那些喜欢看球的影迷们不得不白天看片，深夜看球，睡眠少得有些吃不消，便开始在朋友圈“求指点”。为此，《大众电影》的官方微信还应需出了一份“看片看球一览表”，细细列出“球赛+电影”的最佳组合。这是因为两者都有一种对大众文化和精神的凝聚力。

在电影业内，有如是认知：商业片拍给大众看的，文艺片拍给小众看的。由此，出现了从制作到放映的些许偏向：文艺片成了“精英派”导演和观众的“孤芳自赏”，商业片索性全民娱乐“过把瘾”赚到钱就好。那些“叫好”又“叫座”的电影，不但少遇，而且似乎成为很难企及的目标。

“文艺片不应高高在上，也不是踩与

被踩的关系，应该有自己的生态圈。”曾执导影片《桃姐》的著名导演许鞍华明确表示，“拍完的电影跟观众沟通最重要，并不是说在那里很衰地看着天，才是文艺。”

前文提及，与互联网的融合，让电影与观众的沟通发生了变化。这一方面表现在电影所要面对的大众群体更加年轻和广泛，另一方面则延长了电影与观众交流的时间，就像《致青春》等电影，从拍摄前到上映后在微博上不间断推出影片花絮、拍摄故事与大众互动。综合起来，不难发现，无论分出大众还是小众市场，未来那些“接地气”又兼具人文气息的影片，会受到越来越多的关注。

令人欣慰的是，一些进入电影圈的互联网公司并没有忘记电影的艺术属性，“艺术是一条线，科技是一条线，互联网载体能够让科技和艺术产生交汇，这样的化学反应远远超出人们的预期。”乐视网高级副总裁高飞说。

变与不变

观众的热情，资本的介入都为电影人提供了更多选择和机会，从胶片到数字的技术飞跃，让拍电影变成一件“容易”的事情。同时，大众对电影文化的消费习惯也被时代列车席卷进入了一个“快”时代：来不及思考，等不及沉淀，这对于电影创作和文化传播来说，都是一场追逐考验。

“不换脑子就换人。”这句话用于当下的电影产业、电影市场，却相对是恰当的。淘汰每天都在进行，而改进自身又是最难的。“当你获取拍电影作品机会相对容易的时候，这里面往往是有陷阱的，可能是那种自由的陷阱，可能那种自由的诱惑，让你想当然觉得拍电影很容易，或者没有真正思考过那个终极问题：为什么拍。这样你贸然拍了以后，就可能挥霍掉一次宝贵的机会。”影评人关雅荻说。

上影节上，“不忘初心”四个字被反复提起。青年导演任钊萱说，“走着走着，不要忘了，你是因为想表达才拍电影”。

更具经验，善于在变化之中寻找不变规律的导演何平认为，中国电影需要一支信心坚定的“中坚力量”，有“大的电影”，有“大的格局”。“创作是一个从内心出发的选择，不要被浮躁的市场、文化现象所左右，或被迷惑。那些东西可能会成功一时，但也会很快会把你葬送掉。如果每一部作品都能够从“心”出发，相信一定会有很好的未来。”

他回想当年拍电影所处的时代：“当时是零片酬，每月只拿40多元钱的工资。”何平说，“现在想起来，可能那是我们对未来做的投资。这个投资，不是钱，是才华。你会通过努力，发现你有一点点才华。进一步努力，会把你的才华放大一点，让更多的人看到。我觉得现在年轻导演跟我们最初起步的时候是一样的。我们都在对未来投资。”

无论过去，当下，还是未来，电影总是在变与不变中寻找着自身前进的方向，个中滋味皆由参与者细细品尝。对媒体和观众而言，“见证这个行业的变革，就是最大的幸福”。

未来，你在哪里看电影？互联网可能是个答案。

除了商业大片，小众化的文艺电影也大大方方地走入了互联网。在今年的上海国际电影节上，优酷土豆集团的土豆网总裁杨伟东就颇为自豪地宣布，土豆文艺频道正式升级到2.0，为文艺电影人、爱好者建立开放式的互动平台。别看土豆玩的是文艺电影，别看就单单一个频道，其覆盖人群已超过千万，总播放量已然过亿，甚至第63届奥斯卡最佳剧本获奖影片《HER》（她）也放下身段，于6月13日在土豆文艺电影频道独家播出……

尝一脔而知百味。导演许鞍华就不无感慨：当下在电影行业，不仅是商业片的淘金时代，因为优酷土豆这样的有影响力和创新性的互联网平台的加入，也迎来了文艺片的黄金时代。

黄金时代的内涵，实际上是技术创新与内容创新的合二为一。不少业内人士认为，内容越来越成为制胜的关键，文艺片也好，商业化也好，能吸引人的就是好片子，能吸引人的创意就是制胜的法宝，比如，优酷土豆集团还把梁冬、宋鸿兵等名嘴拉到一起，准备打造推出多档全新节目，开创互联网脱口秀新时代。优酷总裁魏明就说，优酷通过微电影、网剧、真人秀等旗舰节目，赢得了四五亿观众，每天播放量惊人。

随着互联网内容的日渐丰富，类似电影院之类的传统内容渠道还能不能吸引观众，就越来越成为问题。对此，我们不禁要问，朋友们，未来你在哪里看电影？互联网，你还能有什么新花样？

□ 李治国

一场流光溢彩的电影盛会，在美丽的黄浦江畔拉开序幕——一年一度的上海国际电影节上，明星璀璨、佳片云集、论坛思辨，市场活跃……将这些灵动的“音符”编织如梦，将世界魅力的光影汇聚沪上。电影文化是一种融合的文化，它将喜悦与悲伤、情感与理智、理想与现实融合在一起，用熟悉或陌生的故事表达呈现于人们的面前。那么，当下中国电影所呈现的，又是怎样一种文化，怎样一种融合呢？

文化的融合

作为受大众关注颇高的领域，电影圈在当下无疑站在了“风口”上。这“风”，吹自互联网。从过去的一年甚至上溯几年来看，互联网文化及其消费意识给电影带来的，不仅是理念的冲击，还有模式创新。将多元化发挥到极致，或许是互联网文化的一大特色，融合到电影产业中，除了展现影片本身的多元化得到强化外，还有从融资、制作、发行、放映等环节参与到电影产业链分工的力量。

“去年参加电影论坛，听到互联网思维、大数据挖掘，基本上还仅限于概念和说法，是件比较时髦的事。但今年再来，我们发现互联网已经成为相对主流的、很重要的说法和力量。”在电影节“视频网站引领电影业变革”论坛上，伯乐营销CEO张文伯发出了这样的感慨。

互联网新军会不会抢了传统电影业的饭碗？与互联网文化融合会让电影走向何方？在本届上海国际电影节上，此类问题不断被媒体和电影人自己抛出。

这或许是因为，在经济社会快速发展的进程中，一系列与互联网有关的电影事

看戏

昆虫的世界，你懂的

□ 岩泉

广袤的森林中，人类一次野餐会的残羹引发了两个蚁群之间的激烈战斗。双方为了一盒方糖而斗智斗勇，一只勇敢鲁莽的小瓢虫“瓢小美”不小心卷入其中。瓢小美很快与黑蚂蚁队长成为好友，两个小伙伴携手守护黑蚂蚁家族的家园，对抗可怕的红蚁军团。一段史诗般的旅程由此拉开帷幕……

6月18日，这部名为《昆虫总动员》的法国影片在上海电影节期间试映。作为主角的昆虫们没有使用任何一国的语言，依然逗得观众笑声不断。从那些笑声中，能分辨出其中有小朋友，还有青年人、老年人。散场时，来自上海长宁区的张子轩告诉我，这是他看过的最有趣的无对白动画片，说完，还学着小瓢虫的声音“唧唧……唧”了几声。

而在这部动画片试映前一天，在上海国际电影节“中国故事·叫

板’好莱坞”论坛上，“如何寻找中国的好故事”的话题再次引发在场电影人的热议。

“有滋有味，能哭能笑”或是其中一个标准。在电影《让子弹飞》和《一步之遥》的制片人、出品人马珂看来，中国和全世界的好故事，都有一个共性，就是源于生活，高于生活，让大伙看得有滋有味，能哭能笑。他坦言，当初他们拍《让子弹飞》就是看了原著《盗官记》，觉得有意思，人物关系很好玩，就做了电影。“作为导演，故事是最想要表达的很有情感或态度的东西。而观众其实非常可爱，你只要有一个好品质，一个好故事，他们就给你捧场。”

“大背景下寻常生活中的真情流露”或许是影片《爸妈不在家》故事成功远销30多个国家，并受到欢迎的原因。这部让80后青年导演陈哲艺在国际影展上披金斩银，收

获了30多个奖项的影片，讲述的是一个父母无暇照顾的男孩与家中菲律宾女佣之间从对抗到眷念的情感演变的故事。

“如果中国的制片人要做这样的故事，完全可以。就拍一个中国家庭里的阿姨、保姆，完全可以拍成很好看的故事。我们总是说要接地气，这多接地气。”导演徐峥说，“中国其实有很多动人的故事，每天发生在我们周围。”

这些年来，中国电影人一直在寻求用世界语言讲述中国故事，寻找能让世界认知的中国故事。“好故事也要重新加工。”小说《鬼吹灯》作者“天下霸唱”张牧野，如今也是电影《鬼吹灯》的编剧，在他眼中，我国的故事讲了几千年，四大名著、民间传说都是取之不尽、用之不绝的素材宝藏，需要的是“多给中国电影的编剧、导演们一些耐心。”

未来

你在哪里看电影