

首日8小时内售出43万张电影票,全部售罄影片共119部,总放映场次超半数售罄……自6月5日正式开票,无数忠实影迷就投入了第二十七届上海国际电影节的“抢票大战”。

有趣的是,“又争又抢”同样是上海国际电影节策展团队的工作模式:争首映,抢时限,努力说服影片主创到沪与影迷交流……他们往往要提前大半年开始筹备工作,向经典影片与热门新片的制片公司、版权方抛出橄榄枝,还要反复洽谈,推进签约、审片等一系列流程。

汇聚了400多部作品的片单是如何诞生的?今年新设的展映单元有何特别?新闻晨报·随申Hi记者特别邀请策展团队相关负责人,解密精彩片单背后的故事。

上海国际电影节展映片单背后的故事 和全球电影节“抢片子” 为影迷带来更多新鲜感

[电影节也“抢片”,“戛纳零时差”极限冲刺]

在距离6月5日12:00正式开票前的16个小时,上海国际电影节公开了今年的“终极大招”——“戛纳零时差”单元片单。为何片单来得这么晚?

“因为真的太极限了!”作为世界三大国际电影节之一,每年5月中旬的戛纳国际电影节是举办时间与上海国际电影节最接近的一个。引入戛纳影展期间的新作与佳片,既是上海国际电影节的必然选择,也是一次充满挑战、与时间赛跑的历程。

记者获悉,为了能够抢到戛纳新片,上海国际电影节的策展团队往往会提前摸排、锁定邀请目标;等看过样片,就立刻快速决策,发出邀约。这个看似简单的过程,有时也考验天时地利人和。一个最直接的影响因素是,戛纳国际电影节交易市场的影响力在世界范围内都是数一数二的,忙着洽谈版权交易的片方在“戛纳时间”往往无法及时回复邮件,策展团队只能一遍又一遍地反复联系,试图推进邀片流程。

“一般来说,即便得到片方确认,后续的工作还有很多,比如我们自己的选片,还有签合同、付版权费、检验DCP(数字拷贝)的过程,时间非常紧张,像今年拿到戛纳主竞赛单元评审团奖的《望向太阳》,就是最后一刻才敲定的。”据上海国际电影节中心策展部高级主管严敏胤介绍,电影节每年11-12月开启全球征片,某种意义上与其他大型电影节都是“竞争对手”。“对于备受关注的新片,我们会力争在国际同类影展亮相过的或是著名导演的佳作,同时我们也会邀请世界各地的选片人为我们推荐,挖掘我们无法亲身触达的区域的最佳佳作。”

除了“戛纳零时差”单元,今年“首映盛典”单元则汇聚了《天马流星》《终点的少女》等佳作,入围金爵奖主竞赛单元的《脱缰者也》《夏日沙上》《长夜将尽》《比如父子》等影片也都将带来世界首映,“像我们知道的《夏日沙上》的主演、联合制片人小田切让,《终点的少女》的导演吉田浩太和两位05后演员当真亚美、中岛塞纳等都会来到上海和影迷交流。”

[新单元新视野,EVA六年“破冰路”]

亚太地区的影片是每年上海国际电影节的大热门。今年,电影节新设“今日亚洲”单元,串联起亚洲各个国家和地区的作品,强调电影节的亚洲视角,形成了从“华语新风”到“今日亚洲”、“世界万象”更清晰的策展层次。

“比如这次入选的《花便当》,我自己看完觉得非常感人,演员演得好,可看性很强。还有《和山田进行LV.999的恋爱》,是一部改编自热门漫画的作品,但它对男女主角情感的铺垫非常细腻,丝毫不落俗套,对二次元线下生态的描述也让人很有共鸣。”严敏胤负责邀约动画片及日本影片,在她眼中,无论是全新增设的单元,还是对影展单元的梳理与规划,不仅传递出上海国际电影节对不同国家与地区、不同艺术风格作品的聚焦,也能帮助影迷更直接迅速地关注到某类作品。

比如,今年“多元视角”单元将原有的“万花筒”子单元拆解为新设的“放大”“影像无限”两个子单元,其中“放大”突出类型片,让偏爱具有商业性、风格突出作品的影迷能够精准选片,而“影像无限”聚焦电影自身在叙事类别上的模糊性,以及电影与实验艺术、游戏、音乐会等其他媒介形式的互动和碰撞,选择了包

括《Ado“心脏”特别演唱会》《林中空地》等风格各异而形式新颖的作品,“我们团队小伙伴的兴趣爱好各不相同,从不同的视角出发,相信未来新颖的片子会越来越多。”

《新世纪福音战士》(简称:EVA)系列此前曾于2019年、2021年、2023年三次在上海上海国际电影节亮相,每次几乎都会成为当年的“抢票大热门”。对严敏胤而言,EVA于她个人也是一次意义非凡的“破冰之路”。“2019年,我们在国内甚至找不到版权代理公司,当时我心里想一定要争取过来,通过很多人脉找到了日本版权方。我到现在还记得第一次看到旧剧场版在上海放映时,经典场面再现时周围影迷的赞叹声,太震撼了。”

今年是EVA诞生30周年,特别策划的“新世纪福音战士30周年”单元将集中放映旧版剧场版合集及四部新剧场版作品。严敏胤说,这依然是一个“且看且珍惜”的难得机会,“EVA系列在国内放映的机会始终是比较少的,而且电影节能动员更大的影厅排片,集聚起成百上千的影迷一起观看,我相信对所有喜爱EVA的影迷来说,会是很特别的体验。”

[“宝藏电影”有故事,好作品影迷懂得]

经典影片的魅力历久弥新,但它们与影迷的“重逢”之路也可能充满崎岖。以“向大师致敬”单元为例,今年特别策划推出成濑巳喜男与市川崑两位日本电影导演的代表作,“双大师”的阵容让人眼前一亮。但直到开票前一天,策展团队才收到了这个策划的最后一部DCP。

严敏胤透露,成濑巳喜男与市川崑的风格、类型并不相同,但他们各自的代表作《浮云》与《细雪》却给了策展团队极大的灵感,“《浮云》与《细雪》之间仿佛有某种对仗关系,这两部大师的代表作不约而同聚焦的都是女性。一部是1950年代的黑白片,一部是1980年代的彩色片,也串联出两位电影大师镜头下的画面从黑白到彩色、以女性为聚焦点之一不断演变和淬炼的艺术生涯,所以我们最终尝试了‘双大师’的模式。”

为什么经典老片的邀约也有“时间紧迫”的问题?原来,老片的版权谈判丝毫不比新片简单:有时,同一位导演的作品版权分散在不同的版权代理公司手中,需辗转多方才能联系推进;有时,版权方会对放映格式、场次规模提出严格要求,谈判流程可能旷日持久。

当然,策展人的快乐,常常在于影迷的“懂得”。“我们经常

看影迷在不同平台的分享和讨论,有时会发现我们的判断和影迷的取向有所不同,有时也能从留言里印证,真的选对了。”严敏胤举例说,骨头社出品的武侠动作动画《异邦人:无皇刃谭4K》亮相今年的“4K修复单元”后,成为很多网友心中必看的“宝藏动画”。而当初她和制作公司、版权方沟通时,对方一度相当诧异我们的邀片,“这部片子在上海上海国际电影节是国际首映,你看完会发现,骨头社对这部作品寄予了很大的野心,动作场面非常出色。”

在采访的最后,我们还是问了那个老套的问题:请到好片子,有什么终极秘诀?

“能拿到比较好的片子,最重要的还是上影节品牌本身的影响力,经过二十九届的积累,海内外的制片公司看重金爵奖有含金量和号召力,上影节的展映规模和动员人数在全世界范围内都数一数二,具有很大的影响力。”严敏胤说,选片工作归根结底还是人与人的沟通,需要专业真诚的交流,也考验长期积累的信任,“我们每个人都在上影节这块金字招牌下,努力地拿出自己的本事来”。