

一年内将有百部香港电影修复至4K版本

再续时光，重新焕发视听之美

□本报记者 李雪昆

近日,在抖音、中国电影资料馆、火山引擎在北京举行的“再续时光——经典香港电影修复发布会”上,抖音方面宣布,三方正式启动“经典香港电影修复计划”,一年内将100部香港电影修复至4K版本。

对此,火山引擎视频云技术架构总监王悦表示,本次修复工作由火山引擎提供技术支持,与中国电影资料馆一起对电影进行“AI+人工”修复。其中,火山引擎首次将AIGC(生成式人工智能)视觉大模型应用于老片修复场景,实现了修复效果的全方位提升。目前,《武状元苏乞儿》等首批修复的22部电影已在抖音、西瓜视频上线。其中,《A计划》《蜀山:新蜀山剑侠》也在上映40周年之际迎来首个4K修复版。

经典港片生命力依旧旺盛

“电影修复是一项世界性课题,其初衷就是为了抢救濒危影片,是保护电影遗产的重要举措。”中国电影资料馆副馆长张光光表示,“现在,我们借助于先进的技术,终于使胶片可以进行数字化保存和应用。”

《中国新闻出版广电报》记者看到,本次计划修复的香港电影制作时间集中在上世纪70年代到90年代,涵盖徐克、陈嘉上、成龙、周星驰等多位知名导演、演员作品。中国电影资料馆电影策展人沙丹表示,这个时段正是香港电影的黄金时代。彼时内地正逐渐走向开放,香港电影成为很多内地青年了解世界的窗口。

尽管距离当下已经很久,但经典香港电影在抖音上仍显示出旺盛的生命力。抖音副总裁陈都烨表示,2023年,抖音二创视频播放量排名前1000的电影中,经典香港电影占比达30%,看这些内容的用户一半是30岁以下的年轻人。可以说,“抖音帮助经典老片重新翻红,并获得年轻人的喜爱。希望通过技术,重新修复这些经典影像,达到当下的视听要求,从而使其被更多受众所接纳、欣赏。”

利用AI但仍需创新

公开资料显示,电影修复工艺繁杂琐碎,历经物理修复、数字修复、艺术修复等步骤。但近些年,通过深度学习等AI技术,大幅提升老片修复的质量和效率已成为可能。

王悦举例道,限于拍摄时期的设备和技术,早期香港电影会有不少穿帮镜头,如画面出现威亚线等。以往这种情况,只能依赖手工逐帧消除,而AI算法可以自动识别到威亚的位置并进行擦除。

过去一年,火山引擎曾分别携手西瓜视频和抖音,完成100部国产经典动画和Beyond经典演唱会的4K修复。AIGC因ChatGPT、Stable Diffusion等应用的惊艳效果受到广泛关注。王悦介绍,针对老片修复场景,火山引擎对AIGC视觉大模型进行了生成质量、视频任务和效率方面的算法优化,让视觉大模型能够在视频场景下更加稳定、优质、高效地输出内容。

对此,中国电影资料馆修复师王

峥十分认可。他表示,人工智能能够解决效率问题。因此,在修复过程中一定是将重复性工作交给AI,但同样还需要创新。比如在修复老影片的声音时会发现,一些新中国成立前的老影片,很多因为是在老棚里的收音而造成声音缺失,声音的破损是不可逆的,但通过深度学习技术,可将某位知名演员的声音全部拿出来做“训练”,形成其语音模块。比如周璇,当某段声音中她的对白没有时,用语音技术便可把周璇的声音再次复制出来,这就是一个创新之处。

“我们前期发现懂AI的人不懂电影修复,懂电影的人不懂AI,怎么才能把两者完美衔接在一起,一直是行业思考的课题。为此,我们结合两者的优势设计出了‘人工引导型人工智能上色’。”王峥介绍,2021年建党百年时,便是用了这套自主研发的人工智能上色系统修复出了《永不消逝的电波》彩色版,成片修复用了一年时间。

“新兴技术有其优势,但也要有所留心。”香港导演陈嘉上提醒道,行业要认识到AI大部分时间是凭经验做事,但影视创作是一种创新过程,当不停重复某件事,而且完全依赖它时,那么就会“停”在过去。因此,影片修复可以更多利用AI,但影视创作千万要小心中AI,不能缺少创新。“很多人以为AI可以代替创作人,在我看来——对不起,不行!”

尊重创作者表达意图

修复老片最大的难题是保留艺术风格和美感。既要恢复影像原貌,又不能把旧片修成“新”的,每一个镜头颜色都要符合创作者当时的表达意图。中国电影资料馆事业发展部主任黎涛透露,修复团队大量参考胡金铨、张彻等武侠片大师的经典作品,学习港片的色调。“在很多影片的修复中,我们都想方设法邀请当年的主创走入修复实验室。”

修复经典是为了更好地满足更高

的传播需求,在谈及修复要不要迎合现代审美的话题时,黎涛认为,修复首先要尊重原片,这也是为什么要尽量邀请主创参与修复的原因。比如《武状元苏乞儿》的修复工作,就得到了导演陈嘉上的支持,他结合技术修复的效果在色彩、光影方面给出指导意见。“过去拍摄只能调光不能调色,能用现在的技术把它弄好一点确实是好事。”陈嘉上说。

在介绍修复中怎样保持老影片的胶片感时,火山引擎多媒体实验室研究员赵世杰也特别提到了修旧如旧,特别是不能修复完后让老影片有如今的网剧之感,因此,“我们也在修复中不断讨论怎样在保持胶片颗粒的情况下更好地修复画质的问题,这其中是需要有所平衡的”。

王峥从技术层面进一步解释道,修复过程首先是在尊重原作的前提下进行的,第一步往往是要做配光。胶片年代“光”是非常重要的,并不像现在数字拍摄时可能更多是“影”的调色。配光就是为了让其更有胶片感,加多了现在受众不接受,加少了影片又缺少光影下的那种韵味。所以,这仍是修复过程中较难的部分。

对于将《我的祖国》《永不消逝的电波》从黑白片修复成彩色片,在创新的同时也不免有人提出“将当年拍摄的黑白电影修复成彩色版,会不会对原著有不尊重”的疑问。对此,黎涛表示,中国电影资料馆修复的影片,比如《永不消逝的电波》第一版是4K黑白修复的。同时,为了满足传播需要,也另做了一版4K的上色,其传播效果非常好。“其实大家真的不用担心,比如《武状元苏乞儿》威亚的问题,我们就算修复时把威亚去掉,库里面也一定会存一版原有带威亚的,原片与修复版一定会差异化保存,原来的黑白片与修复后的彩色片保存更是均有留存。”黎涛补充道。

陈都烨表示:“真心希望通过我们的努力,可以拂去记忆里的尘埃,再续时光,重新发现香港电影之美。”

综艺速递

《万卷风雅集》：“古法新玩”弘扬国风国粹

□本报记者 杨雯

“读万卷书不如行万里路”,由优酷出品的名作寻迹体验真人秀《万卷风雅集》正试图开辟一条新路,通过“行万里路”来“读万卷书”:节目以《兰亭集序》《桃花庵歌》《长相思》《清平调》《鹧鸪天·桂花》等经典名篇作为线索,通过研学探访的形式沉浸式体验国风生活,再现名作背后的“传世风雅”。

作为优酷人文在综艺赛道上的全新尝试,《万卷风雅集》选择了“古为今用”“古法新玩”的趣味化道路,在寓教于乐的氛圍中,将国风国粹自然而然地传达出来。正如优酷文化频道总监王晓楠在接受《中国新闻出版广电报》记者采访时所言,“我们希望这档节目能为中华经典名作的传承弘扬找到一条新的路径,为激活新一代年轻群体的‘文化基因’构建出更加完整的场景,让用户对中华文化、历史更加敬仰”。

“打卡”古人生活

在文化综艺节目垂类日益细化的当下,《万卷风雅集》找到了一条新路径:前往名作中提及的故事发生地切实感受“历史的痕迹”,以研学探访的方式完成场景再现。

节目首站来到书圣王羲之的故乡——绍兴,致敬传世名作《兰亭集序》。通过“雅集简帖”指引,嘉宾们一路从衣、食、行、学、玩等多方面“打卡”魏晋生活雅事,并复刻曲水流觞“名场面”。从题扇桥到鹅池,嘉宾们不仅沉浸式体验魏晋服饰穿搭,品尝裹粽、牛心炙、胡饼等古人钟爱的美食;还在蕺山书院学习对仗等吟诗技巧,在曲水趣欢处吟诗作对,体验文人墨客诗酒唱酬的传统习俗,感悟文人风骨。

全方位“打卡”古人生活,从点滴间照见传统文化。正是《万卷风雅集》找到了小切口。对此,优酷文化频道制片人、《万卷风雅集》节目制片人孔晓雨表示:“这一代年轻人是平视

的一代,所以我们在叙事的时候,会列出一些与他们生活息息相关的内容。比如,此前电视剧《梦华录》热播时,大家会对里面的中式茶点很感兴趣。这个点在社交媒体传播时切口就很小,但是牵连着非常丰富的文化脉络。《万卷风雅集》也是这样,我们希望通过描摹此前朝代的衣食住行,让用户了解作品背后故事的同时,也能够走进那个时代。让大家在觉得好玩与共情的过程中,收获一些知识点。”

而在优酷文化频道制片人、《万卷风雅集》节目制片人李炳看来,制作这档节目最大的困难和挑战正在于如何“把文化融入生活”,“我们不想就文化讲文化,而是希望能够把文化融入我们能够有感知的情景里。”

为了尽量还原这些场景,节目组在细节上下了不少功夫。“比如,我们对服饰的还原度是很高的,包括形制、纹样、穿戴方法都是请教了专家再进行复刻的。”李炳说,虽然对于用户而言,服饰可能只是一晃而过,但“我相信,用户只要看过了,他们就会知道真正的好东西是什么样的,我们付出精力去做这件事就是有意义的”。

唤醒血脉中的自信

古代怎么露营?古人怎么玩球的?射覆有怎样的讲究……在《万卷风雅集》中,用户可能会颠覆自己对古时候的印象,看到很多新奇好玩儿。

在第三、第四期的《垂虹送别》中,时下最流行的“露营”出现在了节目中:竹林深处,一处围帐圈出一方小天地,这里有茶有点心,嘉宾们席地而坐、各得其乐。“其实,古人早就通过露营方式呼朋引伴、偷得浮生半日闲了,他们会换上跟现在的运动服有些类似、更适合野外活动的‘野服’;帐篷在古代则叫作观雪庵,可在帐中燃香增添风雅气息;古人还有自己的登山杖——藤杖等。”李炳说。

而在最新一期《唐宫夜宴》中出现的蹴鞠和木射,就是中国古代的足球和保龄球。它们的玩法规则与现代游戏有一定相似之处,却不完全相同。特别是木射游戏,击中指定木桩才能得一分,较之保龄球又增加了几分难度,木桩代表的“仁义礼智信、温良恭俭让、慢傲俊贪滥”,又有一定的教育与警示作用。

在孔晓雨看来,当下流行的调酒、露营、狼人杀、City Walk,在中国古代典籍里全都有,只是人们把它们忘了,还以为是西方舶来品。通过展现这些与当下关联性强的“老祖宗生活”,一方面可以贴近现实生活,容易被年轻人接受;另一方面也可以唤醒大家血脉中的文化自信。

“中国传统文化中留下来的这些诗歌名篇以及生活雅趣,其实是刻在我们的DNA里的,只是现在用得少了。希望这档节目可以唤起大家基因里的意识,能够在平常更多地用起来、学起来。”李炳说。

探索人文新赛道

很多人可能不知道,虽然已经在人文领域深耕多年并推出了多档有口皆碑的内容,但是优酷人文却是第一次以综艺的形式呈现人文内容,换言之,《万卷风雅集》是优酷人文的第一个综艺节目。

对此,李炳表示,做《万卷风雅集》正是希望借此为优酷人文开辟一条新赛道,以新的方式打开文化这个大品类。“未来,我们还将不停地拓展这条赛道,让大家既能够感受到文化的氛围,又能够用更亲和、更年轻化的方式和用户形成交流和互动。”

王晓楠则详细比较了《万卷风雅集》和传统王牌节目《锵锵行天下》的用户数据,她发现,这两个节目的用户是完全不同的。“我们以往擅长的是谈话类或者偏文艺类一些的节目,这次是我们的一次全新尝试。其实,文化综艺操作起来难度比较大,容易做成‘两张皮’,而《万卷风雅集》选择了古为今用的趣味化道路,希望在寓教于乐的氛圍里阐释中华文化,这也是我们这次得到的重要经验,也希望能够在后续题材尝试上继续深化和改进这一部分。”

王晓楠认为,越来越多的年轻人已经是国风文化的追随者和表达者。因此,文化类节目也需要有更多创新表达,为传统文化注入青春力量和时代意义。

记者发现,今年以来,优酷人文出品的多部优质节目融入古典文学、理性哲思和人文历史等知识性内容,传承弘扬传统文化,收获良好口碑。深度文化体验旅行脱口秀《锵锵行天下》第三季踏访诗画江南,以较具看点的独特美景,带领用户品味中国历史文化发展与传承;《复夏大哪会》在玩味历史的同时解说当下,呈现文物背后所属的文明、包含的文化、见证的历史,得到不俗的市场反馈。

“方言麦霸音乐会”线上超1亿人次观看:

用乡音为家乡上分

□本报记者 张博

浓浓的乡音,悠悠的情思。方言与音乐融合,穿越时空和地域。当苏州评弹碰撞潮流B-box(在21世纪初兴盛起来而形成的一种音乐文化),经典民谣遇上方言改编……8月21日晚,在“万园之园”圆明园里,一场别开生面的音乐会——“方言麦霸音乐会”点亮了这座文化宝库,来自全国各地的30多位音乐人齐聚一堂,让东西南北的乡音和歌声汇聚在祖国的心脏。

作为“我的家乡很好听·快手方言麦霸大赛”的收官之秀,快手“方言麦霸音乐会”汇集了宝石Gem、宋木子、张尔沁等东西南北部的发起人,郑向东、娜达韩等方言音乐麦霸,以及各个地区的方言音乐大咖,他们用经典合唱、流行串烧、民谣改编等百变音乐展示出方言的魅力,吸引超过1亿人次网民在线同步观看。

更走心,一定能走得更远

“归来吧,归来哟!浪迹天涯的游子。”音乐会伊始,武汉民谣创作人冯潮等4位发起人及方言音乐达人们便以一首《故乡的云》点燃全场热情氛围。随后,方言音乐达人们再次献上了赛事热歌,呈现方言韵味。四川成都的郑向东和江苏南通的江南韵组合用潮流B-box与柔情评弹的碰撞,创意演绎了大赛热曲《州州》。

“方言音乐在成都,其实很早就有了。”生于1993年的郑向东,14岁就开始接触B-box。对他来说,方言音乐的熏陶起于儿时,“读小学时,我就听到一些前辈在用四川话做音乐,当时觉得很好玩。”2013年,郑向东为参加综艺选秀的伙伴担任B-box伴奏,接触到行业前沿的他开始感受到,方言说唱正在被越来越多人喜欢。2018年,正值自媒体兴起的时代,他也正式开始把音乐当作职业,逐渐成为四川B-box文化的重要推广者之一。“四川话有一些顺口且好用的语气助词,比如‘噻’‘喃’,这能很好地掌控音乐表达的情绪,会让人解压也好,开心也好,总归能让音乐更走心一点。”郑向东说道。

来自东北的翻唱歌手娜达韩以东北话举例表示,东北话的音调是往下走的,“用播音专业术语来讲,叫作‘语尾下坠’。所以,会显得很洗脑、很魔性。”

“语言其实是有旋律的。”来自合肥的音乐人王子健表示,如果用音符来写歌,就要有音高来表达,有时一句旋律没有匹配到普通话,就会自然而然匹配到方言。在王子健看来,现在时代跟10年前完全不一样,有些大家喜闻乐见的东西会被无限放大。“如果想把方言带给全世界的受众,就要把地道的东西变有趣。”王子健说。

注重“表”,更注重内“里”底蕴

方言承载着地域文化,是一地的共同记忆和情感纽带,可以给人们带来久违的亲切与感动,而包容的网络平台和悦动的韵律,则给了方言更多的展现舞台与空间,形成“乡音”里的文化魅力。

“听不同地区的人说话,会感受不同的热情。”来自广西贵港的快手主播润夏用甜美的嗓音,结合贵港话演唱的《还小的时候》,让她在大赛中脱颖而出。在她看来,广西白话低沉得让人如入“温柔乡”。与之形成鲜明对比的是东北方言,在娜达韩看来,东北方言的魅力主要在于其鲜明的特点,五湖四海的人都能一听就记住。“人们对东北人普遍有着热情直爽、有啥说啥、不藏着掖着的印象,故而让东北话音乐自带‘热情效果’。”娜达韩说道。

承载乡情的方言,是一方水土的文化密码。“我今年22岁,但已经离家快9年了。”润夏坦言,自己很想念家乡,“但我知道自己不能回到安逸的状态。我走出来,是为了带更多人出来。我想让广西的那些表妹们知道,这个世界太大了,你可以走出来看看。”润夏动情地表示,音乐给了她消除差异化、追求不同人生的机会,她期待回到家乡,以亲身经历去鼓励更多年轻人勇敢逐梦,走出多样的人生路。

东西南北的乡音,唱出如诗如画的江南、乡愁筑起的山丘、黄土高坡里的圪梁、热情火辣的雾都……当方言插上音乐的翅膀,调动起人们熟悉的网络视听形式,就不再只是非遗文化形式中的一个“符号”,而成为人们可感知、可共情、可传播的艺术作品,方言文化在新的审美视域下也获得了传播新动能。

“我写歌的灵感源自成都的烟火气息,希望大家从我的作品里能感受到这里的人很热情、好客,这座城市充满希望和未来。”郑向东说道。娜达韩表示,自从自己的创作形式受到更多人关注,她就有了更多责任感,通过方言音乐来传播家乡文化。“过去,我只注重于方言的‘表’,如今更看重‘里’,注重其中的文化底蕴。”

“方言具有文化底蕴,身为中国人我们,应该将这些内容传递给世界。”在郑向东看来,方言说唱一定有机会走到更高的位置。

事实上,随着中华文化潮流不断强大,方言音乐背后是中国人精神深处的家乡。此次“方言麦霸音乐会”用“网生代”熟悉的音乐形式传递方言文化、讲述方言故事,既具潮流又接地气,的形式在为音乐作品赋予文化灵魂的同时,也让人们在短视频、直播间里,感受到了天南海北的风土民情,体味到了恣意鲜活的情感共鸣。在快手持续繁荣的音乐文化生态中,越来越多的音乐人正持续成长,更多人将看见属于方言音乐的独特魅力,也会有更多方言因此走出“山沟沟”,讲述人们心目中永远的“故乡”和温暖的“牵挂”。