

记者观察

暑期档国产电影竞争力增强 周末档概念或成新可能

□本报记者 许莹

从6月1日至8月31日,跨度长达三个月的2023年暑期档至今已赛程过半,电影市场出现新一轮观影热潮:截至7月12日,2023年暑期档总票房(含预售)已达75.01亿,其中《消失的她》获32.02亿,《八角笼中》获10.71亿,《变形金刚:超能勇士崛起》获6.44亿。总体看来,2023年暑期档有望继2019年后重回票房百亿时代。

电影供给丰富多样,古典文学为内容提供源头活水

暑期档是每年电影市场的核心档期之一,也是全年内容供应最丰富的档期之一。截至目前,今年暑期档已有70余部影片定档,影片涵盖喜剧、古装、悬疑、动作、科幻、动画等多种类型,满足了不同年龄段观众的观影需求。中国电影评论学会会长饶曙光接受采访时表示,今年暑期档的表现超出了很多人的预期,整个电影行业正经历恢复性增长,若干电影起到关键推动作用:端午档期上映的悬疑片《消失的她》为暑期档开了个好头,以极强的话题性点燃整个市场热情;现实题材影片《八角笼中》通过导演王宝强独特的艺术呈现,让观众迅速同片中不向命运屈服的角色共情共鸣……中国影协副主席尹鸿认为,像《消失的她》《八角笼中》等能够形成头部效应,并不完全取决于投资规模、明星使用等因素,这些作品能够在暑期档有所收获和突破,说明电影品质才是吸引观众走入影院的关键。而电影品质的锻造,离不开创作者对生活的体验,今天的观众愈发希望通过影片去窥探现实生活中的情感与焦虑,进而看到自己的影子。

特别值得一提的是,今年暑期档影片中,《封神第一部》《长安三万里》等无不向古典文学借力,前者取材自明代小说《封神演义》和宋元话本《武王伐纣平话》,后者作为追光动画推出的“新文化”系列的开篇之作,取材自中国唐代历史,通过家喻户晓的大唐诗人人们的传奇故事,展现中国历史的雄浑气魄;前者代表了中国电影工业化的新水平,后者不仅用48首唐诗带动了暑期“学习型观影”的走红,更在美学呈现上具有较强写意性,为推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展找到了属于电影的有效手段。此外,与西方写实框架下的美学呈现不同,该片有很强的写意性,中国传统美学特色鲜明。饶曙光谈到:“古典文学是中国电影取之不尽用之不竭的宝贵财富。这两部影片对于中华优秀传统文化如何再生产、如何更有效吸引观众与市场的追捧具有重要启示意义。”

十余部引进片云集,国产电影竞争力不断增强

目前已有十余部引进大片定档暑期档,呈现出大制作、强IP的特点:《蜘蛛侠:纵横宇宙》《变形金刚:超能勇士崛起》《夺宝奇兵5:命运转盘》《闪电侠》《碟中谍7》《巨齿鲨2:深渊》等大IP续作拥有一定的观众基础,其中多部好莱坞大片在六月份暑期档初期与北美同步上映,也成为一大亮点。此外,皮克斯出品的《疯狂元素城》、克里斯托弗·诺兰自编自导的《奥本海默》等新作也会在暑期档与观众朋友们见面。

今年暑期档打破了过往好莱坞电影一家独大的局面,国产电影竞争力的增强有目共睹。饶曙光告诉记者,他曾经撰文谈到,中国电影业的十大挑战中第一大挑战便是好莱坞电影,因为其工业化、高概念等满足了那个时期观众对电影的梦想。但今天我们会看到,那些高概念、大场面、视听特效等所满足的仅仅是观众对电影奇观的梦想,然而和观众的内心却缺少足够的交流。我们可以看到,共情度越高,电影在今天的市场层面就越受欢迎。

打破热门节日档期依赖,周末档概念或成新可能

在前不久召开的全国电影工作会议上,提出了近期恢复、做好周末档,形成市场差异化的新要求;在2023文化强国建设高峰论坛上,中国电影家协会副主席、博纳影业集团股份有限公司董事长于冬建议要大力培育“周末档”的市场,“每年的暑期档涵盖非常重要的十个周末,它需要多样化、多类型、多品种的影片供给。另外,一年有52个周末,除了大的假期,还有40个周末,这些周末是市场蓝海,每周上映七八部新片的话一年就有300多部电影。”周末档主要是指周五至周日三天,根据猫眼专业版显示,在刚刚过去的7月7日周五、7月8日周六、7月9日周日三天,票房分别为23357.96万、42602.77万、44048.05万,周末依旧有大量人群涌入影院观影。饶曙光谈到,我们可喜地看到,周末观众还是愿意走进电影院的。周末档概念是对未来中国电影所做的前瞻性布局,初步看还是有效果的。“我们的头部电影不可能成为中国电影的常态,还是需要足够的中小成本的腰部电影,才能够充分释放周末档潜能,整个电影产业生态才会更平衡。”尹鸿认为,青少年是如今观影的绝对主力,今年暑期档呈现出疫情后观影的报复性增长与反弹,也从另一个侧面证明,观众对电影的需求一直在。今年暑期档为周末档积累了一定的经验,但是由于事实上还是处于暑期这样一段特殊假期,当前周末档还不能说全面建立,仍需未来通过持续提供优秀作品进行进一步验证。

饶曙光进一步谈到,从供给侧来看,尽管电影类型丰富,但为暑期档专门打造的数量还不够。此外,如《超能一家人》《封神第一部》等都是前些年存量影片,未来还需要更多新生成的增量影片以满足观众多元需求。从需求侧来看,观众更多还持有趋众性消费心理,被话题性带着走,观众能否欣赏不同类型的电影而不是追逐热点,也是需要电影工作者重点考虑的。

新作点评

一部优秀的现实主义影片,既不是对生活本来样貌的临摹,也不是按照个人的理解从现实中选配人物、情节和环境要素进行拼贴,而应当从真理的碰撞和现实的挤压中窥见人性的温暖

《八角笼中》:寻找“草根”与世界对话的新方式

□王文静

在“神仙”打架的暑期档,王宝强带着由他执导、主演并参与编剧的影片《八角笼中》与观众见面。睽违6年之后的再次相遇,作为演员的王宝强,在向腾辉(王宝强饰)与山区孤儿的格斗经历中遇到了人生绝望处的一丝光亮;作为导演的王宝强,在勇敢泼洒地领走了颁给他的最差影片“金扫帚”奖后,历经长时间的沉寂,遇到了一个脱胎于“本色出演”、超越了“娱乐流量”的自我。因此,《八角笼中》关于“困境”的设置以及寻找出路之质朴、果决,便多了一重来自现实的映照。这种来自影片内外的关于生存、理想以及如何突破困境的呼应,和它们所构成的互文性也让影片在现实主义的维度上更加有力量。

《八角笼中》充沛的戏剧张力是从它的片名开始的。当贫困山区、孤儿、生存等现实生活中的问题与热血励志、网络暴力等社会热词相连接,从现实题材进入、以类型片为路径似乎才是那个“熟悉的配方”。“八角笼中”这个充满实体性和在场感的意象,既是一个动态的、正在进行时的表达,又是一个静态的、一般现在时的描述。它蕴涵着格斗作为一种职业的所有可能性,是对人生困境的最佳比拟:因为在八角笼中,人无法选择后退也不能退却。我们同时也看到,王宝强作为一个出道20余年,特别是在类型片创作中摸爬滚打,在商业化电影市场中几度沉浮的电影人,他并不想重复《我不是药神》《摔跤吧!爸爸》等类型片的套路,《八角笼中》抛给观众的除了格斗少年的坎坷求生之路,还有普通人关于逆境生存、绝地反击的内观和思考。王宝强不再满足于“花式”讲故事——在卖惨、煽情和强行“打鸡血”的轮回中赚一把票房扬眉吐气,他的“野心”或许是从了解到四川凉山的“格斗孤儿”开始的,或许是从手持“金扫帚”走下舞台时开始的,或许是从塑造元凤鸣(《盲井》)、傻根(《天下无贼》)、树先生(《Hello!树先生》)、牛耿(《人在囧途》)、唐仁(《唐人街探案》)等角色的过程中开始的。总之,他始终在寻找“草根”与世界对话的新方式,无论是艺术片还是商业片,无论是略显局促的蹩脚少年还是造型夸张的私人侦探,这种“野心”就像向腾辉几乎不离手的雪茄一样,从来没有离开过王宝强。

在《八角笼中》,对马虎、苏木这些大山里的孩子们来说,生活中的“苦涩”无法回避。故去的父母、离乡的亲人、难以维持的生计和泥土里打滚的弟弟妹妹……生存的困境就现实地摆在那里,他们用默默忍受的姿态与现实对话。按照类型片经验,聚焦大山里这群孩

子的困境与解困,完成一个燃情励志的人生故事是最常见、最不费力的呈现方式。然而这样的“草根”与王宝强以往的形象相比,只是换了不同的身份,并没有改变其被动的社会坐标。他们仍然需要被拯救、被启蒙、被凝视,只是作为区别于大众的少数人被定义。因此,《八角笼中》在马虎、苏木的身后还设置了向腾辉,一个青年时代痛别格斗职业、刑满释放后以卖沙子为生的“草根”。

作为影片核心意象“八角笼”的关联者,他们的人生轨迹时分时合,他们的人生经历在镜像和超越中保持着精神的统一。“格斗是我们这辈子唯一的出路”成为他与这些素不相识的贫困孩子相连接的心灵密码。向腾辉作为一个普通小商贩,也负累于沉重的生计。他本不愿意再触碰因格斗留下的心理伤痕,可是当他

终于克服种种困难带领孩子们在格斗中找到了一条生路,“非法敛财”“人身控制”等误解和中伤纷至沓来,向腾辉要面临的是比之前在物质条件、教育制度等方面更为窘迫、更为棘手的困境。当施以援手变成“有利可图”,无私救助成为“居心叵测”,人在极端困境中的别无选择与社会伦理良俗的质问形成了巨大的戏剧张力和价值张力。向腾辉这个“草根”也不再是面目单一的“草根英雄”,他在面对自己的生存压力时的诚实坦荡,在看到苏木那家徒四壁的破房子时的唏嘘动容,在决定带他们走格斗这条路时的艰难和坚决,在无奈为孩子们选择新俱乐部时的自我感动……进退维谷的人生困境和不断爬起来向世界证明自己的主体性成为向腾辉的人格重量,也成为《八角笼中》最深沉、最硬核、最有力量的精神核心。

一部优秀的现实主义影片,既不是对生活本来样貌的临摹,也不是按照个人的理解从现实中选配人物、情节和环境要素进行拼贴,而应当从真理的碰撞和现实的挤压中窥见人性的温暖。对苏木和马虎来说,向腾辉是恩人;对向腾辉而言,带他们格斗是救助他们和救救自己的路径。在这个多维多元的社会空间中,所有的评价标准和道德伦理都有其存在的逻辑,而“高级”的困境产生于正确与正确的悖论之中,正如向腾辉为了迫使俱乐部主动与马虎、苏木解约,利用舆论热度让马虎指控自己一样,用新的困境突围成为最优选择。因此,《八角笼中》的困境不再仅仅是故事层面那个待解的“扣儿”和待填的“坑”,也不再是人物角色中的所谓“反面”力量,因为真正的现实主义不是困境稍解后的欢团圆带来的瞬间“爽感”,而是人们身处困境却敢于格斗的精神力量。

这是一部理解呈现人生困境、呼唤格斗精神的现实主义影片,尽管真正呈现格斗意义上的八角笼只有片尾苏木赢回冠军的一场比赛。因为大山里贫困的家、雾气中的沙场清晨、大凉山派出所的三次会见、苏木姐姐的欲言又止、职业格斗的潜规则等等困境的重叠、交叉和转移,让这个本来简单朴素的故事不仅充满了情感的密度,也洋溢着热血。影片的镜头语言虽然极尽克制,但是仍然给了格斗的孩子们一个温暖的结尾。看得出,这场剔除了色彩的格斗对八角笼中的暴力和血腥有所遮蔽,王宝强似乎并不想让观众以消费的心态面对苏木的胜利,心事重重的向腾辉从看台侧面悄悄退场走入暗夜,因为明天仍然要以格斗投入新一天的生活。

(作者系河北省石家庄市文艺评论家协会副主席、秘书长)

艺谭

新时代日新月异的媒介环境为影视创作带来机遇与挑战,影视创作者在遵循艺术规律、创新艺术表达的同时,要主动肩负新时代文艺精神,积极回应时代召唤,讲好中国故事。当前,现实题材作为涌现现象级影视作品的主要阵地,通过主流价值书写与观众审美取向的耦合,取得了亮眼成绩。

以小见大实现价值关怀。近年来现实题材电视剧更多关注普通群体、普通事件在时代发展中的具象化表达,在生活流的表述中凸显人情温暖与社会希望。《人世间》通过东北“光字片”周家三代人的平凡事和悲欢情,呈现了半个世纪以来人民生活和社会图景的变迁,书写了一部气势恢宏的“平民史诗”和时代图志。该剧始终以“普通家庭”作前景,强调人民群众在历史发展中的重要地位,更是将时代变迁糅进周家的日常生活,通过“家国同构”的方式建构家国记忆,折射时代的变迁。《大考》着眼于新冠疫情、洪灾下的“高考生”这一特殊群体所面临的种种困难和挑战,从莘莘学子面临“大考”时坚定、勇敢的“群像”延伸至多个社会单元,将个体意识与集体价值有效对接,谱写了全国上下面对国家“大考”时众志成城、热血担当的新篇章。《县委大院》聚焦“真实基层治理”个体,从光明县基层干部、百姓的生活侧影讲起,以触碰现实的真实感和力透纸背的锋芒感描绘出一个为人民谋幸福的鲜活故事,展现了新时代基层干部敢于担当、善于作为的精神风貌。

情感共鸣回应时代之问。电视剧作为大众文化,必须观照公众期待,实现“共情”表达。近年来,现实题材电视剧以普通人民生活串联社会热点,反映普通人面对时代变迁、社会矛盾的尝试、抉择与挣扎,通过身份认同带给观众强烈的精神共鸣。2023年“爆火”的《狂飙》以国家扫黑除恶常态化为背景,嵌入基层警察安欣、黑恶势力高启强等人的命运沉浮,以坚定的态度展现了近二十年来我国为匡扶正义、营造良好社会环境做出的努力,反思长期以来黑恶势力难以根除的社会根源,满足了大众对社会公平正义的强烈渴望,具有极强时代感和现实意义。对于职场剧而言,“悬浮”诟病不绝于耳。《平凡之路》以真实感、沉浸感、温暖感的“共情”打动年轻观众,取得了亮眼的收视数据,在社交平台上引发热烈讨论。《平凡之路》告别了图解式的职场精英人设和“光鲜”行业,从几位实习律师初入职场的生活讲起,以轻喜剧的方式来到普通打工人的世界。其不避讳“关系户加塞面临辞退”“实习第一天就熬夜加班”等职场现状和法律案件所映射的尖锐问题,以潘岩等人的成长之路为主线,是当代青年人拒绝躺平、勇于肩负时代责任的真实写照。“中国式”家庭剧以人文关怀抚慰了时代流变下的观众。近日热播的《熟年》以倪家“老中青”三代人不同视角讲述“熟年一族”面临的多重压力,通过养老问题、中年危机、“漂一族”买房、婚姻危机等一地鸡毛的琐事将社会痛点、家庭矛盾淋漓展现,但他们携手前行,在破碎的生活中寻找爱与希望,在相互扶持中实现自我蜕变。《熟年》似乎成为每个家庭的影子,告诉人们生活永远值得期待。

创新表达契合时代多元审美。不囿于受众定向期待的满足,现实题材电视剧也因创作中的创新,为观众带来审美的新鲜感而迸发出强劲活力。《开端》打破了传统线性叙事的方式,通过公交车爆炸“循环”下社会现实的反映,在循环故事的逻辑自洽中展现了对人的观照。《外婆的新世界》通过老年女性、公路片质感、单元剧等新形式打开了现实题材创作的新思路。其采用倒叙手法,以“寻找消失的外婆”为主线,从“外婆寻找自我”的“多类型”旅程中呈现出代际矛盾、虐猫、网红直播等社会问题。动画元素、舞台剧开幕等多种类型元素的杂糅,带来轻松氛围的同时,也以“外婆”的真诚挚善最大程度消解了社会问题所带来的创伤。

全媒体时代,现实题材还应思考如何适应快节奏传播、避免审美泛化导致的内涵缺失以及如何实现艺术与商业、崇高与娱乐的平衡。现实题材电视剧需继续坚持以“人民为中心”的创作导向,取之于生活、取之于时代,以客观的目光洞察反思社会问题,以温暖向上的价值导向带给观众精神慰藉,以多层次的社会镜像展现昂扬奋进的新时代,为国家写史、为民族塑像、为人民立传。

现实题材电视剧回应时代呼唤

□张凯悦