

关注

暑期档总票房达206.19亿元,观影人次达5.05亿——

优质创作 + 市场探索,创造“史上最强暑期档”

□本报记者 许莹

今年刚刚收官的暑期档电影受到了业界和观众的高度关注,电影大盘单日票房连续72日破亿,暑期档总票房达206.19亿元,观影人次达5.05亿。在电影和观众的双向奔赴下,今年暑期档表现亮眼,打破多项历史纪录,被誉为“史上最强暑期档”。9月11日,由中国电影家协会、中国文联理论研究室共同主办,中国文联电影艺术中心承办的“新时代 新趋势新成就——2023中国暑期档电影创作研讨会”上,专家学者与今年暑期档电影主创代表深入分析了暑期档电影创作的新趋势和新特点。中国文联党组成员、书记处书记张宏,中国文联理论研究室主任周由强出席会议。会议由中国电影家协会党组成员、秘书长闫少非主持。

创作:优质供给创造更高需求 现实题材与传统文化交相呼应

今年暑期档中,黄渤参与的影片有《封神》《热烈》《学爸》三部,他切身感受到,影片的过硬质量是一切的基础。中国影协副主席黄渤说,《封神》上映第一周,他的心凉了一半。“《封神》上映时间推迟了很久,观众可能以为它是个‘烂尾楼’,而且类似题材作品在之前的表现也不好,观众预期可能会因此受到影响。”然而经过一段时间的放映,电影《封神》的口碑和票房慢慢有所好转,“这样的电影确实值得有一个好结果,从而鼓励更多人拿出认真的态度对待电影创作。”

中国电影家协会青年和新文艺群体工作委员会副会长,电影《消失的她》监制陈思诚观察到,今年暑期档电影市场出现了一些新变化,比如好莱坞电影国内市场表现不佳,这说明内地观众的审美趣味发生了变化。疫情三年后,大部分观众更加关心身边人、身边事,更加关心能对自身产生影响的内容,更愿意选取符合“中国味道”的电影。陈思诚认为,观众对电影需求的改变值得创作者重视,一部优秀电影要能够尽可能多地触达观众。

今年暑期档电影供给侧的繁荣,主要体现在现实题材与传统文化的交相呼应。中国电影集团党委书记、董事长,中国电影

股份有限公司董事长、总经理傅若清谈到,一方面现实题材成为潜力爆款,相较于以往国庆档等档期作品的宏大叙事与家国情怀,《消失的她》《孤注一掷》《八角笼中》等聚焦大众所关注的社会议题,揭示了现实生活的矛盾冲突和人性复杂。同时,强情节、强视听的形式强化了现实主题,增强了戏剧张力和人物的典型性。另一方面,传统文化大放异彩,《长安三万里》《封神》等作品有传承有创新,更有精工细作的品质。这些影片对中华优秀传统文化底蕴的讨论,甚至带火了文旅市场和衍生消费,再一次印证了电影在国民经济中的影响力和辐射力。

对于现实题材电影社会议题的呈现,中国高校影视学会会长丁亚平表示,如果聚焦特定关切,而不是外在化的议题设置、主题先行,其实弥足珍贵,很有人文价值。“像《孤注一掷》《消失的她》《八角笼中》《学爸》所关注的话题,可能是过去被边缘的、不被关注的、默默隐藏在生活褶皱里的,现在我们通过艺术的形式,把这样的话题效应延展开来,成就足够动人的作品,这种介入社会性话语的创作策略实现了电影同观众的同频共振。”

宣发:传播力和去中心化两大特色显著 理性看待大规模超长点映

一部电影的成功除了有赖于电影自身的过硬品质,传播过程中主创与宣发团队通力合作进一步激发了电影的注意力经济优势。猫眼娱乐高级副总裁、猫眼影业总裁张博认为,今年暑期档在宣发层面可以提炼出“传播力”和“去中心化”两大关键词。据张博介绍,数据显示今年中国暑期档电影在抖音平台的相关短视频播放量,同比2019年增长了163%,点赞数增长了95%,更重要的是,用户参与院线创作短视频的整体条数比2019年增长了68%。是什么导致了数据有这样好的表现?以《消失的她》为例,在抖音平台,《消失的她》讨论量里面有四分之三的数据是来自电影本体之外的,是话题和玩梗,它们在抖音平台发酵后又赋能电影本体,同时这一部分内容较好命中了用户当下情绪和社会话题,且具有强破圈的穿透性,今年

暑期档众多电影成为百姓茶余饭后的谈资。

“去中心化”特色在今年暑期档也十分明显。一方面,今年暑期档中不少看似冷门的作品背后有大量“精神股东”,他们其实都在为心中喜爱的电影主动发光发热;另一方面,我们也可以看到有大量不同声音在互联网平台各个角落去“唱衰”某些作品。张博观察,无论是正面评价还是负面评价,这样的情况都非常普遍且频繁。“在过去的宣发过程中虽也遇到过,但更多发生在某部单片身上,但是今年暑期档我们做了大量的数据抽取以及定性调研分析,可以看到这个现象是普遍存在的,我们去溯源这一部分用户的行为轨迹,发现他们的行为是非线性的、是网状的,其实就是‘自来水’的蜂群效应。我们去积极应对的时候它就是机会,但是消极面对就会是风险。”张博建议,要给予电影市场开放和透明度一定的信任,不能陷入所谓的行业互黑、内卷这种猜测的漩涡中。

关于短视频宣发,电影《孤注一掷》导演、编剧申奥有自己的思考。《孤注一掷》宣发过程中,申奥时刻都在关注着官方抖音的点赞数等等。“因为在这之前我并不完全了解这个市场,宣发说只要有100万视频阅读量就意味着这部作品被人知道了,200万、300万的时候就意味着这部电影有可能会成功。我因此非常焦虑,甚至伸手去管短视频剪辑。后来发现,无意中几条短视频破圈了,但是复盘的时候也不知道为什么会成为爆款。最后导致的结果和评价是,观众在抖音上已经把电影看完了,何必去电影院看呢?还有人问,现在的电影好像会剪几个短视频就可以骗观众去买票。”在申奥看来,短视频是把双刃剑。“我们在选取题材的时候,是主创选取自己兴趣最大的题材,而不是抖音观众最有可能点赞的题材,我们设计每一个演员的台词和动作的时候也没有想过哪句话、哪个动作会被模仿”。申奥认为,创作者要在职业生涯中保持清醒,而不要将自己困在对热门题材、流行化金句和名场面的汲汲追求中。

今年暑期档在宣发方面,大规模超长点映成为诸多影片不约而同的选择。傅若清观察到,部分影片的超长点映策略从数据上看是成功的,但从整个市场排布,尤其对于周周上新、重塑周末档的观影习惯来看,确实会扰乱步调,导致“一时堵

车后一时空窗”的情况时有发生。《当代电影》杂志社社长兼主编甫宜川则认为,某种意义上,大规模超长点映可能正是宣发对当下电影市场潜能的一种试探和再发现,是创作者对观众发出的一种有意义的试探性的对话邀请,它比过去点到为止的“点映”似乎更为真诚和坦率,而这也正是社交时代最深得人心的沟通态度。“目前虽然还不能确定这样的大规模超长‘点映’最终会在怎样的方向上影响未来电影市场的生态。但是,这种基于市场原则的尝试和探索还是很可贵的,我们需要尊重这种市场探索行为”。

对策:做大做强制片业 打造可持续发展的全年观影生态

今年是中国电影业“去库存”的大年,现有票房市场份额中有相当一部分是“库存作品”取得的,新的生产力是否能满足市场的发展和需要,这同样也是电影业界需要考虑的。中国电影评论学会会长饶曙光认为,当下急需做大做强制片业。“目前制片方大约只能拿到票房的38%,这对于做大做强制片业非常不利。我们要想有更多高质量作品涌现出来,还需要依赖制片公司的强大。这样才能保证电影创作者把智慧、想象力最大程度投入到创作,而不是依赖计算、算法,让他们能够从金钱中解放出来。”饶曙光进一步谈到,制片方比较理想的状况是能够拿到票房的45%,然后逐步提高到50%甚至更多,从而使得电影产业整体发展的基础越来越稳固。

此外,也有专家谈到,暑期档给予孩子们的精神食粮可以更多一些,虽然今年有《长安三万里》这样的传统文化题材作品,但整体来说还不够多。暑期档产生了新的增量观众,但如何才能把他们真正留住?专家认为,除了创作者需要对这个时代有充分认知以及在内容和表达等方面不断创新外,还需要建立一个良性的、更有弹性和可持续发展的观影生态。比如对“周末档”的探索就是一项重要工作。只有建立起更具常规意义的“周末档”,才有可能形成有起有伏、有生命力、可持续性发展的全年观影生态。

新作点评

《不虚此行》:用心倾听,用心记录世间的美好

□杨歆迪

如果有一天我不在了,你会如何了解我?
《不虚此行》的英文名是All Ears,翻译过来大抵是倾听的意思。影片导演兼编剧刘伽茵说,倾听是一个全身心投入让对方的所有语言流经你身心的行为。在《不虚此行》中,写悼词的闻善通过倾听每一个逝者以及他们身边人的声音,给予逝者一个可以自己做主角的故事。影片整体质感朴实,传统的银幕比例和干净的构图,简单得不像是这个时代的作品。或许是因为视觉刺激的朴素,让我们有更多机会可以去关注听到的东西,让这个关于倾听的故事可以更加温暖地流进每个人的内心。

倾听自我的言说。每一位逝者的故事,都从闻善的手机提示音开始。《不虚此行》虽然是个关于情感和个人成长的故事,但影片真诚地面对当下信息数字化和碎片化的洪流。逝者的妹妹跨过时差打来跨越洋视频电话,忙碌的儿子一边和闻善交谈一边用手机语音办公……移动通信设备在帮助我们迅速联络的同时,也把我们的时间割裂成一个自我的分身,乃至在平行宇宙中蔓延生长下去。甘铭的故事最为典型。齐溪饰演的女网友千里迢迢赶到北京,引以为知己的二人其实从未谋面,只凭声音认得彼此。甘铭的精神疾病状况与他在律所的工作顺遂与否看似毫不相干,经由女网友补齐“线上人生”才是牵动他神经最重要的一环。从几年前开始,网上渐渐有了“如果我不在了我的微信QQ账号怎么办”的讨论,我们突然意识到,那些俏皮可爱的ID有一天也会永远灰暗下去。然而,当我们缅怀逝去的网络用户时,好像我们也只了解在此平台上的那个虚拟人而已。

当今时代,彻底放弃线上交流回归面对面的生活似乎已不再可能。然而,越来越多的人意识到了线上/线下的人格二分所造成的巨大割裂感和无所适从。对于大多年轻人,网络上的数字分身甚至比本人更真实。碎片化的生活时时刻刻戴好人设的斜杠青年保持着和所有人不咸不淡的关系,直到自身也开始困惑:哪一个才是真正的我?《不虚此行》提出了这个问题,答案要靠我们自己找寻。

倾听北京的声音。我们如何了解一个人?在《不虚此行》中,闻善选择了最简单笨拙又最真诚善良的办法:问问身边的每一个

人。在每一个回答中,我们倾听来自北京的人生百态,也听到跨越时间和空间的、潜藏在记忆深处的声音。闻善很“轴”,大哥很“狗”,万家兄妹的北京话将我们带回20世纪80年代的北京城,那个铜炉火锅一扇就红、冰块的冷气迎着风扇沁入心脾的时候。近年来国产电影逐渐认识到方言带来的地缘性对于影片氛围的塑造作用及对特定观众的强烈吸引力,以至越来越多的电影开始通篇使用方言对话。从北京向外倾听,《不虚此行》尝试着每一种可能出现在首都人生命中的声音:回忆中的板车拖着混着叫卖声、绿皮火车吭哧吭哧地编织着婚姻的故事;北漂闻善给家里打电话才会说黄山路,而创业精英实在无法掩饰自己的长沙口音;单人的出租屋让秒针的声音都如此清晰,隔了一层玻璃的殡仪馆只听到隐隐约约的哀号……声音是和生命有关的。有些声音代表着时间,连通回忆与当下;有些声音代表着空间,跨过山川江海。但是有些声音印证着当下的生活,给每一个生长在北京的普通人以生命的力量,比如地铁和公交车上似乎从来没有变更过的提示音,比如小区楼下的流浪猫叫声。

值得一提的是,《不虚此行》对于方言和背景音乐的使用相当克制。胡歌饰演的闻善与家里人交流时用方言,但在接待每一个客户时尽可能使用普通话。客户群体中,既有口音相对明显的万家兄妹和创业者老陆,也有尽可能隐藏口音的王先生和方阿姨。不让每个角色都使用方言的好处是,我们可以将更多注意力集中在方言背后的故事,而非透过腔调去辨认字句。同理,对于背景音乐的谨慎也让我们更为明显地感到了影片中刻意强调的音效,它们出现在我们生活的每一个角落,但却常常为我们所忽略。除了此起彼伏的微信提示、来电铃声、手机闹钟或者FaceTime,还有晾衣架碰撞晾衣绳的琐碎噪音,以及敲打每一个字符的键盘盘音。手动输入三遍之后,电脑的输入法就会记得一个新的名词;但是听过这么多遍,我们却忘记了生活的声景。

倾听电影的诞生。刘伽茵说,如果非常理性地写作,影片中的小故事需要尽可能考虑涵盖亲情、友情、爱情的分类,以及年龄、性别、职业等分类。但因为掺杂了个人生活经验,《不虚此行》只是更多凭借自己的本能诚实地将情感呈现在电影中。毋庸讳言,《不虚此行》因为描写了一个落魄编剧转型写悼词的故事而成为具有自我反思意识的“元电影”。对于稍微有过电影相关行业经验或耳闻的观众而言,很容易就能找到影片中大量充斥的电影创作色彩。闻善几次提到的“观察笔记”是每个电影创作专业学生的必修课,家中的大白板也是编剧们最常用的工具之一。经由“小尹”这个虚构的人物,影片完成了对记录逝去的人和创作全新的人这两种写作方式的勾连,也尝试窥探文字工作的本质——讲故事。乍看起来,为逝者撰写悼词是严肃而纪实的工作,而创作全新的剧本则可以随心所欲。然而《不虚此行》的故事到最后告诉我们,真实的生命可能充满着“不太像他”甚至自相矛盾的故事;虚构的人物也会有自己对于穿衣打扮的想法。真实与否,正如闻善的大白板一样不断翻转,只有被讲述的故事留存下来。

《孟子·尽心上》说,“及其闻一善言,见一善行,若决江河,沛然莫之能御也”。在一次次倾听和书写中,闻善记录下世间的美好,记录下《不虚此行》的人生。
(作者系北京电影学院讲师)

本资讯 9月16日,电影《曾经炽热的我们》在全国上映。影片以青年人追逐创业梦想为故事主线,将个人成长与时代发展交织,讲述了“90后”勇敢拼搏的奋斗故事。日前,由中国文联电影艺术中心、中国电影评论学会在京主办的专家研讨会上,来自中国文联、中国电影家协会、中国电影评论学会、全国工商联等机构的专家学者与影片主创围绕该片的艺术风格、创作手法,从影片的叙事、主题、表演和视觉呈现等方面展开交流与研讨。

该片导演马小刚谈到,项目之初,自己参照学习和借鉴了大量创业题材影片,最终决定将视角落在个人的成长上。编剧方唱、王敦在创作初期就决定,这部影片不要讲述财富狂欢和成功学的故事,而是聚焦于个人,聚焦于成长道路上的遗憾,通过这种辩证的视角,表达最朴实的价值感。为此,他们采访了大量创业者,深切地感受到每一位创业者所拥有的奋斗力量,希望通过影片将他们身上的坚韧与顽强呈现出来。

作为一部青春类型片,该片采用多条叙事结构,将青春与创业结合,以独特视角展现一代人的青春成长与责任担当,着重展示年轻创业者“在获得的同时也在不断地失去”,打破了青春励志题材电影传统的叙事框架和窠臼。与会专家认为,这部影片以现实主义创作手法讲述当代中国年轻人的故事,塑造了新时代青年创业者的形象,展示了昂扬向上的青春力量和不屈不挠的奋斗精神,具有时代气息。略有遗憾的是,影片在叙事手法上稍有欠缺,意象化的镜头、语言和情绪情景营造不足。希望未来创作者们秉持现实主义创作理念,带给观众更为真实艺术体验。
(杨茹涵)

电影《曾经炽热的我们》:打开青春创业新视角