

行业重视 观众捧场 青年电影人迎来“成长黄金期”

■文/本报记者 姬政鹏

2019年是五四运动100周年,在纪念五四运动100周年大会上,习近平总书记深刻指出:“青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量,国家的希望在青年,民族的未来在青年。要充分信任青年、热情关心青年、严格要求青年,关注青年愿望、帮助青年发展、支持青年创业,做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人。”

电影是创意产业,更是人才密集型产业,电影的竞争归根结底是人才和创造力的竞争。在新时代,中国由电影大国向电影强国迈进,需要培养更多具有各类相关知识的专业人才。

在2019年2月召开的全国电影工作座谈会上,中宣部常务副部长、国家电影局局长王晓晖表示,要在造就更多电影名家、培养各类专门人才、加强行风道德建设、加强对从业人员的团结引导等四个方面下足功夫,夯实中国电影的人才支撑。

在统一安排和部署下,各级主管部门通过多种方式对青年电影创作人才搭建舞台、提供服务。相关行业协、各大电影节展、电影企业、各大院校以及相关社会机构也通过各自方式继续挖掘和扶持青年电影人才。

与此同时,新一代电影人也逐渐挑起电影创作生产的重担。在2019年票房过10亿的10部国产电影中,有5部为“80后”导演创作,青年演员、编剧、制片人以及技术人才也逐步进入电影产业链的主力阵容,开始发挥越来越重要的作用。据灯塔专业版统计,年度累计票房前三位的导演(宁浩、饺子、郭帆)、男主角(吴京、杜江、欧豪)、女主角(周冬雨、赵今麦、任素汐)都是青年创作者。不仅如此,在2019年,大批青年电影人也利用自身影响力,积极投身社会实践,传递正能量,弘扬新风尚,产生了良好的社会影响。

行业重视,加上观众捧场,中国青年电影人迎来了“成长黄金期”。

夯实人才支撑 培养后备力量 多种方式对青年创作者搭建舞台

从摸索起步到如今的崛起强大,中国电影发展的背后是一代又一代电影人的辛苦付出。走进新时代,中国电影的发展离不开青年电影人的努力,对人才的培养是保持中国电影持久活力的关键,主管部门为年轻电影人才推出了全面多样的扶持方案。

由中宣部牵头组织的文化名家暨“四个一批”人才工程是《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》确定的12项重点人才工程之一。该工程每年重点资助扶持一批哲学社会科学、新闻出版、广播影视、文化艺术和文物保护、文化经营管理、文化科技等方面的名家人才,承担重大课题、重点项目、重要演出,开展创作研究、展演交流、出版专著等活动。

在日前刚刚公示的2019年文化名家暨“四个一批”人才入选名单中,来自理论界、新闻界、出版界、文艺界、文化经营管理、国际传播等6个领域的320名人选位列其中。另据介绍,到2020年,由国家资助的文化名家暨“四个一批”人才将达到2000名。

2019年是“青年编剧扶持计划”的第十个年头,这项由中国电影局主办、中宣部电影剧本规划策划中心力推的编剧赛事越来越得到业内支持、同行认可。10月11日,第十届“青年编剧扶持计划”入选名单揭晓,10部电影剧本荣获国家电影局“扶持青年优秀电影剧作计划”,2部儿童剧荣获本届青年编剧扶持计划儿童电影特别单元最佳剧本奖,另有14部参赛剧本获得“入围优秀奖”。

10月22日至30日,受迪士尼公司邀请,国家电影局组织何澄、马力、饺子、奚超、林汇达、丁亮、赵舜、郝雨等8位中国动画电影导演(制作人)赴美国迪士尼动画工作室,开展以“讲故事”为主题的学习研讨活动。这是自2015年以来该主题研讨班的第四期,其目的在于为更多中国动画电影人搭建一个向美国迪士尼动画学习和交流的平台,提高中国动画电影人讲好中国故事的能力,拍出更多动画电影精品。

在青年导演的扶持方面,11月11日,由国家电影局指导、中国电影导演协会主办的第五届CFDC中国青年电影导演扶持计划暨“青葱计划”启动,宁浩担任第五届“青葱计划”主席。在启动仪式上,中国电影导演协会会长、“青葱

计划”发起人李少红介绍:“前四届青葱计划的报名人数达到1375人,99位业内人士、专家担任导师参与学员的辅导和评选工作,20名青年导演获得国家电影局颁发的百万项目扶持金,截至目前,青葱计划已有10部作品完成、3部作品上映,6部作品获得国内外奖项,2部作品正在做后期,2部作品正在拍摄。”

发起于2014年的中国电影新力量论坛,旨在全方位整合中国电影新力量,促进电影产业发展。2019年11月17日,在由国家电影局主办、中国电影艺术研究中心、中共浙江省委宣传部、浙江省电影局承办的第五届中国电影新力量论坛上,来自国家电影局、部分省市市区电影主管部门的代表,以及70余位出品人、制片人、编剧、导演、演员和专家学者一起,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中全会精神,就中国电影的各个环节进行了深入交流与沟通。

除了政府给予青年电影人有力支持外,行业协会、国内各大电影节展、影视企业也加入到扶持电影新生力量的行业中来。

除了中国电影导演协会主办的“青葱计划”,由中国文联指导,中国电影家协会主办的“华语青年影像论坛”在2019年更名“华语青年电影节”,继续帮助青年电影人在中国电影市场中茁壮成长;由中国电影家协会创办、财政部专项文化资金支持、中国文联重点支持的“丰影计划”就诞生于2019年。该计划希望联合业内主流制片机构,共同发掘、扶持45岁以下有潜力的青年编剧。首届“丰影计划”收集到300余位青年编剧的报名,经过组委会初选,有40名学员进入为期5天的特训营。

此外,在2019年,包括第9届北京国际电影节、第22届上海国际电影节、第5届丝绸之路国际电影节、第28届中国金鸡百花电影节、第2届海南岛国际电影节、第3届平遥国际影展、第2届山一国际女性电影展在内的电影节展都推出了各自的创投或青年电影扶持计划。

第28届中国金鸡百花电影节期间,“星辰大海——电影频道青年演员计划”曝光。该计划希望能够集结优秀青年演员,并为演员成长提供平台;由新华网、中国电影基金会主办,华谊兄弟、吴天明青年电影专项基金联合承办的2019“魅力中国·青年电影人培养计划”则努力帮助中国青年电影人开拓国际视野;万达影视发起的“菁英+”电影人计划不仅致力于培养和扶持青年导演与编剧,也通过公开课、观影团、短片奖等多种活动为有志青年提供学习和交流的机会;在第九届北京国际电影节上成立的阿里文娱“薪火计划”,将之前阿里影业“A计划”、优酷“青年导演扶植计划”及“早鸟计划”进一步融合,希望能依托平台资源及行业优势,对电影人才进行持续培养和赋能;华夏、安乐、万诱引力、完美威秀和猫眼等五家公司推出的“A.R.T.文艺片计划”,该计划承诺为每部文艺片提供700万资金,其中包括500万制作成本和200万宣发费用,如果电影实现盈利,ART计划会把赚到的钱流入流动资金。2019年,青年导演滕丛丛的处女作《送我上青云》就得益于这项计划。

市场体量不断扩大,观众年轻化和需求多样化成为行业发展新趋势,青年电影人在中国电影产业的发展中越来越重要,多位电影导演、演员、文化名人等也开始利用个人影响力牵头发起扶

新计划,支持青年电影人成长。

宁浩“坏猴子72变电影计划”采用新生代电影人搭档资深影人的创作模式助推新力量成长,电影《我和我的祖国》中《护航》短片导演文牧野、影片《受益人》导演申奥都是该计划的成员;陈国富、周迅、陈坤、乌尔善、舒淇等创立的山下学堂已经有了两年的实践基础,“山下学堂是一次表演教学的实验,希望给予所有热爱表演事业的演员更多机会”,陈坤如是说。此外,黄渤的“HB+U新导演助力计划”、吴天明青年电影专项基金青年导演培育计划等也都在密切关注和帮助电影新力量。

挑起创作重担 肩负社会责任 “80后”接棒成中国电影生力军

来自灯塔专业版的数据显示,在2019年的线上购票观众中,30岁以下的年轻观众占比为74%。市场和观众用票房证明,更了解年轻人心理的青年导演,也更容易抓住主流观众群,“80后”青年电影人已经逐渐挑起电影创作生产的重担。

在年度票房过10亿的10部国产影片中,饺子导演的《哪吒之魔童降世》、郭帆导演的《流浪地球》、文牧野参与导演的《我和我的祖国》、韩寒导演的《飞驰人生》、陈国辉导演的《烈火英雄》等5部影片由“80后”电影人担任导演或参与执导。

此外,黄家康、赵舜导演的《白蛇:缘起》、章笛沙导演的《最好的我们》、杨子导演的《宠爱》、五百导演的《“大”人物》、张荣导演的《老师·好》、MTJJ木头的《罗小黑战记》、田羽生导演的《小小的愿望》、申奥导演的《受益人》、周申、刘露导演的《半个喜剧》、严嘉导演的《神探蒲松龄》、张大鹏导演的《小猪佩奇过大年》等青年电影人执导作品,也都在电影市场上实现票房过亿。

除了票房上有不错表现外,这一年,“80后”创作者在艺术电影探索的道路上也迈出了坚实的步伐。

其中,顾晓刚导演的《春江水暖》、霍猛导演的《过昭关》在完成作品表达的同时也展示出导演鲜明的个人风格;白雪导演的《过春天》、滕丛丛导演的《送我上青云》则聚焦于现实题材,体现了“80后”电影人对社会的关注和思考;徐磊导演的《平原上的夏洛克》以及柯永权、杨植淳、和渊导演的《大河唱》因其良好的口碑在业内和社交平台上都获得普遍好评;甘剑宇导演的《铤而走险》和麦曦茵导演的《花椒之味》也吸引了各自的目标受众;《追凶十九年》的导演徐翔云、《小事儿》的导演宁元元等“90后”电影人更是让业内看到了新一代电影人的潜力。

在奖项方面,《流浪地球》斩获第九届北京国际电影节天坛奖最佳视觉效果奖,第26届北京大学生电影节最佳影片、第六届丝绸之路国际电影节年度故事片、第32届中国电影金鸡奖最佳故事片;《过昭关》获颁第22届上海国际电影节电影频道传媒大奖最受传媒关注影片奖、最受传媒关注导演奖、传媒关注单元特别荣誉(个人)、第2届平遥国际电影节费穆荣誉最佳导演;《白蛇:缘起》获第六届丝绸之路国际电影节年度动画片;《送我上青云》获第32届金鸡奖最佳女配角……越来越多青年电影人的作品在创作质量、影片题材和价值观上的得到观众共鸣、行业认可。

2019年是新中国成立70周年,也是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年,在这一年,青年电影工作者在完成创作的同时,还积极参与多项活动,努力传播正能量,肩负起了电影工作者应有的社会责任。

在1月28日上线的音乐公益广告片《赞赞新时代》,就是由青年导演陈思诚执导,关晓彤、杨洋、易烊千玺、王俊凯、王源、张翰、佟丽娅、张天爱、周冬雨、杨紫、张一山、林允、李易峰、陈学冬、欧阳娜娜、景甜、钟楚曦、董子健、欧豪、江疏影、马思纯等21位青年演员共同演绎,在传递正能量的同时,也取得了不俗的传播效果。

不仅如此,杜江、霍思燕、郑恺、景甜、白百合、杨颖、刘昊然、张一山等青年电影人还积极响应号召,通过电影频道“脱贫攻坚战星光行动”奔赴多个国家级贫困县一线调研,利用自身影响力,通过优秀作品和良好形象为贫困地区的农产品代言,给贫困地区的人们带来帮助,为国家的扶贫事业贡献力量。

贺岁档观众满意度完美收官 2019年年度满意度创新高

中国电影观众满意度调查·2019年贺岁档调查结果显示,贺岁档期满意度82.6分,较上年同期提升了3.5分。随着贺岁档完美收官,2019年中国电影观众满意度年度结果出炉,以84.3分雄踞近五年来年度满意度调查最高值,较2018年增长1.8分。中国电影创作在高质量发展道路上稳步前行。

中国电影观众满意度调查由中国电影艺术研究中心联合艺恩进行,始于2015年春节,是一套独立于票房之外的电影综合评价体系。调查采用影院现场抽样调查、一线从业者和专家在线调查、大数据抓取分析等方法,以观赏性、思想性和传播度三大指数对国产电影进行综合评价,并引入新鲜度指标评价影片创新性。调查样本分为普通观众、专业观众两个群体,覆盖全国一二三四线城市。截至2019年贺岁档,中国电影观众满意度调查已完成了对33个档期、285部重点国产影片的调查。

多样化国产影片表现亮眼 满意度三大指数同比提升

2019年国产电影提质增效效果显著,票房贡献率达64%,一大批类型题材多样、艺术风格各异的影片表现亮眼,科幻、动画类影片实现突围,主旋律、青春题材影片也再迎“高光时刻”。这些影片以优质的创作水准得到了观众的高度评价,从年度满意度三大指数来看,2019年年度观赏性、思想性和传播度得分分别为85.2分、85.5分和80.5分,较上年同期提升了0.5分、1.4分和5.5分。

从各档期满意度调查结果来看,2019年调查的七个档期满意度均进入“满意”区间(≥80分)。在历史调查的33个档期中,2019年占据了满意度TOP5中的四个席位(另一个席位为2017年暑期档),其中国庆档满意度得分88.6分,是历史调查的档期满意度第一名,暑期档、春节档、初冬档分别历史第三、第四和第五位。刚刚结束的贺岁档总排名第11名,为2019年中国电影创作画上了圆满的句号。

贺岁档影片类型多元 档期传播氛围较好

从满意度三大指数来看,贺岁档观赏性和思想性表现较为均衡,分别为81.7分、81.8分,与上年同期差别不大;而档期传播度得分86分,同比提升了17.9分之多。2019年贺岁档影片整体传播氛围较上年同期有了明显改善,这也表明经过2018年下半年和2019年上半年的深度调整,电影市场逐渐回温。

具体看来,贺岁档影片类型多元、各有千秋,功夫动作片《叶问4:完结篇》三大指数均表现较优,悬疑剧情片《误杀》思想性和传播度较为领先,警匪动作片《特警队》观赏性、思想性表现尚好,另外治愈系情感电影《宠爱》、荒诞喜剧片《半个喜剧》等影片也分别在观赏性、传播度上有相对亮眼的表现。

由于2019年贺岁档与2020年春节档档期距离较短,所以整个档期没有大制作影片入市,这种环境为一批中小成本影片提供了空间,多样化的影片组合为观众带来了更丰富的观影体验。调查数据显示,2019年贺岁档有7成受访观众认为档期影片选择空间较好,其中17.4%的观众认为档期选择空间“非常好”,较去年同期提升了5.6%。

影片满意度与票房正相关 《叶问4》、《误杀》双双领先

从单片满意度来看,2019年贺岁档调查的9部国产影片中有7部影片满意度超80分进入“满意”区间;而2018年同期调查的10部影片中,收获观众“满意”评价的影片只有4部。另外,与上年同期部分影片票房和满意度出现明显倒挂不同,2019年贺岁档影片满意度和票房基本呈正相关,口碑成就票房这一规律再次得到印证。

值得注意的是,满意度前三位的影片中,《宠爱》上映日期相对较短,其票房排名还会产生一定变化。如果均以上映6天计算,《叶问4:完结篇》票房为4.82亿元,《误杀》票房为3.4亿元,《宠爱》票房为4.37亿元。从具体影片来看,《叶问4:完结篇》和《误杀》两部影片满意度领先,作

为近年来国内市场认知度较高的功夫动作IP,“叶问”系列影片的终章《叶问4:完结篇》所呈现的精良制作水平和熟悉的热血情怀均获得了观众的认可,影片满意度84.1分,较三年前上映的《叶问3》提升了2.4分。《误杀》对于印度电影进行了较为成功的本土化改编,观众给予了相对较高的评价,满意度82.4分,居档期第二位。这两部影片凭借相对成熟的类型化创作水准,获得了满意度和票房双丰收。元旦上映的《宠爱》较好地照应了观众温馨跨年的观影需求,满意度81.5分、票房3.5亿元(截至1月3日),较上年同期影片有了明显提升。

开心麻花出品的《半个喜剧》延续黑色幽默风格,丁晟导演新作《特警队》再次聚焦警匪题材,这两部影片满意度均超81分,但较其上一部同类型作品存在一定的差距(开心麻花作品《驴得水》满意度83分,丁晟导演作品《解救吾先生》满意度82.7分)。另外两部满意度超过80分的影片是《亲爱的新年好》和《被光抓走的人》,均是温情治愈系影片。

普通观众最爱《叶问4》 专业观众最青睐《误杀》

贺岁档影片类型丰富多元,不同层次观众对于大多数影片评价趋向一致,但也各有偏好。

从影片满意度分布来看,居于满意度前四位的影片《叶问4:完结篇》、《误杀》、《宠爱》和《半个喜剧》均位于普通观众和专业观众评分较高的A象限,而满意度排名后四位的影片大多

分布在评价均相对偏低的C象限,这几部影片品质相对分明,不同层次观众对其整体评价较为一致。

而从评价差异来看,普通观众最喜爱较为热血的《叶问4:完结篇》,而专业观众对于戏剧冲突设置较强的《误杀》评价最高。另外,《特警队》和《被光抓走的人》是档期内普通观众和专业观众排名差值相对较大的两部影片,《特警队》高燃的剧场景象较受普通观众喜爱,而文艺气质较强的《被光抓走的人》更受专业观众青睐。

具体到细分维度上看,在普通观众评价中,《叶问4:完结篇》得到了10项评价指标中7项指标的最高分,其中“主要演员的表演”(86.1分)在观赏性各项指标中得分最高,《特警队》的“新鲜感”、“正能量”,以及《亲爱的新年好》的“精彩对白”也获得了普通观众较高的评价。

在专业观众评价中,《误杀》获得了12项评价指标中10项指标的最高得分,其中“主要演员的表演”、“类型创作”和“不枯燥”指标得分较高;另外,《半个喜剧》的“精彩对白”和《叶问4:完结篇》的“健康积极的价值观念”也得到了专业观众的好评。

2019年贺岁档虽无“爆款”领风骚,但不同类型的影片在创作和营销过程中努力“出圈”,得到了市场较好的反馈。2019年电影工作者坚持以人民为中心的创作导向,推出了一批思想性观赏性高、社会影响力大、观众口碑好的影片,在调查影片中,共有38部观众满意度超过80分,成为电影市场保持热度的最重要保证,这些优秀影片也记录了电影人从“高原”向“高峰”迈进的努力。

