

中国电影艺术研究中心
电影文化研究部专版

2022年暑期档电影创作观察

■文/周舟

影片供给愈加多样化

今年暑期档共有91部新片上映,较去年影片类型更为丰富多元,科幻片、家庭片、动画片、罪案悬疑片、青春片、爱情片、文艺片一应俱全。2022年暑期档延续近年来国产影片“唱主角”的态势,好莱坞影片无论是数量还是票房吸引力,在中国观众中的影响力持续下降。暑期档排行前五的影片中,四部国产影片——《独行月球》、《人生大事》、《神探大战》、《明日战记》,只有一部好莱坞大片《侏罗纪世界3》,《侏3》国内票房过10亿,较之2018年在中国上映的前作《侏2》16.95亿票房差距明显。如今好莱坞大片多为IP续作,进驻暑期档的《侏3》、《小黄人2》一味守成新意欠缺,而同档期竞争的国产片质量大幅提升,近年来中国观众对本土题材的关注明显增加,国产片话题度远超过好莱坞大片,可以预见好莱坞大片在中国吸金力影响力衰退之势还将继续。

除了好莱坞大片,2022年暑期档尾声还有俄罗斯影片《忠犬帕尔玛》、日本电影《雀斑公主》上映,商业院线之外,入围北京国际电影节竞赛及展映的多国影片亦能满足热爱各国艺术影片的观众需求,北影节展映中希腊导演安哲罗普洛斯放映单元的重点场次一票难求。另外,艺术院线、公益放映、校园放映、农村放映都致力于满足观众多样化的需要。

现实题材继续赢得观众

今年暑期档一大特色便是观照现实的影片赢得积极的市场回馈与良好口碑。引爆今年暑期档的《人生大事》证明新家庭伦理片已日益成为当下中国电影市场的强势类型。近年成功的新家庭伦理片《人生大事》、《我的姐姐》、《送你一朵小红花》等在强调国人的家庭传统,调停个人与家庭的冲突与矛盾同时,都在进行潜移默化的死亡教育、生命教育。《人生大事》以一个从事殡葬行业的年轻人的独特视角切入,带领观众直面死亡,既体现了对生命的终极关怀与尊重,更向死而生,站在生命的终点审视人生的意义,反思我们应该怎样度过一生。影片以冰冷的死亡开始,却结束于互爱互与相互拯救的一片暖融,重申了中国和谐人情的社会的价值,也传达了积极达观的生活态度。

暑期档赢得“破圈”好评的艺术片《隐入尘烟》更是一部现实主义佳作,春耕,秋收,四季轮回,影片对农村生活写实却不失诗意的描绘,似麦浪的清香与声响穿透银幕直抵观众心灵,这份源于自然的生命律动慰藉了国人基因里的农耕梦想、田园情怀,也安抚了现代都市人群的大工业焦虑。即使是科幻片《独行月球》、《外太空的莫扎特》、《明日战记》也不失现实的观照,如《莫扎特》中的育儿焦虑、《月球》中普通人超越平凡的英雄梦想、《明日战记》中对地球环境恶化的忧患,都是对当下社会大众心态的深入体察并艺术化地表达。

科学与电影桥接成果初现

2020年底,根据《关于促进科幻电影发展的若干意见》,科影融合专委会正式成立,这是我国首个由优秀科学家和电影人组成的跨界交流平台,旨在“架桥修路”,让影视界和科学界相互沟通、合作,为中国科幻电影提供专业咨询、技术支持。科影融合专委会的第一批成员包括古生物学家汪筱林、恒星际黑洞首席科学家苟利军、计算数学家刘敬等科学家;陆川、郭帆、陈思诚等电影导演;马平、徐建、常洪松等电影技术专家……

2022年暑期档票房冠军《独行月球》无疑是这一科影融合新尝试的最大获益者。2020年秋剧组筹备开机前,主创团队与科学顾问团队即充分交流,剧组列出“科学问题清单”,专

委会邀请对口科学家和工程师参与讨论;拍摄阶段中,影片主创继续向专家针对性科学咨询;成片后,专委会又邀请物理、航天方面的权威专家看片,提出专业建议。正是这种科学与电影的成功桥接,保证了《独行月球》不同以往的重科技质感,今后还会有更多的中国影片通过这一助力渠道得到科技的加持,插上科技的羽翼。

2019年,《流浪地球》创下了46.86亿的票房,成为内地影史科幻片票房榜的第一名。2022年暑期档《独行月球》、《外太空的莫扎特》、《明日战记》三部科幻影片连映,让科幻成为今夏最热的焦点,中国科幻已切实踏上勇攀高峰的征程。

而在获得科技界的强大助力,突破视觉特效的技术瓶颈之后,中国科幻电影要面对的依然是艺术创作的问题,究竟要走出怎样一条类型融合之路,“高大上”的科学元素如何合理而贴切地融入故事文本落到实处,而不是科技、故事“两张皮”,依然是中国科幻电影亟需翻越的难关。

视效审美全面升级

今年暑期档的多部国产片都给观众眼前一亮的感觉,视觉特效全面升级,除了《独行月球》重科技感的太空场景,《新神榜:杨戬》、《明日战记》两部影片的口碑也都赢在视效。追光动画的新作《杨戬》再次延续追光出品的特色,古典故事与现代演绎、超凡特效与东方审美的融合,蓬莱、方壶、瀛洲三大仙岛绮丽壮丽,敦煌飞天舞的3D效果呈现令人惊艳,太极图中水墨动效重现“中国动画学派”的水墨绝技,数场法术大战更是尽显创作者对中华传统艺术的谙熟与瑰丽奔放的创造。视效、审美的升级,却无法掩饰剧本的短板,影片意图将《宝莲灯》故事中杨戬封建秩序捍卫者的形象颠覆为旧秩序的摧毁者,但人物动机、行动逻辑却没能令观众信服,封神榜上的二郎神化身为蒸汽朋克风的赏银猎手,跟《明日战记》中的机甲战士一样,舶来风过重,未能成功完成本土化转换,导致一部分观众抱怨“水土不服”。

今年暑期档各种类型影片“会战”中,影片的故事能否引发观众的情感共振超越了明星、特效成为决定影片成败的关键因素。青春片曾经是暑期档最热的类型之一,今年只有《暗恋·橘生淮南》一部票房过亿的青春片,写作于十年前的青春疼痛小说,已时过境迁,无法再打动如今的年轻观众群体。我们也需要看到今年暑期的《外太空的莫扎特》、《独行月球》在科幻景观方面蔚然可观,但在艺术创作方面暴露的问题。《莫扎特》的亲子教育主题立意虽好,但失于单调说教,影片趣味不足,也未能以情动人;《独行月球》票房成绩亮眼,但两分的口碑也暴露出影片中恢弘壮阔的科学图景与“开心麻花”过于世俗的笑料噱头之间的撕裂感。

本世纪之初中国观众曾经经历过为国产特效大片雀跃兴奋的阶段,因为好的视觉效果而容忍一个糟糕的故事,电影产业发展至今,观众对中国电影的要求已水涨船高,而且随着3D网游、VR游戏、密室逃生实景游戏、手机短视频等其他娱乐方式分担了视觉效果刺激、互动游戏体验、搞笑噱头消费等娱乐体验,电影这样一种被新生代观众戏称为“长视频”、“超长视频”的传统媒质还能提供给观众怎样的异质性娱乐体验,是电影人亟需深入思考的命题。从2022年暑期档的观众接受度来看,观众最强调、重视的还是电影的叙事功能,能不能讲好一个符合现代观众价值观、体现当下社会热点、痛点,完整、可信、感人的故事,成为当下中国观众评判一部好电影的首要标准,能否用日臻成熟的技术手段“讲好中国故事”,成为中国电影发展的关键所在。

如何缩短历史与当代人的心理距离?

——文史纪录片《追光万里》的创新思路

■文/祁海

时都是“丑小鸭”变“天鹅”。蔡楚生是农民出身,只上过四年私塾,年轻时在汕头杂货铺当伙计,但立志当电影导演,为此远离家乡到上海的电影制作公司偷师学艺,在摄影棚当勤杂工,偷看导演拍戏,有志者事竟成。女演员黄柳霜从影前,是在洗衣店打下手的小女孩,她勇闯美国好莱坞,要面对极为严重的种族歧视。卢燕从影前是已结婚并生了三个孩子的家庭妇女,在三十岁才报考演艺学院学表演,历经曲折,也成为美国的华裔明星。

电影要赢得观众,娱乐性并非唯一法宝。群众看文艺作品,不仅有消遣的要求,还有通过作品认识社会,从中获得宣泄、感奋、启迪的要求。“文以载道”是中国百姓的传统欣赏习惯之一,若文艺作品载的“道”能反映人民的愿望,定受大众的欢迎。电影的社会性、人民性,是吸引观众的重要因素之一。因此,电影要重视观众的社会心理。

今天的年轻观众生活在竞争激烈的时代,多数人没有先天的优势,该如何生存发展,是他们最关心的社会热点。因此,青春励志故事片《夺冠》、《奇迹·笨小孩》、《一点就到家》等,年轻观众特别欢迎。

纪录片《追光万里》也是青春励志片,讲述影史上一批有志青年在艰难逆境中如何改变自身命运,蕴含人生哲理。他们的顽强勇气和成才谋略,对今天的年轻一代有很实用的启迪鼓舞意义,可引起他们的共鸣共情,这就缩短了历史与当代人的心理距离,完全打破了行业和地域的界限,内涵有深度,受众有广度。

文史纪录片艺术观念的现代感

当代观众的艺术欣赏口味不断提高,纪录片若是平铺直叙,枯燥生硬,即使主题积极健康,观众也难以接受。

《追光万里》的总编导张同道接受采访时说:“我最反感电影口号。”这部纪录片对艺术性、观赏性也有新的追求,在不削弱真实风格的前提下,敢于“开放门户”,将新闻片、资料片的素材与故事片、动画片的表现手法巧妙地融为一体,使文史纪录片的艺术表现形式多姿多彩,理性与感性达到和谐统一,吸引力大大增强。

本片的总体构思新鲜巧妙,借鉴了文学的抒情散文风格和故事片时空交错的叙事手法,通过一位年过九旬的旅美电影艺术家卢燕回国寻根的过程,引出多位粤籍影坛名人的故事,并串连起来。先是表现卢燕在洛杉矶重游与自己同岁的中国大剧院,想起黄柳霜曾出席该剧院的奠基礼,萌发了越洋“追光万里”的计划,她前往一个个粤籍影坛名人的故乡或创业发祥地,寻访先辈的后人和影史学家,先后到广州、香港、上海、北京等地,有国内有海外,有南方有北国,寻访过程与影史画面交叉组接,变化丰富灵活。该片将卢燕“万里寻访”的视点作为全片的贯穿线,堪称神来之笔。卢燕是历史见证人,增强了影片的可信度,她又是电影表演艺术家,不仅口才一流,更重要的是她对中国电影史充满格外真挚的激情,比请任何人解说该片都更合适,治史的严谨与感情的抒发可完美融合。

电影如无动态影像,与照片无异,就不生动。当年许多粤籍电影名人在银幕下的的工作和生活,没有留下动态影像资料。因此,《追光万里》适当运用演员扮演的“情景再现”和动漫镜头讲历史故事,有利于吸引当代年轻观众,但有风险,如处理不当,会和纪录片的真实性产生矛盾。《追光万里》的探索结果如何?赢了!

该片表现黎民伟等五位先辈的青年时代,都用了“情景再现”,因而充满青春气息,也挺真实。首先是再现的内容都源于先辈们自己写的回忆录或其亲人的追忆访谈,绝无虚构。二是演员表演、场景、化妆、服装、道具都很讲究真实感和历史感,扮演黎民伟、蔡楚生、黄柳霜、李小龙、卢燕的演员,外形和化妆造型都酷似生活原型,尤其是扮演黎民伟的演员,实在是太像了,宛如真人重生。“情景再现”不仅场面较活,而且具有一定的故事性。如无新导演蔡楚生想请已出名的大明星阮玲玉担任女主角,碰了钉子。后来,阮玲玉为何又愿意主演蔡楚生执导的电影?蔡楚生是怎样搞定的?这就很有戏剧性悬念。“情景再现”也可以让纪录片更富抒情色彩,如:已为人妻为人母的卢燕想上大学,她的丈夫虽然难舍爱妻,但通情达理,支持卢燕圆了演员梦,令观众很感动。

《追光万里》讲述几位主人公的成长史,使用了一些有夸张色彩的动画镜头,但也有真实的历史感。如采用民国年代老画报的漫画风格,就有别于现代动漫;表现李小龙往事的素描式漫画配旁白,配音演员仿李小龙的口吻读李小龙写的回忆录,就像李小龙本人在自述。

任何时代,总是会有不甘平庸,迎难而上的探索者!

当年的中国电影先驱是这样的人,《追光万里》的创作人员也是这样的人。纪录片吸引观众的难度大于故事片,《追光万里》尝试将真实性、哲理性、艺术性、观赏性共冶一炉,既有历史感,又贴近今天的观众,十分难得!

当下的电影观众主体是年轻人。讲述年代久远的文史纪录片,如果只会将一些缺乏吸引力的陈年旧事简单地拼接图解,成为流水账式的资料汇编,就只能供老人或史学家观看,多数年轻人不会感兴趣。

令人惊喜的是,广东电影界出品的一部回望20世纪文化史的电影纪录片《追光万里》,许多年轻观众看后也大呼:好看!奥妙何在?就在于这部文史纪录片大胆出新,能让久远的历史接上今天的地气,引爆了当代观众的兴奋点。

《追光万里》追的“光”,乃光影世界和光耀功业,该片要追忆上个世纪一批优秀的中国电影人之奋斗史。“万里”也是双关语,下文会细析其涵义。

中国电影史上的名人很多,这部长度不到90分钟的电影如何囊括?《追光万里》的编导很聪明,只讲述一个省的影坛名人——老一辈广东籍电影艺术家的故事,但不是大家已很熟悉的大明星阮玲玉、胡蝶、陈波儿,五位主角分别是黎民伟、蔡楚生、黄柳霜、李小龙、卢燕。

文史纪录片思想观念的现代感

《追光万里》不是面面俱到地展览这五位粤籍电影人一生的履历,而是集中笔墨提炼出他们的一个共同亮点——开放求新,敢为人先,这正是广东人特有的地域文化个性,是中国民族精神的重要组成部分。该片的主题就很鲜明,有深度,全片结构也严谨,不会散乱。

《追光万里》展示了广东电影人大胆创造的“第一个”:

第一个中国纪录片制片人是新会人黎民伟。后人能看到的孙中山本人的动态影像镜头,多是黎民伟拍摄的。他还第一次用电影镜头拍摄真实的战争场面(北伐战争和淞沪抗战)。在国际大都市香港,黎民伟当年在香港创办电影公司的那条街被定名为“银幕街”,让一代后人缅怀中国电影文化先驱。

第一个在市场击败好莱坞大片的中国电影导演,是潮阳人蔡楚生。他执导的黑白国产片《一江春水向东流》,在上海连映3个月,多场爆满,票房收入超过当红的美国彩色豪华型商业大片。

第一个让中国电影成功打入全球市场的华人演员是顺德人李小龙,他主演的《精武门》等功夫片,为中西文化交流作出巨大贡献。

第一个在洛杉矶星光大道留名的华人是台山人黄柳霜。“好莱坞女神”树立的四位女星塑像,其中一位就是黄柳霜。

第一个成为奥斯卡金像奖终身评委的华人,是珠海人卢燕。

炎黄子孙们拍摄的精品电影,不仅名震华夏,也将中国文化传播到万里之外的世界各地……

更令人震撼的是:这些影坛巨匠,年轻

