

2024中国电影新力量观察： 十年青春筑梦 观众一路同行

■ 文/本报记者 姬政鹏

2014年,中国电影年度票房仅为296亿元,宁浩的《心花路放》是当年唯一一部票房过十亿元的国内导演作品。那年陈思诚和田羽生执导了各自的“处女作”《北京爱情故事》和《前任攻略》,韩寒和邓超刚刚靠《后会无期》和《分手大师》迈进导演行列,郭帆和路阳也分别因《同桌的你》和《绣春刀》为业内熟知。在当年6月的一次活动上,这批青年创作者有了一个共同的称呼——“中国电影新力量”。

此后十年,中国电影市场为观众提供了7000余部故事影片,中国电影实现了从“手工作坊”到工业化的转变,一批对艺术创作规律和工业化运作流程敏锐的创作者,在时代之变、中国之进、人民之呼中汲取灵感,走到了产业舞台的中心。十年前,国内观众走进影院的理由往往是欣赏一部好莱坞大片,十年后,中国电影市场票房前十中,几乎全是国产影片的名字。

其间,大银幕上,声画流转光影变幻,信息技术和新型娱乐方式大步向前,国内观众的欣赏水平和观影口味在悄无声息地发生着改变;监视器前,创作人才代际更迭,电影从业者也在与观众的彼此适应中摸索前行。

弦歌不辍,薪火相传。2024年,又有许多年轻导演崭露头角,加入了中国电影新力量的行列,他们更加熟悉观众需求和媒介规律,有着独立的审美品格和敏锐的时代观察,也兼具潜心创作的坚持和追求梦想的勇气。

面对新的市场环境、观众群体和舆论场域,新力量们叩击电影殿堂大门的信念依旧笃定,也正是因为他们,中国电影依旧彰显着生生不息的蓬勃动力。

◎ 从“手工作坊”到高新技术和工业化

时针拨回2015年,中国电影年度票房首次突破400亿大关,跃升至约438亿元。这一年里,田晓鹏拍出了《西游记之大圣归来》,吴京拍出了《战狼》,韩延拍出了《滚蛋吧!肿瘤君》,易小星拍出了《万万没想到》……他们在电影导演生涯中交出了第一份作业。

当时中国电影的创作者自嘲为“手工作坊”,排在当年国产影片票房前两位的,是许诚毅导演的《捉妖记》和乌尔善导演的《寻龙诀》,这两部影片让行业第一次接触到电影工业化这个概念。

此后十年间,在行业的支持下,这一批电影创作力量茁壮成长,作为和中国电影产业化进程相伴成长起来的一代人,新力量们更加熟悉电影产业观念与工业流程,以类型化创作契合年轻受众趣味,他们不仅影响了中国电影的产业格局和生产观念,丰富了中国电影的美学范式与影像创新,也拉升了中国电影的全球化水准和工业化高度。

今年暑期,乌尔善《封神第一部》中积累的工业化制作经验,在《异人之下》剧组中得到了进一步的优化与完善。剧组多个部门的协力配合让“漫画照进现实”。动作组为每位异人设计了独特又极具张力的动作,在中国传统武术的基础上,融合了舞蹈、运动等流行文化元素;

摄影组采用广角镜头单机位拍摄,结合数控机械臂、高速摄影等拍摄方式,呈现出充满漫画感的画面和超现实的镜头;灯光组实现了全场光源精准可控,拍摄时交互光模拟出的“异能功法”效果,不仅帮助演员“沉浸式”表演,也让后期视效画面中环境和人物的光影变化更加自然。

陈思诚执导的《解密》同样让人惊叹,从2023年10月开机到2024年8月上映,一部精良的大制作影片拍摄、后期、送审、宣发等整套流程仅用时10个月。上映后,片

中的华丽特效、精致画面得到不少观众称赞,而业内人士更加感叹于《解密》剧组细致周密的规划筹备,有序高效的制片管理和默契配合的部门协作。

“电影工业化在我看来意味着高质高效,依赖精细化的运作和团队密切合作,提升电影拍摄标准化、规范化。”陈思诚说,“《解密》是我在电影工业化道路上尝试的重要一步,未来也会总结《解密》拍摄时的经验,提炼完整的电影生产流程,摸索出更完善的电影工业化体系。”

先行者的成就也是后来人的标杆,站在更高起点的新一代创作者,积极拥抱新的电影技术,努力通过更智能、更高效的新型电影生产工具塑造更科学、更合理的电影生产流程,为中国电影高质量发展开辟新赛道,打开新空间。

《白蛇:浮生》的导演陈健喜、李佳楷此前在追光动画的职务分别是动画师和故事板(负责将剧本文字描述转换成图画),《白蛇:浮生》是他们执导的首部作品。

8月10日,《白蛇:浮生》上映。上映首

日,该片就收获了9429万元票房,片中对毛发鳞片细节、人物皮肤肌理、角色衣服质感等细节的精致展现得到了观众的交口称赞。

高水准视效背后是纷繁复杂的后期工作,《白蛇:浮生》电影总渲染时长达2.52亿核小时,其中灯光渲染量2.01亿核小时,占电影总渲染量80%。据介绍,此前国内影视制作时间和渲染时间的比例约为3:1,也就是说,在电影制作中有大量时间是在等待渲染完成。追光动画后期制作相关负责人坦言:“要保证电影如期在暑期档上映,同时要保持甚至超越追光视效的一贯制作水准,我们需要和时间赛跑。”

在《白蛇:浮生》的创作中,追光动画和腾讯云达成合作,将绝大部分灯光渲染量交给“云端”,依托海量离线渲染计算资源、高性能存储CFS Turbo和云服务器CVM,以超过2000+的计算节点并发读取渲染素材,把电影的渲染周期压缩了43%,让影片以卓越的视效水准如期与观众见面。

《白蛇:浮生》不是孤例。目前,不少国内现实题材、科幻题材、动画类型的影片,都在积极运用科技手段提升后期制作效率和管理现代化水平,其中年轻化、新生代人才占据较大比例。青年人才的崛起和科技手段的应用,整体重构了电影拍摄制作各环节的管理模式,大幅提高了管理效能,也为电影工业化和科技化奠定了坚实基础。

◎ 观影人群迭代,是挑战更是机遇

十年过去,主流观影人群经历迭代,年轻的观众群体有着不同观影口味、消费理念和欣赏水平,有彼此不同的个性需求,这对青年电影创作者来说,是挑战,更是机遇。

今年,不少青年创作者的第二、第三部作品得到了市场的青睐。有了前作的历练和打磨,他们既熟悉青年观影群体的审美特点,也保留着清晰可辨的作者

风格。作为“网生一代”,他们关注观众喜好、情绪爆点和媒介渠道,深挖故事结构、人物设定和创作逻辑,并通过对社会现实的调研和观察,挖掘生活中的热点问题、矛盾冲突和人性光辉,最终达成与观众的情感共鸣。

年初,有两部影片让业内看到了青年创作者在制造观影话题、引导观众情绪上的能力和潜力。

元旦档的《年会不能停!》是董润年导演的第三部作品。在邀请演员时,他请到了大鹏和白客两位“初代打工人网红”,还有王迅、孙艺洲、董成鹏、肉食动物、王皓、孔连顺等不同流派的、不同平台培养的喜剧人。

“这几年脱口秀和《一年一度喜剧大赛》,让很多年轻、很有才华的喜剧人让观众喜爱和接受。我们就跟他们去接

洽,希望能把不同风格的喜剧人邀请来,集合在一起,看看会发生什么事。”董润年把这次邀请比作“实验”,他认为观众永远追求新的东西,创作者必须适应这样的追求,“有些‘实验’可能会失败,但整体来看,追求创新不会错。”

《年会不能停!》最终收获票房近13亿元,片中集结的喜剧人得到了众多青年观众认可和喜爱,董润年的“实

验”成功了。

紧接着,贾玲执导的第二部电影《热辣滚烫》在大年初一上映。上映当日,她瘦身100斤后的模样也首度曝光,很快,多个关于贾玲的话题登上微博热搜。随着影片物料陆续放出,贾玲为角色健身的成效更加清晰地展现在网友面前,话题“贾玲腹肌”一度冲上热搜第一。

(下转第5版)