

2023年电影暑期档创造多项新纪录——

中国电影发展势头强劲

赵卫防

来自现场的声音

坚持“两创” 铸就辉煌

核心阅读

虽有多部进口影片参与市场竞争,但国产电影领跑优势明显,市场占比为87.58%,说明观众对国产电影的信任度、满意度在增加。中国电影的市场结构更趋合理,可持续发展的基础更加厚实。

对接当下,成为2023年暑期档电影的表达诉求,这也是电影创作紧随中国社会发展的一种自觉调整。优质的电影叙事,是今年暑期档电影赢得观众的另一关键因素。

2023年暑期档电影依靠多方面的优势赢得了观众,显示中国电影强劲的发展势头。这再次证明,质量过硬的影片才是吸引观众最主要的因素。

2023年中国电影暑期档创造多项新纪录。截至8月31日,该档期总票房为206.19亿元,创下暑期档票房历史新高;观影人次为5.05亿,创下历年暑期档观影人次新高。今年暑期档共上映约140部影片,供给丰富,呈现多样化、多品种、多类型的态势,观众几乎每周都有新选择,不同群体都有适合其审美的影片。虽有多部进口影片参与市场竞争,但国产电影领跑优势明显,市场占比为87.58%,说明观众对国产电影的信任度、满意度在增加。这个暑期档,《消失的她》《孤注一掷》两部影片票房均超过35亿元,《封神第一部:朝歌风云》《八角笼中》两部影片票房均超过20亿元,《长安三万里》票房近18亿元,《热烈》《我爱你!》等10余部影片票房超过亿元。由此可以看出,中国电影的市场结构更趋合理,可持续发展的基础更加厚实。

今年电影暑期档的新成绩,标志中国电影市场正在加快复苏,极大提振了行业信心,进一步巩固国产电影与中国观众的紧密联系,为未来发展提供诸多启示。

讲述中国人自己的故事 与当下观众建立情感连接并达成共情

新成绩的取得首先得益于政策层面的助推。例如,财政部、国家电影局免征2023年5月1日至10月31日的国家电影事业发展专项资金,给予加快审批进度、优化周末档供给等诸多有利于电影产业发展的便利条件,等等。这些举措使得参与今年暑期档的电影企业具有较多的营销和宣传自主权,他们不断优化营销策略,借助多种传播载体,让优秀电影频频“破圈”,引发社会效应。

起决定作用的仍然是作品,是广大电影人携手推出的众多高质量影片,吸引观众重新回到影院。据售票平台统计,这个暑期档,约有六成电影观众是2023年第一次走进电影院,多人观影占比升高,《八角笼中》和《长安三万里》单次购票3张以上的观众占比分别为24%和23%。

讲中国人自己的故事、与当下观众建立情感连接并达成共情,是2023年暑期档国产电影赢得观众的首要原因。

现实题材作品是今年暑期档电影的主体。这类作品映照当下社会生活和民生现状,深刻表现人们关注的社会议题,回应时代之需,触及观众心灵。例如,《我爱你!》表达当下老年人群的情感需求,《热烈》聚焦年轻人喜爱的街舞题材,《消失的她》切中当下观众感兴趣的社会话题和热点事件,《八角笼中》让观众感悟到人性

的善和普通人之间相互救助所折射出的动人魅力,《孤注一掷》表现电信反诈的社会议题。其他现实题材影片,如《学爸》将家长对孩子的教育苦心搬上银幕等,均是聚焦现实热点话题,引发观众情感共鸣。

值得关注的是,今年暑期档上映的非现实题材影片,也努力与当下社会、当下观众建立情感连接,映射当下社会情绪、表达当代人的理想追求。动画电影《长安三万里》上映期间,观众在社交平台上分享观影感受,孩子们在影院吟诵唐诗。影片表达了人们对理想不懈追求的精神以及年轻人如何实现人生的理想抱负,这是跨越历史时空的共情点。当下的年轻观众,在片中体验到这样的思想情感发展轨迹,在实现自身理想价值方面获取激励和启发。古装片《封神第一部:朝歌风云》表达了年轻人自我寻找、自我确立的主题,引发年轻观众对自我价值的思考。

对接当下,成为2023年暑期档电影的表达诉求,这也是电影创作紧随中国社会发展的一种自觉调整。在建设中国式现代化的共同追求中,电影创作只有将视点立足当下中国社会,才能更好推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展,真正讲好中国故事,传递中国精神、中国价值。在这种语境下,电影创作体现出一种深层次的文化自信,而观众对国产电影的接受和喜爱也是文化自信不断提升的表现。

树立中国电影的审美风格 重拾戏剧性叙事的传统优势

优质的电影叙事,是今年暑期档电影赢得观众的另一关键因素。共情的达成最终建立在电影叙事基础上,只有叙事被接受,观众才能感受到影片想要表达思想和情感。这里的电影叙事,是指创作者利用电影独特的视听语言进行故事的讲述、人物的塑造等。今年的暑期档电影,大多致力于扎实的戏剧叙事,利用影像语言来营造强劲的叙事动力,刻画鲜活独特的人物。这种戏剧性叙事符合中国观众乐于听故事的接受习惯,也是中国艺术和中国电影的传统优势。近年来,优质的戏剧性叙事成为一种普遍的追求,这在2023年暑期档电影中有着突出体现。

悬疑叙事是营造戏剧张力、体现叙事智慧的根本所在。2023年暑期档电影中,悬疑叙事再度发挥其叙事优势,《消失的她》《最后的真相》等影片为悬疑类型片,营造叙事张力的最主要手段便是“真相的多次反转”。这样的电影叙事手段,是对以往该类型片创作的一种创新,能给观众带来更为强烈的悬疑体验,吸引观众的注意力并思考故事的发展,从而有效实现其主题传递。《八角笼中》《热烈》《长安三万里》等影片虽不是在刻意营造悬疑类型,但都以悬疑叙事来放大剧情张力。

充分利用影像语言进行叙事,也是2023年暑期档电影的叙事特色。影像语言是电影艺术独特的叙事语言,用画面和声音为讲述故事服务,需要依托戏剧逻辑。若游离于戏剧逻辑,再有冲击力,再绚丽的影像,也无法承载有效的叙事。中国电影的发展历程中曾有“重影像轻叙事”的阶段,如今,中国电影回归叙事本体,创作者更加自觉主动地让影像语言服务于叙事。这在2023年暑期档电影中有着突出的显现。例如,《热烈》利用多机位多景别拍摄、快速剪辑等手段捕捉街舞运动,把街舞的演奏赛、搏击感和爆燃感较好地呈现出来,整体视听风格年轻化、时尚化、动感化,吸引了较多年轻观众。但影片亦没有炫耀视听,其视听整体均是围绕总体叙事逻辑进行安排的。其他多部影片也根据各自的题材内容,选择适合自身表达的影像语言。

2023年暑期档电影依靠多方面的优势赢得了观众,显示中国电影强劲的发展势头。这再次证明,质量过硬的影片才是吸引观众最主要的因素。将表达时代精神和价值的“中国故事”主题相结合,在延续电影创作优良传统的基础上不断守正创新,电影创作才能更上一层楼。

电影是讲好中国故事的重要载体。拥有以文化人力量的电影,与人们的社会实践和思想情感同频共振,才能受到观众的喜爱。

(作者为中国艺术研究院电影电视研究所所长、研究员)

截至8月31日

2023年暑期档电影总票房为 **206.19** 亿元

国产影片票房 **180.57** 亿元

国产影片市场占比

87.58%

截至8月31日

2023年暑期档电影观影人次为 **5.05** 亿

2023年暑期档票房前6名影片

(6月1日至8月31日)

名次	影片	票房(亿元)
1	《孤注一掷》	35.26
2	《消失的她》	35.23
3	《封神第一部:朝歌风云》	24.81
4	《八角笼中》	22.04
5	《长安三万里》	17.99
6	《热烈》	8.95

数据来源:国家电影局

图①:电影《我爱你!》剧照。 联瑞影业供图

图②:电影《消失的她》剧照。

图③:电影《热烈》剧照。

图②、图③为阿里影业提供

版式设计:赵偲汝

思想解读类融媒体片《逐梦》,紧扣时代脉搏,展现宏大主题,紧紧围绕“学习强国思想、建功强军事业”教育实践活动,聚焦全军部队学习贯彻党的二十大精神、奋力实现建军一百年奋斗目标的热火实践,充分反映习近平强军思想引领新时代人民军队伟大变革、培育新时代官兵,反映人民军队奋进新征程的新作为新气象。这样的主题构思,使得这部作品具有了鲜明的时代性和厚重的思想性。

《逐梦》在中国人民解放军建军96周年之际,由中央军委政治工作部、中央军委网信办、中央广播电视总台联合出品,在中央广播电视总台综合频道和国防军事频道陆续播出,中央主要新闻网站、重点门户网站和移动端客户端同步推出。《逐梦》共8集,每一集都围绕主题展开,环环相扣,层层递进。通过观看《逐梦》,观众可以感受到,该片紧紧围绕“目标、忠诚、奉献、备战、血性、传承、创新、展望”等关键词展开,生动展现了强军新征程的时代画卷。《逐梦》播出后引起观众的热度反响,相关内容跨媒体触达量近30亿次,实现了“传得更开、传得更广、传得更深入”的目标。

《逐梦》除了具有鲜明的主题,还有着较强的艺术感染力。《逐梦》呈现了30多个奋斗的人物、英雄的集体和感人的故事,生动反映出人民军队为实现建军百年奋斗目标只争朝夕、实干苦干的精神风貌和波澜壮阔的强军新实践新业绩。火热的生命是艺术的源泉。《逐梦》的艺术感染力,首先来自主创团队对部队深入扎实的采访和拍摄。“杜凤瑞大队”95后飞行员李源通,山东舰首位女航行值班员李韵,接过哥哥肖思远烈士钢枪续写保家卫国事业的肖荣基等,都深深打动了观众的心。海拔5283米的点位上一个保温杯里藏着铮铮誓言,部队科研工作者为了铸就大国重器而日夜奋战的火热场景,这些细节都给人留下难忘的印象。在8集的纪录片中,有习近平主席视察过的部队,有军委授予荣誉称号的英雄集体,有全军各大单位、各个军兵种的模范群体和个人。主创团队通过深入扎实的挖掘,为观众呈现了一个个激动人心的故事,一个个令人难忘的基层官兵形象。这些人物和故事,生动反映出全军队各条战线、各个岗位官兵的逐梦历程。随着一个个镜头的展现,海军航母编队走向深蓝的豪迈,空军飞行员勇敢的斗战精神,武警猎鹰突击队紧贴实战的训练场面……汇成了一幅波澜壮阔的强军画卷。

《逐梦》之所以取得良好传播效果,还因为通过火热的实践表现出思想的力量,用鲜活的事例折射理论的光芒。该片大量运用了同期声,让官兵们用“兵言兵语”讲述自己的故事。这些讲述贴近部队、贴近官兵、贴近生活,更加具有朴素亲和的艺术魅力和打动人心的艺术效果。一句句来自基层部队的鲜活生动的语言,言简意赅,通俗易懂,直抵心灵,让观众看得懂、听得进、悟得深,增添了整部纪录片的艺术感染力。

信息社会不断发展,新兴媒体影响越来越大,军事题材纪录片如何实现手段创新?《逐梦》以“思想+艺术+技术”融合传播为创作理念,在传播的手段和方式上做出了全新的探索。该片实现了从电视频道到网络平台,从单一平台向多个传播终端、诸多移动平台的大众传播。作为融媒体片,还首次在“央视军事”等新媒体端推出竖屏版本,多个移动端剪辑播出精彩片段,同步推出旋律优美动听的《逐梦》主题曲和系列歌曲等,为受众带来全新的视听体验。同时,《逐梦》的传播还注重“年轻态”,增强互动性,深深吸引了青年观众,实现了主流媒体带动,网络内外同向发力、全域传播的格局,为探索打造新型传播矩阵,扩大主流媒体影响力提供了新的路径。

(作者为《逐梦》总撰稿)

影之視