

影视发展生机勃勃

影视工业提速升级

王 璠

2023年,影视工业体系建设提速升级。一方面,工业化流程更科学,制作生产效率得到提升;另一方面,进一步与观众建立深层次链接,满足新的审美期待。

头部电影的制作突破是一大亮点。近3分钟时长,约1万名演职人员的名字一一闪过,技术团队的名字几乎铺满银幕:占地500亩的外景片场,耗费约5个月搭建灯光系统,统筹超过8000名工作人员,拍摄计划精细到每天进度……电影《封神第一部:朝歌风云》用一种近乎“拓荒”的创作方式,实现中国神话史诗电影的类型拓展。讲述东方神话,电影工业是底气。影片中,从《千里江山图》中获得灵感的昆仑仙境视效,雷震子、九尾白狐、墨麒麟等数字角色细腻的动态表演,让不少观众感慨“这部大片‘很中国’”。

视觉特效助力创意落地开花。2023年,中国动画电影的民族风格抵达新的高度,具有中国美学韵味的场景接连涌现。动画电影《深海》打造糅合水性材料与粉彩画特点的“粒子水墨”画风,成为动画作品拓展传统水墨风格的新尝试;动画剧集《中国奇谭·鹅鹅鹅》中的写意水墨、素描风格,展现水墨朱砂的独特魅力……生动多元的作品形态,为国产动画的民族风格开辟新的表意空间。

被誉为“影视工业金字塔尖”的科幻类型,越发凸显工业集群协同作战的优势。为模拟真实的游戏视觉体验,电视剧《三体》的创作团队采用“动作捕捉+面部捕捉+CG”的拍摄方式;《流浪地球2》运用虚拟拍摄方法,把演员身穿动作捕捉服的表演合成到需要的虚拟场景中,实现可视化预演。一个个充满想象力的影像世界,让观众在视觉奇观中流连忘返。

影视工业体系这台“大机器”足够的体量,需要更多更结实的“螺丝钉”,需要一大批创作者扎扎实实的积累。拍摄《流浪地球2》时,导演郭帆请了20多名学生常驻片场实习,实习内容是记录团队在拍摄过程中的错误。数次复盘提炼后,最终压缩成了取名为“工业化流程”的两张纸。试想,如果越来越多电影创作者能提炼出这样的“两张纸”,不断在实践中训练人才、培养人才,在实践中整理错误、累积经验,中国影视工业化流程必然会越来越完善。

建设更完善成熟的影视工业体系,才能促进中国影视创作水准和作品品质的整体提升。相信未来,对于电影工业有着清晰认知的年轻创作者和从业者会创作更多富有表现力和美学气质的影视作品。

“何以中国”被生动诠释

任姗姗

节目《简牍探中华》走进里耶秦简,解读简牍里的历史智慧;节目《宗师列传·唐宋八大家》艺术还原《马说》《江雪》等传世名作的诞生瞬间;纪录片《中国》第三季回溯上古三代,探知中华文明的源流……2023年,文化类综艺节目、人文历史纪录片持续“上新”。从考古到非遗,从器物到礼仪,从节气到典籍,借助现代影像技术和艺术化叙事,收藏在深宫里的文物,陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字“活”了起来,“何以中国”被生动诠释。

在以往,文化节日较多提供通识性文化知识,2023年涌现的文博类节目聚焦重大考古发现、重要发掘现场,开辟学术界与公众的对话渠道,彰显大众媒介的价值导向和教育功能。中华文明探源工程、“考古中国”等重大考古工程进入创作视野,将考古探索与文献研究结合起来,借助文博工作者的亲历讲述,揭示中华文明从涓涓细流到江河汇流。陈星灿、王巍、赵辉、张弛4位中华文明探源工程多期项目的首席专家担任纪录片《寻古中国》的学术顾问;纪录片《何以中国》由考古学家严文明担任学术总顾问、北京大学考古文博学院副教授秦岭担任学术总制片人。

更新叙事语汇,传统文化与现代艺术、技

术的融合更加充分。访谈、朗诵、情景剧、游戏竞技、户外旅行等元素被广泛应用的同时,节目编创更加聚焦优秀传统文化的精髓,追求叙事手法、表达形式的创新,努力引发观众的共情和共鸣。综艺节目《登场了!北京中轴线》中,“时空列车”载着嘉宾在不同的历史人文场景中穿梭,以历史带故事,以故事求共鸣。《2023清明奇妙游》巧妙运用技术手段,带观众步入古画世界。以纸张、帛丝为媒介载体的中国画,经由电视媒介的转化,依然呈现出独有的艺术灵韵和美学意味。2023年获得“亚广联”电视类娱乐节目奖的《诗画中国》,60余幅画作、近百首古诗“诗画合璧”,新的审美体验让观众念念不忘。

文物在“说话”,精神在赓续。观众徜徉在时间的长河,倾听中华文明的回响,在古今穿越中得以体味“何以中国”。

考古工作者、历史文化学者、美术家、戏剧家、音乐家纷纷加入创作队伍。于是我们看到,文化节日的目光更深远、思想更深刻、情感更浓郁、表达更鲜活。

我国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史,是电视文艺取之不尽、用之不竭的宝藏。2023年文化节目的新面貌,让我们看到丰沛的创造力,更让我们对未来满怀期待。

讲好中国故事,传播好中国声音,需要广大影视工作者久久为功、不断攀登。2023年,影视发展气象焕新,生机勃勃,从年初到年末,从大银幕到小屏幕,新作新人新现象亮点纷呈。

回眸2023,本版梳理这一年的热点与亮点,与大家分享难忘的瞬间、珍贵的收获。

——编者

影 视

中国电影市场加速复苏,成为2023年行业内外热烈讨论的话题,它似乎预示着又一个春天的来临,升腾着热乎乎的气息,充满了活泼泼的希望。

2023年,中国电影市场先后收获了影史同期票房冠军、备受社会关注和刷新历史同期票房纪录的暑期档。根据国家电影局的统计,截至2023年12月25日,2023年全国电影总票房534亿元,国产影片占比83.61%;2023年共有69部影片票房过亿元,其中票房排名前10均为国产影片,每部票房均超过10亿元。

将观众请回影院,靠的是源源不断的优质影片。2023年,题材丰富、类型多元的影片越来越好地满足了观众的个性化需求,亮点频出。

深情拥抱中华优秀传统文化,电影观众与中华文明双向奔赴。动画电影《长安三万里》、神话改编电影《封神第一部:朝歌风云》等探寻民族文化基因,引发话题热度。

现实题材影片积极关注社会现实。反诈题材电影《孤注一掷》获得2023年暑期档票房冠军,备受社会关注;励志影片《八角笼中》关注乡村少年的成长,引发口碑效应。

类型片的边界大大延伸,许多影片做出新的尝试。科幻电影《流浪地球2》将中国电影工业化推上新的高度;悬疑片《消失的她》转换叙事视角,在暑期档收获超30亿元票房。

与此同时,电影与观众之间的交互性不断增强,进一步提升了2023年中国电影市场的活力。

久违的大规模“路演”回来了,许多影片都发布了“路演”地图,主创团队奔波于不同的城市与热情的影迷们见面。“路演”不是简单的宣传和亮相,它制造出独特的观影氛围,让观众在几个重点档期都沉浸在“看电影、爱电影”的气氛中。

影片正式上映前的大规模超前点映,成为2023年电影行业的“新操作”。《热烈》《三大队》等影片均进行了大规模超前点映,这显示出片方对影片质量拥有足够的信心,希望通过大规模超前点映为后续上映积攒口碑,以好口碑撬动高票房。

在市场规模的营造上,2023年,全行业致力于打造“周末档”概念,电影主管部门鼓励各大片方将更多品质精良的影片投放在周末,激发观众在周末两天走进电影院的热情。截至年底,“周末档”效应初见成效。均匀分布的“小档期”,有效拉动了电影市场消费。

2023年电影市场的稳健复苏,彰显出中国电影高质量发展的显著成果,让人们为建设电影强国充满信心。

优质电影受到观众欢迎

刘 阳

一部剧带“火”一座城

任飞帆

2023年初,电视剧《去有风的地方》热播,云南大理成为旅游热门城市。据当地统计,仅春节假期,大理共接待游客423.93万人次,同比增长219%。

一部剧带“火”一座城,不仅是大理。根据文化和旅游部统计,2023年前三季度国内旅游接待游客36.7亿人次,实现旅游收入3.7万亿元,同比分别增长75%、114%。因影视作品的热播而带动地方旅游,已经成为文旅产业发展的新趋势。

2023年春节档电影《满江红》热映,作为拍摄地的山西太原古城在元宵花灯会期间,18天接待游客68万人次,不少游客登上阁楼大声朗诵《满江红·写怀》。引发大众关注的电视剧《狂飙》,给主要取景地广东江门带来旅游热度,旅行社甚至推出“跟着《狂飙》游江门”的旅游路线。位于黄土高原腹地的陕西清涧县是作家路遥的故乡,在电视剧《人生之路》播出后,迎来踏上这片黄土地的游客们,他们感受九曲黄河十

八道弯的壮美,聆听那古老苍凉的信天游……随着影视类型的多元发展和文旅融合的深度探索,“影视+文旅”不仅成为当下的文化消费热点,也为旅游产业带来新的生机与活力。一部优秀的影视作品往往能够激发观众的情感,人们渴望走入故事的发生地,而地方旅游宣传也需要一些小窗口、小切面来增加烟火气和人情味。热门影视剧话题度高、受关注度高,自然是引发观众共鸣的较好方式。

位于陕西西安曲江新区的“长安十二时辰”街区,入选“2023中国旅游创新创业示范案例”。通过在现实空间注入影视元素,这一主题街区被打成由“热门剧集+沉浸式娱乐+主题餐饮+国潮产品”组合而成的新消费综合体。在这里,游客可以跟随《长安十二时辰》的主人公张敬守护长安,也能在靖安司中近距离观看壮观的长安沙盘。以剧集为切口,街区努力打造独具魅力的传统文化旅游体验。

很多城市也为热门影视剧打造“小而美”的

实景娱乐项目。山东青岛东方影都产业园展出了《流浪地球2》中的宇航服、门框机器人、机甲等炫酷道具,游客可以穿上带有标记点的动作捕捉服迅速代入电影中的科幻场景。湖南长沙“凤雅梦华游”线下古风集市还原古装剧《梦华录》中的多个场景,游客通过扮演剧中角色参与互动,体验不一样的宋韵文化……这些影视主题实景娱乐项目,以灵活的运作模式、生动的故事场景、浓郁的影视氛围和沉浸式的互动体验,受到很多影迷的欢迎。

从借势而兴到顺势而上,影视剧在城市乡村的大街小巷、田野山丘取景拍摄,使影片内容饱满与丰盈。而一部部打动人心的影视剧成为城市的“宣传片”,一键激活潜在的文旅红利,开辟更为广阔的受众市场。以文塑旅、以旅彰文,多方共同发力,文旅才能相向赋能、双向共赢。

- 图①:电视剧《三体》剧照。
- 图②:电影《流浪地球2》剧照。
- 图③:电影《学爸》剧照。
- 图④:电视剧《问心》剧照。
- 图⑤:电视剧《去有风的地方》剧照。
- 图⑥:电影《深海》剧照。

以上图片均为片方提供
版式设计:赵偲汝 张芳曼

电影市场结构更趋合理

谭 政

2023年,中国电影呈现出20余年产业化改革赋予的韧性。电影工作者为观众奉献了丰富的视听盛宴,国产片票房收入和占比已经超越2019年,这是可喜的进步。电影市场结构更趋合理,投资制作中等体量的影片呈现题材多样、类型丰富、青年创作力量勃发等喜人态势,在电影市场更加具有竞争力。

这些影片注重观照现实,呼应当下社会的变迁,调用不同题材和类型表达思考。《我本是高山》以楷模人物张桂梅为表现对象,思考边远山区的教育问题,表现了张桂梅的人格魅力。《我爱你!》关注老年群体的情感需求,《好像也没那么热血沸腾》关注弱势群体的幸福感……创作者通过影像叙事进行有深度的社会思考和价值表达。

中国电影市场在不断扩容,市场竞争也日趋激烈,电影工作者意识到必须注重故事的强情节设计,包括悬念和戏剧性的强化,以更好地吸引观众,增强沉浸感。刑侦片较为符合这样的叙事要求,因而2023年这一类型的作品尤为值得关注。除了进入2023年票房前10位的《孤注一掷》《消失的她》《坚如磐石》之外,《莫斯科行动》《三大队》等影片也饱含强烈的现实关切。它们大都围绕一个案件展开,强调悬疑的设置,还有不少影片以真实事件为原型,增加对观众的吸引力。

近10年来,青年导演已经是中国电影市场的重要力量,贡献了很多富有才思的作品。2023年,青年导演队伍更是成为市场的主力阵容。《流浪地球2》的导演郭帆、《孤注一掷》的导演申奥、《消失的她》的导演崔睿、《我爱你!》的导演韩延、《八角笼中》的导演王宝强、《人生路不熟》的导演易小星、《热烈》《保你平安》的导演大鹏、《学爸》的导演苏亮、《拯救嫌疑人》的导演张末,等等,这些导演的作品丰富了市场的内容供应。他们以灵活的电影叙事手法,与青年观众的审美天然同构,使作品在市场上受到欢迎。

不少青年导演的第一部长片就令人惊艳。刘晓世执导的《长空之王》礼赞试飞员群体无私奉献的崇高精神,该片以家国情怀的叙事基调、较成熟的叙事手法和富有冲击力的视听语言赢得观众,也赢得了第三十六届中国电影金鸡奖最佳导演处女作奖。《宇宙探索编辑部》《不虚此行》等也都出自青年导演之手,他们拓展影像语言表达人类心灵世界的更多可能,为艺术片的叙事创新做出有益尝试。

电影市场可持续发展,中等体量作品的丰实是关键所在。作为创作力量和投资力量的蓄水池,中等体量作品蕴藏着中国电影未来发展的持续生产力,应该继续夯实这一部分的电影市场。只有这样,我们迈向电影强国的步伐才会更加稳健。