

满足多元需求 重视市场增量

——2024年中国电影暑期档思考

饶曙光 李明昱

艺文观察

根据国家电影局统计,2024年中国电影暑期档(6月1日—8月31日)全国电影票房为116.43亿元,观影人次为2.85亿,国产影片票房为84.81亿元,占比为72.84%。2024年暑期档上映、定档百余部影片,既有国产片也有进口片,涵盖剧情片、动画片、纪录片等,题材、类型、样式、风格多样,开拓了审美空间,力图满足不同年龄、不同地域、不同性别观众的多样化观影需求。

今年暑期档,电影的分线发行方面积累了有益经验,不断涌现的新人导演为电影产业高质量可持续发展带来活力和动力,不少电影创作者努力走出创作舒适圈,用题材类型的开拓为国产片带来更多可能。

尽力满足多样化观影需求

电影能否提供情感价值以满足观众的情绪需求,越来越成为当下观众选择电影、评判电影的重要标准。这是2024年电影暑期档呈现的鲜明特征,也从一个侧面反映出中国电影市场正在发生深刻的结构性变化。

今年暑期档上映的不少电影,通过对不同情感点的激发,为观众提供正向的情绪价值。电影《解密》通过讲述拥有数学天赋的容金珍将一生奉献给国家需要的密码破译事业的故事,书写家国情怀和民族大义。影片生动刻画了容金珍、老郑、小黎黎等人物,体现他们对国家和民族的奉献,表达大众对国家事业默默奉献的英雄的崇高敬意。对家庭、亲情、友情、爱情等不同层次情感的细腻呈现,是今年暑期档电影的重要关注点。电影《云边有个小卖部》将普通人的悲欢离合娓娓道来。无论是王莺莺和刘十三之间的亲情,还是牛大田、秦小贞的爱情故事,抑或是毛婷婷和毛志杰彼此牵挂之情,都给观众带来温暖和治愈。

不少影片通过视听技术的运用,给观众带来更丰富的审美体验。《白蛇:浮生》依托宋文化,拓展动画电影的审美意蕴。片中的“宝青坊”机关重重,灯光、音乐与动画人物表演相互交融,戏曲演员表演基础上的动作捕捉,让动画人物的表演严谨而生动。白蛇与法海对戏的场景构建宏伟,戏剧张力十足,给观众带来视觉冲击。

虽然表现的侧重点不同,但创作者都在努力通过不同方式,让观众在观影中感受情感的张扬,得到情绪的满足,从而获得良好的审美体验。也要注意,电影的情绪价值和审美价值之间的辩证关系需要创作者谨慎把握。过度重视电影的情绪价值,淡化影片本身的审美价值,从长远发展的角度看,改变的不仅仅是观影趋势,还可能从根本上影响电影与观众的关系。

用作品观照现实,反映大众生活,是今年暑期档电影的另一个突出特点。第九次全国职工队伍状况调查结果显示,全国新就业形

核心阅读

电影能否提供情感价值以满足观众的情绪需求,越来越成为当下观众选择电影、评判电影的重要标准。这是2024年电影暑期档呈现的鲜明特征,也从一个侧面反映出中国电影市场正在发生深刻的结构性变化。

电影的分线发行方面积累了有益经验,不断涌现的新人导演为电影产业高质量可持续发展带来活力和动力,不少电影创作者努力走出创作舒适圈,用题材类型的开拓为国产片带来更多可能。

新的题材、新的表达方式,为中国电影发展和产业升级换代带来新的面貌,也将塑造和影响观众格局。

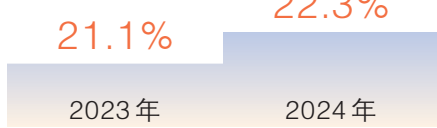
截至8月31日

2024年暑期档已有138部影片上映或定档

包括 剧情片 动画片 纪录片
50部 26部 10部

截至8月31日

24岁及以下年轻观众占暑期档观影总人数比例

截至8月31日

40岁及以上观众占暑期档观影总人数比例

数据来源:灯塔专业版

态劳动者达8400万人,新就业形态劳动者成为职工队伍重要组成部分。新就业形态劳动者主要是货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等群体,他们的故事值得被创作者用心书写。电影《逆行人生》将外卖配送员作为电影表现的主体。影片中,主人公高志垒面对一系列突发变故,选择成为一名外卖员,以此作为转变选择、逆人生的起点。影片还塑造了朱站长、单王、老抠等不同外卖员的个性形象,并由此折射人生百态。观众透过影片塑造的外卖配送员群像,看到日常生活中的人情冷暖,以及为了生活奋斗向前的普通人。电影《默杀》以直击现场的方式、因果闭环的叙事呈现,反映校园霸凌等带来的危害。电影《走走停停》用生活流的方式讲述一名青年编剧的归家境遇。电影《从21世

纪安全撤离》用科幻的外壳包裹起三个少年的热血与担当。

观众的观影需求日益多元,在今年的电影暑期档得到鲜明体现。在这个选择丰富多变的时代,观众的审美水平和需求变得更为精细化。一味沉浸在过去认知中的影片,很难与当下观众取得有效沟通、双向互动。新的题材、新的表达方式,为中国电影发展和产

业升级换代带来新的面貌,也将塑造和影响观众格局。

重视寻找市场新增量

分线发行为电影市场带来活力与机遇。传统的电影发行模式通常是大规模同步上映,往往无法满足不同地区、不同影院以及不同观众群体的多样化需求。分线发行则根据各地的不同特点和观众的喜好,进行有针对性的影片投放,使一些原本可能被忽视的小众佳片有了更多与观众见面的机会。今年暑期档,革命历史题材影片《出发》、舞剧电影《永不消逝的电波》、戏曲电影《德国夫人》、儿童电影《巧克力和酥油花》等,通过分线发行的方式,更精准地“找”到观众。一些中小成本影片获得了良好口碑,但头部电影的头部效应却表现得不充分。这提醒我们,唯有更多的优秀电影、更大的创新力度,才能更有效地吸引观众。

要重视观众的观影新需求。暑期档电影对现实的多维呈现,代表了电影创作者在追求现实主义创作中的努力和开拓。现实主义创作没有相对固定的模式,纷繁的现实亦应该由多元的现实主义风格来呈现。表现现实的领域应当是开阔的,表现现实的艺术手法应当是多样的。创作者要摆脱隔靴搔痒式的表现,让观众通过电影看到多面现实的同时,在情感和情绪上得到疗愈,获取积极生活的力量。

当下,中国电影市场正在发生结构性的变化。多年来票房市场逐步下沉,中小城市观众所占比例越来越高。如此,观影趣味也不可避免地会发生变化。数据统计显示,电影市场观众的平均观影年龄不断攀升,像暑期档这类以年轻观众作为重要消费群体的档期,如何以更优质的影片吸引更多观众,值得进一步思考和研究。微短剧、短视频等不仅塑造着观众的审美偏好,也在一定程度上分流了电影的优质资源。这些新的变化,都在切实影响着电影的发展。包括人工智能在内的新技术,将会给电影创作带来怎样的巨大改变,值得我们持续探索和研究。

自中国电影产业化改革以来,已经历20多年的高速、平稳发展,中国电影有底气,也有韧性。面对新变化新挑战,影人应不断发挥创造力和想象力,主动开拓电影的艺术空间,丰富电影语言的表达能力,提升电影作品的感染力,使中国电影与观众形成更良性的互动。

左图:近日,在湖北省襄阳市保康县体育场,孩子们在观看电影。

杨 轶摄(人民视觉) 版式设计:蔡华伟

贴近现实,更能拉近与观众的距离

赵德汝

近日,由曹保平监制,牟芯岑执导和编剧的剧集《边水往事》在优酷热播。该剧讲述了来到“边水”的年轻人沈星在异乡的故事。

《边水往事》是一个新的剧作类型。牟芯岑认为:“这部剧构建了相对虚构的叙事空间,但又有一定的现实主义观照。”剧中的边水是虚构之地,主人公面对的极致考验与日常生活颇有距离,但创作者将生活的细节渗透其间,使剧情发展具备了一定的可信度和逻辑性。

在《边水往事》剧本创作环节,曹保平给牟芯岑提供了不少帮助和指导,比如,剧作要回到人物和情节,人物为何这么做、如何考虑的,情节推进是否符合逻辑等等,这些都应尊重观众心理。最关键的是,创作者要观照下笔的深度和广度,叙事逻辑必须经得起推敲。剧中的环境潜移默化地影响着人物行动,比如,剧中虚构的磨矿山偏北地区地势高、植被少,水就成了稀缺资源,角落里都是储备水的容器。有林子的地方就有房屋,有山的地方就有矿,地势比较平整的地方就有城……戏剧环境的建立是基础,在此之上再构建人物关系。牟芯岑做了类比:“把剧本当成沙盘或游戏,引入现实逻辑构建它,尽可能通过细节让剧情真实可信。”

而对牟芯岑而言,他的创作出发点是想摆脱自己过去一些高概念、假定性较强的创作。“《边水往事》给了我新的机会,让我能融入更多现实主义创作的思考。”牟芯岑说。谈及创作初衷,他认为悬疑只是讲故事的一种方式,长剧集要承载和叠加更多有效信息。真正吸引观众的是剧情将故事延伸到了现实,在类型上进行创新的同时密切贴近现实生活,让观众在观剧过程中代入角色,与角色同频共振,体悟真实情感。

“过去剧集前15分钟要出现戏剧冲突的节奏已经不适用了,现在的剧集如果前三四分钟留不住观众,观众可能就会弃剧。创作者不得不重新思考作品前几分钟究竟需要呈现什么样的内容。”牟芯岑说。以《边水往事》为例,剧中无论是环境、人物等戏份设定,还是片头片尾、字幕字体等细节设计,都花了不少心思。美术和道具组最多有几百人同时工作,片头采用沙盘视角呈现每个单元故事的地域风貌。牟芯岑希望通过这种方式,从片头开始就能吸引观众。

一个作品耗时几年准备,最后仍要呈现给当下观众,如果还拿几年前的东西来表现,是行不通的。

“好作品要在观众前面,要有前瞻性。”牟芯岑表示,互联网时代,创作者了解信息的同时更要学会甄别信息,随着人工智能等新技术的出现,创作者要不断学习,不断感受时代、体验生活,了解鲜活的人和事,才能获得源源不断的创作灵感。“我们这一代创作者是网生时代成长起来的,与观众产生链接的方式更丰富。我希望自己通过创作能总结一些东西,也期待更多观众能从作品中有所获、有所思、有所感。”牟芯岑说。

如今,互联网技术的成熟和新媒体的广泛应用为影视创作提供了更广阔的平台,推动了影视作品的创新和多样呈现。

与此同时,网络视听平台扶持青年导演人才成长的力度不断加强,在题材创新和项目基金上为创作者提供了更大空间和支持。诸多青年导演凭借个性化的作品脱颖而出。

《边水往事》剧照。

片方供图

再现自立自强的人物形象

胡建礼

的生命韧劲。她不仅能够自理生活和工作,还收养了一名女婴。青年演员黄明昊扮演口齿不清的听障少年福多多,他与福佳艺情同姐弟、相依为命。

佟丽娅用细致入微的肢体语言展现福佳艺积极的生活态度。福佳艺担任地下停车场工作人员,电影开场不久,就是一个回家的长镜头:她用脚比较顺畅地完成了拿钥匙开门、放书包、脱外套等日常生活行动。健康人用双手轻易完成的事,她用双脚和身体其他部位配合,也能熟练地完成,干脆利落。可想而知,熟能生巧后的生活自理能力来自福佳艺千百次的练习和不服输的精神。一个自立自强的角色形象跃然银幕。

8个月大的女婴福多多意外到来,唤醒了福佳艺心中的爱,她和弟弟福多多悉心照顾福多多。在朝夕相伴的过程中,他们与多多的感情日渐深厚。在自己当年被遗弃的河边,福佳艺对多多承诺:“不管你以后长成啥样子,你都

不会再遭抛弃了。”福多多起初不赞成姐姐收留多多,但怀着对姐姐和小丢丢的爱,他很快转变想法,成为福佳艺照顾孩子的好帮手。

面对“你自己都这样了,怎么照顾娃儿”的质疑,福佳艺为了合法领养多多,与民警、福利院院长、一对年轻夫妇之间,有了一场善良面对善良的冲突。各有各的立场,谁都没有做错。最终,理智战胜了情感,故事的走向绽放出人性的光辉,深深地打动了观众。

导演刘奋斗巧妙地安排了一场福佳艺雨夜在家用脚艰难换灯泡的戏,暗示她改变想法的原因。佟丽娅的表演在整部影片中都比较出色,这场戏尤其精彩,表演难度大,引得不少观众潸然泪下。

福佳艺和福多多自立、自强、自爱,用顽强的生命韧劲积极面对生活的不幸,用善良和爱心温暖彼此,相互支撑,并救助了另一个被抛弃的孩子。最终,他们又为了爱而选择放弃领养,这个温暖而略带遗憾的结局打动了观众。

《假如,我是这世上最爱你的人》用电影的视角去关注残障群体。总制片人张苗在谈到创作初衷时说:“我们希望通过一个朴实动人的故事,体现个体与个体之间善意的温柔互助,再现自立自强的人物形象,让我们有机会和观众共同思考。”

影片既不回避现实生活的不幸,也不刻意渲染苦难,着重表现主人公积极向上、坚韧不拔的生活态度,让观众对于每个坚毅的生命更加抱有敬畏之心。电影温暖、朴实、动人,可谓现实主义创作的一次探索。

影视

人)剧照。
电影《假如,我是这世上最爱你的人》剧照。

最近上映的电影《假如,我是这世上最爱你的人》讲述了一个从被抛弃到不放弃再到为了爱而“放弃”的感人故事。影片中呈现的一对残障姐弟的日常工作和生活,用平和的视角,展现残障人士的坚韧、乐观、善良和爱心,给予观众新的视角去理解生活。

“生活想要理了我,但我没想到我是一颗种子。”这是演员佟丽娅饰演的角色福佳艺对待生活的态度。福佳艺是一个孤儿,天生失去了双臂,却像“一颗种子”一样,有着“破土而出”