

暑期档电影创新高 新导演成中坚力量

姬政鹏

日前，国家电影局发布数据显示：2023年暑期档电影票房206.19亿元，观影人次5.05亿，放映场次3461.7万场，3项指标均创新高。档期内，全国单日票房连续72天破亿元，也刷新了全国单日票房连续破亿纪录。

这个夏天，多位才华横溢、个性鲜明的电影导演的涌现同样令人欣喜。在暑期档票房过15亿元的影片中，《消失的她》是导演之一崔睿的处女作、该片另一位导演刘翔的第二部长片，《长安三万里》是谢君伟和邹靖的首部导演作品，《孤注一掷》和《八角笼中》分别是申奥和王宝强的第二部导演作品。此外，《最后的真相》是李太阁导演的第一部作品，《茶啊二中》是导演夏铭泽和阎凯首次拍摄院线动画片，苏亮、秦海燕分别通过《学爸》《我经过风暴》完成从编剧到导演的身份转变……这批新导演接过前辈的接力棒，逐渐成为中国电影的中坚力量。

“传帮带”造就国产片“爆款”

《消失的她》深挖社会热点话题，《八角笼中》聚焦山区青少年群体，《孤注一掷》把全民反诈进行到底，《热烈》讲述年轻人的街舞故事，《学爸》呈现家长育儿的苦心……新导演们观照现实，聚焦社会话题，电影引发观众追捧。

《孤注一掷》和《消失的她》票房均超过30亿元，位列今年暑期档票房榜的前两位。两部作品的成功离不开宁浩和陈思诚两位监制的支持。

《孤注一掷》是申奥与宁浩第二次合作。申奥表示，两次合作中，宁浩都把自己手中的电影资源、主演班子搭建、正式拍摄、后续发行和宣传等“家底”掏出来交给自己。

宁浩说了一段让申奥印象深刻的话：“导演不是一个一个出的，是一代一代、一批一批出的。你们就要做这一批人，互相搭梯子、抬轿子，一起往上走。”截至目前，宁浩扶持新导演的“坏猴子72变电影计划”已签约导演19名，其中的路阳、文牧野、申奥、温仕培等已被观众熟知。

2019年12月，陈思诚监制的影片《误杀》上映，收获票房13.33亿元。这是陈思诚首次以监制身份用自己的类型片经验为青年影人创作赋能，也是该片导演柯汶利第一次走进观众视野。

如今，陈思诚创立的“壹同制作”厂牌下已先后走出戴墨（《误杀2》）、姚文逸（《凡人英雄》）等导演。

此次，在《消失的她》中，陈思诚继续以监制身份为崔睿、刘翔保驾护航。陈思诚说，国产电影吸引更多观众，“就一定要有代接一代的创作者”。

此外，《学爸》是黄渤“HB+U”新导演助力计划的作品之一，他亲自出演并兼任监制；黄晓明同样兼任《最后的真相》主演和监制；《我经过风暴》由路阳、王红卫监制。业内人士认为，监制关注影片的投资、成本、市场，新导演专心创作，形成了良好的创作生态。

“接力者”助推工业化迭代

今年春节档的《流浪地球2》和暑期档的《封神第一部：朝歌风云》，让观众对国产重工业电影的视觉呈现和制作水准感到惊喜。银幕之外，是导演们尤其是中青年导演在这方面的接力探索。

2015年，经历2年剧本创作、10个月筹备，做过200多张概念设计图和超过60分钟动画预览的《寻龙诀》，最

终收获票房16.79亿元。导演乌尔善在总结该片创作经验时坦言：“工业化是工业流程和系统在起作用，而不是某个人、某个环节。中国电影目前还处于手工工业阶段。”

此后8年中，中国电影工业化实现了“从0到1”的蜕变。《流浪地球》将环境的科幻感融入整体叙事，让观众开始相信中国电影人也能拍出一流的科幻电影；《刺杀小说家》集中攻克了动作捕捉、面部捕捉和虚拟拍摄等多个视效难关；《长津湖》3个导演组同时工作，形成了一套系统化流程，为未来同类型电影拍摄提供了可参考的模板；《独行月球》的剧本创作、特效制作等部门均按照工业化模式进行分工，提升了剧组的运作和管理效率；《流浪地球2》中视觉特效的批量化制作更成熟，在科幻电影工业化管理和可操控性方面跃上新台阶；乌尔善为《封神三部曲》专门成立特效分发公司，负责将需要特效的镜头进行统筹规划，分给全球不同的特效公司制作……

在郭帆、路阳、张吃鱼、乌尔善等导演的大胆尝试和接力传承下，国产电影拍摄从绿幕抠像升级到CG动画，又跃升到虚拟拍摄，并引入人工智能等新技术，不仅为观众带来了更震撼的视听感受，还为中国电影的标准化、类型化、流程化和规模化探索积累了宝贵经验。

据统计，近10年间有动作捕捉、虚拟拍摄、数控编程、3D打印等20多个新的电影相关工种进入中国电影生产流程，其中七成以上与数字化技术的进步有关。礼学指导、民俗顾问、历史顾问、科学顾问等展现对文化内涵和专业细节追求的个性化工种，也成为中国电影剧组的“常客”。

中青年导演逐步架构起中国电影工业化的整体框架，为之后的接力者设置了更高的起点，也助推中国电影工业化生产迭代进入一个新的周期。

“新力量”引领动画片崛起

追光动画等出品的动画电影《长安三万里》自7月8日上映以来，收获超过18亿元票房，4200多万观众走进影院欣赏了这部电影，大唐群星波澜壮阔的诗意人生在网上被广泛热议。

8年前的那个夏天，成为热门话题的是另一部动画电影《西游记之大圣归来》及其导演田晓鹏。2015年7月，《西游记之大圣归来》横空出世，收获9.6亿元票房，成为中国动画电影创作走出了一条新路。

《哪吒之魔童降世》导演饺子曾表示：“如果没有‘大圣’，就不会有‘哪吒’。”《姜子牙》的导演程腾坦言：“《西游记之大圣归来》近10亿元的票房成绩，让更多人开始重新认识中国动画电影，更多资金愿意流入动画电影行业，很多项目才得以立项，很多年轻动画创作者才有机会表达自己。”

之后，2016年的《大鱼海棠》、2017年的《阿唐奇遇》、2018年的《风语咒》、2019年的《白蛇缘起》《哪吒之魔童降世》……青年动画创作者和中华优秀传统文化的结合成为每年暑期中国电影市场的“标配”。

尤其是《哪吒之魔童降世》，50.35亿元的票房不仅刷新国产动画电影纪录，还推动当年国产动画电影市场份额占比攀高至65.9%，首次超越了进口动画片。

之后，2020年的《姜子牙》、2021

电影《孤注一掷》海报及导演申奥

电影《消失的她》海报及导演崔睿（上）、刘翔

电影《长安三万里》海报及导演谢君伟（上）、邹靖

年的《白蛇2：青蛇劫起》、2022年的《新神榜：杨戬》，直到2023年的《长安三万里》，黄家康、赵霁、程腾、李炜、谢君伟、邹靖等一批中青年动画电影导演走进观众视野，以追光动画和彩条屋影业为代表的中国动画电影相关企业越来越多。

数据显示，2017年，能够完整制作动画片的中国企业不超过30家，如今，中国活跃着近千家动画上下游企业，其中超过百家能制作高质量动画片。中国在全

球动画产业链中的地位明显提高，在内容制作方面开始呈现“逆向外包”趋势。

“每一代人接受知识的方式都在变化，95后、00后习惯于通过视频发现新鲜事物。我们要以年轻人喜闻乐见的文艺样式，吸引更多人接触、了解进而更加热爱中华优秀传统文化。”追光动画总裁、《长安三万里》监制于洲表示，“年轻人对中华优秀传统文化的认同，让我们相信国产动画电影崛起不是一句口号，而是发生在当下和未来。”

成部分。

每一座国家公园都有一个相对完整的生态系统，是原始植物和动物的家园。《国家公园：万物共生之境》的一大看点是其中各种动物的生活，比如它们的繁衍生息、行为特点、技能本领、生存智慧以及在构成食物链的自然法则中万物共生的状态。雪豹、藏羚羊、旱獭、鼠兔、雪雀、兔狲、棕熊、长臂猿、金丝猴、黑颈鹤、朱鹮、梅花鹿、东北虎、大鲵……片中每一种动物的故事都引人入胜，画面细致入微，镜头逼真清晰。

讲述中国境内动物的故事不仅需要生物学、动物学、地理学知识，还必须灌注中华美学精神。《国家公园：万物共生之境》既尊重弱肉强食的食物链法则，更注重表现动物顽强延续物种的自强不息精神以及动物的舐犊之情等，其蕴含的中华文明价值理念和东方审美意韵，助推中国自然纪录片创作逐渐建立起自己的叙事体系和美学体系。

（作者为中国文艺评论家协会副主席）

文艺创作谈

主持人要做节目的主心骨

李杰

一个优秀主持人是节目的“主心骨”。随着时代发展，主持人的定位和功能与以往相比发生了很大变化，不断调动自身潜能、适应节目需要，成为主持人必须做的功课。近年来，我参与了北京卫视《博物馆之城》节目第一季、第二季，对主持人在节目中的作用有了新的感受和体会。

《博物馆之城》是一档文博节目，主持人在其中更趋隐形化、角色化、综合化，从以前仅主持节目，变成深度参与节目，更强调独特性、体验性、互动性。主持人不仅要在角色中工作，还要把整个过程转化为有趣味的情节，成为使节目顺利进行的组织者、张弛有度的把控者等。这对主持人提出了很大的挑战。

优秀主持人应该对职业倾注无限热爱。《博物馆之城》第一季中，作为探秘团成员，我每一期节目都要到博物馆工作，担任过保安、讲解员以及宣传部、工程部、陈列部和修复部员工等不同角色。在北京房山琉璃河遗址拍摄的那期节目中，我的第一项工作是洗陶片，四五筐陶片每筐都有一个中等行李箱大小，我还需要在洗好的陶片中挑出可以拼接在一起的部分，进而做后续的复原工作。当时，我花了3个小时，只找到2片可以互相拼接的陶片。我问师傅：“你们每天重复这样的工作，不觉得没劲吗？”师傅回答：“你不觉得和3000多年前的陶片对话很有意思吗？”他的话让我真切地感受到他对这份工作的热爱。热爱能给人无穷的力量，让人耐得住寂寞，沉得下心。这对于优秀主持人来说同样至关重要。

优秀主持人需要专业化。过去我们常说，主持人应当是“杂家”，但文化节目的主持人还应该是“专家”，必须上知天文、下知地理，不说通晓中国历史，起码要对文物有深厚的知识储备。《博物馆之城》第二季中，我们探秘生态文明、中医文明、天文文明等，要求主持人对中华文明有深刻理解。专业化的主持人要做到综合素质专业化、知识能力专业化，但不意味着随意使用专业术语狂轰滥炸，而是要深入浅出，让观众如临其境，受到启发。

优秀主持人应该有“空杯”心态。《博物馆之城》第一季展示了徐悲鸿纪念馆的一件藏品——一幅海军战士的肖像画，画中人赵孝庵是中华人民共和国“战斗英雄”称号获得者。他在1950年参加表彰大会前，接受徐悲鸿邀请，参与了这幅画的创作。当时赵孝庵坐在椅子上，而徐悲鸿坐在比椅子低的台阶上。有人曾问徐悲鸿为什么要这样做，徐悲鸿回答：我就是要用仰视的视角，画出对战斗英雄的敬仰。做节目的过程中，我多次受到启发，更深刻体会到要谦虚好学，永不自满。

优秀主持人要永远牢记职责使命，知道做好节目是为了什么。徐悲鸿先生为赵孝庵画的肖像画还引发一段感人故事：多年后，赵孝庵的女儿赵怀青来到徐悲鸿纪念馆，在留言簿上写下心愿，希望能再看一看画中的父亲。工作人员看到留言后，特地从库房中找出这幅画，每年定期展览3个月，赵怀青也在那个照相不易的年代，这幅作品成为家人隔空相见的时光隧道。这个故事告诉我们，文艺作品要为人民服务，文艺工作者只有下真功夫打磨，才能创作出具有持久生命力、群众喜闻乐见的作品。

（作者系北京卫视《博物馆之城》《北京新闻》《专精特新研究院》主持人）

“打开艺术之门”暑期艺术节落幕

本报电（孙千懿）8月31日晚，在中央芭蕾舞团演员翩跹的舞姿和乐团优美的配乐声中，北京中山公园音乐堂“打开艺术之门”暑期艺术节落下帷幕。现场观众依依不舍，纷纷点亮手机的手电筒，观众席顿时灿若星河。演员们与观众自拍合影，齐声喊出：“明年‘打开艺术之门’再见！”

“打开艺术之门”暑期艺术节迄今已经举办30年。今年的艺术节为期61天，共进行73场精彩演出，举办12个特色艺术夏令营、3场全天12小时的马拉松音乐会。今年还首次推出“艺术之旅”京津冀联动文旅活动。据不完全统计，今年艺术节陪伴7万余名大小朋友度过了丰富而独特的艺术之夏。

▲艺术节闭幕式上中央芭蕾舞团的表演。主办方供图

走进国家公园 记录万物共生之美

张德祥

5集纪录片《国家公园：万物共生之境》是近来中国自然纪录片的成果之一。观看这部纪录片，会被其自带的气场所感染。它视野开阔，叙事从

容，片中展现的自然秘境，历历在目，其中万物共生、生生不息的场景打动人心。

2021年10月，中国首批5个国家公

园名单公布，包括三江源国家公园、大熊猫国家公园、东北虎豹国家公园、海南热带雨林国家公园、武夷山国家公园。国家公园建设的成果已成为中国生态文明建设的亮丽名片。5座国家公园分布在中国不同的海拔高度和地理纬度，体现出丰富的地理气候特征，具有重要的自然生态意义。《国家公园：万物共生之境》以这5座国家公园为题材，辐射到若干国家公园候选区，从北部的林海雪原到南部的热带雨林，从西南部的青藏高原到东南沿海湿地，拍摄时纵横跋涉数万里，跨越中国地形的三大阶梯，为观众了解中国整体地理概念，理解中国生态文明理念打开广阔视野，认识到设立国家公园，是建设中国式现代化和中华民族现代文明的有机组

共生之境——纪录片《国家公园：万物共生之境》中的大熊猫。出品方供图