

2020年,中国电影市场票房突破200亿元。国产电影在不确定性中确定未来

2021年,我们将更需要电影

尹鸿

◆ 头部电影强,则中国电影强

必要的思想和审美深度、不断的艺术创新、尊重电影本身的完整性、传达以人为本的共享价值观、技术为艺术服务,这一切应该成为中国头部电影未来的方向

◆ 没有类型的丰富,就没有国产电影的春天

提升类型片的类型假定性认知,满足观众的当下需求、提高叙事的强度和完整性、达到基本的工艺水准,每年稳定提供30部左右这样的高品质类型片,中国电影行业的整体面貌才会发生重要改变

◆ 影院性是文艺片进入市场的通行证

“影院性”其实就是观众进电影院观影的“必看性”。目前,大多数所谓的文艺片和纪录片,都缺乏这种“影院必看性”。如果文艺片(纪录片)不能在“影院性”上达到观众的观影要求,就无法真正被市场接受

跨进2021年的门槛,有惊有险的中国电影并不轻松,全世界其实也都对未来捏把汗。在新的一年里,人类还没有真正进入我们所期盼的所谓“后疫情时代”,其后续影响依然存在:一度支撑中国电影市场五分之三的好莱坞电影可能会缺席;头部电影的生产数量和生产品期都达不到预期计划;互联网视听内容以其相对的方便、廉价、敏捷、精确而转移着观众的注意……这些可以说都是我们进入新的一年不得不面对的问题。“不确定性”几乎是唯一可以“确定”的未来,这其实已经成为远远超出电影领域的更加具有普遍性的担忧。

越是在这样的时刻,我们就越要步履心稳、吟啸徐行,在不确定性中去确定应该而且可能的路向,延续中国电影20年产业化改革的成绩,让电影继续留在大众的文化中,成为他们的精神伴侣,担当其以梦为马的文化责任。

从某种意义上说,人们在这种时候,也许更加需要电影,提振精神、凝聚共识、相濡以沫、砥砺前行。中国电影,面临的困难,与面临的机遇几乎同时存在,电影人能做的是尽力而为、为之更好。

头部电影需戒除“路径依赖”的审美惯性

首先,头部电影的质量稳定和艺术创新将是2021年中国电影的第一要务。

电影产业和电影市场,由其影响力特征所决定,永远需要头部电影来为之鸣锣开道。这些年来,新主流电影在各方面鼎力支持下,可以说都是电影市场的主力军。《湄公河行动》《红海行动》《流浪地球》《我和我的祖国》《我和我的家乡》《中国机长》《烈火英雄》《八佰》《金刚川》……这些影片不仅占据年度票房前列,更是引发了全社会的观影热情。可以说,没有头部电影的带动,就没有电影成为大众现象的可能。

但是,我们必须看到,近期的头部电影虽然依然在制作品质、投入规模上保持了较高水准,但是也出现了一些“路径依赖”的审美惯性,艺术创新性和完整度都出现了一些令人担忧的现象,例如脱离现实的过度拔高,影响到英雄人物性格的完整性;脱离真实的场面、画面、音乐、特技的泛滥煽情带来了观众心理的逆反;忽视人物和情节的内在逻辑而完全依赖动作、奇观、惊险场面的所谓浅层娱乐性带来的审美疲劳;电影主题、人物形象、故事结构的外在戏剧性带来的艺术表达的肤浅、单薄和缺乏韵味等等,都不仅阻碍而且拉低了头部电影的影响力。必要的思想和审美深度、不断的艺术创新、尊重电影本身的完整性、传达以人为本的共享价值观、技术为艺术服务,这一切应该成为中国头部电影未来的方向。

只有头部电影能够达成艺术、技术、时代性、大众性的最高限度的融合,新主流电影才能保持生命力。

电影市场的完整性需要更丰富的类型片支撑

头部电影诚然是电影市场的主力,但类型电影往往是电影市场最重要的补充和扩展。

目前的中国电影创作,2019年,票房排名前十的国产片占据

了国产电影票房总量近70%,其余300多部国产电影的票房总和仅仅只有30%;2020年,前五部国产电影——《八佰》《我和我的家乡》《姜子牙》《金刚川》《夺冠》——合计近100亿元票房,占据全年票房总量一半、国产电影票房总量三分之二。头部电影票房占比过大、票房规模过于集中,不利于培养观众日常的观影习惯和扩大观众规模。满足不同观众、不同需求的类型电影的创作目前严重不足,难以支撑电影市场的完整性。

近些年,像《唐人街探案》这样的混搭类型片、《哪吒之魔童降世》《姜子牙》这样的动画片、《捉妖记》这样的奇幻片、《北京遇上西雅图》这样的浪漫爱情片、《西虹市首富》这样的喜剧片,《八佰》这样的战争片,《扫毒》《拆弹专家》这样的警匪动作片,都有相当不错的票房成绩,但是,中国电影的类型不丰富、形态不稳定的局面一直没有解决,作为电影市场最重要的几种类型,动画片、喜剧片、浪漫爱情片、灾难片、警匪片、战争片等等都若断若续,偶有黑马,难以为继。提升类型片的类型假定性认知,满足观众的当下需求、提高叙事的强度和完整性、达到基本的工艺水准,每年稳定提供30部左右这样的高品质类型片,中国电影行业的整体面貌才会发生重要改变。

艺术电影需增强“影院必看性”才能破圈

头部电影和类型片把市场蛋糕做得越大,分众电影的前途才会更广。文艺片、艺术片、纪录片等各种小众、分众电影,当然是电影文化多样性的重要部分,也是电影艺术丰富性的必然要求。但是,影院由于有观影成本考量、有消费者消费需求限制,并不是一切冠以艺术之名的电影,观众就会到影院观看。“影院性”其实就是观众进电影院购票观影的“必看性”。

目前,大多数所谓的文艺片和纪录片,都缺乏这种“影院必看性”。这些年,艺术电影获得市场认可的例子也不少,《无问西东》《冈仁波齐》《少年的你》《七月与安生》《二十二》《喜马拉雅天梯》以及跨年上映的《送你一朵小红花》等等,这些作品都有共同的特点:题材极致、艺术表达准确、视听语言现代、有与当下观众的共鸣点,还有有限而必要的商业元素的配置以及对市场规律的有节制的“妥协”。如果文艺片/纪录片不能在“影院性”上达到观众的这些要求,就无法真正被市场接受。我们期待,真正符合“影院”媒介特点、消费特点的分众、小众电影更多出现,只有这样,这类电影才能进入影院,甚至有“破圈”的可能。

总而言之,内容是硬道理。虽然有疫情阴影,《八佰》还是撬动了影院有序开放后的电影市场;虽然有视频分流,国庆档几部高口碑电影还是把观众吸引到了电影院……优质的电影内容永远是电影的生命线。2021,内容致胜,将会直接影响到中国电影的命运。当然,电影管理的更加规范、电影产业的更加有序、电影市场的更加公平、电影文化的更加多元,这些深层次的问题,也都对电影内容品质的提升具有直接和间接影响。但是,我们永远无法等待一切问题都得到解决,我们能够确定的就是,尽最大努力去做可以做的事情:谋事在天,成事在人。

(作者为清华大学教授、中国电影家协会副主席)

不是不平凡,而是极不平凡。

对于中国电影来说,正如对于中国、对于世界而言,刚刚过去的2020都是极不平凡的一年。新冠疫情的突如其来,让春节档电影市场的热情遭遇倾盆冰水,178天的影院停业,众多电影剧组停工,人们戴着口罩躲在房间里……这些前所未有的困难几乎把中国电影推向绝境。7月23日,影院在有限条件下恢复开业。一个月后,《八佰》以超过30亿元的票房成绩,吹响了中国电影市场率先复苏的冲锋号;国庆档以超过30亿元的票房成绩,证明疫情防控进入常态化之后观众对电影依然不弃不离、情有独钟;《金刚川》,用两个多月的生产周期,成为中国电影产业恢复生产的宣言书。最终,用187天的时间,中国电影在年终交上了一份合格答卷:200亿元的全年票房,“意外”成为全球电影市场领跑者;《八佰》成为全球年度票房冠军;国产电影几乎占据中国电影市场八成天下;中国成为全球最先复苏的电影产业和电影市场。

经历九死一生,中国电影迎来了2021。

①《拆弹专家2》剧照
②《金刚川》剧照
③《姜子牙》剧照
④《送你一朵小红花》剧照

《八佰》

2020年8月21日上映
票房310881.87万元

《八佰》的戏剧内核以及主要冲突,让它成为战争片中一个很罕见的题材。与此同时,作为全球第三部、亚洲首部全片使用IMAX摄影机拍摄的商业片,IMAX摄影机镜头让观众有了一种与演员“贴身”的印象,其在银幕效果上不容小觑,诸多精彩枪击战斗场面亦值得屏息观赏。

从影像空间的构建上来看,片中的仓库形成了一个密闭空间,这意味着观众会集中注意力,观察到画面中的细节。于是,仓库里士兵的胆怯恐惧与同归于尽的英勇,都因为密闭空间的放大效用,拥有了比血肉横飞更强的感染力。

——专栏作家、知名文艺评论人韩浩月

《我和我的家乡》

2020年10月1日上映
票房282946.78万元

《我和我的家乡》延续了《我和我的祖国》的创作、操作、运作模式,也是“集锦式”电影品牌的拓展与放大。影片巧妙地将宏大叙事、日常叙事变为个体叙事,通过个人表达实现与国家和社会的平衡统一,进而实现了主流价值观的有

这些电影在2020年领跑中国电影市场票房

《金刚川》

2020年10月23日上映
票房112245.09万元

《金刚川》在继承《上甘岭》《英雄儿女》等经典抗美援朝战争片优良传统的基础上,也在积极探索、探索和建构与当代战争片发展趋势相适应的美学风格,尝试为这一经典题材赋予新的思想与艺术魅力。作为经典的类型片形态,战争片较少从叙事层面去突破常规,然而《金刚川》却在艺术上有一个很大的探索,即使用了多视点的复线性叙事手法。这种叙事方式在市场主流的中国战争片中是第一次出现,无疑展现了“主旋律”电影美学寻求突破的新尝试,为一个简单的故事创造了更强的内在张力以及特殊的戏剧性效果。

——国防大学军事文化学院教授詹庆生

《夺冠》

2020年9月25日上映
票房83629.93万元

《夺冠》表现的三场比赛都是打满五局,看电影的观众当然都已经很清楚比赛的结果,电影居然还是营造出了一种紧张的气氛,让观众有了一丝

“悬念”的感觉。导演通过慢动作、声音的处理和镜头的切换与剪辑,让我们把注意力从“知道冠军的归属”转向这个过程的一个个细节是如何发生的。同时,这样的关切又激发起观众的情绪,让我们在比赛结束多年后的今天,依然可以享受“悬念”得以解开的快感,重温过去的欢乐时光,享受再一次的激动,让我们的血再热一次,并真切体会到其中的不易和艰辛,甚至是幸运。

——北京师范大学文学院教授钱翰

《拆弹专家2》

2020年12月24日上映
票房55488.14万元

《拆弹专家2》通过主动与首部曲的角色构型脱钩,继而将这套片集所赖以建立的警匪类型要素反向化处理得以显现。在这样一部充满物理火药味的影片中,将心理火药味加诸角色而且是一个角色身上,实际上是“反类型”的,需要更多的创作勇气。

作为片中当仁不让的唯一男主角,刘德华饰演的潘乘风这一人物的立体性来自于他失忆后的反应,但立体性只是潘乘风身上的诸般面向之一,最终角色依然选择了一条抛开了过去、失去了将来,更永远消散了当下的归宿,将一生献给了他的理想。

——戏剧与影视学博士、影评人独孤岛主