

突破,带动“平庸的大多数”

——从春节档电影说起

尹 鸿

国产电影的整体性提升

随着影院建设的下沉,电影观影习惯的培养,近年来的春节档逐渐替代了传统贺岁档,成为国产电影的最大票仓。然而,每一年春节档期,往往也都会出现票房和口碑分离、甚至两极分化的局面,而且春节档期的电影可能会表现出更加明显的“媚态”来争取更多数的观众。曾几何时,不少人为春节档的众多电影给出了5分、6分的低分,批评国产片制作太糙、创作太俗、品位太低、挣钱的功利心太迫切,吐槽电影人除了要钱以外什么都不管……

但是,从去年开始,一批影片在明显改变着观众对国产电影的态度,从年初的《红海行动》、《无问西东》到年末的《无名之辈》,还有《我不是药神》、《一步之遥》、《江湖儿女》、《找到你》、《影》、《暴裂无声》、《无双》、《一出好戏》、《动物世界》……,它们从一大堆滥竽充数的影片中脱颖而出,无论是主题传达的深度,故事表达的完整性、影像美学的强度、制作的精良度,既反映了创作者的创作诚意,也体现了电影人的专业水平,似乎中国电影在浮出海面,呈现出中国电影的整体性提升。

今年的春节档,可以说将国产电影的这种“整体性”提升趋势再一次呈现在我们面前。去年的《唐人街探案2》虽说意义不大但还有趣;《红海行动》则后来居上,以“硬派”风格表现小人物大英雄的故事赢得了口碑,但在《湄公河行动》和《战狼2》的身后,显得并不那么姿态突出。而今年的春节档,虽然《新喜剧之王》、《神探蒲松龄》等影片有些老态龙钟,但排在票房前三位的《流浪地球》被誉为“开启了中国科幻电影的元年”;《疯狂的外星人》将科幻与喜剧结合,将人性、现代性和国民性的反讽置于全球化大背景下;《飞驰人生》则将赛车、励志、成长、梦想、喜剧融为一体,为中国体育电影开启了新路……

从各个方面来说,这几部春节档影片在创作水平和制作品质上都整体超越了前一年度。观众在各个票务平台、电影网站对几部主要电影的评分也大多高于过去。在中国电影资料馆、中国电影艺术研究中心组织的观众满意度调查中,本春节档影片,满意度创历史新高。这不能不说,中国电影的确不仅能“票子”,而且也开始挣来“面子”了。

春节档的三部“扛鼎之作”

被称为中国硬科幻电影开拓之作的《流浪地球》,应该说还是超出了观众和专家的预期。地球流浪、太空拯救的想象在灾难片中独树一帜。在刘慈欣提供的大故事格局下,视觉、节奏、氛围、强情节推动力、特效质感,都达到了好莱坞超级类型片水准。加上全球背景、人性框架下的中国主体英雄设计,三代情、兄妹情、战友情、青少年成长、父辈牺牲、家国情怀,把人性与中国式人情融合在一起,“硬奇观”下还有“软感动”。虽然因为影片诉求的过于复杂,多少限制了其中的人物和人物情感的饱满度,也限制了末日来临的人性和社会的审判深度,但依然体现出中国电影前所未有的空间意识和时间意识,不再是温故知新,而是知新温故,面向未来、面向太空、面向科技,成为中国电影难得的风采。影片中的人物塑造、部分演员的表演,包括一些科学假定,以及中国救世主假定的过于外露,都是影片中可以商榷和完善的地方,但影片对世界观的设置、叙事的流畅感、视听的完成度、节奏的控制力,包括基于人道的英雄价值观的传达,可以说都是中国科幻类电影往前走的一大步。

《疯狂的外星人》则是一部充满表达欲望的荒诞喜剧,是中国喜剧电影的新向度。足够的喜剧梗和爆发力,让全场不时哈哈大笑。而外星人假定带来的人耍猴,人被猴耍,把异类当猴,把异类泡成猴,异类又把当猴玩,几乎可以说是中国人对待外来文化的百年寓言。故事中,即便把世界都克隆到中国,耍猴和被猴耍的故事也都还在继续,而且C国这样的“发达国家”永远无法理解“China”的现代荒诞。音乐的反讽、台词的反讽、人设的反讽、经典桥段的反讽、国粹的反讽、CIA的反讽、酒和孙悟空的反讽,都意味丰富,难以言表;从制作层面来看,CG与真人结合也达到了新高度。这一切,都表现出这一代导演已达到了纯商业动机中走出来。当然,也许正是表意的复杂和含混,以及主要人物伦理性和价值观的模糊,使得这部喜剧变得有些超出大众理解的门槛和精英解读的趣味,以至于许多人在狂笑之后多少有些迷惘。实际上,如果我们对电影所产生的大社会语境有一定感悟,这种表意的含混性也许就更容易理解。

《飞驰人生》则是一部几乎没有女性角色的难得的体育类型片。影片中虽然可能有隐隐的某些不明显的性倾向暗示,但整体上更着眼于兄弟情、父子情和自我拯救。细节出彩,特别是增加了冷幽默的喜剧性,但故事比较套路,人物相对单薄,临近比赛翻车的偶然性也落入俗套。最出彩的倒是飞向太阳的最后一幕,表现了一种理性主义的悲壮与浪漫,真正表达了当认清生活的真相之后,还热爱生活的那种英雄气概。影片流畅和完整但并不给人太大的惊

喜,不过其很好的完成度也使得国产的体育类型片在中国第一次突破了10亿票房的关口,远远超过当年被寄予厚望的乐视导演体育片《破风》。

关键词:突破

虽然人们都在纷纷谈论春节档的票房成绩和观影人次的起伏,但是我以为,电影市场的表现与电影价格体系的完善、经济大环境的影响、人们生活方式的变化、互联网文化提供的多样性选择都息息相关,而从春节档的这些代表性影片,看到中国电影整体上的突破似乎更具有产业意义:

第一,体现了国产片题材和类型的突破。科幻片,特别是太空题材,对于中国电影来说,不仅是工业水平和专业能力的考验,更是思维能力、想象能力、设计能力的考验。中国人习惯于循规蹈矩,执着于土地和房子,《流浪地球》将中国电影、中国人、中国思维放到了基于一定科学基础的全球、全宇宙、全人类视野,其空间和时间的开拓性意义不言而喻;而《疯狂的外星人》借助于“外星人”的“异类”假设,把荒诞喜剧类型放到了中国的社会文化语境中,全球的语境中,也是对喜剧类型电影的新突破;《飞驰人生》借助于“赛车”运动,将体育题材进行了类型片叙述,亦反映出中国电影的新努力。

第二,体现了国产片工业化生产模式的突破。春节档几部电影,不再是赶起赶起的急就章和作坊式的剧组行为,它们的投资规模过亿,制作周期长达两三年甚至更久,集合了全球资源,这种生产模式已经逐渐与国际工业电影的投资规模、制作周期、资源配置方式接近,正因为这样,才能让剧本、造型、拍摄、后期制作都做到千锤百炼、精益求精。故事更加完整,细节更加丰满,空间环境和道具更加逼真,镜头设计更加精准,镜头节奏更加紧凑、音乐录音更加完善,这一切观众感受到的效果背后,体现的恰恰都是电影工业化生产模式的结果。正是这种模式,也为未来的春节档抬高了竞争门槛。

第三,体现了制作水平的突破。《流浪地球》的太空和地球的设计,《疯狂的外星人》中外星人的造型、动作、表情以及真人演员和环境的融合;《飞驰人生》中的赛车惊险动作的设计、拍摄、剪辑、合成,可以说均展示了国产电影前所未有的制作难度,但是这些影片都能够很好地从技术上完成,并在美学上达成统一,标志着中国最优秀的电影在制作水准上已经能够与国际接轨。这对于中国电影整体水平的提升,有着重要的带动性作用。

第四,体现了电影人的突破。本年度春节档电影的“三驾马车”,主创人员几乎都是70后、80后电影人。郭帆、宁浩、沈腾、韩寒、徐峥、吴京……他们几乎是与全球当代电影同步成长起来的中青年影人。他们不仅对电影节奏、视听强度、细节趣味、人物状态的把控都明显更现代、更加有逼真感和冲击力,而且他们也带有更强的电影执念和理想。这一批电影人,既体现了与时代、与世界接轨的美学追求,也体现了他们要用电影来为自己赢得尊严、实现理想的电影观念。对于这批电影人来说,电影没有商业万万不行,但只有商业也万万不行。用影像去关注人、关注现实、关注中国、关注人类,正在成为他们的一种自觉,他们要用这种自觉来证明自己做电影的价值。这对于中国电影产业来说,是最难能可贵的突破。

领跑“平庸的大多数”

当然,春节档期间这几部电影的突破虽是整体的,但放到全年近千部国产电影的总量中,还是局部的。每年还是有大量低质的、弱智的、平庸的、老套的、陈腐的、自娱自乐的、不分好歹的电影络绎不绝、层出不穷,并且用各种手段去争夺资源、争夺市场、争夺舆论,带来种种电影行业的乱象,也给电影观众带来种种困惑和失望。许多电影人仍然对现代电影美学、现代电影技术、现代电影语言、现代电影文明、现代电影观众所知甚少,甚至有意无意走上南辕北辙之路。真正能够掌握现代电影工业生产模式,具有成熟的电影叙述能力,有想象力、专业性、艺术执念和社会担当的电影人仍然凤毛麟角。

从春节档来看,中国的演员群体,特别是女演员在近年来明星和偶像文化影响下,角色塑造力和表现力都严重不足,这些影片很火但角色却不温不火的现象特别明显,即便是其中最出色的黄渤和沈腾,也并没有特别惊艳的角色塑造深度。国产电影的整体性提升是显而易见的。但是,只有减少了“平庸的大多数”,中国电影才能水涨船高,中国电影市场才能保持可持续发展。每一年国产电影在各个不同档期、不同月份,常常会出现冷热不均、青黄不接的现象。如果一年之计在于春,那么我们希望春节档浮出海面的,不仅仅是58亿多元的票房,而是中国电影人在电影思维方式、电影价值观念、电影美学体系、电影工业化水平、电影专业能力、电影工匠精神方面的新突破。

春节档,仅仅是一个开始,浮出海面的国产电影究竟能够驶向何方,还需要我们去控制住那种来自方方面面的“不确定性”,将中国电影强国之路走得越来越宽、越来越有尊严。(作者为清华大学教授、中国电影家协会副主席)

《流浪地球》小年首映喜气冲天

春节档“实力出圈”,《流浪地球》的硬核发行五步走

《流浪地球》出圈!

排片第一、票房第一、场均观影人次第一,截至2月12日记者发稿时,上映八天票房突破25亿,平台预测票房超过50亿!

国际知名导演卡梅隆微博发声,“希望《流浪地球》的太空之旅顺利,也祝中国的科幻电影之旅好运!”

《纽约时报》发文称“中国电影工业加入太空竞赛”,称赞《流浪地球》代表了中国电影制作新时代的黎明。

内容端开山辟路的创新来之不易,发行端着眼于前瞻性,成长性的消费引导同样不可忽视,特别是在每个0.1%的排片都炙手可热的春节档,从单日不足10%的排片到单日超过30%的市场空间,《流浪地球》的“实力出圈”,凝聚了中影股份、北京文化等发行方独到的眼光、不懈的坚持和众志成城的努力。

对发行端而言,不辜负一部好作品,意味着全国超过6万块银幕的资源洽谈匹配,意味着不同梯次市场的逐级启动,也意味着尊重既有档期和消费习惯基础上的投放策略探索和消费引导……

作为今年春节档的标志性作品,中影股份为标记中国科幻电影元年的硬科幻《流浪地球》匹配了什么样的“硬核发行”?让我们先来看看电影:

《流浪地球》来自中国当代科幻第一人刘慈欣的小说,片中为了应对太阳晚年的氦闪现象带来的毁灭性打击,人类规划了历时2500年的逃亡计划,带着地球去流浪。计划分为刹车、逃逸、流浪等五步,延续100代人……

大银幕之外,电影《流浪地球》的第一出品及主控发行方中影股份,与出品方之一,同时也是主要联合发行方北京文化一起操盘,根据影片本身特质、竞品影片动向、春节档场次排映特点及各级城市观影习惯早早为影片规划了“长线推介、校园路演及13城看片、产业链护航、市场分级下沉、二轮路演”五位一体的硬核发行策略,为影片锚定春节档档期,给观众带去了一个更丰富、更充实的春节档选择。

长线推介

2018年4月青岛看片会、9月长沙看片会强力推介,首届海南岛国际电影节中国新片推介单元重磅推介。2019年1月“惊艳天山 致敬之约——CGS中国巨幕推介会”上,《流浪地球》隆重推介并放映CGS中国巨幕版,中国电影股份有限公司董事长喇培康亲赴《流浪地球》影片推介会,与主要院线影院负责人座谈,向他们推介影片。

主创走进多所高校

路演时许多观众被影片内容打动

“《流浪地球》是中影主投、主控的重点影片,中影股份很早就开始着手影片的发行工作,面向全国院线、影院展开了全方位、多轮次、不遗余力的推介。”《流浪地球》主发行方、中影股份发行分公司经理赖伟介绍。

时间回放到一年前,每一次院线看片会、重大电影节展……只要有院线、影院经理集结的时刻,就有《流浪地球》的物料。与此同时,中影股份还利用其新媒体矩阵,以及数字电影发行放映平台对影片进行全方位、多层次的覆盖推送。

校园路演及13城看片

2018年12月中旬左右,导演郭帆和刘慈欣带着影片的预告片开启了电影的校园预热之旅。出于对影片内容的自信,中影股份早早启动了《流浪地球》在南京、上海、杭州、广州等全国13个票仓城市的看片,此次看片覆盖区域内全部院线、影院,满足了所有影城对内容的期待。

全国13城路演由中影股份领导亲自带队,1月11日至25日历时15天,马不停蹄地走访了13个城市推介影片,组织当地所有院线、影院、影院业务看片、映后交流。13城业务看片后,影片一边倒的好口碑在业内迅速发酵并充分传播释放,赢得社会关注,逐步成为舆论热点。从市场反馈看,大年初一《流浪地球》全国排片11.4%,大年初二冲至17.5%,大年初三24.2%,大年初四开始排片超过30%。

“13个城市看下来,口碑一边倒地好!”赖伟说,“路演让我们对电影非常有信心,相信能在春节档影片竞争中取得令人满意的成绩。”

产业链护航

作为中影股份2019年度重点影片,《流浪地球》在中国科幻电影类型开拓上的成绩有目共睹,业内人士甚至发出为中国电影“趟出一条路”的感慨。为了帮助影片更好地进入市场、实现价值,中影股份集合全公司力量,依托中影股份的产业链资源,以中影参控股院线和

票务云平台渠道,以高于全国其他院线的标准为影片争取更多的放映空间,确保好电影观众看得到。

市场分级下沉

每年的春节档都对应着全年最大的返乡潮,结合档期特点全面启动各梯次市场是发行方首先要考虑的问题。为此,中影股份结合多年的市场经验和大数据分析,充分预估了一二线城市返乡潮带来的电影市场下沉,并与北京文化细化了不同梯次市场的逐级启动方案,联动各级市场的渠道资源:

中影股份主控发行,统筹全国;发挥各院线、影院投资公司的自主性,积极争取市场空间;联合国影纵横等有区域影响力的终端联盟型发行公司,进一步启动区域市场;联合发行落地公司以点对点的方式具体落实执行;通过有市场下探能力的排片公司,持续渗透到四五线城市相对分散的影城资源;与票务平台合作,全面启动全国市场。

大年初二启动二轮路演

除了映前的13城看片,发行方还细心安排了大年初二到正月十三的第二轮路演,“路演走两轮,一轮对院线,一轮对观众”,确保影片价值充分释放。

大年初二,导演郭帆和主演屈楚萧、MIKE隋在成都开启了《流浪地球》的二轮路演,覆盖成都、兰州、上海、苏州、广州、深圳等票仓城市。通过主创和观众的面对面交流,助力《流浪地球》口碑的充分释放。

大年初一,《流浪地球》18个版本同步上映,“数字2D、数字3D、中国巨幕3DS.1、中国巨幕3DATMOS、中国巨幕3DDTS:X、IMAX3D5.1、IMAX3D激光5.1、杜比Atmos3D、杜比Vision3D、13.1多声道3D、DTS:X 3D、4DX、MX4D、D-BOX、4DMOVIE、4DM……”大年初二,成都等12个城市的二轮路演全面启动。《流浪地球》正开足马力,华丽绽放!作为影片的主发行方,2019年中影股份也将以优质的内容供给持续给你好看!(木夕)

成都路演现场