

中国电影导演新力量： 开拓新类型 注入新活力

■文/本报记者 林琳

据国家电影资金办统计,2019年全国电影票房总计642.66亿元,同比增长5.4%,全年放映场次9750万,同比增加1047万、增幅12%,全国现有院线影院12408家,新增影院1453家、增幅13.26%;现有银幕69787块,新增9708块、增幅16.16%。

在中国电影市场不断扩容、迈向成熟的同时,随着数字技术的普及以及技术上的不断创新,电影的拍摄成本不断降低,给创作者发挥的空间越来越大。

在政策拉动、市场扩大和技术发展等多重助力下,带给青年电影人尝试和成长的机会也越来越多。近些年来,大批年轻电影人同电影产业共同成长,并为中国电影不断注入新鲜血液、带来新的活力。

本文将回顾2015年以来的中青年导演及其作品。他们其中有些在这两年刚刚崭露头角;有些则已是知名电影人;有些甚至开始通过不同方式帮助、发掘青年导演,发挥在中国电影传承中的传帮带作用,促使形成创作活跃、市场繁荣的生动局面。

◎ 剧情片、文艺片,青年导演“梦开始的地方”

相比其他类型影片,剧情片、文艺片的制作成本相对较低,同时也能清晰地展现一名导演的功力和世界观。正因如此,剧情片、文艺片往往是青年导演“梦开始的地方”。

早在2002年就开启导演生涯的韩延凭借2012年执导的爱情片《第一次》开始在国内崭露头角,但真正让大部分普通观众记住这位80后山东小伙的是他在2015年执导的励志剧情片《滚蛋吧!肿瘤君》。

这部由白百合、吴彦祖领衔主演电影根据熊顿的同名漫画改编,讲述了身患癌症的熊顿在与病魔抗争的日子里依然笑对人生的故事。

在这部励志影片中,韩延集合了动漫、武侠、惊悚等多种元素,通过交叉剪辑,在浪漫幻想与残酷现实之间来回切换,传递出面对疾病乐观向上、面对生活积极勇敢的态度。

正是这些新颖的处理手法,让韩延一下子进入了5亿票房的导演行列。在当年,《滚蛋吧!肿瘤君》票房和口碑双丰收,同时也为韩延的导演事业打下了坚实的基础。

三年后,韩延推出他的新作《动物世界》。本片改编自日本漫画《赌博默示录》,讲述了郑开司因偿还借款,参加一场游轮上的神秘游戏并生存下来的故事。相比原作,《动物世界》中的郑开司

有了女友和妈妈的羁绊,这些细节的铺垫,都让郑开司在之后面对利益和情感的选择时,增添了戏剧张力。

更重要的是,该片以特效作为卖点,片中千奇百怪的怪物造型,以及各种动作场面,也彰显了韩延对于电影的掌控力。《动物世界》在激烈的暑期档上映,最终票房突破5亿。

如今,韩延正在筹备新作《西游记真经》,从透露的信息看,该片的特效仍是一大看点,对于人们熟知的《真假美猴王》,韩延将用他的天马行空为其注入新的活力。

在过去的几年中,忻钰坤用《心迷宫》和《暴裂无声》两部作品得到了业内的认可。

忻钰坤的作品虽然没有很强的商业属性,但不失为“好看”的影片。这部带有悬疑元素的《心迷宫》是一部地地道道的小成本影片,讲述了中国某偏远村庄里,因为一具莫名出现的尸体而引发的一连串离奇怪事。《心迷宫》采用的肩扛摄影、单机镜头在不同的人物之间移来移去的手法。这不仅可以快速视角转换,让观众会一直把重心放在演员身上,而且因为调度起来非常快,可以降低制作成本。资料显示,《心迷宫》用了26天拍摄完成,制作成本不足200万,但影片票房最终1000余万。

《心迷宫》中,忻钰坤用较为复杂的

叙事结构,将三组故事因为一口棺材被串联起来,可独立存在又互有牵连,巧合中带着些许黑色幽默,展现了大时代背景下的小人物命运。

2018年,忻钰坤执导的《暴裂无声》公映,最终票房5000多万。该片围绕一个孩子的失踪展开,讲述矿工父亲追寻孩子踪迹的过程中,通过不同身份的人物塑造,延展中国真实的面貌。不同于《心迷宫》悬念迭生的叙事铺垫,《暴裂无声》没有过多地追求悬疑感,而是透过人物行为和关系的呈现,解构出深层次的意味。

毕赣,中国观众第一次认识这个爱用长镜头的大男孩是从《路边野餐》开始。在这部处女作中,毕赣讲述了一个生活在贵州凯里的乡村医生,为了寻找侄子,来到陌生的小镇,在这个亦真亦幻的小镇中,他与逝去的爱人在一个神秘时空获得重逢的故事。除了42分钟长镜头的长镜头,毕赣创造了一种强有力的新魔幻现实主义,在电影美学上进行大量尝试。

2018年的最后一天,毕赣自编自导的《地球最后的夜晚》与观众见面。该片讲述了一个中年男人重回贵州故乡,开始一段寻找12年前恋人的梦幻之旅。影片中更有一段长达60分钟的3D长镜头。自从决定3D长镜头这一拍摄方式后,毕赣就开始研究如何用技术实现,他和策划甚至写了一篇长达两万字的关系

于3D的论文。为了这个镜头,他们提前准备一个月改造场景、布光,光是排练部分技术排练、演员排练、带灯光排练等。

有评价认为,《地球最后的夜晚》是一部有着明显导演个人风格的文艺片。该片并不着重于故事性,它打破了线性叙事,时间轴参差错落,回忆和现实相互交织。可以说,这部电影最大的演员是导演毕赣。虽说影片近3亿的票房和彼时的营销关系很大,但毕赣在电影美学方面进行的大胆尝试,更值得褒扬。

对于美学上的探索,杨超在《长江图》中同样做了大量尝试。这部魔幻现实主义影片讲述了发生在长江上两个时空交错的魔幻爱情故事。杨超刻意弱化了故事情节,整部电影主要用概念化的隐喻和某种特别的情绪贯穿。

在过去的几年中,《八月》、《四个春天》、《过春天》、《平原上的夏洛克》、《二十二》、《生活万岁》、《大河唱》等都出自中国电影新力量,这些年轻的创作者们利用自己手中有限的资源来进行创作,有些是记录自己的亲人,有些甚至请家人来帮忙出演,但均尊重艺术的规律,遵循自己的内心,用最大努力创作出一部诚意之作。

在2020中,电影市场中还会看到《春江水暖》、《第一次的离别》、《上海上海》等更多青年电影人带来的文艺剧情片。

◎ 动画电影,中国电影新力量崛起的又一阵地

动画向来是年轻人的阵地,动画电影也不例外。就在市场呼吁要有更多非主打低龄观众的动画出现的时候,从2015年起,光线影业及其旗下名为彩条屋的动画公司接连推出了《西游记之大圣归来》、《大鱼海棠》、《大护法》等更多面向成年观众的动画电影作品。

2015年夏天,由田晓鹏执导的《西游记之大圣归来》公映,令业内没想到的是,这部取材于《西游记》的动画,迅速成为市场中的“爆款”,而近10亿的纯国产动画票房纪录也一直保持到去年夏天才被“哪吒”打破。

《西游记之大圣归来》采用了好莱坞的经典结构,东方的经典故事配合通行全球的3D特效,东方神韵的武打设计,把路人皆知的神话题材,拍出了温暖世界的侠义情怀。

《西游记之大圣归来》之后,在2016年和2017年分别上映的《大鱼海棠》和《大护法》均来自青年电影人(前者出自梁旋、张春,后者导演为不思凡)。

上述两部作品的票房虽然均不及《西游记之大圣归来》,但他们给予市场极大的信心,国产动画电影过去在题材类型上较为单一的局面被有效改善。

与此同时,在北京更偏向北边的一个艺术区中,一家名为追光动画的公司正悄然追逐自己的梦想。从2016年起,追光动画先后创作了《小门神》、《阿唐奇遇》以及《猫与桃花源》三部动画电影。不过,市场对于这三部作品的反映却不如追光人预期的那样。

但很快,追光动画便用一部《白蛇:缘起》打了一场漂亮的翻身仗。2019年初,由黄家康、赵霁执导的这部《白蛇:缘起》投放市场后取得了约4.6亿的票房。影片讲述白素贞在五百年前与许仙的前身阿宣之间一段刻骨铭心的爱情故事。

和《西游记之大圣归来》类似,《白蛇:缘起》同样对传统神话传说进行创新,在展现“中国风”的同时,让故事更加具有现代感。客观地说,虽然电影仍存在不少可以改善的空间,但创新之余不失故事本真,也让观众看到了中国动

画编剧的成长。

然而,中国动画电影更大的“爆款”还在后面。2019年暑期档,由饺子执导的《哪吒之魔童降世》以超50亿的票房不仅打破多项动画电影纪录,更成为去年中国电影市场中最卖座的电影。该片在传统故事的基础上大胆创新,既保留了中国传统文化的精髓,又加入了流行元素,让所要展现的文化更易于被受众接受。它打破成见,强调自我的独立性,更兼颇有隐喻的现实。而一句“我命由我不由天”的台词戳到了当下年轻人的痛点。

在过去的几年中,丁亮执导的《熊出没》系列成功接棒《喜羊羊》系列,成为国内动画电影成熟品牌之一。而《风语咒》、《昨日青空》、《罗小黑战记》等由年轻动画电影人制作的影片也在不断探索中国动画电影发展之路。

2020年,会有更多由中国电影新力量制作的作品公映,《姜子牙》、《妙先生》、《新封神:哪吒重生》、《大护法2》、《深海》、《熊出没·狂野大陆》等均令人期待。

(下转第10版)

新力量导演主要作品(2015-2020年)(排名不分先后,仅供参考)	
导演	导演作品情况
徐峥	《港囧》《囧妈》《我和我的祖国》
闫非	《夏洛特烦恼》《西虹市首富》
彭大魔	《夏洛特烦恼》《西虹市首富》
乌尔善	《寻龙诀》《封神三部曲》
大鹏	《煎饼侠》《缝纫机乐队》
田晓鹏	《西游记之大圣归来》《西游记之大圣闹天宫》《深海》
陆川	《九层妖塔》《我们诞生在中国》(749局)
邓超	《恶棍天使》《银河补习班》
俞白眉	《恶棍天使》《银河补习班》
郑保瑞	《杀破狼2》《西游记之孙悟空三打白骨精》《西游记女儿国》
吴京	《战狼》《战狼2》
韩延	《滚蛋吧!肿瘤君》《动物世界》
郭敬明	《小时代4》《爵迹》《爵迹2》
苏有朋	《左耳》《嫌疑人X的献身》
何炅	《栀子花开》
易小星	《万万没想到》
丁亮	《熊出没》系列
徐静蕾	《有一个地方只有我们知道》《绑架者》
田羽生	《前任2》《前任3》《小小的愿望》
丁晟	《解救吾先生》《铁道飞虎》《英雄本色2018》《特警队》
陈国辉	《新娘大作战》《怦然星动》《烈火英雄》
李玉	《万物生长》《阳光不是劫匪》
陈思诚	《唐人街探案》系列
卢恒宇	《十万个冷笑话》
金依萌	《一路惊喜》《尖峰姐妹》
落落	《剩者为王》《悲伤逆流成河》
文牧野	《恋爱中的城市》《我不是药神》《我和我的祖国》
忻钰坤	《心迷宫》《暴裂无声》
薛晓路	《北京遇上西雅图之不二情书》《吹哨人》《我和我的祖国》
梁旋	《大鱼海棠》
张春	《大鱼海棠》
杨庆	《火锅英雄》
文章	《陆垚知马俐》
姚婷婷	《谁的青春不迷茫》
周申	《驴得水》《半个喜剧》
刘露	《驴得水》《半个喜剧》
曾国祥	《七月与安生》《少年的你》
张末	《28岁未成年》
宋晓飞	《情圣》《情圣2》
董旭	《情圣》《情圣2》
王微	《小门神》《阿唐奇遇》《猫与桃花源》
王云飞	《神秘世界历险记》系列
黄真真	《消失爱人》《闺蜜2》
潘安子	《快手枪手快枪手》《宫锁沉香》
徐伟	《冰河追凶》
刘雨霖	《一句顶一万句》
张猛	《一切都好》
饶晓志	《你好,疯子!》《无名之辈》《人潮汹涌》
毕赣	《路边野餐》《地球最后的夜晚》
杨超	《长江图》
张吃鱼	《羞羞的铁拳》
韩寒	《乘风破浪》《飞驰人生》
王宝强	《大闹天竺》
郭子健	《悟空传》《古董局中局》
李晨	《空天猎》
路阳	《绣春刀2》
徐纪周	《心理罪之城市之光》
许宏宇	《喜欢你》
郭柯	《二十二》
肖洋	《二代妖精之今生有幸》
韩杰	《解忧杂货店》
卢恒宇	《十万个冷笑话2》
李姝洁	《十万个冷笑话2》
卢正雨	《绝世高手》
不思凡	《大护法》《大护法2》
王冉	《闪光少女》
闾家伟	《黑白迷宫》《大师兄》
文晏	《嘉年华》
李雨禾	《捉心贼,吊着胆》
张大磊	《八月》
刘若英	《后来的我们》
黄渤	《一出好戏》
苏伦	《超时空同居》
李芳芳	《无间道》
吴昱翰	《李茶的姑妈》
任鹏远	《幕后玩家》
于淼	《来电狂响》
包贝尔	《胖子行动队》
肖央	《天气预爆》
肖洋	《二代妖精之今生有幸》
非行	《云南虫谷》
刘阔	《风语咒》
奚超	《昨日青空》
李昕芸	《龙虾刑警》
饶子君	《藏北秘岭-重返无人区》
张歆艺	《泡芙小姐》
吴克群	《为你写诗》
程工	《生活万岁》
饺子	《哪吒之魔童降世》
郭帆	《流浪地球》
黄家康	《白蛇:缘起》《白蛇2》
张笛沙	《最好的我们》
五百	《“大”人物》
李非	《两只老虎》
申奥	《受益人》
杨子	《喊·山》《宠爱》
卢庚戌	《一生有你2019》
甘剑宇	《铤而走险》
滕丛丛	《送我上青云》
花明	《回到过去拥抱你》
陆庆屹	《四个春天》
白雪	《过春天》
徐磊	《平原上的夏洛克》
顾晓刚	《春江水暖》
王丽娜	《第一次的离别》
吴有音	《上海上海》
张小北	《拓星者》
程腾	《姜子牙》
李炜钊	《姜子牙》
李凌霄	《妙先生》
赵霁	《白蛇:缘起》《新封神:哪吒重生》《白蛇2》
贾玲	《你好,李焕英》
宋小宝	《发财日记》
常远	《温暖的抱抱》