

电视频道出品现实题材电影初探

■ 文学海霞

1999年,肇始于上世纪50年代的电视电影在中国电影的改革发展进程中应运而生。中国的电视电影甫一出生就呈现出强烈的中国特色。2014年,在中国电影井喷式产量爆发的大背景下,电视电影尝试转型,随之更名为“电视频道出品电影”,简称频道出品。发展至今,频道出品影片早已不仅仅是为电视频道量身定制的播出内容,多维度寻求突破的内容生产彰显了电视频道出品电影从小荧屏向大银幕出击的决心。

据统计,截至2019年底电视频道共生产1895部作品,其中,65%以上是现实题材影片。相比古装、动作、玄幻、年代戏等备受追捧的商业题材和类型,电视频道出品影片为何始终坚守现实题材的创作基石,在实际的电视播出市场又有怎样的表现呢?

频道出品现实题材影片为何占比高?

“电视频道出品电影,是指由电视频道独家投资或联合投资,由电视频道组织创作生产,报送电影局立项审查并担任第一出品方的常规电影故事片”。

纵观这1895部电视频道出品的电影作品,现实题材影片占比高达65%,伴随着汹涌的中国电影产业化浪潮,电视频道在题材类型上的选择上无疑是最为独特的,呈现出独有的“频道”特色。究其原因,主要表现在以下方面:

1996年成立的电视频道,先后隶属于广播电视部门和中共中央宣传部,作为唯一的国家级电影专业频道,具有引领电影舆论宣传的重要使命,是党的重要思想文化阵地。

广电总局对卫星频道全年播出的现实题材影视剧占比有明确规定,2019年CCTV6全年共播出3710部国产影片,其中现实题材占比58.9%,两个黄金时段对现实题材优秀影片需求大约在每年400至500部次,商业利益驱动的电影公司显然无法满足电视频道的这一需求。

院线电影虽有大投资、大导演、大明星的加持,但首要目标是冲击一定档期,实际窗口期长达数月之久,无法第一时间配合频道的编排计划。以2019年国庆节热映的献礼影片《我和我的祖国》、《攀登者》为例,影片需经过数月的窗口期之后才在CCTV6与观众见面。而电视频道“庆祝新中国成立70周年”的献礼影片《危局》、《夜去晨来》、《我的喜马拉雅》提前一年甚至数年前就已经启动策划剧本、拍摄制作的工作,2019年国庆节在CCTV6黄金时段以“庆祝新中国成立70周年主题展播”重点影片播出。

所以,电视频道自制影片且以制作现实题材的电影作品为主成为题中之义。

频道出品现实题材电影的探索

中小成本的影片受制于资金,拍摄制作等环节受到限制,视听奇观不可能实现,与大制作电影比,相对促狭的创作空间要求创作者细腻深刻地洞察生活,发掘出有价值的故事。

1. 现实题材农村喜剧的类型努力

中国的传统农业依赖于土地,千百年来自给自足,人们世代代居于一处,人不亲土亲,终老是乡,世代定居是社会生活的常态。新一代农民人际交往不再只局限于宗族本村,而是频繁穿梭于乡村和城市之间,人际关系与经济利益越来越紧密挂钩。

《公鸡打鸣、母鸡下蛋》、《喜神》等农村题材的作品无意以农村为载体进行民族文化的反思,也少以土地河流作为寓言符号进行艺术探索。这些作品往往讲述一个乡村的故事,或家长里短、或人情冷暖,故事既可能发生在偏僻的乡村,也可能发生在繁华都市的任一小区中,着眼点是人情、人性和人的欲望。

频道出品系列电影《一村之长》讲述企业家回乡建设美丽乡村发生的故事,试图反映出美丽乡村与乡村的生态文明和科学统筹发展的盛世美景。该系列在东北农村取景,一望无际的黑土地、阳光下闪烁光芒的稻谷、宽阔的乡村马路,一个一身小毛病,却难掩人格光彩的新农村改革的带头人——村长,两三个对传统道德的守望和对光怪陆离新世界的向往集于一身的配角,搭配上特有的东北幽默,构成了一幅具有崭新的时代内涵的新农村画卷。该系列以喜剧片的类型打造,加上伦理片的故

事内核,播出时获得观众的喜爱,收获了较高的收视率。

2. 重大题材的艺术锻造

影片制作具有一种社会维度,“影片制作者是社会成员,与其他人一样,他们也臣服于社会压力和规范,进而言之,所有的影片制作都发生于某种社会环境之中”,每个电影制作实践都有一部社会史,提供了一幅作为一个社会系统的某些方面的“现在时态”图景。

2019年3月4日,习近平总书记在看望参加全国政协十三届二次会议的文化艺术界、社会科学界委员时指出:“希望大家承担记录新时代、书写新时代、讴歌新时代的使命,勇于回答时代课题,从当代中国的伟大创造中发现创作的主题、捕捉创新的灵感,深刻反映我们这个时代的伟大创造,描绘我们这个时代的精神图谱,为时代画像、为时代立传、为时代明德”。纵观电视电影创作的20年,农村变革、国企改革、普通百姓生活的喜怒哀乐等社会发展的方方面面,都在电视频道出品电影中有所体现。以“小成本、正能量、大情怀”的创作主旨,涌现出如《十八个手印》、《三变》、《老寨》、《我的喜马拉雅》等一批优秀作品。

《我的喜马拉雅》取材于坚守祖国边陲的西藏自治区“玉麦三人乡”真实事迹,1964年至1996年的34年间,桑杰曲巴家是这片土地上仅有的一户人家。一个家、两代人,用几十年的的坚守,身体力行地诠释了“祖国的土地,一寸也不能少”。在银幕上呈现这样一个横跨三十多年的故事,戏剧冲突并不强烈,荒无人迹的高原,西藏独有的壮美雪域和民族风情,日复一日的简单劳动,危机四伏的生命困境,镜头挪移间看似只在描摹平常物态,然而静水深流,其间蕴藏着惊人的力度。正如麦基所说,“观众内心对于我们息息相通的另一个人的生活,并非简单逃避生活,而是去发现生活,以一种新的实验性的方法,去使用我们的头脑思想,去激荡我们的其情感,去欣赏,去学习,去增加我们生活的深度。”

频道出品现实题材影片的市场表现

“观众”并非庞大而空洞的概念,依赖于国际通行的收视调查基本原则(GCTAM,即《全球电视受众测量指南》),电视观众和收视率有着一套成熟而相对精准的调查方法,据央视市场研究CTR数据显示,2019年CCTV6累计观众规模为11.13亿。

然而,观众并不仅仅是这推导出的数据指标,在数字的背后,每位观众都具有生命化的背景,而且是群体生命化的背景,蕴藏着大量个人和公共的“期待视域”,都有观影背后的心理欲望和心理需要。

收视数据显示,电视频道在2019年底晚间黄金时段,精选10部频道出品佳作集中首播,累计2.27亿观众收看了该首播系列。“4+”人群平均收视率1.18%,较2019年黄金时段影片平均收视增长12%;平均市场份额5.25%,较2019年黄金时段增长7%。《耳蜗》、《罪恶救赎》、《热干面的味道》这几部现实题材作品也取得了较高收视,可见只要制作精良、故事丰满曲折、人物塑造真实生动的作品,也能获得观众认可。

众多现实题材频道出品电影也获得电影奖项的肯定,如《告别》获第31届中国电影金鸡电影节最佳中小成本影片奖,《三变》获贵州省第14届精神文明建设“五个一工程”奖。

《丽人保镖》是一个“都市+动作+爱情”类型的系列电影,也尝试在片中进行广告的深度植入,寻求开发出更多新的商业增长点。

值得一提的是,《巨额来电》是电视频道第一部真正意义上的院线标准的现实题材大片,该片全国公映后,获得诸多好评。尽管最终的票房数据不尽如人意,对于一个以制作电视播出为主的频道来讲,院线电影之路“路漫漫其修远兮”,参照前人成功经验,一部院线电影的成功,需要经验的积累,需要经历票房不理想的刺激去真正触碰到市场的神经,洞悉观众的需求;需要人才队伍、机制体制的打磨匹配,需要产业链上下游的互动合作,同时也需要探索更多规避投资风险、拓展回收渠道的制片机制,推动频道出品电影更好地实现从小荧屏向大银幕的延伸。

(作者单位:电视频道节目中心)

(上接第7版)

高工业大片回归 运用高新技术打造影院奇观

中国电影市场连年摸高,工业体系升级随之成业界人士“言必及”的关键词。

2011年度票房亚军《龙门飞甲》,采用了3D实拍方式进行制作,其媲美国际水准的制作水平,也收获了不少赞誉。在3D技术的使用下,功夫武侠效果的全新突破成为了武侠迷们又一个追梦的起点。2012年,我国的国产3D、巨幕电影的制作水平取得突破,当年的票房季军《画皮II》在国内技术团队的艰苦努力下,完成了全片2D转3D和数字特技特效制作,视听效果得到市场认同。当时,我国的3D转制技术即使在全球范围内,也十分具有竞争力。资料显示,这一年共有12部国产3D影片登陆市场。

在数字电影特效方面,我国国产电影的试水摸索也有了初步战绩。当时,具有中国特色特色的“物理+数字”特效,让《惊天动地》中的地震场面,《飞天》中未来中国航天空间站内容,《赵氏孤儿》里的马车陷落等特效场景获得了好评。

电影不仅是高工业规格、高技术支撑的艺术产品,更是熔铸创作者独特思维与审美的艺术作品。党的十八大以来,我国涌现了一批有较高技术含量且与艺术表达结合非常好的优秀国产影片,《狄仁杰之神都龙王》、《西游记之大闹天宫》、《一步之遥》、《狼图腾》、《捉妖记》、《九层妖塔》、《长城》、《红海行动》、《寻龙诀》、《美人鱼》、《妖猫传》、《流浪地球》等。本土电影特效技术水平的升级和新技术的应用让这些电影在多屏时代更具影响力竞争力。

其中,《西游记之大闹天宫》开启了国产特效大片征程,之后几年里,该系列的影片《西游记之孙悟空三打白骨精》、《西游记女儿国》均为特效大片,其制作水准的不断提升,也将中国电影特效带到新高度。

2017年,《战狼2》在制作上的探索将中国式大片提上了电影工业化轨道。该片中的水下动作戏,连好莱坞都没有拍摄经验,影片技术团队最终利用“实拍+特效”互补来完成。

2019年,我国首部硬科幻大片《流浪地球》上映,上映首周,北美、澳大利亚、新西兰的票房合计达263万美元,创近年来华语电影海外开画最佳成绩,引来外媒和当地观众的广泛

好评。全片2003个特效镜头,其中75%由中国团队完成,影片的特效镜头的完成度令外媒连连称赞。《纽约时报》、《金融时报》等纷纷刊发报道,“中国电影业终于加入太空竞赛,而且在影片中看到了异于西方大片的价值观”。最终,该片在内地市场拿下46.86亿元票房。

这部电影收获了好口碑与高票房,展现了中国电影人国际视野、全球意识的增强。在综合国力不断提升的背景下,中国电影工业体系正走向成熟;围绕中国传统文化与社会主义核心价值观的内核,中国电影开始聚焦人类命运共同体。中国电影制片人协会理事长明振江认为:“中国电影历史题材多,现实题材正在崛起,但未来题材一直未有突破。《流浪地球》横空出世,极大地满足了中国观众的观影需求。”《流浪地球》的热映,展现的不仅是科幻类型电影的突破,更是我国综合国力的体现,在观众的好评如潮中,我们看到中国电影工业体系正在走向成熟,中国正在从电影大国走向电影强国。

接下来,还有乌尔善的《封神三部曲》、林超贤的《紧急救援》等高工业大片接棒。其中,《紧急救援》是首部海上救援题材的华语影片,首次以电影形式将中国救援人搬上银幕。为了真实呈现海上救援行动,导演林超贤率领团队筹备四年,克服了重重困难,辗转福州、广西、厦门、墨西哥四地拍摄六个月。为完成全世界公认最难拍的“水戏”,林超贤带领彭于晏、王彦霖、辛芷蕾等演员远赴墨西哥,前往《泰坦尼克号》、《加勒比海盜》等影片拍摄地完成水下拍摄。不仅拍摄了大量水上戏份,更是实现了深潜30尺的水下高清拍摄。

饶曙光表示,电影工业科技日新月异,最终电影呈现的视觉效果是前期置景拍摄技术、后期特效技术、放映技术等多种技术协同的结果。中国电影要利用前沿技术提升各环节的竞争力,充分利用CG制作、动画制作、特效制作、协同拍摄、虚拟摄影和4K拍摄制作等,显著提升我国电影的技术制作能力,丰富电影内容表现力和表现形式。借助于高新技术提升中国电影工业化水平,完善工业化体系,为电影创作优化提供技术基础支撑,并在与好莱坞电影的竞争中巩固优势。

