

(上接第5版)

◎ 冲破传统禁锢,开拓新题材类型

“新力量”导演集体首秀的同年,中国电影类型也在青年导演手中,冲破传统禁锢,踏上创新之路。

改编自网络动画短片的电影《十万个冷笑话》2014年末登场,这部只锁定“90后”观众群体“吐槽不绝”的动画电影,迅速掀起票房高潮,开画半日,票房过千万,次年1月票房迈过亿元线,成为继《喜羊羊与灰太狼》系列和《熊出没》系列之后,第三个票房过亿的国产动画品牌,也是“中国电影史上首部票房过亿的非低龄国产动画电影”,被认为填补了国产动画电影类型空白。

彼时,影片导演卢恒宇、李姝洁的年纪还不到30岁,而这部日后被评论界称为“国产动画新起点”的影片,最早的启动资金来源于通过网络集资、粉丝众筹荷包的方式筹得的百万人民币。

青年导演的创新力从来不是靠金钱驱动,这也令青年导演崛起的中国市场充满了希望的因子。

2015年,陈思诚《唐人街探案》系列开拓了推理喜剧的全新市场空间,有了喜剧元素加持,推理不再是小众题材电影,反而成了春节合家欢的必选。

2016年,周申、刘露采用话剧拍摄方式

导演的黑色幽默喜剧电影《驴得水》收获良好口碑,“戏剧电影”在当年被学界广泛讨论。影片还捧红了相貌平平演技超群的女演员任素汐,而此后任素汐引发的“蝴蝶效应”则令一众“演技派”演员迎来了职业生涯的“春天”。

2017年,郭柯拍摄的“慰安妇”题材纪录片《二十二》以惊人的1.7亿票房成绩,创下了纪录电影市场奇迹,影片不仅为观众上了一节爱国主义教育课,也燃起了一股纪录电影创作热潮。

2018年,文牧野的《我不是药神》一飞冲天,让关注社会问题的中国现实主义电影回归市场,而现实题材电影也在此后逐渐上升为最受市场追捧的电影类型之一。

2019年,郭帆的《流浪地球》填补了中国硬科幻电影的空白,高达46.8亿的票房成绩中包含了影片在类型意识、工业视野和流行性上的敏锐和专研。这部根据刘慈欣同名小说改编的科幻电影同时也是近5年来,最受海外观众喜爱的华语电影,影片在北美上映时曾取得过90%的上座率,在单周票房名次上分别拿下过北美票房榜单周票房第13位,澳大利亚第7位以及新西兰第3位。Netflix买下了该片海外市场播映权。可以说,《流

浪地球》是2019年在海外最具影响力的中国电影。

此外,吴京的《战狼》系列创造了中国的“超级英雄”,田晓鹏以《大圣归来》打通了“国漫”的任督二脉,饶晓志的《无名之辈》将荒诞喜剧以“笑中带泪”的方式推到了大众面前,闫非、彭大魔《夏洛特烦恼》的话剧改编电影毫无违和感,易小星把网络剧《万万没想到》搬上银幕,忻钰坤《心迷宫》环环相扣的叙事给人以心灵震撼,陆庆屹的《四个春天》为中国纪录电影加入了家庭纪录片创作方式,霍猛“全素人”出演的《过昭关》把农民演员送到了“影帝”之位,徐磊《平原上的夏洛克》对悬疑侦探电影实现了颠覆与创新,毕赣的《路边野餐》则以其实验性引发论坛关注……

作为“老前辈”青年导演,宁浩在谈到新生代青年导演时曾发出赞叹,“他们很少谈论票房,更多关注的是时代和文化,创作热情非常高涨。在和导演接触的过程中,我能明确感受到新一代年轻导演强烈的文化自信和文化自觉。”

相比被“续集”统治的美国电影市场,被动漫IP统治的日本电影市场,青年导演的创新精神为中国市场源源不断注入活力,这或许就是当下中国电影市场的自信来源。

《我和我的家乡》“集结”导演新力量

《我不是药神》导演文牧野(左)

◎ 爆发,青年导演的市场威力

并非《战狼2》、《哪吒》、《流浪地球》在中国电影票房顶峰会师,青年导演的作品才展示票房实力。

早在2015年的暑期档,市场便已见识过青年导演的票房威力。2015年7、8月间,郭敬明、田晓鹏、何炅、大鹏、韩延的新片接力上映,在这个涵盖了《小时代4》(4.9亿)、《西游记之大圣归来》(9.5亿)、《栀子花开》(3.8亿)、《煎饼侠》(11.58亿)、《滚蛋吧!肿瘤君》(5.1亿)的夏季,中国电影市场刷新了多个重要市场纪录。《捉妖记》、《煎饼侠》上映首周的周六,全国单日票房产出4.35亿,创历史新高,而2015年7月单月票房产出高达54.9亿元,刷新纪录,这也是中国电影市场单月票房首次突破50亿元。而在这个夏天上映的5部青年导演的作品,累计票房产出接近35亿。

此外,在这个夏天,青年影迷为了帮助青年导演的电影,以自愿为原则发起了首次“自来水”行动,自发加入到电影宣传中去。而这场庞大的“自来水”行动的是由田晓鹏执导的动画电影《大圣归来》引发的。这部无动画短片基础的国漫动画在“自来水”的帮助下,于互联网形成了一股强大的舆论力量,扭转了该片上映初期不理想的排片状况,助推影片以接近10亿的票房成绩“逆袭”上位当年华语动画电影票房冠军。

同样情形还发生在当年春季档上映的吴京的《战狼》(5.4亿)和国庆档上映的闫非、彭大魔的《夏洛特烦恼》(14.44亿)上。《夏洛特烦恼》之后,“开心麻花”喜剧电影便

被打上了票房保障的标签,包括宋阳、张吃鱼的《羞羞的铁拳》,吴昱翰《李茶的姑妈》(6.04亿),闫非、彭大魔的《西虹市首富》(25.47亿)等影片引发的“开心麻花”热,延续至今。

此外,宋晓飞、董旭的《情圣》,梁旋、张春的《大鱼海棠》,田羽生的《前任3》,韩寒的《乘风破浪》,陈思诚的《唐人街探案2》、文牧野的《我不是药神》,苏伦的《超时空同居》,饶晓志的《无名之辈》,韩延的《动物世界》等一众青年导演的在在市场收获了单片超5亿票房的好成绩。

2017年《战狼2》的上映,则让青年导演的电影作品的市场曲线发生了巨大变化,几乎从“吊丝逆袭”直接变成了“女神救市”。

《战狼2》上映前,中国市场上国产片占有率一度跌至39%。7月27日《战狼2》上映,5天票房产出达11.86亿元,凭一己之力,将国产片份额提升至44%。至8月底,国产片的市场份额已提升至52.5%,而8月全月票房的56%来自《战狼2》一部影片。《战狼2》电影中,英雄冷峰的形象也成为了中国本土的首个“超级英雄”,观众群体从70后覆盖至00后。

由青年导演的作品担纲的最近一次“救市”则是发生在2019年暑期的《哪吒》上映之时。2019年暑期档前半场,市场疲软,开局不利。7月26日由饺子执导的《哪吒》上映,“吸金”能力令人惊愕,这部导演处女作单片产出超过50亿的票房,将2019年暑期档定格在超5亿观影人次,177.74亿元票房,而《哪吒》引

领的电影消费热潮持续走高,将此前大盘与上年8.9%的缺口缩小至5.7%。年度大盘由此走出关键一步,从疲软转为稳定。

中国青年的导演作品的市场地位在2019年进一步稳固,当年发布的全球票房榜TOP50中,上榜的10部中国电影,青年导演的作品占了五部,这也是历年来中国电影上榜数量最多的一年。包括饺子的《哪吒》、郭帆的《流浪地球》、宁浩的《疯狂的外星人》、韩寒的《飞驰人生》、曾国祥的《少年的你》均登上了这一国际榜单,佐证中国市场稳健上升的同时,也显示出中国观众对这些青年导演作品的消费购买力之旺盛,以及中国青年一代导演创作力的活跃,和对主流观众的观影需求的洞察力之精准。

而在疫情之下的2020年,青年导演的作品支撑市场的意味更加浓厚。7月20日电影市场复工首日,青年导演王丽娜的处女作电影《第一次的离别》不畏市场尚未回暖的境况,成为首部全国上映的新片。暑期档,姚婷婷的《我在时间尽头等你》以超5亿的票房成绩助力市场回暖。进入国庆档,宁浩带领一众青年导演拍摄的《我和我的家乡》,程腾、李炜的《姜子牙》,许宏宇的《一点就到家》等携手上映,共同铸就了国庆市场的火热。而郭帆、路阳参与执导的纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年的影片《金刚川》撑起了初冬市场,近来,李霄峰的《风平浪静》,落落的《如果声音不记得》,宋灏霖、伊力奇的《赤狐书生》,郭敬明的《晴雅集》则为即将收官的贺岁档不断“添柴”。

导演郭帆、路阳在《金刚川》拍摄现场

◎ 国漫动画:从0到1,“开天辟地”

2015年,田晓鹏的《大圣归来》上映前,没有人相信国漫单片票房能够冲击10亿。短短四年后,饺子凭借《哪吒》将中国动画电影的单片票房送上了50亿。也是在这四年间,国漫电影几乎从不毛之地变得枝繁叶茂,完成了从0到1的蜕变。

《大圣归来》成功后,光线影业专门成立的一家子公司,负责挖掘扶持有才华的青年动画导演。次年,梁旋、张春融合了中国传统文化的国漫大电影的《大鱼海棠》上映,斩获5.6亿票房。2017年不平凡的《大护法》另类的画风令人印象深刻。2019年,饺子的《哪吒》问鼎动画电影冠军。2020年程腾、李炜的《姜子牙》以16亿的票房成绩,收官“中国神话三部曲”。

而另一边,由追光动画开发的动画项目也在市场上翻云覆雨。2016年王微执导的《小门

神》,2017年的《阿唐奇遇记》以及2018年的《猫与桃花源》接连上映,影片精致的画面,一改观众对低幼动漫的认知。

2019年,追光动画与华纳兄弟合作打造,黄家康、赵霁执导的《白蛇·缘起》上映,这部融合的中国文化与,讲述中国故事的动画电影,斩获了4.5亿票房,影片同时获得多个中外奖项肯定。而赵霁的新作《哪吒重生》业已预定了2021年的大年初一上映。

“积力之所举,则无不胜也;众智之所为,则无不成也。”近年来,还有《熊出没》系列、《新大头儿子和小头爸爸》系列、《神秘世界历险记》系列、《赛尔号》系列、《猪猪侠》系列等,以及《风语咒》、《罗小黑战记》、《雪人奇缘》、《小猪佩奇过大年》等一大批国产动画不断突破桎梏,探索市场、创新品牌,其中大部分为新力量电影人。

◎ 新主流电影:向“C位”靠拢

新主流电影向来多由经验丰富的前辈导演担纲执导,如徐克的《智取威虎山》,林超贤的《湄公河行动》、《红海行动》、《紧急救援》,刘伟强的《建军大业》、《中国机长》、《中国医生》,李仁港的《攀登者》,正在拍摄的由陈凯歌、徐克联手的《长津湖》,张艺谋的《最冷的枪》等等。

去年以来,新主流电影的导演阵容悄然发生着变化。2019年国庆档上映的《我和我的祖国》中七位导演里,仅宁浩和文牧野两位青年导演。

而到2020年上映的《我和我的家乡》中,导演阵容已经变成了宁浩带领着闫非、彭大魔、邓超、俞白眉等五个青年导演拍摄。青年导演俨然从配角走到了“C位”。影片接近30亿的票房和豆瓣7.4的评分,也显示出市场对影片的肯定。

今年,为纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年拍摄的战争片《金刚川》中则出现了

郭帆、路阳两位新生代导演的身影。于国庆档上映的扶贫题材电影《一点就到家》则交到了青年导演许宏宇手中。两部影片,都属于时间紧、任务重的项目,前者获得11.2亿票房,后者在国庆档拿下3.1亿票房,也算是圆满完成“任务”。

电影是智慧产业、人才密集型产业,需要具有专业知识的各类人才。建设电影强国,必须建设一支宏大的人才队伍,必须培养和造就一批优秀的电影艺术家。电影界老艺术家、著名电影导演是我们的宝贵财富,相信通过发挥他们在艺术传承中的传帮带作用,会使青年导演迅速成长、走近舞台中央,成为中国主流电影创作的主力军。而随着越来越多的青年导演扶持计划的挖掘和培育,可以预见正在升级迭代的电影市场上,将有更多青年导演接过我国由电影大国迈向电影强国的“接力棒”。