

至暗与高光

“讲故事的人”的史诗级故事

呈现中国电影的自信

建设文化强国,广大电影人肩负使命。因为电影不仅体现了当代文化创造的综合实力,技术与制作工业的最高水平,同时是塑造与传播国家精神的重要方式。近年,我们向着电影强国的目标迈进,取得了许多成绩,但要成为电影强国,至少要抓住两条:一是创作有影响力的影视作品;二是建设有实力的电影企业。

优秀电影是电影强国最关键的力量。缺少有影响力的国产影视作品,就谈不上中国电影的强国地位;即使有市场有观众,也可能成为其他电影的集散地。党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出:实施文艺作品质量提升工程,加强现实题材创作生产,不断推出反映时代新气象、讴歌人民新创造的文艺精品。反映新气象、讴歌新创造,可以理解为,倡导电影创作聚焦现实社会的变革。

中国电影的现实主义基于传统,又影响现实。这几年中国电影最重要的收获,也是出现了一批充满现实主义精神的成功之作。现实主义不仅是题材规定,更是一种创作精神。所以,我们不仅需要敏感于现实生活,也要更加敏锐于社会变革。某种程度上,敏锐比敏感更重要,因为它不仅需要表现现实生活,更要揭示生活的本质。

要拍出好电影,我们还需要在人物形象塑造上下功夫,尤其是在“新人形象”上下功夫。人物塑造也是电影成功的标志之一,我们同样需要花力气塑造好这个时代所特有的,或者说,具备这个时代鲜明特征的新型人物。创作可以有范本,但应该拒绝摹本。我们应该努力创作一批更具有时代意义与典型价值的“新人”形象,让“新人”形象站在银幕的最中间。

建设电影强国,还要率先建设好一批强大的电影企业。建设强大的电影企业,在战略上极其重要。在改革开放背景下,中国率先崛起一批代表性的电影企业。进一步做大做强电影企业,才能担当电影强国的中流砥柱。事实证明:好的电影企业是优质资源的集聚地,是优秀影片的策源地,是防御风险的防洪堤,也是具有核心竞争力的主力军。

编者按

国家电影局1月1日发布数据,2020年,中国电影总票房达204.17亿元。其中,国产电影票房为170.93亿元,占总票房的83.72%,全年票房前10名影片均为国产影片。同时,内地电影院的总票房也首次超越北美成为了全球票房最高市场,《八佰》登顶年度全球票房冠军……多项数字登顶“世界之巅”。本期,我们将目光投注于2020年中国电影,看看在刚刚过去的一年里,发生了什么惊心动魄的故事——

《我和我的家乡》海报

叶嘉莹和《掬水月在手》导演陈传兴

《金刚川》海报

《紧急救援》海报

那些时时刻刻

截至2020年12月31日,中国电影票房达204.17亿元。同往年相比,降幅巨大——相比2018年下降66.5%,相比2019年下降68.2%,中国电影总票房倒退到七八年前的水平。但,国产电影票房占总票房的83.72%,三、四线城市观影需求增长显著,我国全年电影票房超越北美登顶世界第一,都可以看出中国电影市场蕴藏着巨大活力,有着强大韧性。

梳理这一年的时间点,可以更真实地看出,在非正常时期取得这个成绩,有多么不容易。

1月23日,受新冠疫情影响,《唐人街探案3》等七部春节档大片全部撤档,本是全年最火爆的春节档,瞬间坠入冰点。从此时开始,内地院线被按下暂停键,停止营业近半年,剧组停工、交易停止,制作、发行、放映、配套服务等产业链各环节均受影响。近半年的真空期,

这在中国商业电影史上是第一次。

面对史无前例的困境,政府部门率先行动,形成推动电影行业尽快重启的强大动力。5月,财政部、国家电影局等部门发布电影行业税费支持政策,对受疫情影响严重的电影企业、影院或影视基地进行补贴和支持。同时,行业组织纷纷呼吁物业为影院减免租金、物业费费用,指导影院做好设备维护保养;影视拍摄基地对剧组免除场地费用、向群众演员提供补贴;不少企业和从业者利用休整期修炼“内功”……

随着疫情防控向好态势进一步巩固,根据国家电影局要求,7月20日起,关闭约半年的影院陆续开门迎客。《第一次的离别》是影院复工后首部上映的故事片,片名仿佛成为观众跟电影院半年“离别”的隐喻。

8月27日,在复映后的首部大

片《八佰》的强力助推下,全国票房突破50亿元大关。

9月25日起,影院每场上座率限制提高到不超过75%,影院逐渐恢复元气。

国庆档,在《我和我的家乡》《夺冠》《姜子牙》等大片的集体带动下票房井喷。10月3日,全国票房达到了第一个百亿。单日票房最高的一天,是拿下7.44亿元票房的国庆日。10月15日,2020年中国内地票房累计129.5亿元。正式超越北美同期成绩,历史上首次成为全球票房第一的电影市场。

年末,贺岁档《紧急救援》《拆弹专家2》《送你一朵小红花》《温暖的抱抱》等陆续上映,持续拉动电影票房上升。12月30日全年票房终于突破200亿元。截至12月31日,中国电影总票房达204.17亿元。

票房能超过北美,主要是由于疫情的影响。但经历这次洗牌,得

益于中国在疫情防控上的出色表现,中国电影产业恢复得更快,并在全球一枝独秀,也是不争的事实。据国家电影局统计,2020年,城市院线观影人次5.48亿;全年共生产电影故事片531部,影片总产量为650部(比上年减少近400部)。

根据全球知名互联网信息服务提供商数据统计,在12月上旬,中国内地活跃影院数达到了去年同期的93%,位列全球最高,远超北美影院活跃度38%。在全世界都历经磨难的2020年,中国电影展现出顽强的生命力。

“面对新冠肺炎疫情的严重冲击,中国电影市场在全球各大电影市场中率先复苏、持续回暖,主要产业指标名列前茅。”国家电影局有关负责人说,“2020年电影发展成绩来之不易,充分彰显了中国电影的制度优势、综合实力和发展韧性。”

“头部效应”更加凸显

2020年内地电影前10名票房的总和,超过了全年总票房的六成,“头部效应”更加凸显。受各种客观条件的限制,人们走进影院的机会变得更为珍贵,自然要把电影票留给足够优秀的电影。8月21日内地公映的《八佰》的票房成绩,可以说是一骑绝尘,就是最好的例子。《八佰》,也是2020年内地唯一一部票房突破30亿元的电影。

2020年内地票房前五名的影片依次为:《八佰》(31.09亿元)、《我和我的家乡》(28.29亿元)、《姜子牙》(16亿元)、《金刚川》(11.2亿元)、《夺冠》(8.36亿元)。

“2020年,广大电影工作者团结拼搏,砥砺前行,创作推出了一批优秀国产影片。全年票房前10名影片均为国产影片。”国家电影局有关负责人说。

此外,2020年全球电影票房榜前十的影片中,华语电影占据4个席位。其中,《八佰》登顶年度全球票房冠军,它不仅成为内地影院“救市”之作,还成为了全球的票房冠军,这是国产电影首次取得这一殊荣。

近几年,国产片越战越勇,也越来越受到中国观众的喜爱。据统计,2020年共有22部好莱坞分账

片公映,但累计票房不足总票房的20%,且所有进口片的内地票房,都没过5亿元。自2003年电影全面产业化改革以来,虽然国产影片的市场份额不断提升,但占据票房前10名还是首次。

而中国观众的电影消费也更为理性,不再一味“仰视”好莱坞,对好的国产片也表现出更多的肯定。

中国价值传达更加有力

“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸,我家就在岸上住……”当电影《我和我的家乡》再度在影院唱响歌曲《我的祖国》,“家国情怀”成为2020年中国电影最鲜亮的底色。家是最小国,国是千万家。纵观2020年中国电影,聚焦不同领域、不同行业的奋进者,实现了时代性、思想性、共情性的高度结合,以及社会效益和经济效益的有机统一。

描写了伟大的民族精神。《金刚川》通过敌我双方的不同视角,描写了志愿军面对美军的轮番轰炸,宁愿自我牺牲也要确保主力部队按时到达作战位置的不屈战斗意志,高扬了不怕强敌、奋勇向前的伟大抗美援朝精神。《夺冠》探索以真人原型为基础的体育电影创作思路,通过三代中国女排为了国家荣誉而奋斗的故事,书

写了“女排精神”在不同时期的传承与发展,引发观众强烈共鸣。

展现了全面脱贫和建成小康社会的伟大成就,集结9位导演、近百名演员的《我和我的家乡》,延续《我和我的祖国》成功经验,从细微处切入,采用拼盘式叙事模式,5个故事聚焦医疗、扶贫、教育、环保、旅游等方面,通过喜剧的样态,以幽默的方式全方位多维度地展现了在党的领导下,全国人民物质生活和精神生活的巨大变化,以及普通百姓在这一历史进程中的主体地位,在让观众带来了欢乐和感动的同时,引发大家思考。《一点就到家》则讲述新生代农民利用现代网络打通产销两端脱贫致富的故事。两部影片分别获得28亿元和3亿元的票房佳绩,彰显了新主流电影的强大吸引力。

彰显了中国电影工业化体系化生产能力的进一步提升。灾难动作片《紧急救援》在制作上要面对天上、地下、海里、火中等救援场景的考验。该片没有像同类题材电影一样完全依赖后期特效支持,而是采取实景拍摄和特效技术相结合的方式,创造出逼真又具有情感冲击力的奇观化影像。还有动画电影《姜子牙》在将历史人物的故事进行创造性改编的同时,将工业化生产能力与民族美学追求相结合,形成了极富中国审美特色的动画影像建构。这些都是中国电影工业化体系化生产能力提质升级的重要标志。

展现了多题材多类型协同发展的趋势。纪录电影《掬水月在手》既是对叶嘉莹个人诗词人生的讲述,也显示出华夏民族独有的诗词

情怀。还有犯罪片《除暴》,奇幻片《赤狐书生》,青春片《热血合唱团》,文艺片《一秒种》等也在各自的类型题材领域有所拓展。

少数民族题材电影成为另一抹亮色。王丽娜导演的《第一次的离别》,拉华加导演的《旺扎的雨靴》等影片记录下一幅幅富有特色的民族风景画。

2020年,中国电影深入关注历史与现实,通过对民族精神的艺术化展现,为观众提供精神动力,也提振了电影人和电影市场的士气与信心。中国电影评论学会会长饶曙光表示,2020年的中国电影以“家国情怀”为基础,打造一种“共同体”的美学,在观众心中也形成了更广泛的共情、共鸣、共振。

(本版编辑综合)

2020中国电影·这个故事很精彩

2020年对于中国和中国电影而言,都是极不平凡的一年。新冠肺炎疫情导致影院停工半年之久,是电影行业新世纪以来遇到的最大困扰和压力。疫情防控取得阶段性成效后,在主管部门的统筹安排下,电影院开始分阶段逐步开放。在2020年的下半场,中国电影抓住有利时机果断发力,重量级和主旋律作品不断形成观影热潮,在这特殊的半年时光中创造了新的历史。

《夺冠》(原名《中国女排》)海报

《旺扎的雨靴》剧照