

中国电影市场, 观众始终期待充足的优质供给

今年的国庆档落幕, 业界专家学者均持相似观点: 新主流大片依然占据档期内口碑与市场高地, 长假档期依然是中国电影市场的头部档期, 中国观众和中国市场始终期待更充足的优质供给。

2022年国庆期间全国影院营业率保持在80%左右, 档期内共七部新片上映, 包括《万里归途》《平凡英雄》《钢铁意志》《搜救》四部真人剧情片以及《新大头儿子和小头爸爸5: 我的外星朋友》等三部动画片。灯塔专业版数据显示, 国庆七天票房报收14.97亿元, 总观影人次逾3500万。其中, 首部外交官撤侨题材影片《万里归途》兼收业界口碑与市场认可, 档期内获得10.24亿元, 累计票房10.85亿元, 观影人次超2500万, 用“一枝独秀”来形容并不为过。

中国文艺评论家协会副主席、中国电影家协会副主席尹鸿认为, 看电影仍是国庆长假大众重要的娱乐方式之一, 新主流、亲情、灾难、工业、动画等类型元素也构建了市场的基本盘, 但整体而言, 供求两端未能实现理想最大化。

新主流电影的拓新, 将是打开市场空间的重要引擎

无论从哪个维度评价, 《万里归途》

都是国庆档当之无愧的第一。影片官宣之初, 撤侨题材能如何突破, 不少人曾持观望态度。创作者以题材的延展、叙事的突破、制作的精良、工业体系的成熟, 交出一份漂亮答卷。

北京师范大学教授周星将《万里归途》称为“某种程度上超越《战狼2》的佳作”。在他看来, 影片在战争场面之外, 将叙事焦点对准外交官, 此为撤侨题材的一次视角切换。而将成熟外交官宗大伟与外交部新人成朗构筑起人物矛盾, 并使之贯穿全片成为与战争危机并置的冲突, 则让撤侨故事拥有了全新的去标签化的“不完美主角叙事”。双重创新, 使得该片在情感上“兼容国家安宁的可贵、战乱的可怖、外交官的艰辛、人间信任之不易、成长于危难之际的烟火气、爱恋牵挂的人间常情、跨越种族的人道保护等”, 又在视觉上同时实现了“穿越战火与荒漠”的奇观。

《万里归途》的单片突围, 或可为打开市场增量空间提供一定借鉴。在许多观众眼里, 《万里归途》《平凡英雄》《钢铁意志》都有着“主旋律”的统一标签。而在学界看来, 与传统主旋律有所区别, 近年来相继出现的《智取威虎山》《战狼2》《红海行动》《我和我的祖国》《长津湖》

等, 更准确地应被称为“新主流电影”。它们在主流意识形态表达基础上, 兼容了商业类型片与艺术性。可以说, 过去几年中国电影市场的快速成长, 离不开规模“新主流大片”的崛起; 与此同时, 年复一年的优质“新主流电影”供给, 使得观众审美水平不断提升。由尹鸿主编的《2022中国电影艺术报告》就指出, 随着主题性创作的题材空间逐渐饱和、创作惯性渐渐形成, “是否能达成思想深度、历史深度、艺术深度的统一, 在很大程度上决定着这类电影的未来走向”。

中国电影评论学会会长饶曙光也注意到今年国庆档另外两部新主流影片在高完成度与市场反响间的落差, “电影市场没有一劳永逸。新主流电影也要进行创新、进行类型拓展, 通过与观众良性互动来满足新的期待和新的需求, 形成‘用户黏性’”。

观影仍是长假重要消费, 多样化将为市场带来更多可能

灯塔专业版数据分析师陈晋观察到, 长假期间, 《万里归途》《平凡英雄》《搜救》三部新片均为女性用户占比更高; 北京、上海等一线城市的观众在为《万里归途》买单同时, 也

偏爱《新神榜: 杨戬》《独行月球》等上映超过30天的“旧片”。更多男性观众等待激活, 这是档期内头部影片供给不够充分的市场反应; “旧片”不过气, 意味着“看电影”这件事仍在不少观众的长假消费清单之列, 中国电影观众始终期待优秀的国产电影。

挑战与机遇并存, 尹鸿认为: “经过几年发展, 中国电影市场的长假档期容得下三到四部具有竞争力的头部制作。相应地, 国庆档和春节档一样, 都需要足够供给才能充分调动观众需求。如果把档期票房比作商场销售额, 多样化才能带来更多可能, ‘人流量’提升, 才是大盘做大的根本。”

观众对多样化中国电影的热情, 也写在了时间里。2021年, 《长津湖》《我和我的父辈》《1921》《守岛人》《中国医生》等新主流大片领衔, 《你好, 李焕英》《我的姐姐》等形成了风格样式百花齐放的局面——既体现了现实主义的关怀, 也建构了中国特色的类型范式和叙事框架, 既体现了电影工业的逐渐成熟, 也呈现出越来越强烈的美学自觉和文化自信——尹鸿说, 这是观众对于中国电影的期待。

王彦

《婚姻生活》剧照

在瑞典导演伯格曼的诸多神作当中, 有这样一部作品, 不少评论家认为, “如果你能看完并接受这个电影, 就可以结婚了”, 这部电影就是《婚姻生活》。

1973年, 瑞典电影导演英格玛·伯格曼为瑞典电视台拍摄了这部六集电视迷你剧《婚姻生活》, 之后由长达5个小时的电视版, 被浓缩成一部时长为167分钟的电影, 同样也夺得了金球奖最佳外国影片奖。

《婚姻生活》片名直译过来, 是“一段婚姻的几个场景”, 每个场景选取的, 都是婚姻中颇具讽刺或戏剧张力的段落, 用类似舞台剧的简单设置和大段的对白, 来讨论婚姻中的核心话题。

“简约”是这部影片最大的特色, 5个多小时的时长主要由两个人物间的对话完成。

用简单的方法讲述复杂的事情, 是伯格曼的伟大之处, 影片主要讲述约翰和玛丽安这对“理想夫妻”的婚姻生活是如何从“完美”走向破碎的。

影片开场, 约翰和玛丽安作为模范夫妻在接受一家妇女杂志的采访, 讲述他们十年的婚姻生活。

约翰, 42岁, 心理学教授, 医生家庭出身; 玛丽安, 34岁, 专门处理离婚案件的律师, 父亲是位法学家。他们经济宽裕, 有两个乖巧可爱的女儿, 事业蒸蒸日上, 是典型的中产阶级家庭。

他们与亲戚朋友的关系处理得很好, 有自己的事业, 身体健康, 相互信任。十年婚姻生活中, 他们几乎没有发生过任何矛盾, 在彼此的亲戚朋友之间都被看作是“模范夫妇”, 甚至于杂志社都要将他们的幸福生活当成典范, 并写成文章刊登出来。

一次朋友聚会上, 约翰把文章念给彼得和卡塔琳娜夫妇听, 他们相互调侃、气氛融洽, 很快, 彼此厌弃的彼得夫妇开战了。

彼得形容自己的生活: “日子比狗都不如, 不是生活, 简直是地狱。”但是, 因为他们夫妻在工作中一直是合作关系, 一切富足生活都建立在彼此的联盟上, 因而不得不捆绑在一起, 既无法分开, 又无法融洽相处, 只能互相伤害, 甚至从伤害、侮辱、折磨对方中获取快感, 逐渐沦落至非人道化过程。

他们家常便饭的幽默、讽刺和挖苦, 对于约翰夫妇美丽气球的婚姻状态来说, 无疑是平地一声雷。

聚会结束后, 约翰夫妇之间迎来了第一次摩擦。一日, 两人去看了易卜生的《玩偶之家》, 从剧院回来之后, 夫妻俩因为“娜拉”引爆了一场争吵, 两人依旧通过理智平息了此次的冲突。

但是隐藏起来的矛盾, 终究有爆发的一天。一日, 约翰突然向玛丽安宣布, 自己爱上了另一个女人。消息对于玛丽安来说宛如晴天霹雳, 她始终爱着眼前这个男人, 并以成为他的好妻子作为首要任务。让玛丽安绝望的是, 四年来, 丈夫都在想着如何摆脱她。

原来, 所谓完美的妻子, 乖巧的女儿, 一切在丈夫的眼里都不值得一提。他只想怎么摆脱妻子、摆脱女儿、摆脱令人厌恶的婚姻与家庭, 只要能离开, 他什么都可以舍弃。玛丽安脆弱无助, 屈辱无奈, 只能默默地看着丈夫决绝离开。

然而, 约翰在走出之后过得并不开心, 情人让他感到疲惫; 玛丽安在心理医生的帮助下, 走出了婚姻失败的痛苦, 她找到约翰, 预备办理离婚手续。再次见面的两人, 由起初虚假和和气, 转变成一场争吵、厮打的悲剧, 他们沦为婚姻折磨下的疯子。

两人再相遇的时候, 已经分别再婚, 各自都可以轻松而无挂碍地向对方谈论自己的现任, 他们又仿佛终于能摆脱一切的规则和束缚, 确认了对彼此的爱。

在纪录片《打抗伯格曼》中, 有这样一段话: “《婚姻生活》短短半年内, 就让瑞典的离婚率增加50%, 真不可思议!”

伯格曼在片中对于这场失败的婚姻的阐释真实的令人恐惧, 然而这份真实或来源于源他自身的生活, 影片女主角玛丽安, 也是由伯格曼曾经的妻子丽芙·乌曼出演, 这部影片可以说就是伯格曼婚姻生活的自传, 或者是他情感上的缩影。

伯格曼在《伯格曼论电影》中说: “故事的骨干取自于我自己真实的观察心得及回忆。”从小到大, 他始终生活在父母相互冲突、令人窒息和无法理解的家, 在家庭阴影之中, 他不相信永恒的爱。

他在拍《婚姻生活》的时候, 已经经历了四次离婚。

伯格曼曾经在自传《魔灯》中讲述过自己小时候, 目睹母亲因为婚外情想要离婚, 父亲以自杀为要挟大闹, 最终两个人被迫和解继续捆绑在一起的全过程, 成年后伯格曼的恋情和婚姻, 也一直游走在激情和背叛之间, 一生都在追寻一种夫妻相知、父慈子孝的理想家庭, 对婚姻与家庭无情的解剖, 是伯格曼电影永恒的主题之一。

有网友评论道: “希望民政局婚姻登记处24小时循环播放这部影片”。《婚姻生活》中的婚姻是面目可憎的、充斥着苦难, 但婚姻不止一种样子, 或许, 婚姻本身并没有意义, 是人, 感情, 责任, 陪伴, 烟火赋予了它实际的意义。

伯格曼的《婚姻生活》给出一种答案

给今年最好的10部国产剧排座次

最高9.3给了《大山的女儿》, 《人世间》未进前三

转眼间, 2022年度已经接近尾声, 大大小小的国产剧上线了至少超过了200部, 又有哪些给你留下了深刻的印象呢?

给人留下印象的不少, 比如最近火爆的《我们这十年》, 不管是白百合、张慧雯主演的《唐宫夜宴》篇章, 还是白宇帆主演的《热爱》篇章, 其诚恳真挚、令人深省的内核, 让人为之动容。

在一众优秀佳作中, 有些是脍炙人口的热门作品, 有些则是较为冷门的类型题材网剧, 下面我简单梳理今年的10部国产最佳作品。

TOP10. 《唐朝诡事录》评分: 7.6

可以这么说, 若论演员的不讨喜程度, 《唐朝诡事录》可以说是“天崩开局”, 两位男主角杨志刚和杨旭文, 之前都有着让人诟病的地方。但就是在这样的前提之下, 《唐朝诡事录》还是逆袭了。该剧上映之初, 怎么它都像《神探狄仁杰》系列的“仿作”, 年代相近, 题材相仿, 苏无名对应狄仁杰, 卢凌风对应李元芳, 可《唐朝诡事录》还是走出了自己独特的路。

该剧大幅度淡化了悬疑剧中的“推理”桥段, 而是将“诡”一字发挥到了极致, 如果说《长安红茶》篇还算是中规中矩的话, 那么到了《甘棠驿怪谈》, 就已经是渐入佳境了。

TOP9. 《亲爱的小孩》评分: 7.7

这部剧是王小帅的电影《左右》电视剧版本, 改编自真实事件, 讲述一位母亲为了拯救患上白血病的孩子, 不得不找到前夫寻求生子的故事。

电视剧两大卖点就是人性和伦理, 秦昊和任素汐的组合, 让不少观众“入了坑”。两个人的表演臻于化境, 袁咏仪饰演的谢天华是这部剧中的最大惊喜。

TOP8. 《二十不惑2》评分: 8.0

假如隔壁正午阳光的大作《欢乐颂3》, 想要搞女性题材续作, 但又完全搞不好的话, 可以向《二十不惑2》的团队取经, 这不丢人。两年之前, 《二十不惑》的第一季, 只取得6.3的评分, 没想到续集竟然搞出了花来。相较于第一部的毕业季, 第二部来到几位女生毕业之后的第三年, 徐梦洁取代李庚希的角色地位, 四位女生面对各自的问题, 都在寻找着各自的答案, 她们不再是一味地贴着各种标签的“纸片人”, 而是变得生动鲜活, 如同生活中的我们。

TOP7. 《梦华录》评分: 8.0

也许是观众们受够了“古装丑男”的荼毒, 受够了无脑剧情的损害, 不排除《梦华录》的评分, 有一些“报复好评”的成分在内, 但这绝对是一部优秀的古偶剧。该剧改编自关汉卿的元杂剧《赵盼儿风月救风尘》, 原著讲述风尘女子赵盼儿为了解救姐妹宋引章, 利用自己的手段, 来到东京的故事。刘亦菲、陈晓、林允、柳岩等一众主演颜值在线, 演技不尴尬, 全剧的故事线清晰, 配角分工明确, 但若上升到女性题材, 则就有些乏善可陈了。

TOP6. 《风起陇西》评分: 8.1

在《长安十二时辰》《古董局中局》《风起洛阳》等先后被改编为影视剧之后, 马伯庸的早期作品《风起陇西》也终于被搬上荧屏。马伯庸的原著构思不错, 但完成度一般, 导演路阳和资深编剧金海曙进行了大刀阔斧的改编, 让《风起陇西》的故事, 更多了一丝层层递进的丝滑感。

该剧的故事, 非常有趣, 马伯庸以奇绝的想象力, 构建了一场三国时期谍报战线上的明争暗斗。

TOP5. 《人世间》评分: 8.1

年初播出的《人世间》, 绝对是一部现象级

的电视剧。首先主创阵容堪称国内顶配, 其次在故事方面既遵循了高晓声原著, 又有所增改, 这部剧让观众觉得没有什么短板, 显示了创作团队的精心匠心, 稍有遗憾的是, 周楠的戏, 让观众意难平。

TOP4. 《三悦有了新生活》评分: 8.3

9月下旬上映的13集网剧《三悦有了新生活》, 聚焦于殡葬题材, 主角是一个叫做赵三悦的95后女孩。人生除了生死, 并无大事。年轻的三悦, 对于原生家庭, 对于生活中的种种, 都不愿和解, 每天就无所事事地躺在床上, 度过每一个的日出与日落, 但某一天, 却愿意为了一条小狗而愿意再多活一天。本剧通过赵三悦这个95后遗体化妆师的视角, 体悟日常生活的可贵, 旨在以生死之事, 见人间之情。

TOP3. 《异物志》评分: 8.4

被戏称为“国际庄”的石家庄, 是一片神奇的土地, 既诞生了著名的歌曲《杀死那个石家庄人》, 又以李洪绸为首的《毛骗》团队, 久久盘踞不肯散去, 《异物志》是该团队的又一力作。36集奇幻悬疑网剧《异物志》第一集就紧紧抓住了观众的眼球: 男主角石坚的女友, 离奇地溺死在一个没有水的房间中。可以到达任何地方的神秘钥匙, 可以操纵物体的扳指、控制水的吊坠等等, 《异物志》以诡谲的想象力, 再度让观众的思想, 插上可以翱翔的翅膀, 而且, 李洪绸团队对于剧情、桥段细节的把控, 简直到了“变态”的程度。

TOP2. 《警察荣誉》评分: 8.5

把主旋律拍得接地气, 把接地气拍得有趣, 把有趣拍得有意义, 把有意义拍得不刻意, 是网友对这部剧的评价。该剧以四位新警察的视角展现了八里河派出所的日常, 透过浓浓的烟火气息, 让观众发现派出所民警们的一天, 和大多数人的想象相去甚远, 没什么激烈搏斗的大场面, 只有那些鸡毛蒜皮的日常。

如果说, 张若昀、白鹿等几位年轻演员的表现值得称赞的话, 那么王景春、宁理等资深实力派的演绎, 堪称已趋于化境。

TOP1. 《大山的女儿》评分: 9.3

雷献禾执导的《大山的女儿》, 由杨蓉、刘奕君领衔主演, 真实再现黄文秀脱贫攻坚先进事迹, 社会强烈反响。《大山的女儿》是以人物剧的创作理念真实还原一个生活化、多维度的黄文秀, 是用黄文秀的情感直接跟观众交流。雷献禾说, 脱贫任务终究会完成, 但脱贫英雄的精神会永存。从《离开雷锋的日子》到《大山的女儿》, 雷献禾用他的作品再度承包了我们一代人的精神家园。

乔尼

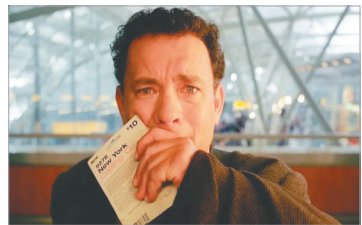
《幸福终点站》原型去世, 机场成为人生终点

据报道, 好莱坞影片《幸福终点站》主角的原型——伊朗人纳塞里在巴黎戴高乐机场去世, 曾在机场生活了18年的他, 最终还是把机场当作归宿。

戴高乐机场工作人员称, 现年77岁的纳塞里不久前从巴黎市区重返机场生活, 11月12日中午时分突发心脏病, 虽然医疗队对他进行了抢救, 但未能挽救他的生命。纳塞里出生于1945年, 父亲是伊朗人, 母亲是英国人。1988年他在巴黎戴高乐机场转机时, 因难民身份证明被盗被迫困在机场。随后, 这名伊朗难民成了戴高乐机场的“主人”, 从起初的法律问题到后来的主动选择, 他把一号航站楼当成自己的家, 食宿起居都在机场内, 直到2006年, 早已获得难民身份的他才前往巴黎市区, 在旅馆和收容所继续生活。

在戴高乐机场生活的18年间, 纳塞里用手推车、长椅和纸板箱搭建起自己的“居所”, 他和机场工作人员成了朋友, 也时常和路过的旅客聊天, 人们给他起了一个绰号“阿尔弗雷德勋爵”。他的传奇经历还被改编成电影和戏剧, 其中最著名的是好莱坞巨星斯皮尔伯格的《幸福终点站》。电影由著名影星汤姆·汉克斯主演。电影主角不仅受到机场工作人员的尊重, 还与空姐产生了浪漫爱情。

然而, 真实的故事比电影残酷。据认识纳塞里的人透露, 长期的孤独生活让他的精神状况出现问题, 当初他拒绝离开机场是因为心理僵化, “如同一名囚犯, 无法适应外面的世界”。纳塞里一生未婚, 也没有子女, 或许是预感到自己大限将近, 他在去世前几周偷偷回到戴高乐机场, 重新睡在航站楼里, 直到12日突发心脏病去世。

宋渝沁 赵叶舟

富成