

影视风云

“史上最强春节档”横空出世

中国电影有更多可能性

湘江

今年春节,你看电影了吗?你买到电影票了吗?由于票房火爆,再加上影院限流,“一票难求”成为不少观影者的真实体验,就连平日里不被看好的早上8点场,也有人早早地锁定了座位。

据中国电影观众满意度调查·2021年春节档调查结果显示,今年的所有影片均获满意评价,观众满意度得分85.2分,今年的春节档档成为2015年开始调查以来观众最满意的春节档。其中,《你好,李焕英》《唐人街探案3》和《人潮汹涌》分别以87.7分、84.5分、83.8分居前三位,《熊出没·狂野大陆》《刺杀小说家》《新神榜:哪吒重生》和《侍神令》满意度均超81分。《唐人街探案3》《你好,李焕英》等假期热映的影片,票房仍在持续上升。自此,“史上最强春节档”横空出世。

“大数据”说话

最新数据显示,截止上个周末(大年初十),中国电影市场2021年年度总票房(含预售)已经突破100亿元,其中半数以上由春节档贡献。春节档我省各州市电影票房和观影人次均有较大幅度的增长。长沙市票房7598.95万元,占全省29.71%。衡阳市和常德市分别以票房2186.01万元、观影人次46.89万和票房2134.70万元、观影人次49.23万紧随其后。看电影过年已成为过春节的新年俗。今年春节档7部影片都在大年初一上映。金逸影城长沙同德店总经理王珊接受采访时认为,高质量的影片是今年的贺岁票房成绩的有力支撑。

今年春节档,湖南省多家影院表现不俗,其中万达影城的业绩最为突出。据了解,在全省影院中,衡阳万达影城万达广场店位居票房第一,达287.18万元,观影人次4.32万。益阳万达影城、常德万达影城广场店、湘潭市万达影城紧随其后。在前十名的影院中,万达影城占了5家。而宁乡市金逸影城以票房161.23万元、观影人次3.22万位居我省县城电影院第一位。万达影城长沙区域总经理付岚透露,2021年春节假期来临前,省电影行业协会与湖南电影频道、湖南省物业管理行业协会、中国银联湖南公司、975摩登音乐电台、5G智慧电台、淘票票和猫眼电影等共同开展“光影·陪伴”宣传,共同对“春节,陪你看电影”提前宣传造势,起到一定的预热宣传作用。据悉,上映前7天影片累计猫眼想看指数逾750万。

“看电影”成为牛年新年俗

春节档票房火热,或由多种因素叠加造成。比如,年轻人响应就地过年号召,选择在工作地过年,看电影成为他们假期休闲的主要方式;春节前的一波疫情防控有力,为电影院正常开张创造了条件;最重要的是,“看电影”愈发成为人们的新年俗。

看电影是具有社交属性的活动。情侣之间、家人之间、朋友之间,看电影是“在一起”度过一段时光的理想方式。选择看哪一部电影需要商量,等待电影开场的阶段需要交流,看完电影以后更会产生对剧情的讨论,基于情感的社交就自然而然地产生与深入。人们通过观影找到共同的话语,避免了“尬聊”。即便是平常见面不多的亲戚之间,也能通过观影重新获得联结。

尽管基于互联网的休闲娱乐方式越来越丰富,但大银幕的独特观影体验依然无法替代。对于平时忙于工作的职场人士来说,上影院看电影需要抽出专门的时间,是一种极具“仪式感”的活动。过年的节日氛围,恰好与看电影的“仪式感”不谋而合。也只有到让人彻底放松下来的年节时分,更多人才可能放松心情,从容地到影院欣赏一部电影。

“最强档”是风向标

史上最强“春节档”,注定会成为今后几年电影行业的风向标,也预示着2021年影视行业有望迎来“翻身仗”,证明了影院作为公共社交媒介依然有不可替代之处,甚至人们越是沉迷眼前方寸之间的屏幕,在大银幕面前同喜同悲的需求越是迫切。电影这门艺术,也会朝着这个方向不断进化。被电影人寄予厚望的3D、高帧率等提升观影体验的“技术流”可能只是歧途,因为它们营造的沉浸感只会让我们在电影院里更孤独而不是贴得更近。

今年热播的几部电影类型各异,在各自的题材领域各有创新。随着口碑的积累,《你好,李焕英》后来居上,影片“笑后有泪,温暖感动却不煽情”等特点,契合了今年就地过年的大背景。而《刺杀小说家》作为一部融合奇幻、动作和现实主义题材的创新之作,则让人看到了中国电影更多的可能性。

电影是现代文化的综合载体。随着中国电影生产实力的不断增强,不仅继续传承与吸收传统文化精华,还能以开放的胸襟融合多元文化、实现跨文化传播。中国电影市场的繁荣,带动了相关文创产业的整体繁荣,推动实现文化强国的使命目标。

观影札记

《你好,李焕英》——

“她视角”下的女性叙事

李佳龙

《你好,李焕英》无疑是今年“春节档”一骑绝尘的黑马。电影以上世纪80年代为叙事舞台,讲述了一对母女的亲情故事。电影用贾晓玲的“她视角”对女性形象进行了社会、伦理、个体的塑造,详细展现了女工、母女、自我三个维度。

“她视角”下的女工

上个世纪很长一段时期,荧幕上的中国女性并不具备女性身份和女性特征。例如电影中一闪而过的工人宣传画,里面的女性堪比当今的“女汉子”形象。这种女性形象的缺失与单一主要受制于男性主导的社会与文化。

为了强化这个女性群像,电影叙事倾向十分明显。如购物、女排、相亲这几个推动叙事的关键事件,都是女性行为的再现。以排球比赛桥段为例,这一段是宏大叙事与个体描写高度融合的桥段。在女排精神的感染下,排球队员展现了其韧性与不屈,得到了所有人的认可。从“打铁娘子队”几名队员来看,她们注重自己的形象,也关心自己个性、还有自己的人生追求。这与现实形成了鲜明的对比。反观全片,仅有的两名男性主要演员,厂长之子(沈腾饰)、冷特(陈赫饰)均是纨绔、失败者的形象。

“她视角”下的母亲

电影中,贾晓玲与母亲李焕英拥有一段亦母亦友的状态。这与片头回忆中

的母亲形象有巨大的差别——母亲不再失望、痛苦与卑微。幻想中的李焕英,年轻貌美,阳光活泼,具备形象与性格上的完美性。这是女儿在梦境中的母亲投射,也是对母亲形象的再想象。当然母亲形象的升华并不是仅仅靠颜值,而是靠大爱无言、润物无声的叙述方式。

在幻想时空中,女儿贾晓玲是事件绝对参与者。此时,她会推动、影响母亲的生活,决定其人生走向,是母亲的鉴定者与把控者。女儿以当代思维设计了一套幸福标准,例如,为母争光、为母相亲等等。这个过程中,身份的错位制造了许多喜剧笑点。但是,母亲的迅速领证违背了女儿“望母幸福”的美好意愿,成为了母女矛盾的高潮时刻。但是,无私、付出、包容,母爱还是那个味道,只不过更加美好、令人动容。

影片最后用一种暗线的方式交代了李焕英的母爱细节,构成了母爱的高光时刻,使得剧情再次反转。虽然影片用较少的篇幅刻画李焕英的母亲形象,但是情感密度是巨大的。或许编剧希望母亲能够活得更自我一点。

“她视角”下的自我成长

影片中女儿晓玲的成长可谓坎坷不平。在“望子成龙、望女成凤”的社会主义观点下,贾晓玲无疑是失败者。影片的第一个戏剧高潮就落在了升学录取通知书造假的事件上。学历与成功挂钩,也与家庭社会声誉、面子挂钩。女儿的失败等同于母亲的失败。这也成为了女儿贾晓玲愧疚、补偿心态的来源。因此,在幻想叙事中,“让母亲高兴”贯穿影片叙事全局。

母亲关于幸福的谈话在全片中有两处,其一是在片头单车上,其二是在幻想的饭桌上。前者建立起了女儿心中的幸福生活的标准——比王琴过得再好一些。具体为,月入8万多一点,买个敞篷车。后者是母亲对幸福的真正定义:只要女儿开心就行。母女对高兴、幸福的认知偏差形成了女儿的二次成长。女儿对母亲的不断追问,实际上是一种换位思考。当女儿试图改变母亲的人生时,反而被母亲“劝导”和“制止”。或许在这一刻,如何学做女儿与如何学做母亲,同等重要。

与母亲的诀别依然是在单车上。此时坐单车者不是女儿而是母亲。父亲载着母亲远去便是女儿在心理层面脱离母亲并成长的时刻。这也是影片最后敞篷车上,魔幻与现实交织的情景。若单车代表逝去那个时代的符号,那么汽车也验证了过往已远去,成长如驶向远方势不可挡。

《你好,李焕英》中的女性形象总体来看是自然、美好的,这得益于女性导演和女性视角。但是全片依然没有摆脱开心麻花叙事套路,即过分依赖青春怀旧与幻想叙事。

观影手记

闵闻

有评论说《人潮汹涌》是刘德华和导演写给电影和电影人的一封信,肖央饰演的陈小明这样的小人物,作为演员展示出厚实的功底。陈小明从落魄演员一跃成为精英阶层,让人对他饰演的小人物又爱又恨,也让人想起肖央出道时,平民化草根化的《老男孩》,依旧让人感动。

阴差阳错的偶然性事件,造就了翻天覆地的变化,这就是《人潮汹涌》的黑色幽默。“长得着急,一事无成,还叫小明。”陈小明居,先蜗居在昏暗、发霉、杂乱的出租房里,面对窘迫的生活,他想要上吊自

杀,却总是死不了。丑态百出、到处欠钱的陈小明跨越阶层,完成了身份的升华,但他的心态却不能同步跟进。个体与现实的格格不入造成了喜剧效果,让肖央承担起黑色幽默的感动。小人物的梦想照进现实,梦想也能得偿所愿。肖央从导演到演员,他身上的喜剧外壳,带着现代都市人的心理焦虑。许多电影都通过黑色幽默的手法展现小人物的悲欢离合,共鸣产生于感同身受,这些都是小人物的质朴回忆,也是源于我们现实中每个人的真实写照。这个春节档,笔者更倾向于推荐这部《人潮汹涌》,以及国漫崛起,带着梦风电影《新神榜:哪吒重生》。

艺苑风景 「新哪吒」:不认命,就拼命

王珏

《新神榜:哪吒重生》这部中国动画电影,废土、赛博朋克、科幻、魔幻、蒸汽、民国风……这些大杂烩像《流浪地球》地下城一样的美学,溯源中国古代神话《封神演义》,让人惊艳。热血少年李云祥单枪匹马,大战仇家东海龙族掌管的水来水公司。戏谑中充满中国哲学味道,堪称2021年华语动画市场中的爆款。

影片设定在“哪吒闹海”3000年后,讲述哪吒与东海龙族的恩怨“剪不断理还乱”。哪吒转世重生的李云祥,出生在架空的老上海,他先是被敖丙激怒,再被龙族赶尽杀绝。就此,李云祥与龙族一家展开了你死我活的对决。在“贺岁档”激烈的票房争夺战中,《哪吒重生》不可小觑,它和中国影史动画电影票房第一的《哪吒之魔童降世》有异曲同工之妙,高燃哪吒圈粉无数。

近年来,从《西游记之大圣归来》《白蛇:缘起》再到《哪吒之魔童降世》,观众看到了中国动画的IP突飞猛进。哪吒=热IP,此次经典IP新编,重在“新”,人物是底层社会的小人物,在故事发展中发现自己是哪吒转世,于是有了双重身份,既是人又是神。导演赵霁表示:“我觉得就是做自己”。这句话与影片中哪吒转世重生的李云祥不谋而合,对手是他自己。

《封神演义》3000年后封神榜面临重新排序,谁都不能独善其身。现代版的宿敌哪吒VS东海龙王一家,改编经典推陈出新,也守住了经典内核。这与古代神话中哪吒大闹东海、剔骨还父的情节相得益彰,运动感十足,打斗场面爆表,代表着个性、自由、热血等的精神。

“新哪吒”李云祥,不认命,就拼命。身为普通人的他面对龙王一家派出的各种妖魔鬼怪,怒火中烧觉醒,奋起抗争强权。他在不断被激怒后,向孙悟空学习功夫的过程中,实现了自身的突破。虽然中间的故事有点拉胯,让笔者昏昏欲睡,但人物成长背后传达自尊自爱的精神,历经重重考验发现自我实现蜕变,还是让人振奋人心。

艺苑报章

长沙伢子刘吾骐和《唐探3》的故事

李喆

电影院已经好久没有这么热闹了。我选择的大厅,基本满员。观众笑声不断,小孩子的声音尤其响亮,真是久违的合家欢场景。本该在去年大年初一上映的《唐探3》,延后了整整一年。这一年,多少伤痛,多少失去,多少压抑,终于在这个春节得以释放。

朋友圈也被这则消息刷屏:《唐人街探案3》首日放映超18万场,单日劲收票房10.45亿,将《复仇者联盟4:终局之战》保持的内地市场首日票房纪录(含午夜场7.28亿)提升了43.5%,并且成为影史首部单日破10亿的影片。

我一直关注这部电影,不仅因为它是一部被期待了一年的现象级电影,还因为我看着长大的邻家男孩刘吾骐在其中担任联合编剧。说到刘吾骐,湖南卫视的一帮老同事大都见到过,而见到的时候,他基本上都是在挨打。印象最深的是,他老爸把他绑在树上,用皮带抽,下手极狠,目露凶光,与他平时潇洒斯文的形象判若两人。

那天看完电影,我就给这父子俩道喜。初二晚上,我在马栏山小广场遛弯,刚好看见刘吾骐跟几个朋友看完电影回来。朋友们都眉飞色舞的,只有刘吾骐耷拉着脸,作为编剧,他太看重那些负面的口碑了。他说:大家说我们对女性不尊重,这真是哪儿跟哪儿呀!你知道吗,我们四个联合编剧,有两个是女生,其中一个还特别有权。平时我如果写了什么情节她觉得不舒服,一定会跳起来指着我的鼻子说:刘吾骐你做什么!

“刘吾骐你做什么!”的声音,在他30余年的人生中大约经常响起。小时候的顽劣,现在被他解释为“少年的恶”,比如去别人家里做客,看到一块表,一定要扔到鱼缸里,然后他被老爸揍了个半死。上高中的时候,他看了顾长卫的《孔雀》,隐约觉得,将来去拍电影应该有意思。但被老爸一掌拍死,大学去念了商科。他爸拍纪录片,做电视,却不许儿子进影视圈,这一点他至今还不知道是因为什么。大三的时候,刘吾骐作为交换生去美国,又读了两年研究生,还是学商科。但这时候心里已经明确自己对商业没有兴趣,未来一定是想做电影的。

他听人说,入电影这行,要从最底层开始,那是什么?得去北影门口趴活,做群演,王宝强就是这样出来的。那就去试试。第一天,他早上9点多赶到传说中的北影门口,没人。旁边老大爷说,你来得晚了。第二天,他8点钟到,还是没人。老大爷说,你来得晚了。第三天,7点到,还是晚了。他问:到底要几点?人说得5点。他大惊,说怎么可能?5点,地铁都没开,怎么来?旁边有个大哥经验老道地说:我们都是去旁边网吧包夜的。当晚,他跟着那大哥去网吧,到凌晨4点往北影去,这回有人给了他一个角色,忘了演的啥,反正没词儿,领了盒饭,日薪水20元。

后来他又回到美国,自己考了一个电影学院的进修班,表演、编剧、导演,全流程学一遍。毕业回国,他还是干电影,20元一天的群演养活自己,他可以写本子。没有人要他写,他只能一边写着一边想着下个月的房租怎么办。机缘巧合他遇

