

近年来,随着中国电影的发展,一些拥有豪华明星阵容和大场面的商业大片,收获了高票房和高关注。另一方面,不少以精良制作以小博大的中小成本电影,也获得观众口碑。

中小成本电影如何繁荣发展?

□周琴

6月29日,由中国电影评论学会、峨眉电影集团主办的“中小成本电影繁荣发展研讨活动”在成都举行。中国文联原副主席、中央文史研究馆馆员仲呈祥,中国电影家协会副主席、清华大学教授尹鸿、中国电影评论学会会长饶曙光等多位业内专家齐聚一堂,共同探讨促进中小成本影片繁荣发展的方向和路径。

在他们看来,要做好中小成本电影,离不开好的剧本以及优秀的青年电影人才,此外强化周末档也很重要。而做好以上几点,有望吸引越来越多的观众走进电影院,带动电影市场繁荣。

中小成本电影这个概念,更多是为了与商业“大片”区别开来,大片主要强调“大制作”“大投资”“大导演”和“大明星”,而国产中小成本电影则是与之相对的“中小投资”“中小制作”。

6月,第25届上海国际电影节金爵奖落幕,《不虚此行》《第八个嫌疑人》《寻她》三部中小成本影片以精良的制作以小博大,获得口碑。而在去年,峨眉影第一出品电影《漫长的告白》斩获第35届中国电影金鸡奖最佳中小成本故事片奖。仲呈祥认为,电影创

作固然需要一批大投入、高科技、强刺激、用尽了现代科技手段的电影,但为了践行以人民为中心,大量的创作还应该把镜头对准更多的普通人,展现他们的精神世界。

饶曙光谈到,中国电影市场存在结构上的不平衡,在暑期档、国庆档、春节档观影是一种刚需,很多头部影片都在以上档期获得了很好的票房,带动了中国电影市场的发展和电影票房的增长,“但是光有头部电影也不行,因为头部电影不是中国电影生产创作的常态,我们需要大量高质量的中小成本的电影”。

跟商业大片相比,中小成本电影在宣发上光芒稍弱,往往需要在内容创作、发行等环节共同出力,才能更好地被观众看见。中国电影家协会顾问、第九届副主席王兴东谈到,中小成本电影创作的关键是剧本,“没有好编剧,质量上不去”。中宣部电影频道节目中心副主任唐科分享,观众在不断变化,我们从创作端怎么样去构建故事情节?怎么样去塑造人物,把观众吸引住?是全行业包括创作端、发行端等需要认真思考的。

尹鸿认为,四川历史文化资源丰富,

无论是历史题材还是现实题材都有非常丰富的宝藏。整个四川影视创作呈现一个向上向好的大的态势,加上近年四川也提出了一系列政策扶持,未来值得期待。在尹鸿心里,成都本身的城市气质就很适合拍摄中小成本电影。他表示,在城市气质之外,关键是我们是否能找到人们对生活的体验,并通过艺术的影像传达出来。

饶曙光提到了周末档的重要性,“我们希望能够有更多的中小成本电影占领周末档。因为电影的消费或者说人们看电影的习惯,跟假期有最直接的关系,如果能够把周末档做起来,中国电影的发展空间就会被打开。”

峨眉电影集团党委书记、董事长韩梅分享,经过近年的摸索,峨眉影在“多类型、小而美、小正大”的中小成本电影创制和运作实践中,总结了一些经验。概括来说,就是构建开放式生产格局、探索良性市场机制、注重培育新生力量、积极推动海外传播、坚持书写人民故事。她还透露,2023年峨眉影将推出《吾爱敦煌》《你是我的英雄》《旺姆的夏天》《阿莫阿依》等一批现实主义中小成本新片。

《消失的她》:在悬疑谜团中展现多重人性

□罗海韵

交错穿插的情节、步步设疑的节奏、反转的人物形象……电影《消失的她》凭借主演朱一龙、倪妮的号召力,以及推理层层反转的悬念效果,吸引了大批观众走进电影院。

作为一部悬疑犯罪类型片,《消失的她》的成功得益于不断反转的剧情所折射的复杂人性。当观众要猜到答案的时候,影片随之进入下一个悬念,剧情不断反转再反转,超越了以往一个主要反转就能形成一部悬疑电影的模式。

片中何非(朱一龙 饰)的妻子李木子(黄子琪 饰)为什么会消失?为何眼前这个女人假扮李木子?何非到底对其他人隐瞒了什么?对于很多想看硬核推理的观众来说,《消失的她》在细节上还有不少值得商榷之处,但是从理解人物复杂心境这个层面来看,该片透彻地诠释出男女情感的心路历程。随着剧情层层深入,除了从何非的视角讲述故事的来龙去脉,金牌律师陈麦(倪妮 饰)也从自己的角度对故事进行重塑。回环式套层结构将故事推向情节的至高点,再逐渐汇聚成一条故事线。多层叙述作为情节铺陈内在张力,在统一的叙事主题下营造出紧张的叙事氛围,又使得影片的层次编排更加精巧,依靠探寻真相的不确定性引发观影者的思考。

很多观众质疑何非这一角色的动机,同时联想到婚姻中的真实和谎言,而这正是《消失的她》的叙事主题。围绕着这个主题,以丈夫、妻子、律师、当地警方、当地恶势力为主轴展开情节,编织出温馨家庭被谎言所

笼罩,看似真实、实则残酷的缩影。从整体的浓郁色调,到星空、向日葵等绘画元素,再到阳光下的沙滩、唯美的灯塔、暗流涌动的海面,诡异悬疑的气氛在独特的风格之美中被烘托出来,现实时空与过去时空以交叉蒙太奇的手法交替呈现,向观众揭开了婚姻中包裹着甜蜜的 danger 和谎言丛生的假面。

演员朱一龙在知乎上回答影评人提问时说,何非这个特殊角色对他而言挑战性很强,不幸福的原生家庭促使何非迅速逃离,改变生活的现状。但大城市的生活也许超过何非的想象,在做过送餐员、调酒师等工作后,高楼大厦纸醉金迷的生活让何非渐渐迷失。“很明显,何非是一个结果导向者,为了追求李木子,他会去学习绘画艺术,会听解说观展。你说何非有过真心吗?我相信他是有过的,只是可能夹杂了算计。或者说,是在算计里夹杂着真心。所以,欲望很快腐蚀了何非。他想要太多,努力但徒劳,堆叠起的空虚,填不满的欲望,够不到的能力……渐渐地,他还是逐渐沉沦、误入歧途。”朱一龙认为,何非是一个能力匹配不上欲望、作茧自缚的普通人,所以这个故事才那么有警示意义。

近年来,优质悬疑犯罪题材影视作品,受到市场欢迎和观众好评,但如何呈现全新的戏剧张力,却成为创作者面临的新课题。“家庭+悬疑”的组合在市场上并不特别新鲜,且有苏联电影的范例在先,更是从另一个侧面提高了观众的期待值。《消失的她》

反其道而行之,让海岛的明媚风光与人性的阴暗面形成对比。同时,秉承着商业类型和文艺审美不应有壁垒的理念,该片导演崔睿认为,刻画人物才是悬疑片的核心,“悬疑片既要有复杂感又要有反转感,我认为所谓反转,其实在‘翻’的是人内心的变化。所以这部影片,一切悬念点的反转都是围绕人物的心境来做的。”从李木子失踪开始的第一天,何非的人物形象不断地变化和重构,从积极寻找妻子的好丈夫到误入歧途的赌徒,最后变成操控他人、心机深重的罪犯。多重反转之下,揭开的是婚姻美满满纱下的无奈、永恒爱情背后的残酷,让观影者在心有余悸之时又不胜悲凉。

经过一系列令人惊悚的事件后,影片的结局又使用了和开头如出一辙的设置,在悬疑之外留下关乎人性的深意。过去和现在的故事在此处交织渗透,一明一暗,一实一虚,失踪案的重重疑点和婚姻中的危机终于浮出水面。温暖阳光、明媚又富有生机的海滩在经过波折后爆出强烈的戏剧张力,高饱和度的明朗色彩带来强有力的视觉冲击力,恰恰和人性的阴暗面形成鲜明对比,更加激发了观影者对于婚姻生活的感悟和思考。从本质上来讲,《消失的她》是关于两性关系和女性友谊的故事,导演用影像和叙事挖掘出深层次的社会议题。或许影片无法告诉人们如何通往幸福,却在发人深省的讲述中让人们思考体会,指出了在现实的难题面前,信任、互助和坦诚才是建立良好关系的基础。

人们为什么爱看甜宠剧?

□张杰

酷热之下,看一部甜甜又鼓舞人心的好剧,给容易疲乏的日常生活打打气,是个不错的选择。近日,由陈伟霆、章若楠领衔主演的电视剧《照亮你》播出,该剧口碑不俗,热度不断攀升。不仅在播出期间冲上多个剧场收视热榜前列,收官之后,还保持话题热度不降。

这部讲述消防员与记者之间爱情故事电视剧,以“英雄救美”为开端,围绕消防员靳时川(陈伟霆 饰)与记者徐来(章若楠 饰)之间的十年之约展开,讲述了一段相互治愈、双向奔赴的爱情故事:十年前,靳时川带着光和希望,朝废墟下绝望的徐来伸出了手,既救了她的命,还治愈了她的心。徐来向他许下十年之约,是想成为更好的自己,待自己足够优秀,与之并肩;十年后,有了心结的反而是靳时川,徐来又成了靳时川的救赎。

这个剧的一个妙处在于:虽然是甜宠题材,但又毫无痕迹地融合了都市情感剧和现实主义题材剧两种特点:剧中不仅有直爽女孩追“钢铁直男”的甜蜜戏码,还有对消防员工作、生活细致入微的描述。这样一来,甜美的爱情因为有了事业、理想的支撑,不会显得虚假苍白,杜绝了“傻白甜”爱情剧的塑料感。而爱情的温馨与甜蜜细节,也让主角们在追求人生价值实现时,有了充分的生命动力。这种结合,在近年来的国产剧市场可谓独树一帜。

《照亮你》改编自2017年发表的网文小说《时光如约》。这类网文属于甜宠文,其中包含着爱情、亲情和友情,既没有无缘无故的刻意虐点,还有最终大团圆的结局。甜宠文很受当下读者喜爱。

为什么人们会喜欢甜宠文?《时光如约》作者筱露在接受采访时就曾分析认为,跟如今人们无论工作或者学习压力大需要调剂有关。在信息化高速发展的时代,人们确实会接触各种各样好的坏的碎片信息,尤其是在网络上,人容易变得尖锐、焦虑、不敢言爱,甚至患上心理疾病。

在这种很多人感慨“爱很困难”的氛围下,《照亮你》没有去迎合人性的暗黑,没有设置累心的宫斗,而是敢于奉献出一首爱的赞歌、光的赞歌,给观众注入一股清新的正能量,称得上是勇气之作。而且,该剧在原著小说讲述的情节基础上,发挥影像、表演、剪辑的多方位媒介魅力,让爱、勇气、理想之光等主题凸显得更加动人。

笔者追剧过程中,有很多个瞬间,似乎重温了读大学时看韩国爱情电视剧“上头”的感觉。不得不说,哪怕是影像里“制作”出来的爱情,依然泛着光芒,吸引着人们。

电视剧终究会结束,人们也会回归现实生活中,但这并不是一场空。荧屏上的光影会熄灭,但爱和理想的故事,依然会在这个世界被讲述和流传。只能说,不死的爱情,真是普通日常生活中一道光。虽然相信爱情不一定就能遇见美好的爱情,但如果连爱的存在都不相信,那么遇见爱情的概率就微乎其微。一个人活在世上心里有没有希望和理想,日常状态都会不一样。

《照亮你》中的女主角向着光亮,勇敢执着追求心中所爱和人生理想,获得了一个“大勇”的称号。现实虽然不是电视剧,但努力做一个勇敢向光的人,却是颠扑不破的真理。