



艺海观潮

一年之计,重中之重,惟有春节档。

如果一个观众一年只看一部电影,大概率是他在春节期间跟家人一起走进影院。

提前三周,2023春节档6部重点新片已经到位,分别为《热辣滚烫》《第二十条》《我们一起摇太阳》《飞驰人生2》《红毯先生》《熊出没·逆转时空》。这些作品要么是喜剧片的标准架构,要么以喜剧演员为主,要么凸显某个故事的喜剧侧面,充分体现了片方对春节档的定位:首先让影迷快乐,其次体现创作者的个人风格。

对于院线经理来说,春节档是一个近百亿规模的重点档期,它产出了全年票房的10%-15%,其重要性怎么强调也不过分。如何排片?如何向最心仪的影片倾斜?如何在7天假期里设计出最有票房产出率的动态排片策略?考验影城经理的经验和判断力。

对于研究者来说,春节档是行业观察的第一切口。这个档期集中了最成功、履历最耀眼的商业电影创作者,同时也是观众最为饱和的档期。春节档的引流方式、造梗技巧和长线营销,浓缩了当下对电影营销的全面认知,也萃取了电影行业的整体共识。

长期研究电影产业的青岛电影学院教授彭湛晖指出:今年春节档,是近5年来唯一一个科幻片和史诗片缺席、中等规模制作占主导的春节档,也是张艺谋继2023春节档冠军、2023国庆档冠军之后有机会实现三连冠的档期。“我更关心的是春节档票房总量能否突破单月100亿元的成績。我理想中的春节档,不应该是两部40亿元票房规模的大片霸榜,而是多部影片达到20亿元-30亿元规模,实现百花齐放的局面,这对后续春节档电影的创作更有益处。”彭湛晖说。



孙浩洋:把好戏留给青岛

□青岛日报/观海新闻首席记者 米荆玉

在1月17日举行的第十三届北京国际网络电影展上,青岛籍导演孙浩洋执导的电影《对决无声》获得“最佳主旋律导演奖”,赢得了影展的最高荣誉,这也是该片继第七届中加国际电影节揽获演员奖项后再次获得肯定。在颁奖礼现场,孙浩洋非常惊喜:“感谢组委会给予的激励,艺术创作后的主旋律电影更多是一种真实,一种力量。我在创作《对决无声》剧本的时候,缉毒警察成就就像是一道光,照亮我颠沛流离的追求和远方,很多时候都会被主人公的行为所感动。我特别感谢李诚儒、董勇、张双利、刘文凤对我的支持,感谢男主角扮演者李大海的付出。”

在影视圈打拼20年,对于孙浩洋而言,这个奖项有着不凡的意义。“这是我首次获得导演类奖项,因而非常激动。这部电影历经4年时间完成,希望借助获奖让它被更多观众看到。”



孙浩洋

“超标”配置,实力之作

去年9月,由李大海、刘一辰等主演,特邀著名演员李成儒、董勇、张双利、刘文凤加盟的缉毒电影《对决无声》在爱奇艺电影频道上映。《对决无声》讲述了以成杰为代表的缉毒民警铲除毒魔的惊险历程,上映首日就拿到“上新榜”“飙升榜”的冠军位置,凭借鲜活题材、实力阵容赢得了影迷的青睐。

从演员阵容来看,《对决无声》大幅度超出了普通电影的配置,阵容不仅配备了李诚儒、董勇等实力演员,制作更是精益求精。“80后”导演孙浩洋之前曾拍摄过《角落里的阳光》《最后一班岗》等获奖作品,非常看重电影题材和社会价值。“这不是一部大投资电影,但它的警示意义非常重要。”孙浩洋说,“一线缉毒警察不仅面临贩毒分子,还面临病毒感染威胁,我们还还原了吸毒人员的走投无路,尤其片中李诚儒对他的‘女儿’大义灭亲的戏份,展现了毒品危害的同时让观众理解了警察这个伟大的职业。”

《对决无声》是李诚儒、李大海父子首次出演同一部电影。“我和李诚儒合作比较多,彼此熟悉。开拍一年前,我就和他聊《对决无声》剧本,连角色名字都是他起的。在别的演员拍戏时,李诚儒候场两个多小时,非常敬业。在李大海的表演上,他也是亲力亲为地点点。”电影上线后,李大海的表演从层次感到力度都让观众印象深刻,孙浩洋表示,“大海在这个戏里很拼,可以说,他在表演上有稚嫩的地方,但他敬业的态度和玩命演好戏的精神,确实有李诚儒的影子。”

热血追梦,情系青岛

孙浩洋2003年进入影视圈,从演员一路成长为具有影响力的新晋导演。“我最早住在湛山仰口路,这里外景地资源丰富,适合拍生活戏、年代戏。我在青岛拍了3部戏,我深入学习了丁晟导演的作品。2011年拍的《读心探案》等。”转型当导演之后,孙浩洋尤其关注城市影视扶持政策 and 影视产业环境,“这几年,随着东方影都的影响力不断扩大,来青岛拍戏的剧组更多了,彰显青岛作为影视之都的地位。”

同为青岛籍导演的丁晟是孙浩洋学习的榜样。“从《警察故事2013》到《解救吾先生》,我深入学习了丁晟导演的作品。每个导演的资质不同,资源也不同,我用自己的一腔热血追求电影梦想,希望能做一部业内提起来就能想到我的电影作品。哪怕只有一部,也是我在行业里的追求。”

2024年4月,孙浩洋新作《勇敢者名义》将在北京开机。“这是一部格斗题材的电影,涵盖了动作、情感、悬疑多种元素。我尝试往商业电影方向探索,读懂了这个时代市场和大环境的需求,才能真正拍出好作品。”对于熟悉的青岛,孙浩洋希望有机会在家乡拍一部作品,“青岛有得天独厚的拍摄环境,近年来拍出了一系列有影响力的好电影。希望后续影视扶持政策持续到位,我们也有机会回家,拍一部献给家乡的好电影。”

6部重点新片“征战”龙年春节档,考验着导演的能力和片方推广的专业度——

在春节档,萃取整个电影时代

□青岛日报/观海新闻首席记者 米荆玉

全景:聚焦热点,各有侧重

春节档6部影片荟萃了大导演、大制作,但从不同侧面来看各有千秋。对于春节档这样一个特殊档期来说,如何将自己的强项与档期属性相匹配“扬长避短”,是导演能力和片方推广专业度的“检验场”。

在电视剧《繁花》结局部分,隐退已久的林熙蕾出现在黄河路上,顿时激起了老影迷的一片欢呼。惊喜还在继续,《红毯先生》适时发布了一款新预告片,林熙蕾在片中饰演一位“前妻”,与刘德华饰演的影星“刘伟驰”离婚又离婚。这次,她带着儿子与前夫团聚,让本来焦头烂额的刘伟驰增添了更多心事。片中,刘伟驰从影40年一直渴望获得影帝头衔,为此不惜深入农村体验生活、颠覆形象拍摄乡土题材艺术片,并亲自拉投资、拒绝用替身,闹出了一系列荒诞剧情。“刘伟驰”这个名字是从刘德华、梁朝伟、周星驰三位男星名字里各取一字,而《红毯先生》的剧情也处处蹭刘德华自身以及香港娱乐圈的热点。该片在2023平遥电影展上收获一片喝彩,讽刺喜剧能否在春节档夺冠,还有待导演宁浩验证。

张艺谋的《第二十条》同样隐藏着热门话题。片中,雷佳音饰演的挂职检察官韩明略显窝囊,儿子见义勇为反抗校园霸凌,一时失手导致对方受伤。雷佳音如何为儿子撑腰,又如何帮助赵丽颖饰演的听障女士“郝秀萍”伸张正义?剧情设计非常有趣。该片从主题看具有深刻的社会议题属性,而主演雷佳音、马丽明显属于“喜剧大咖”,发布会又亮出“大年初一,我爱我家”的合家欢宣传语,且看张艺谋如何在喜剧、现实议题、合家欢三个主题之间闪转腾挪。

“闹荡”春节档的导演大多有着成功的先例。贾玲凭借《你好,李焕英》成为影史上最有票房号召力的女导演之一,《热辣滚烫》体现了女性寻找自我、重塑自信的过程。在女性影迷超过60%的当下,这部片子很有“冠军相”。《热辣滚烫》翻拍自日本电影《百元之恋》,讲述颓废女生在遭遇一系列打击后决心洗心革面,一边打工一边苦练拳击,在汗水和血泪中证明自我的故事。《热辣滚烫》尚未看片,业内人士预测,贾玲会在片中增添不少笑料和包袱,减肥这一永恒的话题能击中很多有共同经历的女生,而贾玲、张小斐、雷佳音这一喜剧演员组合也会赢得合家欢影迷的追捧。

大年初五适逢情人节,《我们一起摇太阳》选在春节档上映,用绝恋男女的爱情故事打动影迷。片中,患有尿毒症女孩凌敏认识了脑癌患者吕途,吕途想把自己的肾换给凌敏,为此,他向女孩求婚——按照法律规定,处在婚姻关系中的凌敏才能成为丈夫器官捐赠的第一受益人。催泪的故事有一个美好的结局:两个人婚后相爱了,而且身体有了转机。与《我们一起摇太阳》相比,《飞驰人生2》采用了标准的喜剧配置,沈腾、范丞丞、尹正领衔,面临中年危机的车手再次挑战巴音布鲁克,少不了贾冰、魏翔等“喜剧大咖”助阵,笑料百出。距离《飞驰人生》上映已经5年,导演韩寒重返春节档,证明赛车喜剧对新一代影迷仍然有吸引力。

解构:春节档升起“营销狼烟”

春节档大战在即,各家片方的宣传短视频开始密集上线。《我们一起摇太阳》第一款视频将重点放在“彭昱畅误会李庚希‘噎腰子’”上,然而,热度并未引爆,于是迅速推出新一波“我的冤种男友”主题;李庚希减肥,彭昱畅狂吃,李庚希腼腆,彭昱畅社牛……绝症小情侣的互动充满生活气息。

春节档的短视频采用“赛马模式”:众多视频物料里“跑”出来一个流量热度最高的作品,直接反映观众的兴奋点所在。这一模式取代了之前让团队自行构思宣发话题的旧模式,毕竟数以亿计的用户用点击率、完看率选出来的热点,相当大程度代表了后续的话题方向。一旦“我的冤种男友”取得成功,平台迅速出现一批同一方向、不同角度的视频,像是李庚希片场与彭昱畅的打闹花絮相继出炉,鼓励观众沿着同一方向继续狂奔下去。

《红毯先生》的短视频宣发也颇具匠心。第一波视频以“颁奖礼上的尴尬瞬间”为主,展现明星走红毯被围观者骚扰、颁奖礼上空手而归等尴尬,而接下来一波物料中,相继释放刘德华饰演的刘伟驰深入农村拍戏、跟妻子儿子秘密相会等爆点。一旦证明某一个视频不会引发关注,片方会迅速释放出下一波,而且,每一波的情节揭秘力度都更大,尤其《红毯先生》由刘德华主演,观众往往混淆了到底是影射现实还是演电影,观看的体验感更是别致。

随着电影与宣发团队的深度结合,“热点内容预埋”已经成为标准动作,甚至在拍摄期间就会有对未来可能爆红的内容的抓取。像是《热辣滚烫》拍摄的一年中,贾玲体重直降100斤,减重每个阶段都有脱胎换骨式的变化,这些内容势必引发观众兴趣;贾玲的减肥过程实际上就是片中女拳击手的减肥过程。这一过程的励志、催泪不言而喻,因而《热辣滚烫》的宣发步骤也非常谨慎,毕竟减重后的贾玲造型已经成为该片最有爆点的内容,需要等待最有话题热度的合适时机才正式披露。

革新:旧模式已经翻篇

间隔三年,对影迷观影习惯的斩断非常深刻。2023年,全国观影人次为12.99亿,远低于2019年的17.3亿、2018年的17.18亿和2017年的16.22亿。猫眼数据显示,一年观看6部电影以上的核心影迷已经从2019年的2230万降低到了2023年的975万,而一年观看3部至5部的中度影迷也从3940万下降到了2652万。影迷人群以数以千万计的速度下降,直接导致以往的档期经验、票房经验正在过时。

首先,以往公认的IP理念如今正在褪色。从海外的漫威电影、迪士尼电影到国内的冯小刚电影,大IP续作的观影习惯在打断之后很难续接,像是“非诚勿扰”系列《非诚勿扰3》票房上映近一个月还未破亿,《海王2》只拿到了4.28亿票房,说明观众正在回归理性,回归对单片价值的认可。

其次,“剧透”不再是片方担忧的重点。上映前,观众大致已经了解春节档6部电影的剧情概况,宣发短视频不断披露剧情和看点。一

“熊出没”,划条线

□米荆玉

春节档6部电影中,不能忽视但往往被忽视的当属《熊出没·逆转时空》。影评人把《熊出没》系列当成春节档“盈亏线”——每个春节档,凡是票房超越《熊出没》的电影即能保本,也是档期的赢家;凡是票房低于《熊出没》的电影意味着亏损,在最繁荣的春节档遭遇重创。学者彭湛晖指出,每年一部的《熊出没》系列保持了档期中游的稳定票房,这是非常珍贵的成绩。在观众口味变化剧烈的春节档,一部系列电影能保持水准、保持IP热度,值得电影人剖析。

2017年开始杀入春节档的《熊出没》系列构成了“10后”一代人的观影“基础”。进一步的问题是,什么构成了春节档全民观影的基础?港片时代,贺岁片结尾往往让影星打破“第四堵墙”,直接跟观众道“恭喜发财”“新年大吉”。现在的春节档,观众超越了影星大拜年的阶段,能够接受悲情的《满江红》了,能够接受催泪的“李焕英”了,能够接受太阳系毁灭的“流浪地球”了。这种进步也奠定了提升全民电影素养的交流基础。

不知不觉间,春节档已经成为民俗的一部分。每一部春节档电影都有剧情冲突,有水准起伏和或多或少的审美冒犯。一部部春节档电影构成了影迷的岁月记忆,从《家有喜事》的无厘头搞笑到《流浪地球2》的严谨郑重,电影作者的初心一以贯之……

在电影身上,我们既能遇见整个时代,又要克服整个时代。

且流量上不去,片方不惜牺牲电影的神秘感,也要维持住影迷的热度。实际上,大多数影迷入座就猜到《热辣滚烫》里贾玲减肥成功,《我们一起摇太阳》里真爱情侣身体好转,《飞驰人生2》里沈腾如愿完赛。剧透突然不重要了,重要的是让观影成为议题。

第三,电影片方与粉丝主客易位。以往是片方主导,营造宣发话题;而现在粉丝们自发造梗,让宣传变得更加灵活,浑然天成。《封神第一部》上映后,粉丝建议片方跟“小杨哥”做直播,演员跟刘畊宏一起跳舞、导演打造“质子团”选秀综艺……这些建议竟然一被听取,成就了《封神第一部》票房过40亿的传奇。

档期临近,片方也在确立作品的调性。《热辣滚烫》宣发“第一炮”中,贾玲用充满幽默和温情的笔触回顾了自己减肥100斤的历程,既唤起了影迷的旧日回忆,同时确立了该片亲民、柔性的风格——用贾玲自身的调性塑造了电影形象。另一方面,业界的旧有认识也在纷纷失效。比如说,以往忌讳的“演员撞车”如今已经不再重要——今年春节档,《第二十条》《热辣滚烫》两部片子都有机会拿到票房冠军,而两部片子的男一号都是雷佳音。去年春节