

(上接第9版)

党的十八
大以来
艺术电影集
结加入市场
「主赛道」

毋庸置疑,艺术电影为整个国产电影提供了创意和想象,它是电影产业健康发展、电影生态丰富多样不可缺少的重要支撑。

2012年开始,多部商业与艺术结合得较好的影片取得了不错的票房成绩,比如,由许鞍华执导,刘德华、叶德嫻主演的《桃姐》,有资深导演和知名演员的加持,令该片取得超7000万票房。该片还包揽第31届香港金像奖最佳导演、最佳影片、最佳女主角、最佳男主角、最佳编剧等多项大奖。王全安导演的《白鹿原》于9月15日上映,斩获票房1.42亿,该片也获得了第62届柏林国际电影节最佳摄影银熊奖。不可否认,获奖对于电影营销的确可以产生一定的促进作用。李玉执导的《二次曝光》随后上映,获得超1亿票房。此外,管虎导演的《杀生》,王小帅导演的《我11》,蔡尚君导演的《人山人海》也在当年上映。

2013年,宁浩导演、黄渤主演的《无人区》上映,获得2.59亿票房。2014年,姜文的《一步之遥》、陈可辛的《亲爱的》、张艺谋的《归来》、许鞍华的《黄金时代》等一批资深导演的影片上映,这些电影也都采用了知名导演加知名演员的方式,分别取得了4.9亿、3.44亿、2.91亿和5000多万的票房,为艺术片市场探索出了更大的空间。

与此同时,新生代导演层出不穷,电影创作的开放度空前提高,刁亦男、毕赣、路阳、饶晓志、杨瑾、顾晓刚等不同背景的导演以个体视角持续观照时代,积极推动电影语言的创新,艺术创作呈现蓬勃的态势。

由刁亦男执导,廖凡、桂纶镁主演的《白日焰火》在获得柏林国际电影节金熊奖之后也在当年上映,斩获超1亿票房。中国艺术研究院影视所副所长赵卫防认为,《白日焰火》是非常个性化的作者电影,但商业元素、明星元素和作者个性结合得非常完美,且在柏林获奖后趁热打铁立刻投放市场,在发行策略上也值得其他艺术电影借鉴。

当然,《白日焰火》并非个案,次年上映的由曹保平执导的《烈日灼心》也是在获国际大奖后上映,票房达1000万。此外,姜伟执导的《推拿》等同类影片也在同年上映。

随着中国电影持续多年的快速发展,艺术电影所占的比重已经不容小觑,并且积累了相当庞大的拥趸。据不完全统计,从2015年至2019年,这5年间上映的艺术电影约60部,差不多是2000年至2010年11年间艺术电影总和的三倍。

2015年,中法合拍片《狼图腾》于2月19日上映,在竞争激烈的春节档斩获了近7亿票房。曹保平的《烈日灼心》、彭三源的《失孤》、李玉的《万物生长》这三部影片分别取得了3亿、2.15亿、1.48亿的成绩。而由徐浩峰执导,宋佳、廖凡主演的《师父》也取得了5460万票房。贾樟柯的《山河故人》在10月30日上映,收获票房3000余万,陈建斌的导演处女作《一个勺子》、王小帅的《闯入者》、张艾嘉的《念念》、忻钰坤的《心迷宫》、傅东育的《西藏天空》,以及纪录电影《喜马拉雅天梯》等影片票房都超千万。

2016年,张嘉佳的《摆渡人》、周申的《驴得水》、曾国祥的《七月与安生》、曹保平的《追凶者也》、程耳的《罗曼蒂克消亡史》分别以4.06亿、1.73亿、1.67亿、1.36

亿、1.15亿票房探寻艺术影片的市场空间。值得注意的是,《七月与安生》于9月14日上映,片中两位女主周冬雨、马思纯在第53届金马奖上获得最佳女主角奖。这一年,毕赣的处女作长片《路边野营》也面世,该片于7月15日上映,最终取得了600多万的票房;青年导演刘雨霖的《一句顶一万句》票房超过2000万元;国际获奖影片《长江图》也引发一定关注。

随后几年,涌现了不少具有人文关怀、探索性和先锋意识的艺术电影,比如2017年上映的《芳华》、《解忧杂货店》、《暴雪将至》、《冈仁波齐》、《明月几时有》、《十七天》、《皮绳上的魂》、《时间去哪儿了》、《二十二》、《你若安好》、《老兽》、《八月》等多部影片上映,其中,《芳华》更是取得了超14亿的票房。

2018年,饶晓志的《无名之辈》、李芳芳的《无问西东》、吕乐的《找到你》、毕赣的《地球最后的夜晚》、陈可辛的《你好,之华》、贾樟柯的《江湖儿女》、忻钰坤的《暴裂无声》、曹保平的《狗十三》、杨瑾的《片警宝音》等多部影片陆续上映。

其中,《无名之辈》是继两年前的《驴得水》之后又一部低调出世,但口碑票房双双火爆的低成本电影,5天过亿,最终取得近8亿元票房。在中央戏剧学院影视系教授路海波看来,《无名之辈》的与众不同,就在于它既具有喜剧的优点,同时又能引发我们对像自己一样的所有普通人应该何对待生活、如何有尊严地活着的深刻思考。

2019年,由周冬雨、易烱千玺主演的《少年的你》更是将艺术电影单片票房提升至15亿量级。《南方车站的聚会》、《只有芸知道》等影片均实现了过亿票房,《地久天长》、《阳台上》、《过春天》、《被光抓走的人》、《风中有朵雨做的云》、《长安道》、《撞死了一只羊》、《平原上的夏洛克》等影片取得了不俗的口碑。

今年因为疫情影响,电影产业受到了巨大冲击,在这种情形下,艺术电影仍然取得了可喜的成绩。《我在时间尽头等你》票房超5亿,正在热映的《喜宝》目前也取得了过亿的票房,《荞麦疯长》、《掬水月在手》得到了不少影迷的认可。

《掬水月在手》记录了叶嘉莹的传奇人生,以北京四合院的建筑模式展现她坎坷坚韧仍不渝追寻初心的一生。从《如雾起时》讲述“诗和历史”,到《化城再来人》寻找“诗和信仰”,陈传兴导演给“诗词三部曲”最终章《掬水月在手》的定义是“诗和存在”。11月1日,是该片上映第17天,中国电影艺术研究中心主任孙向辉在朋友圈感谢全国艺联仍在给《掬水月在手》排片的影院:“坚持供给侧结构性改革,努力满足和培育观众,这么大的中国,那么多美妙的城市,容得下更多的艺术影院”。目前,该片票房已达570万元。

此外,万玛才旦的《气球》,张艺谋的《一秒钟》以及《风平浪静》等多部新片,也将于11月上映。

不难发现,随着我国综合国力以及民族自信心的增强,寻求国际获奖开始回归到“艺术”的初心上来。早年间只要是海外获奖就能令人兴奋,而今,这一现象正悄悄发生变化。“国际获奖”与“票房促销”之间的正相关性在不断弱化,民族文化象征的意味越来越回归到追求观众和艺术本身。

融入商业
元素助力
艺术电影
腾飞
利好政策
推动艺术
电影蓬勃
发展

近年来,随着中国电影市场的成熟和中国观众观影需求的多元化,涌现了众多的艺术电影,与此同时,艺术电影也拥有了越来越多的受众群。国家政策层面出台许多对艺术电影的扶持政策,助力提升了艺术电影生产的质量和规模。《财政部关于调整国家电影事业发展专项资金使用范围的通知》、《关于加快电影院建设 促进电影市场繁荣发展的意见》等政策在拓宽艺术影片供给的多样性、培养艺术电影受众方面发挥了重要作用。

简而言之,艺术电影市场正在蓬勃发展,艺术电影难以走向市场的窘境也得以改善。从发行放映渠道来看,2016年,全国艺术电影放映联盟正式成立,大大拓宽了艺术电影的放映渠道,打破了过去艺术电影排片受挤压的窘境,使得广大电影观众有了更多接触艺术电影的机会。清华大学新闻与传播学院副教授梁君健表示,全国艺术电影放映联盟是保护艺术电影这一门类很重要的方式,让这些影片与观众见面,能够让中国这么庞大的观影基数发挥作用。只有通过这种有针对性的发行、宣传、放映,才能让艺术电影找到它的观众。找到了观众,也就可以通过市场来反哺艺术电影的创作,形成良性循环。“我认为全国艺术电影放映联盟是一个非常重要的措施,有时会比设立一个专门的基金更管用,因为它是尊重市场、尊重观众的行为。”

另一方面,艺术电影经过多年的探索,也逐渐有了清晰的路线。对于大成本的艺术电影,很多影片在制片开始就采取了艺术与商业的结合,比如知名导演加知名演员的方式,或者注入更多商业元素以获得更多观众认可。《归来》、《白日焰火》、《南方车站的聚会》等诸多影片就熟练运用了这一方式。

中国电影资料馆策展人沙丹认为,艺术片要得到观众的认可,需要加入一些商业元素,典型的例子就是《山河故人》。贾樟柯的《三峡好人》在同档期被《满城尽带黄金甲》打得毫无还手之力,但《山河故人》却收入3000多万元。这既是时代的进步,也得益于《山河故人》中的爱情故事,具备了观赏性和娱乐性,让艺术电影走出了一条新路。2018年,贾樟柯为了宣传新片《江湖儿女》竭尽全力,甚至请“101女孩”杨超越为其站台,最终获得9000万元的票房。

梁君健认为,艺术电影是特别重要的门类,它与商业电影相对应,帮助保持电影的多元化的文化品质,同时保存着不同话题、不同形态的可能性,不管是从行业自身鼓励还是政府扶持政策的角度,发展艺术电影都是有好处的。

在他看来,越来越多的青年导演希望第一部作品有表达性和作者性,这是很容易理解,因为青年人表达的愿望和创新能力都很强。但如果能够在商业环境下学习更多规则,同时不忘个人表达,这是最为理想的。

当然,如果不能做到商业元素与个人表达并行,就要严格控制成本。毕竟,并非所有艺术片都能做到艺术与商业的较好结合,尤其是年轻导演,要多拍身边真实的故事,用自己真实的情感打动观众,用非常低的成本保证资金回收的可能性。他认为,在这一点上,毕赣的《路边野营》就是很好的个案。

说到成本控制,不得不提陈可辛监制的《七月与安生》,陈可辛在谈到这部电影时直言,“这个戏也不是非常贵的电影。我们也尽量不用土豪的方式去拍戏,是一个非常合理的制作费。”因此,站在这个角

度来讲,“我们也不需要追求,现在叫做成功票房的数字。我觉得每个电影的空间是很大的,我并不是很担心这个电影的回报。票房多少,不需要预估了,但是我觉得这个电影空间很宽,而且能拍出一部好的电影,能赚点钱,就很好了。”

而现在电影市场的结构,也给了艺术电影较大空间,陈可辛说,“现在大家的电影都在十几亿的票房以上,我觉得有10亿票房的电影,有10亿票房的导演,也有不需要拍10亿票房的导演跟电影,现在的空间挺好的。”在他看来,“对于我们这些比较专业的,认认真真做电影的人来讲,投入跟回报比,已经是我做了几十年电影最好的时候。”

党的十九届五中全会日前在京隆重召开,会议对文化建设高度重视,从战略和全局上作了规划和设计,其中明确提出到2035年建成文化强国。电影作为一种大众喜闻乐见的艺术形式,在人民群众精神文化生活中发挥着不可替代的重要作用。多元化的电影生态、丰富的电影题材、创新的艺术手段等,都为文化繁荣发展注入了活力与动力,进一步满足了人民日益增长的美好生活需要。

可以预见,未来观众可以在影院看到更多的有品质、有创新、有内涵的艺术电影。

