

2023年“黑马”电影观察

■文/本报记者 李佳蕾

2023年的影市充满了惊喜。

过去一年中,一部接一部的影片点燃观众热情,引起众多社会话题,同时在市场中的表现也令业界欢呼沸腾。其中,不乏以“黑马”之势跑出优异成绩的国产影片,这些影片类型丰富、种类多样,在满足广大观众多样化、差异化的需求同时,也让电影从业者更加充满信心地创作观众满意的影片。

“黑马”电影指上映后凭借良好的品质和口碑创造出高票房,且高于映前预期的实力影片。综观去年的电影市场,可以说,从年初到岁末,几乎每个月都有“黑马”的身影。它们中既有《八角笼中》《孤注一掷》《三大队》等现实题材影片,也有《深海》《长安三万里》《茶啊二中》这样融入中国独特的价值观和审美情趣的动画电影,还有《人生路不熟》《莫斯科行动》《拯救嫌疑人》等具有类型创新价值的商业电影,更有《宇宙探索编辑部》《河边的错误》等具有探索性、带有一定作者风格的艺术影片。

回望过去一年,中国电影人用“黑马”电影证明了他们“走得很见神采”。业界专家表示,创作者们在表达中华优秀传统文化、与时代和生活接壤的电影上下功夫,影片里见神采、显底气,得到了观众的认可和喜爱。

◎ “黑马”影片周末档频发力

2023年6月,中宣部电影局常务副局长毛羽在文化强国建设高峰论坛上提出周末档建设——大片强片扎堆节假日集中上映的现象仍然存在,档期、排片均衡合理的调控机制还未成熟,市场潜力没有得到充分挖掘,必须在周末档的营造和建设上继续下功夫。

在周末档建设提出之前,“黑马”影片也充分利用周末档发力,打了漂亮的一仗。3月10日,《保你平安》正式上映,放映期间影片凭借好口碑推动票房持续高涨,上映17天后,影片票房破5亿,最终累计票房达7亿。与最初票务平台预测该片总票房的数字相比,其实际成绩翻了近三倍,扎扎实实走出了长尾效应。周末的票房收入是该片能够超出预期的关键,首周末它就展现了稳健的票房走势,首周六涨幅高达90%,首周日继续环比小幅度上涨,迅速实现了第一次票房逆袭。第二周的周末票房近1.3亿,环比上周增长了10%,这两周周末的累

计票房接近2.4亿,占该片总票房的35%左右,可见周末档能够给予“黑马”影片发力空间。

以往,影片首个周末甚至首日票房成绩,几乎成了一片影片所能取得的成绩。但是去年越来越多的国产片开始发挥长尾效应,利用周末档持续发力,如《涉过愤怒的海》《三大队》等。《涉过愤怒的海》11月25日(周六)正式上映,其首日票房达到1.03亿元,此后持续领跑,至12月15日《三大队》上映当天,《涉过愤怒的海》以5.39亿的票房成绩领跑12月电影市场。《三大队》上映首日票房3053万元,周六就以6185万元的成绩实现了大幅上涨,尽管周日票房成绩有所回落,但依旧取得了5257万元,为单日票房冠军,同时后续凭借口碑让票房持续上涨。值得一提的是,随着《涉过愤怒的海》《三大队》的陆续上映,以及元旦档的到来,全国电影市场票房自第46周以来连续六周实现环比增长。

据灯塔研究院联合新华网发布2023年中国电影市场年度盘点报告显示,“近三年观众逐渐形成了在公开渠道主动询问真实口碑的习惯,观影后置趋势或将延续。”综合来看,常规于周五上映的影片,首周、次周票房贡献相比2020—2022年均有回升,但仍保持着2019年以来观影后向倾斜的趋势。上映首周末三天中,周六、周日回升幅度更高,首周五票房贡献均值已落后于首周日。这就为具有强劲实力的“黑马”电影提供了长线放映的可能,而观众“观影计划逐步向双休日倾斜”则是为周末档建立提供了存量基础。正如阿里巴巴集团副总裁、阿里影业总裁李捷所言,中国电影产业要想实现全面复苏,不能仅依靠春节档“一枝独秀”,而应用源源不断的佳片供给打造无数个“周末档”,“要用好的作品让观众每个周末都能走进电影院,把周末看电影当成一种仪式感。”

2023年部分“黑马”影片放映情况			
上映日期	影片名	票房	类型
8月8日	孤注一掷	38.48亿	罪案/剧情
6月22日	消失的她	35.23亿	悬疑/罪案
7月6日	八角笼中	22.07亿	剧情
7月8日	长安三万里	18.24亿	动画
4月28日	人生路不熟	11.84亿	喜剧/剧情
3月10日	保你平安	7亿	剧情/喜剧
9月29日	莫斯科行动	6.64亿	罪案/动作
11月1日	拯救嫌疑人	5.69亿	悬疑/罪案
12月15日	三大队	5.59亿	剧情/罪案
11月25日	涉过愤怒的海	5.48亿	罪案/悬疑
9月9日	第八个嫌疑人	4.39亿	剧情/罪案
7月14日	茶啊二中	3.84亿	动画/喜剧
10月21日	河边的错误	3.09亿	剧情/罪案
4月28日	这么多年	3.01亿	爱情/青春
3月31日	忠犬八公	2.86亿	剧情/家庭
12月8日	照明商店	2.57亿	剧情
12月1日	再见,李可乐	2.4亿	剧情/家庭
12月29日	年会不能停!	2.31亿	喜剧/剧情
2月24日	毒舌律师	1.87亿	剧情/喜剧
4月1日	宇宙探索编辑部	0.67亿	喜剧/科幻

◎ “薪火相传”打造“黑马”影片

今年,我们看到了多种类型的“黑马”电影,同时也发现这些电影背后是多位游刃有余、别具一格的青年导演,也是过目不忘、收放自如的青年演员。

从导演来看,《消失的她》导演崔睿和刘翔是行业新人,《宇宙探索编辑部》导演孔大山是首执导筒,《长安三万里》《茶啊二中》也是谢君伟、邹靖和夏铭泽、阎凯的首部导演作品,《孤注一掷》《八角笼中》《三大队》《年会不能停!》分别是申奥、王宝强、戴墨、董润年的第二部导演作品……在他们的作品中,能够看到他们对电影怀揣着一颗赤诚之心,对电影创作精益求精。上海大学上海电影学院教授刘海波表示,无论在剧本创作上,还

是在视听语言表达上,我国青年电影人的创作水准正日臻成熟,对类型片生产规律的掌控更加熟练。

据不完全统计,这些年轻导演创造的影片票房成绩,不仅在2023年电影票房总榜前十中占据4个席位,而且他们为2023年电影市场贡献了近130亿元,约占2023年全年总票房的25%。

同时,在他们身后我们也能看到,陈思诚、王红卫、郭帆、宁浩等一批资深影人担任监制,“薪火相传”的创作模式提供了年轻导演等创作人才更多成长空间,他们已然接过前辈手中的“火炬”,成长为中国电影的中坚力量。

此外,年轻演员队伍的成长也让业

界赞叹不已。清华大学教授、中国电影家协会副主席尹鸿以暑期档“黑马”影片为例指出,“一些年轻演员带来了超出预期的角色塑造。比如《消失的她》里,朱一龙演出了反派的质感,张艺兴在《孤注一掷》里的表演较过往相比也有明确的进步。”在《八角笼中》还有一批小演员和几位青年演员,分别饰演格斗孤儿们的小时候和青年时期。据介绍,这批小演员都经过层层筛选,由王宝强一个亲自挑选的,演技都很有灵性,给观众们留下了深刻印象。《宇宙探索编辑部》中饰演那日苏的蒋奇明和饰演孙一通的王一通都是非常年轻但充满记忆点的演员。

《保你平安》前两周末票房数据				
日期	3月10日	3月11日	3月12日	累计
票房(万元)	2427.08	4602.95	4659.99	11690.02
日期	3月17日	3月18日	3月19日	累计
票房(万元)	2729.12	5745.96	4522.64	12997.72
《涉过愤怒的海》前两周末票房数据				
日期	11月25日	11月26日	累计	
票房(万元)	10397.03	7172.1	17569.13	
日期	12月1日	12月2日	12月3日	累计
票房(万元)	3430.88	6394.42	4315.51	14140.81
《三大队》前两周末票房数据				
日期	12月15日	12月16日	12月17日	累计
票房(万元)	2427.08	4602.95	4659.99	11690.02
日期	12月22日	12月23日	12月24日	累计
票房(万元)	2187.96	4634.77	4398.67	11221.4

◎ 悬疑动画惊喜连连

综观2023年影市,悬疑、动画两大类型给人惊喜不断。“从类型上来看,除剧情、喜剧、动作三大热门类型外,年度票房前五名中的另外两席,代表着全年市场的观影趋势。进入2023年罪案、悬疑从票房占比10%上下的高频类型,晋升为年度前五的热门类型。动画电影市场整体票房达2020至2022年均值的2倍以上,类型票房占比、部均票房两项数据都更接近《哪吒之魔童降世》所在的2019年。”灯塔专业版数据分析师陈晋表示。

悬疑、罪案类电影往往会与探案相关,如《第八个嫌疑人》《河边的错误》《拯救嫌疑人》《三大队》等影片,都以警察(正义)一方的代表追寻罪犯(邪恶)。中国电影评论学会秘书长胡建礼分析,“这类影

片天然具有很强烈的戏剧冲突,能够有比较强的悬念。因为题材决定了这一方面,整个破案的过程肯定要带着观众一起去揭开最后的真相。疫情之后,各国的电影工作者都在找那种故事特别吸引人,能够吸引观众的剧本,因为它有很好的剧作基础,有这样的故事条件。”因此,很多“黑马”影片都以其创作方式进行创作,也确实收获了不少观众的认可。

反观动画“黑马”电影,2023年似乎走出了两条不同的创作道路。一条是以《长安三万里》为代表的展现中华优秀传统文化魅力的影片;一条是以《茶啊二中》为代表的反映真实校园生活的影片。《长安三万里》不仅对中华优秀传统文化进行了创新性表达,还引起了“电影院背诗”

“穿汉服看大唐盛世”等观众自发性活动和热门话题。《茶啊二中》则是凭借扎实的剧作和IP基础,用喜剧+校园的方式为观众呈现真实的生活故事和具有东北气质的作品。

除此之外,还有艺术电影和宠物治愈系的“黑马”电影值得关注。说起艺术电影,不得不提《河边的错误》和《宇宙探索编辑部》这两部影片。从票房来看,《河边的错误》《宇宙探索编辑部》分别收获了3.09亿和6704.3万的票房成绩,前者更胜一筹,但是后者能够取得此成绩也属实不易。《河边的错误》能获得这样的成功,自然离不开精彩的原作基础,剧本改编的恰到好处、演员的出色发挥等等。该片自10月21日上映后,连续8天

票房、排片率等数据位列第一,这个成绩对于艺术电影颇为少见,有媒体称之为“近年来商业表现上最成功的艺术电影之一”。

《宇宙探索编辑部》与一般传统意义上的科幻片不同,不少观众戏称它为“软科幻”。有意思的是,《宇宙探索编辑部》是郭帆工作室继“硬核科幻片”《流浪地球》之后投资制作的第一部电影,郭帆本人也在影片中客串,并担任监制。该片用另一种方式告诉观众,不一定拥有特效、“带着地球流浪”才算是对科幻的探寻,它可以是一场看似毫无意义的追寻,也可以是对世界和未知永远保持好奇心。

《忠犬八公》《再见,李可乐》则作为宠物类影片温暖观众。这些影片通过讲

述人与动物之间的关系,描绘人与人、人与家庭的关系,用感人的故事情节赚取观众的眼泪。其实近几年的影市中,宠物类影片有着相对固定的市场和观影人群,如早些年的《小Q》《宠爱》等都取得了不错的票房成绩。

回望去年电影市场中的“黑马”,不仅在热门档期大放光彩,也能在周末档拉动大盘;不仅有电影界前辈深耕创作,也有青年创作者崭露头角;不仅有紧扣现实的成熟商业类型电影,也有带有作者风格的艺术影片……未来,期望电影创作者能够持续为中国电影市场带来更多令人耳目一新的高质量影片,紧贴时代、紧抓观众,让国产电影“叫好又叫座”。