

影·评

《我们的岁月》： 自我实现的讲述

□安歌

《我们的岁月》是由谢悠执导，李肖宁、郭玮洁、张籽涵、刘奕宇主演的电影，改编自裴蓓小说《水击三千里》。影片以1977年恢复高考后四位大学生的校园生活为背景，讲述了“天才少年”赵以水，“老班长”曹正昌、“奶油小生”尤优和“校园白月光”文鹤喜在大学生活、成长的故事。

片中赵以水从懵懂走向成熟，文鹤喜从懦弱走向坚强——每个人都找到了自己的目标，激烈而深刻地活出了自己的人生。四位大学生显示出各自鲜明的特质：曹正昌满怀为祖国建设奋斗的热情，尤优是校园流行文化传播的使者，赵以水满怀对未来科技的憧憬，文鹤喜身上凸显着敢于突破枷锁、追求梦想的精神。他们都不是完美的，每个人身上都暴露出一些缺点，如赵以水没有爱护公物的概念，尤优会做出打击报复等行为，但最终两个人都认识到了自己的错误并受到了相应的惩罚。也正因此，影片表现出了四位主人公真实、自然的一面，同时，又揭示了人物的成长。

导演通过构图对人物关系的呈现可谓别具一格。文鹤喜对曹正昌的表白场景更是影片中极具代表性的片段。一开始的全景镜头中，两人隔着半个教室遥遥相望，一种暧昧的情愫在教室中流淌。下一个过肩镜头则拉开了两人之间的关系，镜头中的窗户也暗示着彼此间遥远的心理距离。曹正昌拒绝的话语坚定了文鹤喜对梦想的追求，以及对自己身上责任的认识，文鹤喜最终下定决心去南方，两人走上了不同的道路，奔赴不同的方向。整个场景中的暖光运用恰到好处，使得原本告白被拒绝的生死场景变得温情柔和。镜头的结尾，文鹤喜和赵以水背光而行，干净利落画面表达了二人积极向上、奔赴梦想的决心。

同时，影片的音乐运用也别出心裁。含蓄青涩的爱恋被拒绝时，全班同学歌唱的《友谊地久天长》缓解了教室中的尴尬；曹正昌鼓舞同学时，悄然响起的背景音乐《我的中国心》强化了炽热的爱国情感。每一段音乐的运用都与影片的整体氛围相契合，发挥着引人入胜的奇效。

成长是《我们的岁月》的一大主题。在影片中，怀揣梦想的人靠着自己的努力重新走进校园，他们中有年仅12岁的“天才”、38岁积极向上的“下乡知青”，还有“梨园世家”的文艺青年。他们冲破身份的限制走进校园，试图通过学习改变自己的命运，并且力图实现自己报效祖国的愿望。这种成长体现在影片中的每一个人身上。赵以水虽然是个“天才”，但毕竟是个孩子，对学校的各项规章制度不够了解，在学校里因逃课、破坏公物被关了禁闭，最终被辅导员和班长教育后知错改错，成为留校的大学老师。

自我实现则是影片的另一个重要主题。无论是过去还是现在，对梦想的追求和对理想的憧憬始终是无数青年人的执着。作为恢复高考后的第一批大学生，他们更是满怀建设祖国的热情，力争在社会中实现自我价值。片中曹正昌的热血讲座不仅带动了全班学习，甚至逐渐蔓延到整个校园，他的热情鼓舞了大批学生。文鹤喜的自我实现更是具有女性成长、追求心中理想的意味。“来，吃个橘子！”这是《橘子不是唯一的水果》中反复出现的一句话，“橘子”被看作是母亲的一种命令，对自身的一种枷锁。在大学学习不喜欢专业的文鹤喜，正是处在母亲期待的枷锁下，而她选择退学追求自己的梦想则是一种女性的觉醒。文鹤喜在迷茫后决定，不遵循他人设定好的人生轨道，退学南下并将成功的机遇把握在自己手中。

影片中，四位主人公将热血青春永恒地镌刻进了我们的时代，而我们的时代也在一遍遍地传颂着他们青春的故事。这种青春的故事和不屈的热情无论在何时都散发着耀眼的光芒。

（作者单位：中国艺术研究院电影电视艺术研究所）

影·市

从2023年度电影票房破500亿元说起——

重返高位但更需忧患意识

□本报记者 杨雯

据猫眼专业版数据，2023年11月13日18时05分，2023年度大盘票房（含预售）破500亿元，其中，国产电影票房占比达83.4%。截至目前，年度票房前十一均为国产片。对此，猫眼研究院分析认为，今年年度票房在11月13日即“突破500亿元”，是2020年以来首次年度票房超过500亿元，说明电影市场总体恢复形势向好，影片供给端和观众需求端都逐步恢复至疫情前水平。今年年度票房排名影史第四名，仅次于2017—2019年。

观众选择推动
多样化优质影片涌现

数据显示，今年电影票房突破500亿元用时317天，低于2017年（324天），仅次于2018年（277天）和2019年（276天）。同时，今年电影市场观影总人次达11.78亿，总场次1.13亿场，平均票价42.4元。

值得关注的是，年度票房前十一均为国产片，分别是《满江红》《流浪地球2》《孤注一掷》《消失的她》《封神第一部》《八角笼中》《长安三万里》《熊出没·伴我“熊芯”》《坚如磐石》《人生路不熟》《前任4：英年早婚》。截至目前，2023年已有55部影片票房过亿，其中国产片37部。

今年以来，票房前十的影片类型丰富，题材多样，涵盖了悬疑、科幻、犯罪、神话、剧情、动画和喜剧等多种类型。猫眼研究院认为，高票房影片一般都有不错的口碑反馈，在情绪共鸣或高话题等因素的助力下，观众在观影后自发传

播，形成热度“破圈”，吸引更多对电影关注较少的轻度观众走进影院，促成影片在票房上的突破。其中，《满江红》和《流浪地球2》引发观众强烈的家国情怀共鸣；《孤注一掷》《消失的她》《八角笼中》《坚如磐石》都是现实主义题材，话题性高、贴近生活，以真实性打动观众；《封神第一部》开创了中国人自己的史诗神话佳作；《长安三万里》《熊出没·伴我“熊芯”》和《人生路不熟》等动画、喜剧电影，满足了观众的部分娱乐刚需。观众对多种不同类型影片的喜爱和支持，体现了观众对影片类型和题材的极大包容性，推动创作者不断开拓创新，从而开发出更多样化的优质影片。

可以看到，近两年，外国影片包括好莱坞影片在中国市场频频遇冷。今年的票房前十影片中，已经没有了外国影片的身影。对此，猫眼研究院认为，由于中外文

化差异，在国内接受度较高的外国影片类型不多，仅好莱坞动作大片和超英等特效科幻大片在国内有不错的票房表现，其他类型的外国影片在国内偶有黑马。而近几年好莱坞动作或超英大片基本都是续集电影，部分影片在全球电影市场的票房表现较差，主要因为缺乏新意造成口碑不尽如人意；今年超英中口碑较好的《银河护卫队3》，目前全球票房年度排名第四，国内票房为6.06亿元，与其两部前作票房相当，并无明显下滑。当好莱坞大片不再新鲜，且没有强劲的口碑支撑，而国产片选择丰富多样时，外国影片不再受到青睐，是观众很自然的选择。

档期“冷热”不均
可能导致“两极”分化

数据显示，截至目前，2023年票房中，国产电影票房占比达83.4%，而这些影片基本出自春节档、国庆档、暑期档等热门档期，平日里却难见高票房之作，这种“冷热”不均现象对整个电影产业发展会带来哪些影响？

对此，猫眼研究院认为，长期来看，票房更加向头部影片集中，热门档期票房产出高，淡季档期票房产出低，都不太利于电影市场的可持续发展。仅大档期能产出高票房影片的现象，会进一步造成票房预期较高的影片只敢定在黄金档期，哪怕冒着扎堆上映、竞争激烈的高风险，这会导致一些口碑尚可但阵容或映前热度不占优的影片票房释放不足。在没有节假日助力的淡季档期，定档影片少或阵容吸引力小，观众觉得无片可看，会在平时减少对电影的关注。观众习惯在大档期关注和观影，会导致两极分化更加严重的恶性循环。

这种情况在今年尤为明显：截至11月13日，今年票房过亿影片共55部，而疫情前的2015—2019年，年度过亿影片均超过80部，2017年达到最高的91部。猫眼研究院认为，中腰部过亿影片减少，也会导致片方对“小而美”的影片投资愈加谨慎。资本不断向头部影片集中，而头部资源是有限的，也不利于制作端的正向循环。

如今，距离2023年结束还剩1个月有余，但是后市仍然有可期待之作：进入贺岁档后，国产片12月中旬有《三大队》《照明商店》，跨年档有《潜行》《一闪一闪亮星星》《金手指》《年会不能停》等新片上映；进口片有《海王2：失落的王国》等上映。猫眼研究院预测，从目前影片定档情况看，全年票房落点预计在530亿—540亿元之间。

质量仍是根本
未来市场亟待多样营销

在猫眼研究院看来，今年下半年经历了影史票冠的暑期档和略显平淡的国庆档，对未来电影市场有多方面的分析。

首先，本体质量过关仍然是获得高票房的根本。继续优秀影片的创作，让观众看到更多贴近生活、独特且深入人心的故事，仍是创作端未来深耕的主要方向。

其次，今年电影市场涌现出不少以往未涉猎或少有的类型、题材，结合映后口碑的助力，收获了高票房成绩。因此，尝试新题材、新观点、新维度的电影，也是未来电影创作的重要方向。

再次，在项目各个阶段，做好观众侧的研究及市场监测对于商业电影来说也是重要一环。例如，借助观众调研，在早期策划阶段做好概念测试、IP研究等，了解观众对电影主题、剧情、角色等各个维度的兴趣度，提前降低风险；在影片完成粗剪后，通过试映会提前了解影片的口碑潜力和营销潜力，辅助后续宣发制定市场策略；在密集宣发期，通过持续跟踪档期变化及影片的各项营销数据，实时调整策略、提升宣发效率。

最后，电影上映前后的宣发动作是电影触达观众深度和广度的关键。近年来，电影密集宣传期缩短的趋势明显，出现以点代映、以映代宣等多种新的宣发模式，宣传重心向映后转移，但不管哪种宣发策略，紧跟电影市场的变化趋势，不断创新宣发方式、根据观众习惯扩展营销平台等新思路，是扩大未来电影观众市场的重要方向。

因共情而让观众看到与众不同

——专访《拯救嫌疑人》导演张末

□本报记者 李雪昆

电影《拯救嫌疑人》自上映以来，因足够悬疑的剧情和多次反转的结局让观众热议不断，因通过讲述两位母亲的故事展现母爱力量而引发共鸣。这部电影由张末执导，张小斐、李鸿其领衔主演，惠英红、王子异特邀主演，讲述了华人金牌女律师陈智琪在为一位死刑犯辩护翻案的过程中，意外发现自己被卷入一场不可告人的阴谋的故事。截至11月28日15时，该片总票房已达5.54亿元，微博话题热度持续攀升，仅#电影拯救嫌疑人#阅读量突破6亿。

作为一部强悬疑类型的犯罪电影，《拯救嫌疑人》事件层层翻转，将观众的胃口吊到最后一刻。随着真相的揭示，幕后主使者所背负的浓烈情感动机让观众在“破案”的爽感之下更添几分动容。导演张末充分利用“虚构的地点、虚构的事件”，生动地塑造出两位可敬可畏的母亲形象，也在案中案的揭秘中深度挖掘了人性的多面性、复杂性。

不是挑战类型而是找好故事

《中国新闻出版广电报》：这部影片不仅有悬疑的外壳，还有对人性和母爱的探讨，人物形象复杂且立体。那么，在影片的整体叙述上，你是如何构思的，又为此做了哪些努力？

张末：以前没有拍过悬疑片，所以为了给大家呈现好这部作品，我前期看了很多国内外优秀的同类题材电影，逐渐总结出一些自己的看法和规律。在我看来，一部优秀的悬疑电影要做好两个关键的部分：一方面是注重情感和逻辑上的联系。每当观众看到反转的时候，一定要知道人物的情感和故事的逻辑是

存在可能性的，是合乎逻辑的，也就是我们常说的秒懂，只有这样，叙事才能进入下一个环节。这样环环相扣，故事才能逐渐走向高潮。另一方面是要在故事的讲述上做出新意。毕竟，同类题材的电影已经拍过无数，最关键的是要找到观众的共情点，让人觉得别出心裁。

《中国新闻出版广电报》：你刚刚提到，在《拯救嫌疑人》之前，从来没有拍过悬疑片，这种多类型的尝试是你一贯的风格吗？对你来说，拍摄新类型电影最大的挑战是什么？

张末：其实，每一部电影对我来说都是一次挑战，因为目前我还没有拍过同类型的电影两次。每一次拍新类型的时候，我都是把自己归零。每一次新的创作都是开始，每一部作品也都是导演功底积累。现在所谓的类型标签已经越来越淡，而故事本身和生动的人物才是打动观众的关键。所以，我认为，作为导演不是说一定要去挑战一种类型，而是要去找好故事。对我来说，故事决定一切。

细节发力展现创作思考

《中国新闻出版广电报》：我们看到，虽然故事发生地不在本土，但电影中却有不少中国文化的着墨，这其中有着哪些方面的思考？

张末：在影片中，我们设计了一些本土化的安排。影片故事虽然发生在海外，但华人圈子很大，因此，片中各种各样的口音都有。中国传统节日是华人引以骄傲的节日，也是文化的宣传和输出。为什么选择将这个故事安排在中秋节前后发生，是因为月饼是团圆的象

征。我们在剧情中埋了伏笔，林淑娥跟陈智琪分享月饼时说“祝你们合家团圆”，其实就表示她没有伤害陈智琪孩子的意思，她也有跟自己女儿“团圆”的心。把文化和节日结合放在剧情里，一箭双雕埋了伏笔，而且这个伏笔最后也兑现了。

《中国新闻出版广电报》：有些悬疑电影善用开放式的结尾，给观众留下足够的想象空间。但这部影片却采用了另外一个结尾方式，就是把整个故事都交代得非常清晰，而这一呈现也是你自己想到并写在剧本中的。对此，你是怎么考虑的？

张末：我的用意是想让观众完全理解故事的来龙去脉。在影片结尾处，我特意加了惠英红饰演的物理老师林淑娥跟被她绑架的律师陈智琪女儿在几千里相处的戏，随着时间的流逝，她对小女孩的

感情愈发深厚。我们在前面看到的视角都是母亲陈智琪的，她的内心充满了焦灼不安。但我想，观众肯定会不自觉地希望看到她女儿在被绑架的5天时间里是怎么过的，只有把这个部分展现出来，整个故事才能说圆了，这是一个很大的感情点，对于理解林淑娥的内心至关重要。

为演员服务好才能彼此成全

《中国新闻出版广电报》：《拯救嫌疑人》以母爱贯穿全片，在层层反转的悬疑、犯罪外壳下，两对母女的感情成为全片的支点和爆点。而一众演员的出色表现，更是为影片增色不少。那么，在拍摄中有那些难忘的细节？

张末：跟优秀的演员合作，让我特别踏实。我记得拍摄结尾戏时，林淑娥在跟陈智琪女儿相处的第二天，她呆呆地看着女儿的照片，泪流满面。平常走戏时，我都要求摄影机开着，随时捕捉演员的表情。但那天大家都被惠英红的表演震惊了，居然忘了开机。正当我感到惋惜时，惠英红告诉我，“没关系，我下一条会哭得更好。”果然，第二条演员演得更加有层次感。

《中国新闻出版广电报》：很多时候，导演和演员是相辅相成的，他们互相支撑、互相借力才能成就一部好的影片。在你这里，是如何调动演员并让他们充分发挥的？

张末：我认为，导演始终是为演员服务的，一定要把信任和包容度给到演员，把舞台交给他们，让他们按照自己的理解去发挥，像惠英红和张小斐这样的演员，她们的从业时间甚至比我都长，她们总是会给我质量的保证。