

《走走停停》：

生活流轻喜风 精彩又松弛

□本报记者 齐雅文

在第十四届北京国际电影节上，电影《走走停停》荣获最佳影片、最佳女主角和最佳编剧3项大奖。精良的品质，也让《走走停停》自6月8日端午假期全国公映以来，一直较受关注。为此，《中国新闻出版广电报》记者对话《走走停停》导演龙飞和演员胡歌，从多个视角探讨该片作为生活流喜剧的出彩之处。

灵感来自生活细节

电影《走走停停》中,“脆皮青年”吴迪(胡歌饰)在工作感情上双双失意,沮丧返乡。一次偶然的机会,他与高中同学冯柳柳(高圆圆饰)相遇,随后生活也发生了意想不到的转变。影片敏锐捕捉当代人面临的社会现实,将时下青年的精神状态搬上银幕,用诙谐幽默的方式展现真实生活的酸甜苦辣。

本片并非导演龙飞和编剧黄佳的首次合作。此前,二人合作的电影《睡沙发的人》在线上播出后好评颇多。能否再次延续这一风格?黄佳将纪录片、戏中戏和现实生活这3条线组合,形成闭环,《走走停停》的剧本由此应运而生。

《走走停停》的创作灵感来源于人们生活中的碎片和细节,龙飞坦言:“越贴近生活的东西越真实,真实的东西更易让观众代入,有共鸣而不突兀。影片并非强叙事类型的影片,而是想尝试用生活化的细节和有趣的人物吸引观众一步步看下去。”

影片中,吴迪面对自己暂停的事业,没有萎靡和沮丧,而是在与家人和朋友的相处间不断展现出积极乐观的人生态度。吴迪身上的开朗、活泼、有趣和自信,以及和家人相处的有趣故事,都让《走走停停》的节奏更加紧凑,松弛感、生活流和笑中带泪等关键词构成了影片的总基调。

喜剧效果点到为止

龙飞认为,影片在创作过程中,最重要的一点是建立影片的真实感,即在戏剧的结构里创造让人可信且能够代入的真实现实。在此基础上进行的笑点设计,也更有真实感、符合逻辑。

影片中所呈现的家庭氛围、生活场景、台词和情节等均较为贴近生活。胡歌回忆:“当我们置身于这样的场景之中,就可以保持松弛感,这也为快速进入角色提供了有力支撑。”

父子、母子、兄妹等人物关系的处理和细节的把控,真实而温暖。影片中的一家四口各有各的个性。比如,父亲表面上严肃刻板,但对家庭成员充满爱意;母亲年轻时舞蹈演员的梦想,但为了家庭一直奉献。母亲离开之后,影片也没有采取大开大合的情感爆发,而是以真实细腻的方式,将大家对母亲的思念融入家庭生活中的每一个细节,比如绿豆冰、按摩椅等,真实而感人。

很多时候,喜剧的表现容易过头,效果反而打折扣,而龙飞在执导该片拍摄时一直在把控这个度。“我们不需要刻意表现,而是让喜感自然流露,这也让很多观众认为《走走停停》是一部不一样的喜剧,它不依靠演员刻意演出来的笑点,而是让观众仿佛置身于喜剧之中。毕竟,生活中本身就有很多的喜怒哀乐,能够带给人悲喜交加的复杂情感。”

现实之中汲取养分

《走走停停》凝结着青年电影人对于社会现状的洞察与思索。最开始吸引胡歌参演的也是剧本。近年来,胡歌的不少电影作品都是和青年家庭合作。他坦言,和青年导演、编剧合作的过程中,自由度很高,大家有很多想法可以及时沟通。

影片中,冯柳柳和吴迪在见面时提出了拍摄纪录片的想法,她对吴迪说:“像你这样的中年人往往面临着双重压力,你比我小两个月,还不算中年人?”吴迪没有被“中年人”这样的标签所刺痛,而是颇具喜感地来了一句,“你还记得我生日?”此片段一出,影院瞬间被观众的笑声所覆盖。龙飞透露,这场戏的台词便是胡歌的即兴发挥。自由度颇高的创作氛围,让编剧、演员和导演等合作顺畅,最终呈现出影片独有的喜剧氛围。用胡歌的话来说,就是“我们不是在演喜剧,而是生活在喜剧里”。

生活,是创作最好的土壤。胡歌认为,戏有两种,一种是观众造梦,另一种则是让观众从中看到自己,而《走走停停》便是后者。

塑造过众多成功的英雄类、传奇类角色的胡歌,近年来所扮演的角色以贴近现实生活的普通人居多。“我也很想让自己回归真实生活的土壤,从中汲取养分。进入40岁的阶段,越来越认识到体验生活和感悟生命对演员表演的重要性。”胡歌说。

端午档票房引行业思考——

找准定位才能令人更“粽”意

□本报记者 李雪昆

猫眼专业版数据显示,截至6月10日21点,2024年端午档(6.8—6.10)总票房为3.78亿元,档期内总观影人次948.7万。与2023年端午档取得了影史端午档票房第二的成绩(9.09亿元)、观影人次2249万相比,可谓“缩水”明显。不过,今年端午档总场次达138.2万场,刷新了中国影史端午档总场次纪录,表明电影放映的规模和频率有所增加。

综观今年端午档,票房冠军为《我才不要和你做朋友呢》,票房7054.6万元;第二名《扫黑·决不放弃》,票房6732.8万元;第三名《加菲猫家族》,票房5012.4万元;第四名《谈判专家》,票房4980.1万元;第五名《走走停停》,票房4812.8万元。

档期内首日票房冠军为《扫黑·决不放弃》,第二天《我才不要和你做朋友呢》实现票房逆袭,逆袭登顶。整体看来,档期内国产片的表现情况强于进口片。在进口片方面,已经上映一周多的《加菲猫家族》成为档期内最卖座的进口影片。

采访中,灯塔专业版数据分析师陈晋向《中国新闻出版广电报》记者介绍,今年端午档次日大盘大幅高于档期首日,实现大盘单日票房逆袭,票房走势优异。其中《我才不要和你做朋友呢》档期次日票房排名上升至第一位,影片购票画像中,19岁以下青少年观众占9.3%,为端午档新片最高,可见深受学生群体喜爱。

今年端午档影片竞争较为平均,《扫黑·决不放弃》获得北京、江苏、浙江、广西、新疆5个省份端午档票房冠军,《谈判专家》获得广东省端午档票房冠

军,《走走停停》获得上海市端午档票房冠军。其中《走走停停》淘票票评分9.4分,为端午档新片最高,豆瓣评分7.9分,这意味着该片受到了普通观众和资深影迷的双双肯定,影片有望走出票房长尾。在儿童节上映的动画片《加菲猫家族》在端午档实现票房逆袭,攀升至票房第三位,影片购票画像中,三人及以上结伴观影占比15%,大幅高于端午档其他新片,淘票票评分达9.5分,凭借口碑收获了大量家庭观影群体。

记者观察发现,与2023年端午档相比,整体票房下降的原因在于缺乏现象级影片,未能形成强大的市场号召力。尽管有几部影片口碑不错,但整体来看,缺乏能够引发广泛共鸣、吸引大量观众走进影院的影片。反观去年有《消失的她》这样的爆仓影片,在去年端午档首日便获得1.59亿元票房,超越今年所有端午档新片首日票房总和。这也反映了电影市场竞争的残酷性,并促使电影制作方应更加注重影片的质量和口碑。

值得一提的是,在端午档上映的新片中,还呈现出较为明显的“冷热不均”现象。《日夜江河》《藏地生死恋》《离伤记》几部影片票房惨淡,有的甚至档期内票房不足千元。

其实,从横向对比来看,今年端午档上映的新片数量与往年相当,并涵盖了多种类型,包含剧情片、喜剧片、青春片、动作片、科幻片等。其中,类型复合成为今年端午档新片的一大特色。犯罪片《扫黑·决不放弃》、青春片《我才不要和你做

《我要当老师》：一堂别开生面的思政课

□本报记者 杨雯

近日,在由中共天津市委宣传部、中共天津市委教育工作委员会、中国文联电影艺术中心、中国电影评论学会主办的电影《我要当老师》专家研讨会上,业界专家学者嘉宾,以及影片出品方、主创代表齐聚一堂,从主题思想、人物塑造、叙事方法等方面共同探讨影片的教育价值、社会效益,为思政教育题材电影未来更高质量的创作与成长“把脉”。

中国电影制片人协会荣誉理事长、八一电影制片厂厂长明振江表示,天津是现代教育启蒙的开先河之地,这部影片是思政课教育的开先例之作。开先河之地和开先例之作是一种契合,也是跨界融合新的收获成果。

在中国电影家协会副主席、中国文艺评论家协会副主席、清华大学教授尹鸿看来,影片在教育主题上有新突破,在教师形象上有创新,对教学有了现实关注,更加具有主题性、时代性和现实针对性,是一部难得的教师题材作品。

中国电影制片人协会副理事长周建东评价,该片主题积极健康,故事结构完整,内容真实朴实,情节段落动人,揭示现实问题,符合当今形势,对社会、学校、家长具有一定的启迪和警示作用。

“思政教育是当前教育工作中一个非常重要的课题,影片反映了生活中的热点问题,焦点问题,通过艺术形式对‘如何做好思政课’进行了有益探索。”中国电影家协会电影文学创作委员会会长张思涛说道。

“影片自然真实呈现生活,人物塑造真实可信,情节非常顺畅,人物关系自然且有张力,符合这一类型的电影创作规律。”中国电影评论学会会长饶曙光评价,影片对话生动有趣、有质感,可以看

到老师内心的想法和性格,尤其是天津话的使用,更加丰富了轻喜剧的效果。

电影频道节目中心副主任、电影监制唐科则认为:“影片最大的优点是塑造了两代老师饱满、生动、感人的艺术形象,激发出了老师教书育人的崇高使命感,也感受到了老师点燃自己照亮别人的崇高人格魅力。”

全国政协委员、中国电影艺术研究中心研究员,《当代电影》杂志社社长、主编皇甫川认为,这一类型的影片挑战性非常大,写出了时代之下青年教师的成长,写出了他们充满激情与困惑的青春,也常常显得力不从心,这在需要高度创造性和灵活性的电影制作中尤为突出。

其次,信息安全和版权保护问题也是AI技术应用中不可忽视的挑战。随着AI生成内容的能力日益增强,如何确保这些内容的原创性和合法性,避免侵犯他人的知识产权,成为一个亟待解决的问题。同时,AI技术在电影制作中的应用,也可能导致一些不道德的行为,如未经授权使用他人作品进行训练,或者生成虚假内容误导观众等。

再者,对人类创造力的依赖是AI技术在电影产业中应用的另一个挑战。虽然AI可以辅助人类创作者完成一些重复性和技术性的工作,但在电影创作的核心——故事讲述和情感表达上,人类创作者仍然不可替代。发展AI技术,目的应当是令其更好地服务人类创作者,而不是取代他们。这就要求在电影产业中使用AI技术时,既要发挥其技术优势,也要尊重和保护人类的创造力。

AI融入电影“危”与“机”并存

□张冲

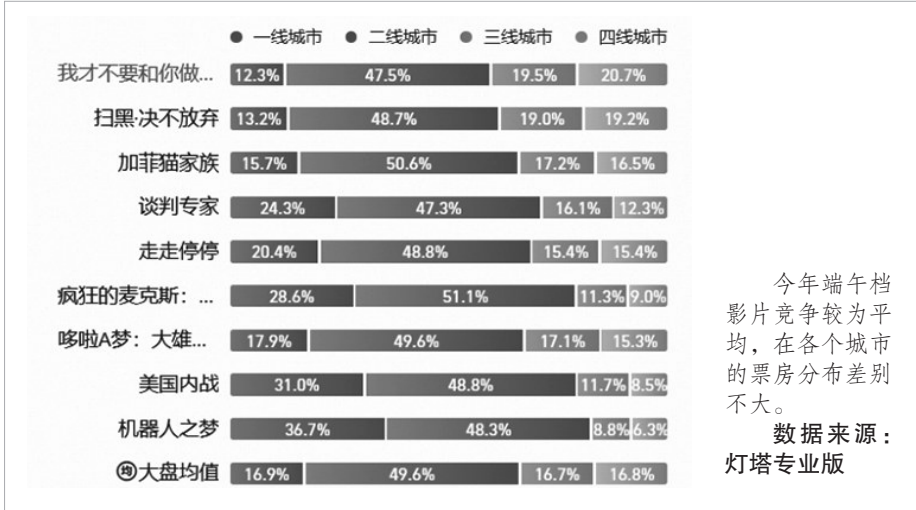
近年来,随着人工智能技术的飞速发展,大语言模型不断涌现,认知智能取得了突破性进展,这些都为电影产业带来了前所未有的变革机遇。从剧本创作到后期制作,再到发行放映,生成式人工智能技术的应用已经渗透到电影产业的每一个环节。然而,技术进步的同时也带来诸多挑战,产生了信息安全、版权保护以及技术标准等问题。可以肯定的是,未来已来,认识并使用好生成式人工智能技术将是行业一段时间内最重要的议题之一。

实现全链路应用

生成式人工智能技术在电影产业的全链路应用是全方位的,它不仅改变了电影的制作过程,还为电影的创作和呈现带来了革命性的影响。从最初的创意构思到最终的银幕呈现,人工智能(AI)在每一个环节都发挥着重要作用。

AI技术的应用可以追溯到电影项目的早期阶段。在创意设计之初,通过对历史数据的深入分析,AI能够识别出流行趋势和观众偏好,为编剧和设计师提供宝贵的参考。AI算法可以分析大量的剧本和故事结构,从而帮助创作者构建引人入胜的情节和角色。此外,AI还能够根据特定的风格和主题,生成对话和情节,使得剧本创作更加高效和精准。

进入前期拍摄阶段,AI技术的智能摄影功能可以自动调整摄影机的设置,以适应不同的拍摄环境和需求。这种智能调整不仅节省了人力,还提高了拍摄的质量和效率。在动态捕捉方面,AI技术的应用使得捕捉演员的动作和表情变得更加精确。通过深度学习算法,AI能够分析演员的表演,并实时生成高质量的动态数据,为后期的动画制作提供基础。如奈飞的首支AIGC(人工智能生成内容)动画短片《犬与少年》就是如此。

朋友呢》和剧情片《走走停停》,都有喜剧元素的叠加。进口片《疯狂的麦克斯:狂暴女神》《美国内战》则是战争片与科幻片的叠加。

值得思考的是,与清明档、520档等定位明晰的电影档期相比,端午档尚未找准自身的定位,未能在观众心目中形成较为统一的心理预期,引导观众形成观影习惯。端午节具有深厚的文化底蕴,在这个档期上映的电影,如果能够融入传统文化元素,向观众传递传统文化内涵和价值观念,或将更能凸显出端午档存在的意义。当然,端午假期相对较短,只有3天,这在一定程度上也限制了观众的观影时间和选择。与春节档、暑期

档等长假期相比,端午档的观影人次和票房潜力相对有限。

通过对今年端午档电影市场的横向与纵向对比,我们也可以发现几个市场趋势,一方面是优质内容为王依然是铁律。在激烈的市场竞争中,优质内容成为吸引观众的关键。无论是喜剧、悬疑还是犯罪、动画,都需要在内容上下足功夫,才能赢得观众的喜爱和认可。另一方面,多元化营销策略的运用亟待加强。随着电影市场竞争的加剧,单一的营销策略已经难以满足市场的需求。未来,电影制作方需要更加注重多元化营销策略的运用,如社交媒体宣传、口碑营销等,以提高影片知名度和影响力。

社会范围内的大概念,在各行各业都应具备师德、善于引导的良师。这部电影,从目前观众的反馈来看是较好的,这也为接下来再拍摄校园电影积累了很好的经验。

影片出品人、天津电影制片厂总经理梁奇介绍,天影厂在创作现实主义题材、英模人物方面已经形成了特色,也取得了一些成绩,这部影片是主旋律影片的一次尝试、一次创新,并将认真总结经验,继续继承和发扬国有电影厂的优良传统、艺术勇气和责任担当,努力提高电影创作质量,努力推出更多传递真善美、弘扬主流价值的优秀作品。

《我要当老师》以年轻的高校青年思政课教师孙恒为主角,讲述了他在中学政治课教师高怀德、马克思主义学院冯院长和辅导员蒋丽等人的指导帮助下,从“靠近光”“成为光”到“发散光”的人生历程。

人类创意无可替代

随着AI技术如ChatGPT和Sora等的兴起,电影产业也站上了变革的十字路口。一些业内人士开始对未来充满焦虑,担心技术可能取代人类,实际上,技术不应该被放在人类的对立面,而应该被视为一种提升和扩展人类创造力的工具。

无论技术如何进步,人类的灵感、思考和情感始终是电影艺术的核心。这些是当前AI技术所无法复制的,它们是人类独有的财富。在这个时代,电影创作者应该致力于寻找能够引发人们共鸣的元素,拍摄能够触动人心的电影,而不仅仅是追求技术的炫酷。如剧本是电影的灵魂,它决定了电影的深度和广度,其特性和创造性是技术无法取代的。对创作者而言,在技术浪潮中拥抱技术固然重要,但更要坚守创意。在AI技术的帮助下,电影创作者可以创作出更多具有深度和广度的作品,让电影成为连接人类情感和思想的桥梁。

面向未来,AI技术的发展需要更加注重与电影产业的深度融合。这不仅意味着技术上的融合,更意味着理念和文化上的融合。AI技术应当更好地彰显电影的艺术特性和文化价值,更好地服务于电影创作的核心需求。通过结合行业特定的数据和需求,定制化AI模型,可以提高其在电影制作中的适用度和匹配度。例如,AI可以通过学习某特定类型的电影,生成符合该类型特点的剧本和场景,为人类创作者提供灵感和参考。

总之,AI技术在电影产业中的应用,既带来了巨大的潜力,也带来了一系列挑战。面对这些挑战,我们需要从技术、伦理、法律等多个层面进行深入思考和探索,以确保AI技术能够健康、可持续地发展,为电影产业带来真正的价值。