

影·评

《云边有个小卖部》：
最是故乡抚人心

□晓筠

2024年电影暑期档热度渐起,目前暂列票房冠军的是由张嘉佳执导的电影《云边有个小卖部》。该片改编自其同名长篇小说,自6月22日上映后,曾连续11天获得单日票房冠军,当前票房突破4.6亿元。延续《故乡,别来无恙》《去有风的地方》《我的阿勒泰》等同类题材电视剧的热度,《云边有个小卖部》的故乡主题和对亲情友情的赞颂也获得了市场认可。从某种角度来看,影片精准切中当下时代的社会心态和大众情绪,表现出人们对回归故土和获得真情的内心渴望。

该片讲述了云边镇少年刘十三的成长故事。在城市中经历了爱情和职场的挫败后,刘十三跟随外婆王莺莺回到故乡,在童年好友程霜和外婆的温暖陪伴下,他逐渐走出往日阴霾,可又不愿面对生离死别的人生考验。虽然故事本身并无太多新意,有些情节还略显俗套和突兀,但溯源原著小说的创作,再加上电影制作的精良,却让人愿意相信这个故事背后的真诚与坦率。

可以说,《云边有个小卖部》较好地做到了艺术虚构与生活真实、情感真实之间的平衡。影片中的云边镇是虚构的,但并非全是虚空,这里有令人沉醉的自然风景,也有真实生活底蕴下的社会场景;影片中的人物是带着理想主义光圈的,但无条件的信任与爱恋却是令人动容的。正是与现实世界生存不易对比下的美好,让观众产生了共鸣共情,赢得了他们对影片艺术虚构背后的那份真实、温柔与善良底色的信任。影片中,在刘十三与程霜、外婆拌嘴的幽默风趣里,包裹着人间烟火的日常、生活情趣的亲切,这样一种清浅的惬意与情感的满足,让观众在观影时沉浸一种放松舒适的氛围中。

《云边有个小卖部》开篇通过10分钟精美细腻的动画,为刘十三和程霜青梅竹马的年少时光描绘出一幅令人怦然心动的画面。与之相对的,影片结尾处程霜病房墙壁上的漫画,以及两人在病房重逢后的定格动画,与开篇形成了一头一尾的呼应,也给两人之间的关系打上了着重号。但整体来看,影片对刘十三和程霜的人物刻画,如同对他们之间关系的描写一样,平淡而缺少起伏。在影片主体部分没能通过情节发展来推进人物关系变化,进而完成两人感情的递进。两人的关系只是在情敌突然造访时程霜表现出的醋意,以及片尾处程霜需要手术,两人面临生离死别时引发了些许波澜。

相形之下,外婆王莺莺更令人印象深刻,这也是《云边有个小卖部》中相比爱情,亲情更加震撼人心的原因。影片结尾处,醉酒的刘十三被外婆从城里公寓背出,用拖把拉回云边镇的倒叙情节,是影片的华彩之处。王莺莺的乐观坚韧、嘴硬心软和善良大度,在演员艾丽娅的精彩演绎下熠熠生辉。她所给予刘十三的内力力量,象征着故乡的温暖与包容。从艺术手法来看,在云边镇经营的小卖部是虚的,王莺莺的人物形象是实的,故乡因王莺莺的成功刻画而变得温暖真实、亲切可感。

影片还有一条情节副线,那就是刘十三回到故乡后与小女孩求求的意外邂逅,之后刘十三、程霜与求求临时组成“三口之家”,很多温馨有趣的情节由此产生,求求可爱俏皮的人物形象也非常讨喜。遗憾的是,求求和父母王勇的人物刻画较为表面化,这一组父女人物关系没能很好地建构起来,否则这组人物关系可以与影片叙事主线和主要人物交相辉映、殊途同归,或许可以将故乡和亲情的主题挖掘得更深。

影片中青山绿水的故乡、田园之风的治愈,涤清了观众的眼睛,提升了观影体验。加之根据剧情适时而起的音乐铺陈开来,带动观众跟随主人公一起,在大城市和云边镇感受世情冷暖,有效地拨动了观众的心弦。可以说,《云边有个小卖部》通过人们对故乡和亲情的永恒追索,通往人们生命的深处,具有抚慰人心的力量。

影·市

洞察2024年暑期档电影市场：

慢热非冷场 市场仍可期

□本报记者 李雪昆

暑期档作为每年电影行业的重要风向标之一,其市场表现一直备受瞩目。今年的暑期档,电影数量如繁星般闪烁,已定档影片近百部,这一数字远超往年同期,彰显出市场的无限活力。然而,当我们把目光投向票房这块肥沃的土地,却发现今年的果实似乎尚未饱满,与去年同期相比,票房数字略显逊色。

相关数据显示,截至7月7日19时25分,今年暑期档总票房突破30亿元,但与去年的火爆场面相比,仍有一定距离。不过,在猫眼研究院高级分析师张彤看来,尽管今年6月缺乏超级大片带热市场,但随着《默杀》等影片的上映,暑期档的热度正在逐步攀升,市场的热情也将随之高涨。

国产片占主导
进口片延续IP热度

在今年的暑期银幕上,国产电影依然领跑。类型丰富、题材多元的国产片成为这个夏天的主角,它们不仅数量占据优势,更在质量上勇攀高峰。从动作片到奇幻大片,从喜剧片到爱情故事,国产电影正以其独特的文化韵味和创新的故事情节,吸引着观众走进电影院,沉浸在视听的盛宴之中。

与此同时,进口片则以续作和经典之作为主,稳定占据着暑期档的一席之地。好莱坞的大片如《头脑特工队2》和《神偷奶爸4》等,凭借着强大的IP影响力和粉丝基础,也将在这个夏天续写它们的票房传奇。而日本动画电影如《蓝色禁区: 风》和《航海王: 强者天下》,则将其精致的画风和深邃的剧情,吸引一众动漫爱好者的目光。

对此,张彤认为,暑期档几部好莱坞影

片的观众相对固定,票房体量和国产头部影片预计会有一定差距,两部剧场版动漫观众相对更小,主要还是粉丝关注。因此,预计在票房上不会有较大波动。对国内观众而言,国产片在文化背景、语言、题材等方面有着天然优势,在数量上占据了主导地位,提供了丰富多样的影片类型,覆盖了更广泛的观众群体。尤其是近几年随着国产片整体制作水平的提升,内容越来越多元,很多话题都能唤起观众的情感共鸣,这对于口碑“破圈”、扩大观众圈层至关重要。

与此同时,国产电影在营销推广上也展现出灵活多变的策略,充分利用社交媒体和新媒体平台,增强了与观众的互动和传播效果。这些策略的有效实施,无疑增强了国产电影在暑期档的市场竞争力。

总的来说,虽然进口片在暑期档仍具有一定的市场影响力,但国产电影凭借其数量优势、内容多元和文化共鸣,正逐渐在暑期档的竞争中占据上风。未来国产电影能否继续保持这一优势,不仅对电影行业意义重大,对观众的观影选择也将产生深远影响。

多元类型片
满足观众不同需求

暑期档,一个属于电影的狂欢季节,各类型影片就像一场视觉盛宴,满足不同观众的口味。动作片、喜剧片、动画片、科幻片……这些影片数量多、种类全,是暑期档电影市场的魅力所在。

今年暑期档,动作片和喜剧片依旧是重头,它们将通过惊险刺激的剧情和幽默诙谐的对白,牢牢抓住观众的心。诸如

《抓娃娃》和《逆行人生》这样的国产影片,凭借其精彩纷呈的叙事和深刻的主题,已成为众多观众的期待之作。而《异人之下》这样的科幻大片,则以其独特的世界观和炫目的特效,吸引了一大批追求视觉冲击的影迷。这类影片的市场份额虽小,但影响力不容小觑。

当然,动画电影也不甘示弱,它们以色彩斑斓的画面和温暖人心的故事,将为暑期档增添一抹柔情。《头脑特工队2》等续作动画电影,凭借前作积累的良好口碑,吸引了不少家庭观众的目光。

目前,业内人士对今年暑期档类型片的内容多元化给予了高度肯定。他们认为,不同类型片的丰富供应,不仅能满足特定观众的需求,还能通过多样化的题材拓宽观众的视野,从而推动整个电影市场的繁荣发展。

黑马已出现
观影热潮显苗头

在电影的市场上,总有那么几匹黑马,它们在上映前不声不响,却能在票房市场上掀起一番波澜。今年暑期档,截至目前,《默杀》无疑展现出了黑马的气质。这部影片在上映初期,票房表现就已经远超预期,如今随着影片的热映,猫眼专业版对其总票房的预测也从映前的5亿量级飙升至10亿+。

除了《默杀》,暑期档还有哪些潜在的黑马?张彤将目光投向了《抓娃娃》《逆行人生》《白蛇:浮生》《解密》等影片。这些影片不仅有着强大的演员阵容和制作团队,而且在故事内容和表现手法上

各具特色,随着关注度的提升,市场期待值也颇为可观,它们在上映后的表现,完全可能超出预期,成为新的票房黑马。特别是《逆行人生》和《白蛇:浮生》这样的国产影片,其在题材和叙事上的创新,有望触动观众的情感,引发口碑传播,从而在票房市场上取得佳绩。

暑期档的竞争还远未结束,众多影片正蓄势待发,谁能成为新的黑马,谁又将引领下一波观影热潮,且拭目以待。

内容仍是金钥匙
外部因素影响有限

今年暑期档的电影市场不仅要面对来自同行的竞争,还要应对体育赛事等大型活动的冲击。7、8月恰逢巴黎奥运会和欧洲杯等重大体育赛事举办,这些赛事在全球范围内拥有庞大的观众群体,对电影的宣传和观众的选择或许会造成一定的影响。

对此,张彤认为,备受关注的世界级体育赛事一定程度上会冲击电影的宣传资源,例如微博、抖音等社交平台上的热搜和讨论度会向这些话题倾斜,但这些外部因素对电影票房的影响微乎其微。这是因为,观众选择走进电影院的根本动力,在于电影本身的吸引力。优秀的内容能够激发观众的兴趣,促使他们讨论和分享,进而形成强大的口碑效应,推动票房的持续增长。

在电影的魔幻世界里,内容质量始终是那把开启成功之门的金钥匙。一部电影能否在票房市场上斩获佳绩,往往取决于它的内容是否精彩绝伦,能否触及观众的内心深处。电影自诞生以来,尽管作品众多,但真正能够在观众心中留下深刻印象的,仍是那些在剧本、演技、导演等多方面精益求精的佳作。

实际上,优秀的电影作品总能找到其独特的光芒,即便是在体育赛事如火如荼的时刻,它们也能凭借自身的魅力,吸引那些寻求精神滋养的观众。因此,对电影制作而言,专注于提升内容质量,才是获得票房成功的不二法门。展望接下来的近两个月,尽管目前部分影片在票房市场稍显慢热,但仍有许多高品质的影片尚未与观众见面,它们的陆续上映无疑将为暑期档的电影市场注入新的活力和潜力。

在张彤看来,随着电影制作技术的不断进步和营销手段的日益创新,影片吸引观众的能力也在不断增强。随着市场的逐渐热络,以及接下来一系列重量级影片的陆续上映,暑期档的票房潜力仍然巨大。尤其是一些具有创新精神的国产大片,它们将成为推动票房上涨的重要力量。

中国·重庆科技电影周行业主题沙龙：

拥抱科技的同时莫忘初心

□本报记者 张博 文/摄

探讨科技创新趋势,洞察行业动态发展。在日前举行的以“科影共生·光映未来”为主题,由中国电影家协会、重庆市委宣传部、重庆市电影局等共同主办的首届中国·重庆科技电影周行业主题沙龙上,来自行业内的专家学者和创作者,围绕“科技创新赋能影视产业”“虚拟制作与电影工业升级”及“AIGC与影视元宇宙产教融合发展”等热门话题,共同展望“科技+电影”的高质量发展蓝图。

助力影视高质量发展

近年来,高新科技的迅速迭代不断重塑着影视产业链的生产和制作流程,不仅引发了深刻的电影工业升级和美学革命,而且还开辟了影视艺术创作、想象、表达和观影体验的新境界。

“电影创作者在当下要做的是驾驭技术、应用工具。”在《长空之王》编剧、导演刘晓世看来,电影工作者要在内容和创作方法上与时俱进,从选题、表现形式、话题设置甚至发行放映的手段上推陈出新,探索全流程的所有可能性。

曾参与过平昌冬奥会(北京8分钟)创作的北京电影学院科研处处长刘军表示,目前,虚拟制作已覆盖从前期创意到置景、表演再到后期特效全流程,而且AI还能够通过学习不同导演的过往作品,提供机位、分镜等范式推荐,帮助创作者学习、创新。

“从整个影视工业流程来讲,虚拟拍摄其实有几个非常明显的特点:一方面是影视内容制作的后期前置,以前是拍完影片之后再做特效,现在是通过UE的引擎,先把数字资产做好,投放到大屏幕上,再去拍摄情节等,整个流程大大提升了效率;另一方面是能够节约制景成本,制景费用大大减少的同时,大量的数字资产在积累后也可以重复使用,有利于节约同样题材电影的拍摄成本。”参与过全球

第一部采用LED虚拟制作影片——《曼达洛人》幕后制作的洲明科技股份有限公司副总裁刘俊说。

先壤影视制作有限公司副总裁周祚则认为,虚拟制作作为提高当前影视制作的效率起到了关键作用,它可以“可视化消除信息差”,让导演和前端工作人员沟通成本大大降低。“虚拟制作可以给制片方降低成本,不管未来它能占到行业的多少比重,都值得我们去大力推动,让工业化的脚步先动起来。”周祚说。

中国艺术研究院影视系副研究员刘藩提到的例子也印证了这一说法。他透露,科幻电影《独行月球》在拍摄前进行了一次虚拟拍摄预演,帮助导演提前了解拍摄布景、机位等细节的设置。而这个过程,帮助剧组节省成本近20%。

导演霍廷霄也谈道,如今AI已经能够完成符合美学定位的作品,基于好的IP,创作在科技的辅助下可能变得更快更便捷和轻松。“未来创作者需要拥抱技术,尤其对视觉创作来说,加入技术的辅助可能会是一件大好事。新的技术对未来中国电影乃至世界电影的发展一定会起到重要作用。”

艺术与技术双向奔赴

新技术让影视行业实现了过去难以完成的特效制作,更通过数字人技术让演员在有限的时间内完成更多的拍摄任务,但无论技术如何更迭,影视行业一定要清楚发展内核是什么。

中国电影家协会副主席、清华大学教授尹鸿表示,人工智能带动电影行业进入3.0时代,这些科技势必会给电影的生产带来影响与改变,但AI技术并不能替代影视创作。在尹鸿看来,创作者有独特的灵魂,而AI更多的还是在降本、增质、增效层面,为影视行业提供重要的数

字资产助力,“人无法用计算方法去准确计算未来,未来永远充满不确定性,这也是艺术创作的核心,而科技创新才能通向未来”。

“如果要谈一些取得的经验或者一些深度的体会,我可能用一句话来形容,那就是虚拟制作这件事实际上是一个非常复杂的工程,它需要技术、艺术的完美配合,需要双向奔赴。”爱奇艺副总裁、智能制作部负责人宋梁表示,技术人员往往会在一个陷阱,即单纯认为技术含量应该无限地增长,“但对创作者来讲,他要解决创意如何落实到银幕上,如何在提高效率的同时拓展想象力、保障质量等问题”。在宋梁看来,无论是虚拟制作还是人工智能,影视作品能够大放异彩的一个重要前提是创造力,是拓展想象的能力。

在中国电视艺术家协会副主席、北京师范大学艺术与传媒学院教授胡智锋看来,人工智能虽然为电影电视产业发展带来了巨大动力,但人工智能不是万能的,人类本身的情感和审美是至高无上的。因此,要在人与AI相互和谐的环境中,促进电影工业更加健康和繁荣地发展。

好莱坞特效师麦特·贝克也认为:“因

为人工智能的出现,大家对于创作的原创性思考变少了。AI看到的只有过去的经验,它可能很真实,但不是原创的。我们仍然需要新的解决方案来扩展我们的影视行业,我不希望人工智能剥夺我们共情的能力,不希望它让我们忘掉初心。”

“虽然说文生视频行业需求还有差距,但是文生图、文生模型,以及传统的后期制作流程工艺改进等,都有了长足的发展,影视行业确实因AIGC发生了巨大变化。”在中影人工智能研究院负责人马平看来,AI会打开人们日常无法想象的巨大创新空间,短期表现是降本增效、产业驱动,而长期来看,AI不会取代原有工种,但一定会优化过去的流程、任务,帮助创作者将更多的精力和时间花到创意创新中。

▲ 影视科创新中演示的虚拟拍摄技术。

▲ 影视科创新中演示的实时动作捕捉技术。