

2018-2019 青年电影导演观察： 青年导演引领新时代 商业艺术并行展新气象

■ 文/本报记者 赵丽

经过10多年的迅猛发展,中国电影产业取得了令人瞩目的成绩:银幕数世界第一,截至去年底更是突破6万块;票房位居世界第二。

市场迅速扩大,受众覆盖面空前广阔,观影人群日趋年轻化、多元化。仅靠张艺谋、陈凯歌等成熟导演的创作显然难以满足观众日益增长的观影需求。现在,好的局面是,在青年导演扶持机制下,越来越多的机构和投资方都在扶持青年导演、青年编剧,并且为其提供了很好的平台,一批青年导演成长起来,现在可以说是产生综合性效应——开花结果、桃李满天下的时刻。用中国文联电影艺术中心主任、中国电影评论学会会长饶曙光的话说,“对于青年导演,现在是最好的时代。”

梳理2018年(全年)至2019年5月10日的电影票房可以发现青年导演(票房过2000万)的赫赫战绩:郭帆的《流浪地球》(46.54亿)、陈思诚的《唐人街探案2》(33.97亿)、文牧野的《我不是药神》(30.99亿)等34部青年导演的电影作品共取得票房274.52亿。2018年,有26部青年导演作品过2000万,票房为174.66亿,占国产总票房的46.09%;其中青年导演过亿影片达20部,接近当年国产电影过亿总数(44部)的一半。

今年开年,《流浪地球》、《疯狂的外星人》、《飞驰人生》三部影片更是引领春节观影潮,分别取得了46.54亿、22.01亿、17.16亿的票房,一举将2月票房拉高至110亿,再创历史新高。而《流浪地球》的出现,当属今年春节档最大的惊喜,且它的意义远超出春节档票房冠军的头衔,更重要的是填补了我国科幻片的空白。饶曙光表示,习总书记在五四大会上对新时代青年提出了新的希望,新时代的青年导演应该为中国电影发展做出贡献,特别是在中国由电影大国走向电影强国的过程中做出贡献。“对于青年导演来说,现在是最好的时代,有很多的机会,也有很多渠道和平台,但最重要的是要脚踏实地,苦练内功,特别是要把生活中的感想和对电影的理解充分表达出来。”饶曙光说。

2018-2019年票房超2000万青年导演作品(截至5月10日,仅供参考)

影片名称	上映日期	类型	导演	票房(万元)
流浪地球	2019年2月5日	科幻/冒险	郭帆	465400
唐人街探案2	2018年2月16日	喜剧/悬疑	陈思诚	339700
我不是药神	2018年7月5日	剧情/喜剧	文牧野	309900
西虹市首富	2018年7月27日	喜剧/悬疑	闫非/彭大魔	254700
疯狂的外星人	2019年2月5日	喜剧/科幻	宁浩	220100
飞驰人生	2019年2月5日	喜剧/动作	韩寒	171600
一出好戏	2018年8月10日	剧情/喜剧	黄渤	135500
超时空同居	2018年5月18日	喜剧/奇幻	苏伦	90000
无名之辈	2018年11月16日	剧情/喜剧	饶晓志	79400
无问西东	2018年1月12日	爱情/战争	李芳芳	75400
来电狂响	2018年12月28日	剧情/喜剧	于淼	64000
李茶的姑妈	2018年9月30日	喜剧	吴昱翰	60400
爱情公寓	2018年8月10日	喜剧/爱情	韦正	55500
动物世界	2018年6月29日	动作/悬疑	韩延	50900
厉害了,我的国	2018年3月2日	纪录	卫铁	48100
“大”人物	2019年1月10日	动作/悬疑	五百	37900
幕后玩家	2018年4月28日	剧情/悬疑	任鹏远	35800
悲伤逆流成河	2018年9月21日	剧情/爱情	落落	35600
老师·好	2019年3月22日	剧情/喜剧	张栾	35300
地球最后的夜晚	2018年12月31日	剧情/爱情	毕赣	28200
胖子行动队	2018年9月30日	喜剧/动作	包贝尔	26400
南极之恋	2018年2月1日	爱情/冒险	吴有音	23400
猛虫过江	2018年6月15日	喜剧/动作	小沈阳	20300
神探蒲松龄	2019年2月5日	喜剧/动作	严嘉	15200
天气预爆	2018年12月21日	剧情/喜剧	肖央	12300
下一任:前任	2019年5月1日	爱情	陈鸿仪/邱皓洲	11400
21克拉	2018年4月20日	喜剧/爱情	何念	11000
龙虾刑警	2018年6月22日	喜剧/动作	李昕芸	6880
闺蜜2	2018年3月2日	喜剧/爱情	黄真真	6435
英雄本色2018	2018年1月18日	剧情/动作	丁晟	6306
爆裂无声	2018年4月4日	悬疑	忻钰坤	5425
雪暴	2019年4月30日	剧情/悬疑	崔斯韦	2666
藏北秘岭-重返无人区	2018年8月31日	纪录	饶子君	2058
中国合伙人2	2018年12月18日	剧情	刘亚当	2029

◎ 34部青年导演作品斩获票房超274亿 喜剧类型最受青睐

青年代表着希望、朝气、未来和理想。

影视文化,自然也不例外。

可喜的是,经过多年的培育与扶持,中国电影产业迎来了新气象,一大批青年导演、电影人逐渐成长起来。仅看2018年和今年(截至5月10日)的数据,不难发现,青年导演正式成为中国电影产业的中坚力量——34部青年导演影片斩获了超274亿的票房。其中,郭帆导演的《流浪地球》,陈思诚导演的《唐人街探案2》,文牧野导演的《我不是药神》,闫非、彭大魔导演的《西虹市首富》,宁浩导演的《疯狂的外星人》,韩寒导演的《飞驰人生》,黄渤导演的《一出好戏》等7部影片票房均超10亿量级。令人欣喜的是,《流浪地球》(46.54亿)、《唐人街探案2》(33.97亿)、《我不是药神》(30.99亿)、《西虹市首富》(25.47亿)四部影片位列历年中国总票房榜(含进口片)前十。

青年导演不仅在票房方面取得了亮眼成绩,在奖项方面,也是成绩斐然:《流浪地球》斩获第九届北京国际电影节天坛奖最佳视觉效果奖、第26届北京大学生电影节最佳影片;《唐人街探案2》收获第25届北京大学生电影节最受大学生欢迎影片、第四届成龙动作电影周最佳动作指导荣誉;《我不是药神》更是拿奖拿到“手软”——

东京电影节中国电影周金鹤奖特别电影贡献奖、评审委员会特别奖,第55届金马奖最佳男主角、最佳新导演奖、最佳原著剧本,第42届蒙特利尔国际电影节最佳剧本奖,第五届丝绸之路国际电影节金丝路传媒荣誉最佳故事片,第14届中国长春电影节最佳故事片、最佳青年男主角、最佳青年编剧、最佳青年男配角(王传君),第一届海南岛国际电影节年度电影、年度导演、年度男主角,第13届亚洲电影大奖最佳男配角(章宇),第26届北京大学生电影节最佳导演、最佳新人(章宇);《超时空同居》赢得第21届上海国际电影节电影频道传媒关注单元最佳新人导演奖、最佳女主角奖,第17届中国电影华表奖优秀青年电影创作奖,第26届北京大学生电影节最佳编剧;《地球最后的夜晚》斩获第55届台湾电影金马奖最佳摄影、最佳音效、最佳原创配乐等奖项……

正是这些青年导演的加入,正是有前辈导演们的提携与扶持,才有了中国电影蒸蒸日上的大好局面。他们和前辈导演们一起保证了中国电影高速增长的状态,促进了中国电影类型的不断成熟并且更适应新时代观众的文化消费需要。从这个意义上来说,饶曙光认为:“青年导演本身对生活的变化有更多的敏感和捕捉,对于观众的需求能够

更加有效地对话,在这些方面他们可以发挥更多的才智和想象力。”

“做一个好看商业故事,具备喜剧、爱情和奇幻三点,主要还是讲人物成长。不光是两个人谈恋爱,而是因为爱情两个人各自有了成长。”这是导演苏伦在创作《超时空同居》时最初的希望。

可以看到,喜剧,仍然是许多青年导演青睐的类型。其实不难理解,爆款难以预测,但各种类型片的票房“天花板”是一个非常容易参考的数值。对投资人来说,这几乎就是个简单的统计学问题。从历年的票房来看,目前国产电影中喜剧的天花板是最高的,其次是大制作的动作片。

这种判断基本上没有闪失。从2017年的票房总排行榜中,票房前五名几乎都是大制作特效片和喜剧片的天下。《战狼2》斩获56.8亿票房位列第一。除去进口片《速度与激情8》位列亚军外,喜剧片《羞羞的铁拳》、《功夫瑜伽》、《西游伏妖篇》分别以22.13亿、17.5亿、16.5亿的票房位列年度票房第三、四、五名。喜剧类型的受欢迎程度,也在青年导演的作品中得到了体现。在过2000万票房青年导演的34部作品(2018年至2019年5月10日)中,含喜剧元素的就有19部,数量占到55%以上。

(下转第5版)