

影片持续“上新”类型丰富题材多样

新锐导演作品扎堆暑期档

《白蛇:浮生》中,许仙与白蛇融入了市井之中;《落凡尘》将“牛郎织女”的故事新编,首次在银幕上呈现二十八星宿的概念;《从21世纪安全撤离》通过“一个喷嚏穿越往返20年”的科幻设定与超前精神状态的喜剧风格让人印象深刻;电影《倒仓》以京剧为独特的切入点,让青春活力与古老艺术碰撞出火花……今年暑期档,涌现了一批佳作新作,而以上四部影片的新人导演虽然是首次执导长片作品,却给电影市场带来了惊喜,由此可见中国电影青年力量的快速成长。

暑期档已经成为新人导演票房福地

今年暑期档影片持续“上新”,类型丰富、题材多样。据灯塔专业版实时数据,截至8月14日19时,2024年暑期档总票房(含预售)已经突破95亿,中国导演通过作品不断地探索,寻找着走入观众内心的创作道路。

近年来,以年轻观众为受众群体的暑期档已经成为新人导演的票房福地。饺子执导的《哪吒之魔童降世》,崔睿、刘翔执导的《消失的她》,谢君伟、邹靖执导的《长安三万里》等作品,均在暑期档一战成名,暑期档已经成为青年导演的福地。

今年暑期档中,《落凡尘》的导演钟鼎,《从21世纪安全撤离》的导演李阳,《白蛇:浮生》的导演陈健喜和李佳镓,《倒仓》的导演张裕笛,都是首次执导长片作品,他们作为新导演为今年暑期档注入了活力,也让观众看到了他们未来的可能性。

为了打磨自己的首部长片,几位新导演都是厚积薄发,在创作过程中不断地学习、成长。电影《落凡尘》脱胎于2020年火爆B站的广州美术学院学生的毕业设计,经历五年创作,于今年7月12日上映。对于导演钟鼎而言,电影《落凡尘》的创作,使他完成了从一名动画专业教师向动画导演的转变,“当时参与毕业设计项目的13名同学在毕业后各奔东西,其中三名同学选择留在项目里,继承了《落凡尘》的‘DNA’,而我仿佛也在与学生们的尝试、探索、推翻、重来的过程中,又读了一次大学”。

8月2日上映的《从21世纪安全撤离》目前票房已经突破1亿,导演李阳创作的短片《李献记历险记》被网友称为“2009年最牛的国产动画片”。时隔十年,李阳从做动画变成导演电影,在影片中延续了他强烈的个人风格,但又加入了对青春、成长和未来的思考。

作为今年七夕档的重头影片,《白蛇:浮生》截至8月14日,票房2.3亿,影片导演陈健喜曾担任2019年的《白蛇:缘起》的动画组长,以及《白蛇2:青蛇劫起》的动画总监,对于《白蛇》系列已经非常熟悉。另一位导演李佳镓原本是《白蛇:缘起》的忠实粉丝,后加入追光动画,先后参与了《白蛇2:青蛇劫起》《新神榜:

杨戬》《长安三万里》的故事板创作,两位都是从专业领域跳出来,担当起整部电影的创作责任。

电影《倒仓》获得第15届FIRST青年电影展创投首奖、第34届中国电影金鸡奖电影创投大会“中国好故事”优胜项目。该片将于8月24日上映,导演张裕笛最开始想到这个故事的时候是2017年,灵感来自于与大学同学、本片编剧雪滢的聊天。当时,她刚刚从复旦大学本科毕业,去南加州电影学院读研究生,“有了故事的灵感后,从2018年到2021年,这个剧本才真正开始写。这中间,我们又拍了一个短片,然后从短片到长片,我们从来没有停下讨论这个故事,对它的想象一直在延续。”

为传统文化注入新意与当下观众形成情感共鸣

观众口味的不断变化也促使电影作品注重文化和时代的碰撞,几位导演都是力求在作品中注入新意,彰显个性化的同时,与当下的观众形成情感共鸣。

电影《落凡尘》的新意在于将牛郎织女的传说进行了延展,而且所有的创作元素都围绕着情感核心展开,钟鼎说:“影片中,金风玉露这对兄妹不仅追溯了母亲身份,而且凸显出了电影亲情的主题。此外,织女的形象也得到了创新性的改编,不再是传统故事中被等待爱情的形象,而是变成了一个心怀苍生的女性。”影片在视觉美学上尝试了崭新的国风设计。

《白蛇:浮生》遵循了民间“白蛇传说”中的爱情主线,让年轻观众看到传统故事里的魅力,但又鲜活地加入了生活化的喜剧元素,加强叙事的张力和可能性。影片中的经典角色被赋予了新的生命力,导演李佳镓表示,许仙在情感上的塑造更加丰富,而法海这位“反派”,也变得更为人性化。

《白蛇》系列是追光动画“新传说”系列的代表作。在导演陈健喜看来,“新传说”便是用新的方式、新的讲法、新的角度来将传统的故事说给大家,“《白蛇:浮生》的创作从中国传统文化中汲取养分,不仅鲜活呈现千年风雅宋韵,还将节日作为故事的时间节点,将国粹戏曲元素完美融合到影片之中。”

《从21世纪安全撤离》承载了李阳导演一贯脑洞大开的风格,魔性

的旁白与风格化极强的画面,丰富奇诡的想象力、非常规的叙事逻辑与情感共鸣的主题为影片带来了不同角度丰富的观影体验,将科幻、喜剧、青春等多种元素巧妙融合,让影片既有娱乐性又充满哲思。

电影《倒仓》中,少年成长与京剧国粹发生了碰撞,所有的焦虑与迷茫都集中在了“倒仓”这一蜕变时刻,让青春故事变得扣人心弦。导演张裕笛以真实的青春,真实的成长方式去构建主角,展现京剧与年轻人生活的融合。京剧元素不仅仅是一种古老文化的点缀,也深刻地渗透在剧情、角色塑造以及主题表达之中,成为全片的灵魂所在。

注重文化和时代的碰撞打造极具特色美学风格

电影新力量与新技术之间有着天然的默契,注重文化和时代的碰撞,打造极具特色的美学风格。对此,《白蛇:浮生》的两位导演深有体会。他们表示,从第一部《白蛇:缘起》到第三部《白蛇:浮生》历时五年之久,在这五年期间中国动画技术的进步为影片带来了质的飞跃,李佳镓说:“最直观一点,头发丝儿都比之前的细了。”

在新技术的加持下,从角色皮肤的细腻程度到毛发的逼真表现,再到弹性的自然呈现,能够帮助团队更好地塑造角色,“如果是五年前,这些角色夸张的动作和表情是我们不敢尝试的,而今,技术的飞跃

让我们的创意得以充分释放。”

《落凡尘》承载的是一群年轻动画人的梦想和创新探索的精神,影片在视觉美学上尝试了崭新的国风设计,钟鼎说:“我们想打造一个不同以往的神界气质,全是白色的布、黑色的屋顶,一种特别素雅、特别极致的呈现。为了达到这个效果,我们就得不断地尝试,迭代出最好的效果。”在世界观设定上,《落凡尘》以布艺为视觉核心元素,织连起神凡两界。金风手中的金线灵动而精准,既是缠斗的武器,也是缝合的工具,是表达内心世界的媒介。金线的每一丝波动,都仿佛一位艺术家在画布上挥洒自如,让观众在惊叹其美丽之余,也感受到了它隐藏的力量。

《从21世纪安全撤离》中,李阳巧妙地融合了动漫风格与真人演出,打造出一场别开生面的视觉盛宴。动漫元素的巧妙嵌入,不仅为影片增添了一抹梦幻般的色彩,还拓展了观众的想象边界。影片在剪辑、镜头运用和色彩搭配上展现了创新的艺术魅力。剪辑紧凑,节奏感强烈,镜头运动充满张力,赋予了影片无限的活力。特写和慢动作等镜头技巧的巧妙应用,让观众能更深刻地洞察角色的内心戏。

年轻导演以激情和想象力为源泉,与成熟导演一起,为中国电影开辟未来。随着这些新兴力量的茁壮成长,中国电影将迎来更广阔的舞台,为打造电影强国的梦想注入源源不断的动力。

来源:北京青年报