

据灯塔专业版实时数据显示,截至8月17日23时25分,2024年暑期档(6月—8月)总票房(含预售)突破100亿元。档期票房榜前5位为《抓娃娃》《默杀》《云边有个小卖部》《死侍与金刚狼》《神偷奶爸4》。与此同时,《白蛇:浮生》《落凡尘》《从21世纪安全撤离》《倒仓》这几部由新人导演首次执导的佳作,也给暑期档增添了别样的精彩,由此见证了中国电影青年力量的快速成长。

2024年暑期档票房破 100 亿元

在暑期影市中 看新锐导演的成长

几位新锐导演“各有来头”

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1亿元,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”。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,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。另一位导演李佳锴原本是《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》的故事版创作,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。这期间,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。”

电影新技术助力电影美学风格

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,李佳锴说:“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》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,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。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。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,与前辈们一起,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,为打造电影强国梦想注入源源不断的动力。
肖扬

为传统文化注入新意

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统进行了延展,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动等待爱情的形象,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。影片中的经典角色被赋予了新的生命力,导演李佳锴表示,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。

《边水往事》热播 郭麒麟异域冒险

优酷白夜剧场新作《边水往事》于8月16日开播便好评如潮,该剧以现实主义创作手法构建光怪陆离的影像世界,通过小人物冒险凸显人性之光。

《边水往事》制片人张元欢表示:“该剧从环境描摹到服化道,再到语言设计,处处体现细节真实,让观众能够代入和共情。”

《边水往事》讲述了年轻人沈星(郭麒麟饰)意外流落边陲小城,在寻找舅舅的过程中,遇到神秘大佬猜叔(吴镇宇饰),开启险象环生的“边水”之路,在万千诱惑中仍坚守善良本性。

全员演技派是该剧一大亮点。除了郭麒麟和吴镇宇,尤勇智、王迅、齐溪、江奇霖、蒋奇明等一众演员颠覆过往荧屏形象,细腻诠释了剧

中多维立体的人物,塑造了异域世界众生相。

该剧是知名电影人曹保平首次担任监制的剧集作品,导演是新锐导演代表牟丛岑。在曹保平看来,《边水往事》是一个全新的类型突破与剧作突破:“它的奇观性以及对人性的触摸和探讨,让它变得更加厚重、更加复杂。”

该剧以21集时长,承载了“横祸”“边水”“开石”“傀儡戏”等21个单元故事,几乎每一集都要打开一个全新地图。剧集叙事没有采取上帝视角,而是引领观众追随主角沈星一起,展开异域冒险。“创作中,我希望打造出一种冒险感,让观众能够沉浸剧中,体验趣味性和互动感。”导演牟丛岑说。

据《半岛都市报》

