

把握契機再造「中國式商業大片」新範式

陳宇教授：影視轉型內核貴在

市民文化

電影說到底也是商品，能有口碑和票房齊豐收的，總帶點天時天命。對被視為國際化「大賣場」的香港而言，內地電影赴港有得闖，港片加速走出疲軟有得聊。兩地攜手再造中國式大片新範式才是當下正經事。作為編劇、導演，與張藝謀合作了電影《滿江紅》《狙擊手》《堅如磐石》，同時也是北京大學藝術學院教授的陳宇接受香港文匯報專訪時直指，內地影視在尋求市場化的發展中，香港電影人的身影一直活躍其中且滲透越來越深。不管是內地還是香港，兩地電影人無需糾結這一時的成績單。影視轉型升級期間，再造「市民文化」這一創造過香港上世紀八九十年代影視輝煌的內核，才是當下影視創作者們的破局之道。

◆香港文匯報記者 胡若璋 部分圖片由受訪者提供

陳宇剛剛結束北京國際電影節短片單元評委的工作，他力撐香港電影說：「不管是2000年的《英雄》以及緊隨其後的《無極》，這兩部被業內視作開啟了內地電影走向市場商業化狂瀾模式的電影，還是去年《滿江紅》赴港或者在海外上映，這背後的香港專業力量，一直都在且滲透很深。」電影節有大量的香港影人參與其中，不少都是創作主力擔當。

在陳宇看來，不管港片北上這些年創下的高光或經歷的低迷，其實大可不必糾結於這一時的票房成績。當然回到每一個項目來說，如何推廣宣傳值得投入力量深耕，但從行業和社會層面而言，需要更多關注兩地的創作力量如何繼續滲透交融，再造中國式商業大片新範式。

香港影人創作態度務實高效

作為學者也作為電影導演、編劇的陳宇說，香港電影和電影人對他個人的衝擊力持續至今。「就拿和江志強的友誼來說，每次他來北京，或者我到香港，我們倆是一定要見面。」陳宇稱，像江志強這樣的香港影人，對於電影市場、電影製作的經驗可以說是貫徹到了生活的方方面面。

江志強日常的分享都令陳宇如獲至寶，因為能收穫很多寶貴的行業見聞和經驗。而另一位香港電影人文雋對陳宇的啟發，則是其樸素和務實的創作態度。「文雋提出九宮格的創作方法。他說，做劇本創作他會先畫出一個九宮格。一部90分鐘的影片，每一格就代表10分鐘。第一格的10分鐘要有什麼東西使得觀眾挪不開腳步……」20年前聽到這套創作方法，也是陳宇初步感受香港電影商業化實踐中的務實和高效生產方式。

中國或成為世界第一大院線市場

當下，不管是內地還是香港甚至海外，影視產業整體都處在一個轉型升級的關鍵節點。在這個十字路口，如何攜手掀起屬於「中國式商業大片」的新浪潮，陳宇帶來了他在創作轉型中的一些觀察。

陳宇以今年內地的春節檔冠軍《熱辣滾燙》為例來說，電影所提供的對普通人的情感、情緒、情懷方面的價值非常濃厚；創作者們也開始更多關注日常生活和社會現實的一些話題。其次，對於內地影視市場的增速，陳宇說，雖不可能像前些年，從幾千塊銀幕迅速擴展到兩萬多塊銀幕速度，但產業市場的提升是一定，「我認為有可能成為世界第一大院線市場」。

把電影做成文化產品的領軍產業

有潛力的市場在前，不斷培育的專業力量在凝聚，這些年隨着「中國式商業大片」的發展，荷里活式的大投入、視覺奇觀等影片在內地正在喪失性價比。以往

「007」「諜中諜」系列進入內地成爲一種文化事件的浪潮已經退去。記者查閱燈塔專業版數據顯示，2023年中國票房的83%由國產電影貢獻，票房榜前十名均爲

何冀平認為，聚焦大灣區是香港影視創作人才最好的求變途徑。

當港產片、粵產片在票房失靈的漩渦中一同搏擊，粵港澳大灣區的融合發展迎來第一個五年節點時，是否有必要提出「大灣區電影」這一影視地域概念？

大灣區影視高質量發展的代表作電影《克什米爾公主號》今年內將開拍，擔綱編劇的何冀平此前在廣州接受香港文匯報專訪時指出，香港作為曾經的「東方荷里活」，在影視生產創作這一塊傳統優勢依然強勁，但現實問題也很明顯：香港影視界缺乏像內地一樣的統籌機制，所以會經歷一些低迷期。

「現在我們也看到香港影視在慢慢回暖，其實就是因為和內地相融互動，很多新港片還是靠內地觀眾買單。」何冀平認為，粵港澳大灣區都有心謀劃影視高質量發展，香港很多專業人才也都希望爲大灣區創作新的故事。

當下港產片面臨武俠、警匪這些類型片過時的挑戰，業內也都在思索創新求變。何冀平提醒說，聚焦大灣區對於香港影視創作人才尤其青年人才來說，是最好的一個求變途徑。道理很簡單，人文相親的大灣區內城市群，可以令香港影視人才拓展視野

和題材，也能很好地找到那些有陌生感的新鮮故事。

「在熟悉裏找陌生感，是影視精品創作的一個小技巧。」何冀平耐心分享說，當下情感的交融就是大灣區的主旋律。當然，大家也不要一說「主旋律」就有嚴肅正統的成見。其實，外鄉人到異城生活和工作，在追求成功的路上，這種情感是當下融合的主旋律，但創作的方式也可以很廣泛。

趙夢菲稱影視創作需要氛圍

廣州市電影家協會副主席兼秘書長趙夢菲，近年一直努力推動穗港兩地影片的展映交流互動。在她看來，廣東連續22年作爲全國影視的第一票倉，這些都是觀眾自發的買單和審美行爲。這些年，不管是廣東還是廣州，都希望借助「第一票倉」的優勢去發展粵產電影，也不斷在吸納優秀的影視創作力量到廣東發展。

廣東電影消費實力雄厚，香港生產製造的傳統優勢依然不容小覷。趙夢菲認為，在大灣區時代，廣東如何引入香港影視生產創作系統，這種共建發展前景和機遇其實已經擺在面前。何況，僅大灣區內城市群本

身就能形成一個獨特且廣闊的影視消費市場以及嶺南文化有待深挖的寶藏資源庫。

劉偉強倡統籌「三兄弟」一起創作

近期多次現身廣東的導演劉偉強也說，不管是內地電影還是近期大家聚焦的大灣區影視高質量發展，其實都離不開好的人才隊伍和項目的長期計劃。一部好的影視作品，需要集思廣益去找到適合當下創作的方式方法。回到執行層面，他冀望在大灣區能有一些「頂層設計管理」，統籌粵港澳「三兄弟」一起去創作，而不是現下這裏拍拍，那裏拍拍，零零散散的一些狀態。「我們

可以借助大灣區的發展契機，在影視創作上去做一些成氣候的事情。」劉偉強說。

劉偉強冀大灣區能有部門統籌粵港澳「三兄弟」共同創作。

胡若璋 攝

陳宇稱，香港影人務實高效的創作態度令他受用至今。

《堅如磐石》海報

大灣區本就自成大市場

何冀平：在熟悉裏找陌生感新鮮感

《英雄》劇照

張末認為，爆款作品大都具有強烈的個人意識且關注自我成長的優化。

電影市場、觀眾口味、營銷方式等，這兩年的內地影視市場可謂是早已悄悄轉向。張藝謀的女兒張末導演所探測到的行業信息是：看回這兩年內地影視的一些爆款作品，大都具有強烈的個人意識且關注自我成長的優化。而在女性題材的創作上，張末也認為，不光是內地電影對女性作品和女性視角更重視了，放眼海內外，這也是一個全球化的趨勢。

近期在一個影視論壇上，作為分享嘉賓的張末也聽到一組數據對比。「大概在上世紀五十年代到七十年代之間，女性電影創作者參與的作品差不多是千分之一的概率，但現在已經有24%的佔比。」張末說，這個數據也在告訴大家一個趨勢：女性作品開始有自己的表達。女性題材電影在未來無疑將有很大的成長空間，但創作者需要多面探索，才能夠找到女性電影的最佳表達方式，取得票房與口碑的雙贏。

身為80後的張末說，外界常對自己有一個誤解：覺得從國外留學回來，就會帶着荷里活式的創作理念。「我完成學業後就馬上回到中國工作，然後在內地的影視土壤裏生根發芽。」談到青年一代導演如何把握本土與國際化的創作時，張末坦言，除了國際上的交流沒有語言障礙之外，電影的拍攝表達方式與海外留學歸來還是土生土長，關係其實不大，更爲重要的還是導演個人的審美和真正想要表達的內容。

當然，豐富的行業崗位經驗，可以令青年導演習得更爲系統的創作方式。做過剪輯、演員、副導演、執行導演、現場製片等工作，再做導演會令自己在片場更好地把控全局。從首部個人作品《28歲未成年》至今，張末自認，成長經歷會直接影響到個人的影視作品。包括去年上映的電影《拯救嫌疑人》，張末承認，如果沒有成爲一位母親，也拍不出來這個作品。

「只有感受過，體會過，你才會真正地想去創作，以及有創作的熱情。」張末感嘆，就像今年在北京國際電影節參加創投環節上的一些影視項目，其實人類的故事就是講情感，情感其實又很相似。「人的喜怒哀樂在差不多的情況下，我們如何刻畫出一種新的影視類型人物？」這也是影視創作者日常面臨的挑戰。

《拯救嫌疑人》片場，張末（左一）和惠英紅等演員排戲。

80後導演張末：內地爆款電影更趨向個性化創作