

2022年暑期档以91.34亿元票房、比去年同期增长27.7%的亮眼数据落幕，为这个充满惊喜的夏天画上了句号。

对于青岛影迷、院线和电影从业者来说，这个暑期档意义非凡：它不仅是一个数据上充满亮点的档期，更是一个良性循环的开端。从这个暑期档开始，青岛的电影产量正在形成较为稳定的持续输出。“登月”的《独行月球》一骑绝尘，“劈山”的《新神榜：杨戬》也让影迷印象深刻；即将到来的中秋节档期，“青岛出品”的《世间有她》已经在淘票票、猫眼平台赢得了60万观众“想看”；再之后的国庆档，“青岛拍摄”的《万里归途》将作为首部撤侨题材大片与观众见面；年底的春节档，“青岛拍摄”的《流浪地球2》已经预定了年度电影话题度冠军的位置。

从电影工业化的角度来说，《独行月球》的成功更具指标性意义，由影视基地、高科技影棚、特效道具公司、后期特效团队加上头部主创阵容、专业级优质服务组成的产业链条，铸就了电影产业界的“青岛标识”。电影产业工业化的进程、电影类型片的创新动向、电影政策的扶持方向，与青岛的关联愈加深切。不满足于只在电影里出现青岛景观、青岛籍演员，青岛更要向影视产业提供主演、主创、主场景、重点IP、主要技术力量。

国产电影拥有亿级单位的影迷，这一点决定了国产电影一方面可以在冷门文艺片领域“沉得下去”，得到足够数量的影迷支持，乡村题材电影《隐入尘烟》上映近两个月后突然爆红就是绝佳的例证；另一方面也能够在大制作领域“大得起来”，类似史诗片、科幻片、奇幻片等重量级项目，给电影科技产业提供了广阔的发展空间。从这个暑期档来看，国产电影展现了哪些发展趋势，青岛在产业发展进程里应该如何作为，记者采访了著名电影学者、《电影蓝皮书：全球电影产业发展报告(2020)》作者牛兴侦教授，为关注电影产业的读者做深度解读。

冷热不均，科幻片需要破圈

科幻片无疑是今年暑期档最重要的类型，从拿下28.96亿票房的喜剧科幻《独行月球》，到并未获得预期成绩的亲子科幻《外太空的莫扎特》，再到凭借古天乐的倾情推介引发影迷关注的机甲科幻《明日战记》，科幻片凭借高投资、大阵仗、高话题度、高科技含量赢得影迷关注。尽管《外太空的莫扎特》比《独行月球》的特效技术更加先锐，《外太空的莫扎特》是国内首次实现实时动作捕捉和面部捕捉的电影，导演可以直接在监视器上看到虚拟角色和演员的互动表演)，而《明日战记》的机甲更是早在2015年就让郭帆导演过目难忘，然而最终观众的接受度不以特效水准衡量。

牛兴侦认为，“我们现在的类型片不像过去那么纯粹，像《独行月球》就有科幻加喜剧多个标签，好莱坞今年上映的《侏罗纪世界3》也是一个科幻片，而且是科幻加动作加探险，它的标签更多一点。日本的科幻动画电影除了科幻、动画两个标签，最大的特点是动作。今年暑期档的科幻片在组合各个标签时有一些差异，《独行月球》之所以票房不错，第一是科幻吸引了部分观众，第二是因为喜剧的标签（沈腾、马丽组合）吸引了部分对开心麻花

电影感兴趣的影迷，喜剧把另一个圈层的影迷带了过来。作为一部软科幻电影，《独行月球》在传播上形成了‘破圈’，从小众的科幻影迷拓展到大范围的观影人群，在小范围里得到高度认可（在国产片里首次邀请科学顾问加盟），再影响到大范围的观众，才有了《独行月球》的票房成绩。”

古天乐担任总监制兼主演的《明日战记》获得了郭帆的义气相挺，郭帆在推介视频里谈到，2015年在为《流浪地球》寻找道具时，就在希娜魔夫公司见到了《明日战记》的机甲。换言之，《明日战记》是一部至少打磨了九年的机甲类科幻片，然而从另一个角度来看，《独行月球》2020年12月开机，2022年7月上映，《流浪地球2》去年10月开机、2023年春节期间上映，国产科幻大片的拍摄制作周期缩短至20个月甚至15个月，相应运用的科技影棚、虚拍技术、后期特效的集成更加充分，衔接更加紧密，这也让观众看到科幻片更有新鲜热辣的“即时感”。科幻片的工业化属性，使得产业各个环节在青岛集成，顶尖团队为科幻片强力赋能，行业发展持续加速。

科幻冒险片《流浪地球》、科幻喜剧《独行月球》之后，下一个爆红的科幻片会不会是机甲类科幻片？牛兴侦介绍，机甲类科幻是日本动画的重要元素和符号。“好莱坞与日本电影在机器人题材电影领域发展方向不同，美方

国传统的科幻片更倾向于人工智能、有生命的机器人，比如《变形金刚》系列充分体现了好莱坞式的机器人文化，人工智能背后带着智慧和生命。日本也有类似的机甲IP比如‘阿童木’，但是后来发展出了由人乘坐、操纵的大型机器人，代表作有《机动战士高达》《EVA》等，从上世纪八十年代发展到现在，成为日本科幻作品里非常重要的内容。机甲科幻在国内需要一波特定观众来支持，对于大部分观众来说有一些屏障。”

另一方面，国内科幻电影从《流浪地球》诞生后就有着发展科幻、发展后期制作、发展影视工业化的基因，可以对标好莱坞科幻产业的发展。“电影是典型的投入越大，产出越大的行业。以《阿凡达》为代表的好莱坞科幻电影，属于典型的大投资、大制作；迪士尼等好莱坞巨头的业务非常广泛，电影门类非常完整。中国作为东方好莱坞拥有巨大的市场空间。经过了一个市场培育期，我们自身的影视投资规模和工业化技术很快追上来，才有了一批优秀的科幻电影。”作为国家电影产业课题的研究者，牛兴侦打了个比方，“电影产业像一座‘冰山’，‘冰山’只露出了十分之一，现在看上去塔尖还是好莱坞大公司，但是我们国产电影工业在冰面下有非常大的基础和基数。国产电影新世纪以来经过20多年的积累和发展，从人才储备到技术支撑，方方

面都有了长足进步。”在东方影都拍摄完成的《刺杀小说家》《独行月球》《封神》和《流浪地球》系列里，集结了墨境天合、希娜魔夫、未那等一批优秀公司，这种产业平台集成也是科幻片、奇幻片不断产生爆款的工业基础。

动画片的底层逻辑

青岛影视公司联合出品的《山海经之再见怪兽》今年暑期档拿下3773万元票房，虽然称不上爆款，仍然为“山海经”IP动画开发打造了一部较为成功的首作。暑期档动画片的冠军由追光动画出品的《新神榜：杨戬》揽获，追光动画也是国内唯一一个能够每年打造一部原创动画长片的团队，而大部分动画片往往由导演工作室领衔，制作各环节外包给各家公司，导致开发周期延长，很难抓到转瞬即逝的市场热点。追光动画联合创始人、青岛籍电影人于洲表示：“动画行业整体来说还是发展比较快，但距离工业化，我们还有一段路需要努力走。”

在《哪吒之魔童降世》之后，下一部十亿票房级别的动画片爆款一直未能出现。8月份，《大圣归来》导演田晓鹏新作《深海》发布预告片，预计年内与观众见面。相较于皮克斯这样的动画巨头来说，国产动画行业仍然处在出品质量不稳、剧本质量不高的状态；皮

克斯成立26年来平均每部电影票房7亿美元左右，而国产动画迄今只有一部《哪吒之魔童降世》达到了这个票房量级。牛兴侦深入研究动漫产业多年，在他看来，国产动画的剧情是一个老问题，而动画产业的诸多问题，应该从根源去探寻，“国产动画专业的从业者以美术专业为主，在他们的学习阶段关注到了画面设计和动画技术问题，关注到了表现力，但是编剧问题一直没解决，而导演往往是半路出家，本身就不专业。”

束缚国产动画的另一个问题在于表演，从早期的动画片《葫芦娃》《黑猫警长》到后来的动画电影，角色往往面无表情，只能靠大幅度的动作来弥补表情的缺失，“动画跟电影不一样。电影演员可以根据导演的意图，一条条表演，一次次打磨，贴近导演的要求，在动画片里这些需要动画师去实现。国产动画虽然有角色、有剧情、有动作，但是没表演，往往场景很美、角色很美、动作技术很棒，但是角色怎么表演、肢体如何协调运动，仍然处在入门水平。”牛兴侦认为，解决这个问题的途径，是让电影学院动画系大三大的学生到动画产业基地去实习实训，加强动画教育和电影行业的对接，“实际上，动画电影的后期制作跟科幻电影的特效是一个逻辑。”随着动作捕捉、后期特效领域的持续发展，国产科幻与动画将形成技术互通互动的局面。

牛兴侦：从暑期档看电影学院开学季

暑期档91.34亿元票房背后，是超过2.3亿张电影票，也是影迷观影习惯的复苏。牛兴侦表示，今年暑期档平均票价39.1元，与春节档平均票价（大年初一平均票价58.7元）形成了鲜明对比。“大家走进影院观影，证明了电影在疫情影响下经受住了冲击和影响，影院、大银幕仍然有其不可替代性。影院的体验性比较强，带来了非常重要的现象，就是科幻片成为大行其道的类型。真正研究一下科幻片几十年的发展，实际上它在影院里不占很大份额，只能说B级片。然而国内现代化电影院的

影音优势，将科幻片、动画片这些注重视听效果的影片变成了主流的影片。动画电影在整个票房数据里占到15%-20%的比例，而且之前都是好莱坞动画电影占据主流，现在国产动画成为主流；科幻片从《流浪地球》到《独行月球》不断创造票房佳绩。”

作为执教于“青影”（青岛电影学院）的学者，牛兴侦也非常关注青岛电影产业影响力与“青影”的影响力之间的有机互联。青岛拍摄的《独行月球》暑期档大卖，青岛电影学院首批毕业生之一郝瀚作为“金刚鼠”的扮演者也登上了热搜，从影视基地服务到人才培养都频传喜讯。“今年是我们有史以来入学新生最多的一年。这两年我们也在思考学院定位的问题。我们认为，‘青影’应该跟青岛‘电影之都’品牌深度绑定，无论整个城市还是东方影都，都朝着电影工业化方向发展，都在电影艺术与科技的结合上下功夫。电影学院不仅是艺术学校，也是艺术与科技结合的基地。我们申请的‘电影制作’专业已经于今年3月份获批，艺术与科技结合的发展方向，将让我们与影都的关联、与‘电影之都’的关联不断加深。”

青岛日报/观海新闻首席记者 米荆玉

王浩：短视频宣传带火《隐入尘烟》

西部贫困乡村，患病女子曹贵英被兄嫂嫁给了大龄乡民马有铁，在极端贫苦的环境里，两个人相濡以沫，一砖一瓦搭建自己的小屋。一部跟城市影迷生活经验并不相干的《隐入尘烟》，上映近两个月后突然走红，通过短视频平台的宣传让影迷看到了贫苦生活下的珍贵情感，纷纷涌进影院观影支持——实际上影片已经上线，部分影院经理也删除该片的硬盘存档。如今该片票房已经破3000万元，而预计票房超一亿元，这对于一部乡村文艺片、一部由专业演员海清和职业农民武仁林（饰演的二姨夫）主演的电影来说，简直是暑期档的奇迹。

《隐入尘烟》绝境翻身，短视频平台的“二次创作”功不可没。片中马有铁质朴的示爱、坚韧的生活态度、善良的人性底色和义无反顾的服药自尽，通过UP主的剪辑全面呈现，让观众体验影片的泪点、痛点和亮片。暑期档大片《独行月球》《明日战记》也不断通过短视频平台发布制作花絮、明星推介等内容。作为国内短视频头部公司最为集中的城市，青岛也感受到了这股影视产品与短视频推介相结合的潮流。青岛杠上开花科技有限公司也是国内短视频头部

公司之一，总经理王浩表示，《隐入尘烟》现象背后有两个原因，“首先是作品很优秀，大家很久没有看见这样的人物和生活状态。该片的角色选择尤其精准，男主角马有铁特别本色，镜头表现非常准确。其次短视频对这些优秀作品的加持，抖音传播力非常巨大，创作者发现了其中的流量点和痛点，利用二次加工把痛点放大，给渲染出来，通过这种方式达到了电影的二次逆风。”

“杠上开花”旗下电影大号“电影探长”拥有900多万粉丝，擅长通过二次创作将电影推介给影迷。王浩介绍，随着平台与版权方的合作持续推进，二次创作者的影视短视频作品不断出现爆款，《隐入尘烟》的案例非常有代表性。“实际上，大部分影视作品在上线前也会建立自己的短视频账号，把拍摄花絮进行二次剪辑，用这种预热方式吸引观众，短视频已经成为影视圈必要的宣发手段。”青岛吸引了众多重量级影视作品入驻拍摄，“青岛出品”影视作品越来越多，未来影视宣发与青岛短视频头部大号结合将是行业一大趋势。

青岛日报/观海新闻首席记者 米荆玉