

消费社会下电影的发展现状及文艺片出路探析

◎孙琳

摘要：消费社会背景下，影视市场由资本主导，这推动了影视行业快速发展，很多商业片取得巨大成功。但由于商业片市场占有率过大，使得文艺片生存受到挤压。深入探究和了解消费社会下的电影发展现状，能快速发现文艺片的发展困境，并为其创新发展提供一系列可参考意见，希望能以此推动文艺片积极发展，优化我国电影格局，促进文艺片与商业片均衡发展。

关键词：消费社会 电影 文艺片

随着经济结构的不断转型，我国开始步入消费社会。消费社会下，人们的消费观念和消费意识出现变化。消费社会能快速激发人们的购买欲望，促进我国生产力提升。通过对娱乐业的发展现状进行综合分析，发现商业片的蓬勃发展与文艺片的萧条对比十分明显，在消费社会下助力文艺片创新和改革，能优化我国娱乐业结构，促进商业片与文艺片协调发展。文艺片的转型和优化是影视发展需要，能满足不同群体的精神需求，提升影视行业影响力。

一、消费社会下电影的发展现状

通过对近几年的文艺片票房进行分析，发现很少有文艺片票房达到预期效果。虽然票房不是证明文艺片质量的唯一途径，但票房不佳容易使投资者失去信心，不利于文艺片发展和壮大。有意思的是，通过对文艺片票房进行分析，发现部分文艺片口碑不俗，在国际国内获得诸多奖项，但却无法受到市场的认可。以具有重要传承意义的《百鸟朝凤》来讲，这是获得众多好评的一部文艺片，但由于其宣传经费不足，导致关注度不够，票房惨淡。虽然后期通过呼吁总票房有所提升，但这部业内口碑相当好的文艺片，并未达到预期的播放效果，这会影响市场的投资信心，甚至使文艺片发展陷入瓶颈。文艺片的发展不利，也能从侧面说明目前国产文艺片拍摄存在一些问题。通过对市场近几年拍摄的文艺片进行综合分析，发现很多文艺片过于追求艺术和文艺，这导致影片枯燥晦涩。虽然《百鸟朝凤》在后期获得了相应的排片量，但从《百鸟朝凤》的初始排片量来看，院线和市场以及投资者对相应的文艺片都没有信心，这也是限制文艺片发

展的主要原因。

二、文艺片的发展困境

（一）自身原因

由于文艺片票房普遍不佳，导致投资人对文艺片失去信心。文艺片虽然会具备一定文学性，但与大场面的商业片相比，明显吸引力不足。很多文艺片在创作过程中会带有个人色彩，能对影片情感产生共鸣的观众相对较少。通过对经典的文艺电影进行分析，发现经典影片具有很高的层次性，但观赏者必须具备较强的审美能力，才能感知其中存在的文艺内涵，这就导致文艺片在发展过程中，对观众具有较高要求。观众需要具有较强的认知能力和理解能力，才能理解影片内涵。过于文艺会限制文艺片发展，也会使观众感受压力。“曲高和寡”的文艺片缺乏创新性，应在文艺片拍摄时形成寓教于乐的拍摄理念，观众才能主动接受文艺片。但目前文艺片明显不够新颖，既不能获得观众的接受，又不能获得资本市场的认可。

（二）外界因素

通过对文艺片和商业片的数量进行分析，发现目前市场喜欢商业片。商业片是所有电影类型的领头羊，站在电影业的金字塔尖，虽然这会使我国影视行业空前繁荣，但影视结构并不完善。由于观众对商业片的接受度较高，院线更愿意提升商业片的排片量，这会挤压文艺片的生存空间。消费社会下，人们追求效率和速度，很少有观众愿意深刻思考和体会文艺片背后蕴含的深层次含义，这也导致文艺片的特色和内涵无法真正凸显，会导致文艺片竞争力较弱，无法突破商业片的包围。

三、消费社会下文艺片发展出路

（一）吸收商业化元素，国家政策扶持

消费社会下，文艺片想要立足，必须提升自身综合质量，才能提升核心竞争力。文艺片可积极吸收商业元素，对一些热门话题和新鲜故事题材进行拍摄。文化产业链的发展和完善，使电影的商业属性得以突出，优化电影产业结构，能在多元化时代获得多元化的文艺片发展途径，助力文艺片积极发展。文艺片发展需要有国家的政策支持，才能恢复活力，获得更多生存机会。一些发达国家会设立一些艺术院线，还会有专业发展文艺电影的科研机构。这些机构会大力扶持文艺电影发展，更会培养较多的电影人。从发达国家的电影发展史来看，国家的支持对文艺片发展影响重大。我国的电影市场已经十分巨大，国家必须推出一些政策，推动文艺片发展，才能促进文艺片快速发展，避免文艺电影成为我国电影产业链的短板。例如，国家可以根据文艺片发展需要，详细划分电影产业，为文艺片发展提供一些资金助力，并借鉴发达国家经验构建专业艺术影院，以推动为一篇健康发展。国家的政策支持能使更多资本关注文艺片发展，也能使国产文艺片重焕生机。但国家政策在制定时，也要综合考虑影视业整体发展需要，才能确保相关政策的科学性和合理性，确保相关扶持政策的有效落实。

（二）学校与影院联合，提升运作能力

学校是人才培养的摇篮，助力学校积极与影院进行联合，能培养更多影视相关人才。面对目前文艺片的发展困境，可积极推动影院与学校进行互动。艺术院线与学校的合作，能培养一批稳定的

青年观众,吸引青年大学生积极观看文艺片。文艺院线可着重与影视相关院校进行合作,这样既能引导影视专业学生强化对文艺片的全面了解,又能培养稳定的观众群体,以此优化文艺片发展格局。艺术影院与学校进行合作时,必须保证文艺片的质量,才能推动文艺片走向成功。以《我不是药神》为例,这部影片获得口碑与票房的双丰收,是文艺片的楷模也是其发展希望。通过对这一影片进行多维度了解,能发现文艺片能以不同的方式进行呈现。传统晦涩基调的文艺片已经不适合消费社会,必须助力文艺片多元化传播,使其展现相关的社会效益和经济效益才能获得更多人关注。《我不是药神》这部影片充满戏剧张力,生命与法律的博弈,为观众呈现更赤裸的现实问题。特别是影片结尾阐述我国将影片中的药物列入医保,这也说明我国的医疗结构在不断完善。这部影片在具备社会价值时又具备经济价值,以此为标准,提升文艺片的制作水准,能助力文艺片与商业片齐头并进。

(三) 强化新媒体运用,提升影片热度

互联网的普及和发展,使新媒体行业迅速壮大。文艺片可借此机会扩展传统宣传格局,突破传统媒体推广限制。积极利用新媒体加强文艺片宣传,能打破传统依赖户外广告和影院海报宣传的固化模式。利用新媒体助力文艺片多元化传播,能以视频、音频和图片形式推广文艺片,还能有效降低电影宣传费用。通过自媒体进行营销后,可引导一些影评人对电影进行积极评价。积极评价能吸引更多受众接近电影、了解电影,获得好的口碑,这有利于文艺片的影响力提升。以《白日焰火》为例,这部文艺片在利用传统媒体进行宣传后,还利用新媒体进行多元化宣传,这使得公众快速了解这部影片,开展了文艺片的精准化营销之路。运用新媒体提升文艺片热度,是文艺片的未来发展方向,也是文艺片进行现代化宣传和现代化发展的初始。随着社会不断发展,文艺片会进行进一步革新和优化,才能与商业片齐头并进,共同完善电影相关产业链。目前很多质量较好的文艺片都存在宣传不足问题,这不

利于影片热度提升。而利用新媒体加强运营,能为文艺片提供新的宣传渠道,还能使文艺片受到更多的关注。

(四) 文艺片自身求变,增强观影体验

文艺片自身质量过硬,才能获得更多关注和重视。虽然文艺片与商业片不同,具有较高的艺术性和思想性。但传统拍摄形式已经不符合新时代观众的需求。故此,文艺片应自身求变,积极根据观众需求调整拍摄手段和拍摄模式以及拍摄内容,以此培养一批忠实观众。目前国产文艺片的最大问题是没有忠实观众,缺少观众是导致文艺片发展缓慢的主要原因。导演和编剧是影片的灵魂,二者在合作过程中可提升影片的思想高度。但通过对众多导演拍摄的影片进行综合分析,发现很少有专业拍摄文艺片的导演。文艺片的价值不能凸显,会导致从事文艺片拍摄的演员和导演越来越少。虽然部分文艺片质量过硬,但很多文艺片都存在叫好不叫座的现象,积极求变才能改变这一现状,突破文艺片发展困境,步入新的发展格局。消费社会下,人们的生活压力巨大,多元化的商业片能调动人们想象力,帮助观众释放压力。而文艺片会具备一定真实感和记录感,很多文艺片强迫观众正视一些现实压力和生活问题,这不利于增强观众体验,也会使观众产生压力。文艺片应增强观影体验,既应保留文艺片的灵魂,又应以多元化的方式呈现,才能在发人深省的同时,提升受众观感。

四、结语

由资本市场主导的电影行业,得到快速发展机会。通过对目前影视产业链进行深入调研,发现我国的影视产业已经步入蓬勃发展阶段,较高的回报率吸引众多资本参与影视行业。影视行业蓬勃发展,能满足人民精神需求。但伴随着观众的综合素养和鉴赏能力不断提升,对影片要求也越来越高,文艺片可在发展过程中适当融入商业元素,才能吸引更多资本投入。当然,文艺片需具备较高的艺术价值,才能在快节奏的消费时代获得关注和重视。

参考文献:

- [1] 易莲媛.从情节剧到文艺片:20世纪50年代香港粤语片的中国化改编[J].广州大学学报(社会科学版),2020,19(03):122-128.
- [2] 周安华.中国新文艺片:思想和实验的边界和空间[J].艺术教育,2018(11):10.
- [3] 周安华,卢苇.当代新文艺电影:思想和实验的边界与空间[J].扬子江评论,2019(01):102-105.
- [4] 文润卉.浅谈新媒体营销对文艺片的影响——以《地球最后的夜晚》为例[J].新闻研究导刊,2019,10(10):96-97.
- [5] 苏涛,赖荟如.时间的凝滞与未来感的丧失——“后九七”香港文艺片的时间体验[J].北京电影学院学报,2020(07):104-112.