

大多数青年电影创作者面临着相同困境:历经艰辛拍完电影,却因宣发断档迟迟无法上映——

文艺片,如何找到“对”的观众?

阅读提示

大多数青年电影创作者面临着相同的困境:历经艰辛把电影拍完,却因无法找到宣发公司和无法支付宣发费用,影片发行成为难题。许多优质影片即使已在国内外各大电影节收获关注和认可,也因宣发断档问题迟迟无法在大银幕与观众见面。如何破解多窗口期宣发断档,成为业界致力解决问题的方向。

本报记者 陈俊宇

纪录电影《棒! 少年》成了一场合作的“试水之作”——“希望能解决多年来一部分影片的多窗口期宣发断档的问题”。合作双方是爱奇艺与大象点映,和他们一样,无论是业界还是观众都在期待让好电影遇见“对”的人,让更多人能够随时随看好电影。

其实,所谓的“一部分电影”大多是文艺片,它们要么难以进入院线,要么在院线的票房表现不佳。近年来,建立全国艺术电影联盟、众筹放映、视频网站开设“文艺院线”等探索从未间断,成为一股重要力量。

但是文艺片,如何找到“对”的观众,对从业者依旧是道“考题”。

幸运与困境

《棒! 少年》定档12月11日,是合作计划的开幕影片。这部斩获2020年第14届FIRST青年影展“最佳纪录片”和“观众选择荣誉”两项大奖纪录的电影,自从首映后就收获了诸多好评。

“开幕影片必须是一部在艺术品质上完成度非常高的作品。《棒! 少年》首映后专业媒体与影评人的评价、普通观众的共鸣、豆瓣8.8的高分,已经说明了这一切。”大象点映创始人和CEO吴飞跃说。

一同进入合作计划首批片单的还有,在平遥电影展和釜山国际电影节上获奖的《汉南夏日》,荣获今年FIRST青年电影展最佳艺术探索奖的《歌声缘何慢半拍》和荣获最佳剧情长片的《情诗》,以及入围今年鹿特丹国际电影节和FIRST青年电影展的《回南天》等佳作。对于这些青年导演而言,能够完整拍摄,并如愿进入院线,已经是足够幸运了。毕竟,据《2019—2020中国影视行业青

痛点与方案

宣发断档,这个困扰青年电影创作者多年的市场痛点如何破解?

“过去几年大象积累的经验主要是在院线发行端,但最近这一年,尤其是在疫情发生以来,我们一直在思考怎么补上我们线上发行的这一项能力、怎么让一部影片的线下发行和线上发行无缝衔接、为片方和平台方都产出最大化的效益。”吴飞跃告诉《工人日报》记者。

今年9月,大象点映发布了分众放映计划。目前,已有包括芒果国际影城、UME影院、上海影城、峨影·1958等在内的首批近200家影院加入了“大象分众影院”。

爱奇艺则一直在深耕布局线上文艺院线,延长文艺电影的生命线。不过,有业内人士注意到,这背后也隐藏了问题。网络点播所花费的费用要远远低于传统的电影票价,

对于很多观众而言,仍然有着文艺电影不值得进入院线观看的“旧思想”。

线上和线下宣发割裂的局面必须破除,形成合力,这是业界的共识。

爱奇艺电影中心总经理宋佳表示,双方的战略合作目标正是共同提供符合“行业最优选择”标准的宣发服务方案,帮助青年导演打通线下和线上发行渠道,最终扩大品牌影响力。

“我们希望能解决多年来一部分影片的多窗口期宣发断档的问题。”宋佳说,双方会共同筛选优质的电影作品,为合作影片量身定制,提供线下与线上衔接联动的专业宣发支持和精准营销方案。“我相信这样一个良性循环的行业生态,才是我们和整个电影行业共同追求的根本诉求。”

吴飞跃也表示,此次合作,可以帮助片方打通线下线上的宣发全程,实实在在提升影片的票房收入、网络版权收入和线上点播的分成,对于一些体量相对较小、需要精耕细作的分众影片,特别是青年导演创作的文艺片和纪录电影来说,这显得尤为重要。

摸索与检验

宣传与发行,在电影产业链中的重要性越来越明显。从传统媒体到社交平台,再到短视频平台,能抓住每个传播渠道风口的影片都火了。

纵观最近几年的电影市场,但凡票房表

现出色的电影,比如《我不是药神》《流浪地球》《少年的你》等,都至少有一个话题吸引人们的关注,高热度的话题会因为线上、线下的事件以及宣传的发酵,刺激到院线的排片计划,对电影宣发皆产生影响,这使得电影宣发一体化、大营销的趋势愈发明显。

吴飞跃在解释选择《棒! 少年》时就说,希望开幕影片有足够大的社会影响力,能够在各个分众人群甚至是主流观影人群中激起关注、讨论和长远的影响。“我们分析了大量影评之后可以得出基本结论,相信这部影片具有市场潜力。”

中国电影家协会秘书长饶曙光曾指出,“文艺片、中小成本影片必须要找到适合自身的宣传、发行模式,实现自身的良性循环。而培育、拓展文艺片、中小成本影片的观众群体,更是任重而道远。”

摸索一直在进行。2015年,吴飞跃等人发起成立了瞄准资深影迷的“大象点映”,将一个城市中喜欢同一部电影的人聚集起来,只要筹集到一定的人数,就会有电影平台组织影院进行放映,即众筹放映模式。

2016年10月,全国艺术电影放映联盟于长春宣布成立,并对外公布了100家艺术影院布局。它们分布在全国31个省市的50余座城市。作为首批加盟影院,它们将保证每天至少放映三场艺术电影,同时保证每周至少有10个黄金场次放映。

吴飞跃始终相信,每一部电影,哪怕是小众类型,都有属于它的观众,在做的就是,将这些“对”的观众从茫茫人海中找出来。

文艺片观众市场的培育,仍将是漫长的过程。增加艺术院线、影展等推广行动是一方面,但在更具体的影片宣发方面,除了明星发声,是否还可以尝试做出新的内容? 让影片更精准地触达受众?

这次的合作,提供了一种新的可能,落地情况如何还有待市场检验。

《奋斗者之歌》 首演致敬最美奋斗者

“咱们工人有力量……”雄壮豪迈的歌声响彻保利剧院,由全总文工团历时3个月倾力打造的大型原创情景歌舞史诗《奋斗者之歌》11月27日晚首演。

100分钟里,艺术家们在《奋起》《奋斗》《奋进》三幕中用音乐舞蹈、戏剧表演等不同门类的舞台艺术,礼赞为新中国建设做出贡献的不同时代的劳动者,同时向中国共产党建党百年献礼。

巨大的齿轮、高耸的井架,映入眼帘的舞台以强烈的金属感和历史的厚重感瞬间将人们带入到火热的劳动场面中。

这部大戏以时空长廊的方式生动地展现不同时代先进劳动者的英雄风采,礼赞了中国工人阶级和广大劳动群众自新中国成立以来对推动时代进步、社会发展做出的不可磨灭的贡献。好听好看、振奋人心、极具时代感,是《奋斗者之歌》最强烈的特点。

11月28日和29日,《奋斗者之歌》持续演出两场,精心打磨之后即将踏上全国巡演的旅程。

本报记者 苏墨 图/文

古镇书声传百年

和顺图书馆是一所藏在古镇里的网红图书馆。该图书馆是中国较大的乡村图书馆之一,于1924年由华侨集资兴办,为中国传统的楼房建筑,图书馆中藏书万余册,其中尤以许多古籍最为珍贵。这里有胡适、熊庆来、廖承志、李石曾等诸多文化大家的题字。如今,这里不仅是游客打卡地,还是当地群众的重要文化中心,部分馆藏仍可对外借阅。

12月2日,当地马站中学读初一的周静怡,就在学校的统一安排下,和同学们来到这里读书看报。在“极边第一城”腾冲这座多民族居住的边陲小城,这里的朗朗书声穿越了近百年。

本报记者 邓崎凡 图/文

G 视线

《最好的时代》:工业文化的新探索

盛伯骥

一部目前我国电视剧市场少见的重工业题材剧,也没有过度进行剧宣炒作,居然在湖南卫视晚间时段播出后连连夺冠,在中视索福瑞全国网的同时段数据中,多天连续排名第一。电视剧《最好的时代》让业界发现,受众开始关注与物质进步、产业进步、科学进步息息相关的重工业题材。工业文化逐步回归大众、吸引大众,或成共识。

电视剧《最好的时代》以中国铁路运输建设为背景,讲述了李延峰、林真一、谭靖州等一批年轻中国铁路建设科学家、企业家,在老一辈中国铁路建设者的精心传承下,齐心协力研发高速铁路新技术、创新轨道交通新环境,以此推动中国高速铁路迈进划时代新台阶,同时也收获美好爱情的故事。

尽管该剧在剧情逻辑、人物塑造、文化深度等方面,不是尽善尽美,但笔者认为,全剧以题材优势、思想优势、情感优势而成为深得受众关注、业内关注及社会关注的影视作品。

其一,全剧人物的时代化,应对了我国科技发展的现实。众所周知,工业是最能体现一个时代的进步与发展,而工业题材的文艺作品也是一个最能反映时代进步的文化视角。从这个意义出发,电视剧《最好的时代》的人物时代化塑造,应该是较好地诠释了这个本质。

在这个剧中,人们欣慰地看到,如此重大的国际化重工业项目,都是由一批年轻人操控完成。如,剧中女一号林真一,作为高铁项目领头人,只有28岁;而男主角李延峰、谭靖州作为优秀轨道交通科学家、企业家也不过30多岁。剧中人物年轻化的把控与塑造,不但符合时代发展的现实,也展现了中国科学发展的真实。因此,该剧不但以工业题材吸引了受众的眼球,也以青春励志的奋斗精神迎合了受众的情趣。

数据显示,这部定位于当代工业青春励志的电视剧,在广大青年受众中显示了较好的集中度,其在25~44岁的中青年观众占比达到36%,在大学及大学以上学历观众占比达20%,收视份额也高于该剧的平均值。

其二,全剧故事的节奏化,完善了视觉艺术的品质。一般来说,工业题材具有故事背景枯燥、受众基础较弱等局限,这也是业内许多人不轻易接触这类题材的原因之一。但从电视剧《最好的时代》的风格和节奏来看,创作者不仅认识到了这类题材的弱势,并对此进行创新与突破,获得了一定的收获与回报。如,该剧在风格上实现叙事节奏的平行切换,以柔对柔,以刚对刚,刚柔互补、刚柔相济,让受众的感受既痛快又清甜,从而营造出一个特色化的故事环境。

在电视剧《最好的时代》中,受众不难发现,诸如如此的剪辑方式多不胜数,以至形成独有的个性风格和艺术格局。也正是这种创新思维,才使得原本枯燥的工业题材显得光鲜亮丽。

业界专家认为,电视剧《最好的时代》的创作与探索,对筑建当代工业文化体系而言,是一个重要贡献。中国工业文化是中国特色社会主义文化在工业领域的具体体现,也是社会主义文化的重要组成部分。自新中国成立以来,“大庆精神”“航天精神”“工匠精神”等一系列先进工业文化典型的创立,不仅成为中国文化的宝贵财富,也成为中国精神的坚实支柱。因此,在新时代到来之时,电视剧《最好的时代》的创新与播出,让新时代的新工人形象进入了受众新视野,也让新时代的新工人形象走上了新舞台。笔者坚信,新时代工业影视作品将会以新姿态迎接新环境,不仅让人们喜欢它,关注它,爱护它,而且让人们培养它,塑造它,完善它。

违法发掘古墓葬 国家文物局约谈淄博市人民政府

本报讯(记者苏墨)11月中旬,山东省淄博市临淄区某建设工地发生违法发掘古墓葬案件。该案严重违反文物保护法律法规和考古工作规程,造成恶劣的社会影响。12月3日,国家文物局约谈淄博市人民政府和有关部门负责人。

此次违法发掘古墓葬案件,地方建设部门和单位事先未依法报请文物行政管理部门组织考古调查勘探,地方文物行政管理部门未依法履行考古发掘程序,发掘单位不具备考古发掘资质,严重违反考古工作规程,野蛮发掘。

约谈要求,山东省有关方面要切实落实政府文物保护主体责任和部门监管责任,对近年来全省考古工作进行全面排查和检查,严肃查处考古调查、勘探、发掘等方面存在的问题。要加大对违法案件追责问责力度,对不依法履行文物保护职责、决策失误、失职渎职等问题线索移交纪检监察部门。

G 艺评

翻拍经典的“捷径”,不那么好走

沙洲

年尾将至,国产剧比北方的天气更早期地迎来凛冬寒潮。从11月份至今,有十几部国产剧同时开播,然而,“新品区”却少见精品,不断尬出新高度,迎来群嘲满地。今年国产第一烂剧究竟能花落谁家,答案尚未揭晓。

这其中,“翻车”最严重的要数打着“亮剑”旗号的《雷霆战将》、新《鹿鼎记》以及号称新版《半生缘》的《情深缘起》。它们都有个共同特点,均改编自曾经惊艳过岁月的大IP。然而,顶着“新版”“最新”的名头,外表看着鲜亮,内里却是破败不堪。

李云龙怎么也想不到,独立团的将领可以住在大别墅里发号施令,将士们上战场也要穿着笔挺的军装,抹着厚厚的发蜡,抽雪茄要酷,得胜归来对心上人投去霸总式的深情电眼。

在如潮差评中,《雷霆战将》黯然下架,新《鹿鼎记》则接过了烂剧接力棒。这部剧

里一众演员拼命耍宝搞笑,挠人痒痒,把拥有厚实的江湖气、人间气的原著拍成了一个笑料、段子。不过,《情深缘起》一上线,“猴化版”韦小宝瞬间就不香了,剧里的顾家姐妹又一次刷新了大家对于大IP翻拍的认识底线。主创方不看人物契合度,凑了一个明星局,剧情从一开始就失了张爱玲作品的精髓,改编得琼瑶味儿十足。套用李诚儒的话来说,坐在屏幕前的观众“如坐针毡、如芒在背、如鲠在喉”。

这些剧集的垮掉,揭露了一种趋势:翻拍经典的捷径,不是那么好走。

近些年,翻拍经典成了一种潮流,只是改得好的寥寥无几,多数被之前的“珠玉”比成了“瓦砾”,如陈翔版的《寻秦记》《新流星花园》、翻拍自日剧的《深夜食堂》等。然而,资本、主创团队却为何还乐此不疲地走在翻拍经典的路上? 因为经典IP已经拥有了良好的观众基础与市场价值,更自带话题和热度,具备炮制爆款、收获话题度、流量、热搜的元素。从投资的角度看,翻拍是门好生意,再烂都有人看,改编得好是幸运,即使口

碑崩盘也不会缺少讨论度,横竖都能出圈。

于是,我们看到,一波翻拍剧扑街了,后面还有一堆翻拍剧准备接棒上新。新《鹿鼎记》口碑崩盘了,还有《倚天屠龙记》《神雕侠侣》等六七部剧作已经立项,曾经爆红的《上错花轿嫁对郎》《粉红女郎》的翻拍剧也已经在路上。

不过,翻拍总不能原样照抄,重新写作业总是要出“新”,在一次次的翻拍中,主创团队都会绞尽脑汁,细节上不断变味儿,往往改编后的新剧集除了角色名能对得上,原作的精髓早已不复存在。喊着“尊重原创”的口号,却打着追求炮制“爆品”的主意。如《雷霆战将》主创们面对如潮恶评,依然认为追求“热血男团化”的创作方向没有走偏。新《鹿鼎记》导演马进称该剧的风格是欢脱无厘头,受众定位是00后和10后。如此下沉的抉择,带来了整体的低幼质感。之前烂剧出来是80后、90后被拉来挡枪,现在轮到更年轻的一代人来背锅了。

翻拍剧层出不穷,又被改得面目全非,正暴露出近些年影视剧创作的“爆品”思