

网络大电影助力国产科幻题材弯道超车

■本报记者 卫中

应该说,近日爱奇艺的《太空群落》迅速把观众拉入了一个充满科幻、悬疑、惊悚元素的世界。根据2021年《Z世代观影偏好调查报告》数据显示,科幻电影以45%的受欢迎程度排在年轻人最喜爱的电影类型第二位,说明科幻电影具有持续广阔的发展前景。

导演唐季礼曾在日前接受媒体采访时表示,全球票房最高的前100部电影里动作科幻片占81%,因此他建议通过拍摄此类作品让中国电影走向世界。但是科幻电影投资成本高、市场风险大,而中国拍摄此类电影的经验和技术储备不足。业内人士认为,通过拍摄投资成本较低的“网络大电影”积累经验和人才,不失为一条可选择的路径。

国产科幻电影与国外大片仍有差距,网友呼吁要宽容

火星的大气层很不稳定,到处都是狂沙乱卷,能见度很低。一艘飞船搭载着刚刚执行完探索任务的宇航员,正在返回太空途中,尖利的警报声突然响起,雷达发现不明物体正在接近——一条体长达数百米、外形类似鲸的“鲲”竟然在火星大气层里游动,轻易地把飞船当作一颗“花生米”吃掉了。《火星异变》一开场就把观众“震住了”。

近期,一批网络科幻电影集中上线,取得了不错的成绩,据骨朵数据热度指数周榜(8.30-9.5)显示,《火星异变》《重启地球》《太空群落》三部科幻类型剧进入前5。此前,腾讯视频宣布制作《开端》《群星》两部科幻电影的同时,也列出了多部待播的科幻“网大”。不错的播放热度,再加上集中呈现的态势,让业内人士关注中国科幻电影能否通过“网大”的途径实现超速发展。实际上,科幻题材不仅兼具了娱乐和科普的双重功效,也是商业回报相当高的电影类型之一。比如目前中国电影票房最高的《流浪地球》是科幻电影,而全球电影票房最高的《阿凡达》也是科幻电影。但是相比国外每年层出不穷的科

▲《火星异变》海报。
▲《太空群落》海报。 制图:李洁

幻大片,中国的科幻电影无论是质量还是产量都有较大的差距。

据观察,近期网播的这几部科幻电影的网络评分都不高。《火星异变》的一位观众留言:“被预告片里的鲲给骗进来了,电影里有很多外国大片的影子。”《重启地球》的一位观众评价:“虽然特效不错,但剧情实在太尴尬了,看不下去。”不过,也有不少网友发声,认为应当对国产科幻电影宽容一些,如网友“小山”表示:“《太空群落》作为一部投资不到1000万元的作品,肯定不能和国外那些投资几亿美元的大片相比,我们应该用包容、支持、鼓励的心态去看待它。”

成本低、风险小,不妨通过“网大”来加速国产科幻电影发展

目前据第三方数据平台显示,今年分

账票房最高的网络科幻电影是《火星异变》,不到1000万元。而去年全年共上线32部科幻网络电影,票房破千万的只有一部。与此形成鲜明对比的是,目前正在院线热映的科幻电影《失控玩家》,票房已经达到4亿元。不过,虽然票房差距悬殊,但也说明中国国产科幻电影具有广阔的发展空间。

要提升中国科幻电影的水平,先得找到差距在哪里。比较矛盾的是,观众欣赏水平较高反而是国产科幻电影发展的难点之一。多年来,中国观众习惯于在影院中欣赏国外热门的科幻大片,变相让观众对国产科幻电影制作水准更为挑剔,对没有达到世界一流水平的网络科幻电影,很多观众就会选择不看。

此外,中国观众没有形成稳固的科幻影迷,因此对那些概念硬核、剧情复杂的科幻电影接受程度较低,如《太空群落》剧情涉及到了忒修斯之船的哲学问题,不

少观众没看明白:“飞船上一共93名船员,后来死了93个,那女主角为什么是活着的?真是莫名其妙。”这条评论被很多持有相同困惑的观众点赞上了高位。

不过,观众基础和影片质量是相辅相成的,国内外科幻电影更大的差距在于制作水平和投入成本。奇树有鱼公司李思文认为,需要不断有好的作品持续吸引更多观众,才能真正激活科幻电影市场。

目前,中国科幻电影在人才、剧本、美术、后期等各个环节上均存在短板,并且国外科幻大片投入成本动辄数亿美元,而绝大部分国产科幻电影还不具备承担如此巨大市场风险的能力。在这种情况下,不妨鼓励和扶持投入成本较低的“网大”去探索适合中国市场的科幻电影,加速相关经验和人才的积累。很多时候,质变会建立在量变的基础上。

■本报记者 王筱丽

2022年为影院提供独家的窗口期——在近日举行的全美规模最大的电影产业会议国际电影产业博览会上,几乎所有的好莱坞制片公司和工作室都给出了这样的承诺。疫情以来,为扩大收益,不少好莱坞公司选择院线和流媒体服务平台的混合模式推出新电影。然而,试水的过程受到了来自院线、演员等各界的压力,前段时间迪士尼与《黑寡妇》主演斯嘉丽·约翰逊的矛盾源头正源于此。随着各家公司纷纷同意保留院线窗口期,这场院网同步实验也有了新一轮的结果。

由瑞安·雷诺兹、朱迪·科默主演的《失控玩家》正在国内热映,该片在北美的表现亦不俗,上映后成为近两个月以来首部连续两个周末登顶北美票房冠军的作品,为失意已久的北美院线注入了一剂强心针。此后漫威新作《尚气与十环传奇》接替《失控玩家》成为票房冠军。值得关注的是,同属迪士尼旗下出品的这两部作品都选择保留了45天的影院窗口期。迪士尼一改发行《黑寡妇》时火速上线流媒体平台迪士尼+的作风,其中的端倪已经初现。

疫情暴发前,影院传统窗口期一般为90天,过去碍于发行公司的强势地位,电影公司缩短这一周期的尝试始终未果。如今,45天成为了两方折中的选择。作为除迪士尼之外的另一家巨头,华纳兄弟此前更是院网同步的先行者。去年年底,华纳宣布其2021年北美上映的全部电影将同步登陆流媒体平台HBO Max,此举引起业界一片哗然,院线前景处于岌岌可危之势。然而,华纳在今年又成为了第一家倒戈的公司。就在上月,华纳兄弟与连锁院线巨头AMC达成协议,宣布明年将遵循45天的窗口期,2022年上映的《新蝙蝠侠》《海王2》《闪电侠》《神奇动物在哪里3》等影片将优先院线发行。

一部电影的成功上映关联到制作、发行、放映、演员多个产业的运作,院网同步的实行了太多人的蛋糕,也并不意外这一计划从实行起就始终处于纷争中,其中流媒体对院线压倒式的冲击是矛盾核心。以今年七月院网同步上映的《黑寡妇》为例,电影首周末在院线取得8000万美元的票房,次周末仅斩获2630万美元,跌幅高达67%,这样的现象在漫威电影中实属罕见。对于极不理想的票房,全美影业业主协会直接开炮,认为同步上线流媒体不仅直接导致了惨淡的票房,由此引发的盗版问题也严重破坏了市场。

有数据显示,从2月的5775万美元到7月的5.82亿美元,北美月度票房连续6个月上涨,回归大银幕似乎也成为了不少影迷的选择,在这样的情况下,两头兼顾不失为上上之策。日前,华纳传媒CEO詹森·基拉尔就表示,华纳兄弟将在明年专门制作10部电影在HBO Max上发行,暗示着日后电影将分为“院线特供”和“流媒体特供”两大阵营。“最重要的答案是,院网同步发行是疫情流行时期的产物,它也将被遗忘在历史之中。”全美影院业主协会的一席话背后是捍卫自身利益的决心。毫无疑问,电影市场格局已经改变,在外部环境依旧不稳定的情况下,如何在院线和流媒体之间找到平衡点,将是很长一段时间里制片与院线需要思考的功课。

左右为难,好莱坞的院网同步实验落空

首个亚洲电影非同质化代币《花样年华——刹那》下月上拍

“在区块链的世界里,岁月不老”

2000年9月上映的电影《花样年华》由王家卫执导,梁朝伟、张曼玉主演。

■本报记者 王筱丽

NFT(非同质化代币)在拍卖场上的火热依旧延续,这一次的主角是导演王家卫的代表作之一《花样年华》。近日,香港苏富比联手王家卫推出首个亚洲电影 NFT《花样年华——刹那》,将于下月9日登陆现代艺术晚拍。

《花样年华——刹那》是经典电影《花样年华》的未发行片段,来自张曼玉和梁朝伟拍摄的第一天。该 NFT 将仅发行一版,时长为1分钟31秒。从曝光的11秒无声片段来看,这是完全不同的周慕云和苏丽珍。作为发行在区块链上的数字资产,NFT 由于其非同质化、不可拆分的特性,使得它可以和现实世界中的一些商品绑定,比如游戏道具、数字艺术品、门票等等。由于 NFT 具备天然的收藏属性和便于交易的特点,艺术家们可以用 NFT 创造出独一无二的数字艺术品。

对于这件特殊也别具意义的拍品,王家卫特别撰文分享心情:“创作往往来自一念。一个念头有九刹那,一刹那有九百生灭。《花样年华》的一念何来?难说。可以确定的是,1999年2月13日是我将这一念头付诸行动的第一天。每部电影拍摄的首日,等同与梦中人的第一次约会;既惊喜,如履薄冰。开弓没有回头

箭。20年过去了,这支箭还在飞着。今天,借去中心化数字技术,我们将这意义非凡的一天,以一种崭新的形式去保存,去展示。在区块链的世界里,岁月不老。愿未来更多人去体会,去追寻,那灵光乍现的刹那。”

王家卫执导,梁朝伟、张曼玉主演的爱情片《花样年华》2000年9月上映,该片以20世纪60年代的香港为背景,讲述了苏丽珍和周慕云在发现各自的配偶有婚外情后,两人开始接触并随之产生感情的故事。梁朝伟凭借该片获得第53届戛纳国际电影节最佳男主角奖。今年是王家卫成立“泽东电影”30周年,现代艺术晚拍过后,苏富比还将于第二天举行“泽东典藏”拍卖专场,王家卫以收藏家的身份带来30件有关他的电影珍藏品,包含服装、道具、造型、摄影、海报等,每一件代表着电影从制作到面世的不同工序。

随着 NFT 在各个领域的火爆,它也不意外地渗透进电影行业。去年9月,数字收藏品平台 Terra Virtua 就与经典电影《教父》达成合作,宣布推出基于《教父》电影三部曲的 NFT 收藏品。今年三月,曾获得奥斯卡提名的纪录片《克劳德·朗兹曼:〈浩劫〉的幽灵》选择以 NFT 的形式公开发行,在交易平台上放出十个初版数字拷贝,供藏家竞拍,其单价设定在200以太币。

《失控玩家》剧照。

《德云斗笑社2》展现喜剧综艺新面貌,为传统相声艺术赋新能

张建珍

近年来,作为一种能为大众解压的节目形态,喜剧类综艺热度居高不下,各大平台纷纷布局这一内容赛道,但也产生了同质化竞争的问题。大部分的喜剧综艺都以演播室的竞演模式为主,但近期腾讯视频推出的喜剧厂牌真人秀《德云斗笑社》第二季通过融入跨类型的元素创新了喜剧综艺的内容形态,在吸引观众同时也起到引领传统文化焕新的作用。

跨类型创新,探索喜剧综艺新表达

《德云斗笑社》第二季延续了第一季前半段真人秀挑战后半段相声竞演的架构,并通过上下集的方式播出,这种结构方式容易让人担心上下集之间缺乏勾连,成为一盘散沙。但主创团队通过规则和主题上的创新将德云男孩们的真人秀表现与相声竞演巧妙地结合在了一起,让两种不同的形态达到了前后连贯、一气呵成的效果。

规则上,节目通过环环相扣且强调团队精神的赛制激发出队员们的投入感与紧张感。在真人秀游戏挑战中脱颖而出的两支队伍的队长,才有资格挑选各自队伍的3名队员,组队成功后完成团战竞演任务。而剩余相声演员则进入“冷板凳”环节,且不得参与每期相声竞演。而在团战竞演中,真人秀挑战中队员获得的“提成券”直接与个人成绩挂钩,个人成绩又影响团队命运,两支队伍在每期节目末尾清算队伍总成绩,胜出者可保全团队,失败方需淘汰未位队员,而连输两场的团队将面临整队淘

汰。“冷板凳”、个人成绩、团队总成绩这些概念既映照现实中的职场,也成了刺激队员们在节目的游戏任务和相声竞演中努力表现的驱动力。

主题上,节目为真人秀挑战部分所设置的情境任务也与相声竞演所设置的命题形成了有趣的呼应关系。首期节目中,14位队员体验做饼、卖饼,由于饼的数量直接关系到谁更有资格成为队长,队员们各显神通,上演了一出争饼大戏,整个过程成为了对现代生活“内卷”现象的生动写照,而“内卷”正是当期相声竞演的主题。第二期节目,队员们又去到“德云水都”实习,需要使出浑身解数提升自己的“星级”,节目从队员们获得的“星级”引出相声演员的“名头”,让相声竞演的主题与真人秀内容实现了自然的衔接。

随着综艺节目的进化,跨类型融合已成为了常用的创新方式,但也对创作提出了更高的要求,处理不当便可能变成“四不像”的作品。而《德云斗笑社》第二季实现了真人秀挑战与相声竞演跨类型的巧妙结

合,通过真人秀挑战解锁相声演员们“幕后”的状态,也让他们在生活和职业体验中汲取灵感,再引出节目后半部分的“前台”竞演,两者借助赛制、主题勾连在一起,为喜剧综艺带来了创新的形态与表达。

创新表达,为传统相声文化赋新能

作为一门深受群众欢迎的传统曲艺表演艺术,相声是历史文化的积累和沉淀,拥有自己的魅力。但随着时代的发展,传统相声艺术如何与时俱进?成为文化界一直关心的议题。作为一档由相声头部厂牌德云社联合腾讯视频推出的节目,《德云斗笑社》第二季肩负着推动相声文化创新与进一步“破圈”传播的使命。而从节目呈现的效果和取得的影响力来看,可以说是不负使命。

每期队员们精心准备的相声作品是节目的重头戏,值得赞赏的是,这些作品在保留了相声传统韵味的基础上,进行

了不少形式和内容上的创新,从而让相声这门传统艺术真正活在当下,彰显出时代风采。

一方面,节目中的相声作品内容结合了当下的社会现象,流行文化,呈现出贴近生活、针砭时弊的特征,容易引发大众的情感共鸣和思考。例如第一期围绕“内卷”主题,张鹤伦、周九良的作品《家里家外的内卷》从哄孩子睡觉、辅导作业、报兴趣班等生活细节入手,讽喻了当代家庭教育的问题。张九南、曹鹤阳的作品《复杂宠物世界》从宠物狗与流浪狗的角度出发,把内卷话题从人类社会延伸到动物世界,揭示了无处不在的内卷。一个个饱含社会洞察力的作品,带给观众富含深意和回味的笑。

另一方面,演员们在表演形式上也大胆创新,为传统相声探索贴近年轻观众的新思路。例如栾云平、张鹤伦的作品《广告的名头》被郭德纲赞为“新瓶装旧酒”,内容虽然没有脱离传统相声的根,但栾云平一改往日风格,舞台上模仿青蛙,创新的表达成

为这个作品赢得掌声的关键。孟鹤堂、岳云鹏的作品《一段悲伤的相声》则打破了常规的表演范畴,在舞台上念起了“遗书”,通过一场葬礼预演来展现人对于“名头”的执着,看似荒诞,却发人深省。

相声文化曾被认为是属于小剧场的传统艺术,但《德云斗笑社》借助真人秀综艺的形式和平台的传播影响力,让相声文化跳脱了小剧场的局限,进入了更广阔的表达空间,也赢得了更广泛的受众尤其是年轻一代的欢迎。节目呼应时代,通过各种有现实意义的作品,传递出正向的价值观,又通过汲取各种流行文化的元素,创新表演方式,让观众更易于接受。在笑声中疏解内心,在无形中接受正向信息的传递。

在《德云斗笑社》之后,各类喜剧团体纷纷效仿,推出“团综”节目,其示范效应可见一斑。可以说,《德云斗笑社》是传统表演艺术与综艺形式碰撞融合之后的焕新,为传统艺术的创造性转化、创新性发展提供了一个生动的案例,其创作经验值得总结与推广。