

中国电影艺术研究中心
电影研究室专版

你的人次才是你最大的财富

■文/赵军

2019 春节电影市场的一番狂潮已过。细加分析有喜有忧。唯独票价升高这一条不能释怀。春节是老百姓一年当中最喜庆也最宽慰自己的节日,我们行业也因此准备了不少好影片。为什么今年票价的骤然抬升会激起社会上甚多不满呢?除了客观原因譬如少了票补,院线影城自身的原因是什么?今年的整体节日票房大盘还是不错的,但考虑到足足少了1500万人次,这样的成绩就不能轻易了然。

人次的大幅减少绝非好事,怎么说都可以找到人次下滑的原因,不是别的,票价的提升是最重要的因素。这一年春节票价的提升比较敏感。有人会说春节消费是影城赚钱的好时机,不能错过,反正每年到了这个时候大家不就是要花钱的吗?今年的每一个市场信息对于全年的消费心理都会是不轻的刺激,是一个通过性价比的感受带来对于全年经济形势预判的信号。作为文化娱乐市场的重要晴雨表,电影人懂得把握自己的权利与责任非常重要。

仅仅知道从自己角度看问题,有钱赚立马赚固然没错,但从中透露出的行业天花板恐慌,就会给社会传递出电影市场“通货膨胀”的信号。也让人感到了电影行业没有太多办法,除了提升节日票价没有别的创新套路。

关于行业的创新如今已经到了这样一个关口,没有创新,你的流量甚至就会下降。这个春节就比去年少了1500万人次,这不是一个小个的数字。行业流量下降才是真正的行业当下的信号,因为流量就是明天的市场,流量带出的数据正是行业的市值。“-1500万”昭示的行业市值就是下滑的征兆。

难道因为一部影片的票房成功,我们就可以把头塞进沙堆里去吗?直白地说,行业数据的景气与否,不在一两部影片的票房而在整个行业显示的流量。而这个流量不进则退,或者已经在退,有什么还可以骄傲的呢?

如果行业的涨势大家认同或者市场信心满满,票价提升是不会造成反而人次下降的。票价坚挺而人次增加才是行业看涨的标志。影城只有在没有更好的人次流量实现的办法时才会如今今天这般饮鸩止渴、竭泽而渔。这是危险的信号。失去数据流量的变现能力,枉顾丧失明天的流量而只图今日的收入,说明明天这个行业的流量还会丧失,这个行业的流量还会下降,这个行业的前景无法评估。

放弃对于流量的追求是这个春节真正的败笔。有人会这样认识吗?放弃流量的追求就是放弃对于行业或者自身影城明天的价值,这只能是败笔。

“-1500万”人次预示着什么呢?它可能预示着今年电影市场的热情较之于去年还会有更大的下降。更多的人退回到电影市场之外寻求其他影视消费和观赏方式,这种退却也是对中国电影(春节几乎都是国产片)的冷淡,而非单纯是对于票价的望洋兴叹。从这个角度看还真的不能仅仅责备电影院。评论春节的这个市场我们可以放在另一个场合,从这个角度大约只能说我们的影片没有撑得起更好的票房和人次。

对于人们放弃对于国产片的追求,票价提升正好成为了一个借口。在不满足于高票价的当下,用脚投票是市场在性价比角度上对影片不满的一种表达方式,只是我们在此落笔于分析院线和影城的问题。“-1500万”人次正是预示着经济规律对于行业的警语。这个数字分布到全国院线也许不会引起很大的地震,唯有那些非常具有互联网思维的朋友,会明白产业的滑坡不是耸人听闻。

因为这个滑坡发生在春节行业数据流量最好看的时节,而从2016年开始我们就知道3月来临

后,春节的热闹就会消失,全年下来的三个季度会面临更大的挑战。2019年会是中国改革开放四十年以来出现最严峻局面的一年。中央也发出了变中有忧、迎接挑战的号召,正因为这样,作为在近二十多年取得了巨大成就的中国电影行业,如何为国分忧不应该当是空话一句,把握好行业 and 产业的格局,把握好市场整体的发展节奏,在全年结构调节安排上运筹帷幄,适应是我们的责任。

产业与行业怎样稳住继续发展的势头,如何不能减少人次而且全年保持匀速进步,应该展开多场讨论,这样的讨论应该既是务实的也是务虚的,而且不能够光听好的。按照国家对于院线影城的发展规划,未来中国还要大幅度加大影城的建设,增加银幕的数量,人次如何不再减少,人次如何不能仅凭增加影城而增加,单体影城的上座率怎样提升(提升上座率是硬道理),回答这一切,中国的院线影城发展才能更加健康、更加良性。

否则一方面提倡增加影城建设,一方面人次仍旧在下降,这是不可思议的。人们说,没有更多的好影片,增加影城建设会否恶性循环。这种担心不是没有道理。

中美贸易谈判自然涉及电影进口方面。美方要求增加引进数量,要求提高分成比例,在在都没有超过我们的意料。下来电影市场上进口影片当会继续放开数量,也会在外方的分成比例上做些调整,我们曾经议论过的进口影片的改革都会进行,从这个角度看,电影市场人次降低是不应该的,当然这也仅仅是片面的角度。市场靠片吃饭可以是一般而言,如果因此可以提高我们的信心,我们愿意接受这样的预判:2019中国电影市场人次应该上升。

剩下的就是政府怎样适应进口影片增加的各种操作压力,使之真正有助于院线影城的业绩,同时更鼓舞起院线影城坚持阵地,创新发展。至于国产片的进步人们应该有信心。多角度、多类型、多题材的影片今年来确实在不断试水。冲着这样一个广阔的市场,制片公司不可能不努力,有想法的编剧导演们透露出来的信息更是跃跃欲试。我们专门另辟场合讨论当下国产影片的不足。本文只是藉此说明,院线影城丧失斗志、没有想法是说不过去的。

在一个最好的档期人次下降不能再有理由,不能一再出现。唯一要知道的是,如果等观众上门不足以提升人次,是否就应该改变运营方式,是否就应该大幅度展开跨界与社交等创新努力,是否可以有充分理由证明创造数据流量变现是当下院线影城进步的题中之义。

挽救中国电影市场人次的努力高于追逐票房上涨的价值。互联网有一个最通行的原则,万物互联,说的是所有流量只要存在于彼此相关的领域就都可以互导。院线影城的流量与其他商业、行业的流量是可以互导的,彼此是可以相互引流的。而首先院线影城即中国电影市场已经自带流量。这些流量本身就没有成为真正的资源被充分利用起来,利用不起来的原因也在于它因此变现,创造新的客户价值。创新就是创造客户,创造新市场,创造市场的未来。丢失或者再丢失行业自身的流量真是犯罪。

档期的热度不是抬高票价的理由,而是我们策划开发流量资源价值的理由。院线影城现在似乎只会抬高票价来攫夺档期的潜力了,这当然不是好的兆头,是说明院线影城没有创新意识和没有新经济、新零售的知识和想法的兆头。2019年在任何行业,新经济的浪潮都会席卷而至,而在传统的电影行业,新零售必定起而代替传统的运营方法。我们的知识更新应该开始了。朋友们,记住你的人次才是你最大的财富。

又是一年春节档,每到这个档期总是弥漫着欢腾喜庆的气氛,这也是容易诞生现象级影片的最佳时机。果不其然,硬核科幻片《流浪地球》就这么横空出世了,截至2月19日票房逼近40亿,成为仅次于《战狼2》的国内影史票房亚军,票房季军是去年春节档爆款《红海行动》。有人戏称国产电影前三甲被陆空海三军占领,还真是这么回事,《流浪地球》所带来的全民振奋不亚于2017年创造暑期档票房奇迹的《战狼2》,中国人的强国梦在这三部影片中得到了彻底释放和强烈共鸣。人类命题,超级英雄,未来科幻,大银幕的主角从美国人变成了中国人,那份惊喜、那种自豪是油然而生的,不仅为中国电影工业化水平的大幅提升而骄傲,更是为这种大格局、大想象、大无畏的精神鼓舞,中国电影连续三年发力都体现了制作国际范儿大片的实力,这对于看好莱坞奇观大片长大的我们无意是一种重新出发的激励。

回到电影本身,除了气势磅礴的视效给我们带来的震撼,全球危机下的自救行动带给我们的燃点,更感动的是硬核下所包裹的无限柔情,父子情、战友情、兄妹情……所带给我们的泪点,这种守卫家园保护家人的中国式情感深深打动了作为观众的我,同时,这种情感也是国际化普世性的。科幻实现了类型的突破,但归根到底,电影还是要讲故事,塑造人物,很庆幸中国第一部严格意义的科幻片并没有一味制造视效奇观而忽视人类相通的情感,在巨大的灾难面前,人类是那么渺小,却又是这么团结,每个人都是英雄,那种勇于探索的人类精神,那种忘我的牺牲精神,都让我联想到观看《星际穿越》时的泪流满面,这才是科幻片正确的打开方式。当然,《流浪地球》并非十全十美,热映中所产生的争议和质疑声不绝于耳,但不管怎么讲,中国硬核科

幻片的第一步是扎实的,是提气的,具有开拓性意义的,注定要载入中国电影史。

与《流浪地球》的光明正大浩然正气恰恰相反,同样改编刘慈欣科幻小说的《疯狂的外星人》却呈现出来完全不一样的面貌。这部有十足喜剧卖相的拜年影片集合了宁浩、黄渤、徐峥“黄金铁三角”,外加这几年冉冉升起的笑星沈腾,预售期的票房直冲春节档影片之冠。可能宣传与期待值有偏差,观影过程中反而有种不适,没有笑出来。外星人-C国精英-中国草根,这条所谓按优等生物排序的鄙视链条中,充满了底层人所谓高等人的误读、戏耍与捉弄,一边是本土风俗:耍猴、人情、酒文化,一边是“降临”般的高科技对话,科幻表现得土洋混杂,戏谑荒诞解构之下对民族自身劣根性有反思,但是所谓的黑色幽默讽刺之间总是显得自作聪明,缺乏善意。

同样是沈腾主演的《飞驰人生》倒是在观赏性、娱乐性和思想性上做得比较综合和均衡,作为韩寒的第三部电影,明显成熟了,而且直面自己酷爱的赛车生涯,充满了个人趣味,却又与大众的诉求相贴合,价值观很正面很主流。前半段抖机灵的笑点处处,韩式冷幽默总在观众进入煽情情境之时突然又将主人公打回原形,自黑自嘲一把,落魄赛车手的种种不容易让人笑中流泪;最后的赛车实战段落燃情励志,飞起一跃代表了多少人热爱的梦想。全片没有一个反派角色,就连“高富帅”的竞争对手都充满了正能量,遗憾的是张弛和养子之间的父子情并未做太多渲染。韩寒电影还有一个特点,穿插的多首老歌都焕发出了新的味道:《平凡之路》、《我是真的爱你》,包括韩寒本人演唱的《奉献》,作为同代人很有怀旧的代入感。同样在讲述对职业热爱的还有周星驰的《新喜剧之王》,

基因球从黄渤身体里面排出来,再让那个C国特工放进嘴里,还有把外星人泡在酒里面,有人觉得这太有创造力了!人和人的观影感受差别真的很大,有的人已经笑的半死了,有的人却无动于衷。那个笑的观众觉得你的冷静让他看起来像个白痴,就试图走过来告诉你,这个情节后面为什么应该笑一下。所以在网上,我看到大家为此发生的争吵很热烈。

但我个人有点厌倦黄渤的表演风格,他的表演风格以及这种表演风格所擅长表现的“屌丝”生存,其中有一种自轻自贱的意味。那个外星人的造型和表情也没有创造力,感觉好像已经在人间的生活普红里泡了几百年了,所以那个奴性和骄纵的表情都是人间的表情。所以我觉得太简单化和没有想象力了。但是关于这个,人和人之间也很难沟通。也许有人认为它就是用这种给予你的不快感,逼你去思考现实呢?似乎也说得通啊。你究竟选择哪个层次的评价呢?这真是个难题。也许电影在立意上是有所躲闪的,让我不知道落点所在。

科幻领航 花式拼盘

——2019年春节档电影观察笔记

■文/周夏

说实话,看预告片的时候居然看哭了,喜剧片吗!?这明明是部泪点大于笑点的悲情片。影片翻拍20年前的经典之作《喜剧之王》,由此引发了不少争议,不少粉丝留言“星爷”江郎才尽,炒冷饭,令人失望。看了影片虽然觉得不尽如人意,比如模仿致敬周星驰和张柏芝表演的经典段落还是差了许多,整个剧情也比较单薄,但是这次加入了父母的视角还是增添了几分新意,看到片尾父母看着女儿曾经跑龙套受的苦又泪目不已,《新喜剧之王》拍出了小人物的辛酸

与《流浪地球》的光明正大浩然正气恰恰相反,同样改编刘慈欣科幻小说的《疯狂的外星人》却呈现出来完全不一样的面貌。这部有十足喜剧卖相的拜年影片集合了宁浩、黄渤、徐峥“黄金铁三角”,外加这几年冉冉升起的笑星沈腾,预售期的票房直冲春节档影片之冠。可能宣传与期待值有偏差,观影过程中反而有种不适,没有笑出来。外星人-C国精英-中国草根,这条所谓按优等生物排序的鄙视链条中,充满了底层人所谓高等人的误读、戏耍与捉弄,一边是本土风俗:耍猴、人情、酒文化,一边是“降临”般的高科技对话,科幻表现得土洋混杂,戏谑荒诞解构之下对民族自身劣根性有反思,但是所谓的黑色幽默讽刺之间总是显得自作聪明,缺乏善意。

同样是沈腾主演的《飞驰人生》倒是在观赏性、娱乐性和思想性上做得比较综合和均衡,作为韩寒的第三部电影,明显成熟了,而且直面自己酷爱的赛车生涯,充满了个人趣味,却又与大众的诉求相贴合,价值观很正面很主流。前半段抖机灵的笑点处处,韩式冷幽默总在观众进入煽情情境之时突然又将主人公打回原形,自黑自嘲一把,落魄赛车手的种种不容易让人笑中流泪;最后的赛车实战段落燃情励志,飞起一跃代表了多少人热爱的梦想。全片没有一个反派角色,就连“高富帅”的竞争对手都充满了正能量,遗憾的是张弛和养子之间的父子情并未做太多渲染。韩寒电影还有一个特点,穿插的多首老歌都焕发出了新的味道:《平凡之路》、《我是真的爱你》,包括韩寒本人演唱的《奉献》,作为同代人很有怀旧的代入感。同样在讲述对职业热爱的还有周星驰的《新喜剧之王》,

说实在,看预告片的时候居然看哭了,喜剧片吗!?这明明是部泪点大于笑点的悲情片。影片翻拍20年前的经典之作《喜剧之王》,由此引发了不少争议,不少粉丝留言“星爷”江郎才尽,炒冷饭,令人失望。看了影片虽然觉得不尽如人意,比如模仿致敬周星驰和张柏芝表演的经典段落还是差了许多,整个剧情也比较单薄,但是这次加入了父母的视角还是增添了几分新意,看到片尾父母看着女儿曾经跑龙套受的苦又泪目不已,《新喜剧之王》拍出了小人物的辛酸与执著,虽然很多是老梗,但对娱乐圈底层草根的尊重和情怀依然在。其实《飞驰人生》和《新喜剧之王》有异曲同工之妙,都是糖衣里包裹着苦涩的核,只是《飞驰人生》的表现手法更新颖更现代,充满了韩寒对赛车车的热爱,就像周星驰对表演的热爱一样,而且,都逆袭成功。

今年春节档有三部港片上映,除了周星驰的《新喜剧之王》,还有成龙领衔的《神探蒲松龄》、“麦庄”组合的《廉政风云》,相比内地的硬核科幻片、赛车体育片的创新,港片的明显现出老态,套路深重,开创性不足。按说《聊斋志异》IP本可以改编为东方奇幻系列大片,可惜近年来奇幻片时运不济,而主打悬疑探案的《神探蒲松龄》演绎的却是人妖之间的虐恋戏码,这让本来冲着看成龙动作戏的老影迷有点不买账,整部影片也有点老套的感觉,好像是部“《狄仁杰》+《捉妖记》+《倩女幽魂》+《画皮》+《画壁》”的杂合体,过于庞杂。其实,分开看,镜妖斗一场戏挺精彩,还有各种CG小妖各显其能,插科打诨,成龙饰演的聊斋先生从书生演变为手执阴阳判的捉妖武将,让人联想到钟馗,很善于成人之美,作为“闹春片”总体还算及格吧。至于犯罪动作片《廉政风云》,最大的看点就是两位“影帝”刘青云和张家辉之间的飙戏,

但是整个戏路的设计很容易让人猜到谁是幕后黑手,而大反派的出场简直太随意太脸谱化,情节平淡,心理悬疑感较差,又缺乏紧张刺激的动作戏,难怪票房是八部春节档影片中最底的。

比《廉政风云》更无滋味的当属今年的应景之作《小猪佩奇过大年》了,先是以预告片《啥是佩奇》先声夺人,结果雷声大雨点小,收获了一片嘘声,整部影片就像一部春节联欢晚会大串烧,过年MV串联起几个小猪佩奇动画短片,平庸无聊。当然,我是带着成人视角的偏见,如果低龄儿童能打,不知道打几分,孩子们看到动画短片就精神抖擞,看到真人部分就自动休眠,编导是不是真得很懂得儿童心理呢?!故意这么穿插安排让孩子们有时间玩耍一会儿。另外一部合家欢动画片就是以质量稳定取胜的“熊出没”系列,作为国产动画大IP,这次的《熊出没·原始时代》依然诚意满满,没让人失望,熊大、熊二、光头强三人组穿越到石器时代,开始了一段冒险之旅,叙事饱满,人物、动物设计有萌趣,小灰狼飞飞和熊大之间的友情很感人,很温暖,还有追求勇气的立意对孩子很有教育意义。

综上所述,相较于2018年春节档品牌系列的繁盛,2019年的春节档更具有开创性和话题性,呈现出新旧交替的局面,科幻片成为新宠,体育乱炖的感觉,好像是部“《狄仁杰》+《捉妖记》+《倩女幽魂》+《画皮》+《画壁》”的杂合体,过于庞杂。其实,分开看,镜妖斗一场戏挺精彩,还有各种CG小妖各显其能,插科打诨,成龙饰演的聊斋先生从书生演变为手执阴阳判的捉妖武将,让人联想到钟馗,很善于成人之美,作为“闹春片”总体还算及格吧。至于犯罪动作片《廉政风云》,最大的看点就是两位“影帝”刘青云和张家辉之间的飙戏,

对春节档四部贺岁片的观感

■文/王小鲁

一个一厢情愿的和谐愿景,这么设计太简单粗暴了。这么缺乏国际与际交往的伦理原则,不会平等交流,也没有硬本领,把人折磨一顿,事情就能这么轻易的了了?我们都看了很多科幻片,也看了不少《飞碟探索》,知道能到达地球的外星人都是特别厉害的,电影中他们的高科技也是十分了得的,所以千万别当外星人都是非洲猴子,看到那些傻笑的小朋友我都替他捏把汗,C国人和外星人可能正赶在天爷的路上呢。

观看的时候我还有一个直觉,觉得电影在表面文本后又设计了一个隐喻文本,学者们有福了,又遇到一个可以操刀实践的机会了。笔者也曾热衷于这项工作,但在有限表达的文化格局下,很多隐喻文本千疮百孔,意义投射若有若无,由于表达上缺乏一套扎实、严密和有效的逻辑话语系统,所以一些揭秘和发掘、在一个文本下面看到一个更深层的文本的做法就显得特别捕风捉影,这种话语游戏有点无聊,在这个现实情况下,韩寒的新电影似乎对当下中国电影创作局面做了一个很好的说明。

我觉得韩寒越来越职业范儿了,它拍了《飞驰人生》这样一部特别“纯粹”的电影,已经基本完全没有那种在《后会无期》里面的复杂诉求了,那时候韩寒还老想搞点批判性和社会隐喻什么的,现在看来他已经死心了。这部《飞驰人生》还是一个小人物的故事,赛车手沈腾被禁赛又打算复出,当然十分艰辛,电影为他设计了很多小障碍,体现了韩寒式的幽默,对我来说这比黄渤式幽默更好接受一些。但韩寒作为一个作家,在塑造人物上似乎也没有什么层次感。电影后半部分我觉得还不错,它有点像赛车的说明文,对于赛车这种

比赛的配置以及著名的巴音布鲁克拉力赛做了一些很好的展示。韩寒作为一个成功的赛车手,发掘并表达出了赛车这种体育运动本身的紧张感。

看《流浪地球》的时候,由于过年熬夜,所以我在电影院睡了差不多一个小时,中间被影院音响惊醒,看一眼银幕,还以为我是在看《2012》或《后天》呢。

在这四部国产片中,我比较喜欢的反倒是周星驰的《新喜剧之王》。若你了解周星驰的人生阅历,你就会知道这部影片和《喜剧之王》一样带有自传性。女主角和上铺去面试,谁知道上铺被选中,自己被抛弃,当年周星驰和自己的邻居梁朝伟一起去面试,发生的故事和电影中也不差不多。《新喜剧之王》的女主是片场一个最不起眼的群演,但天天捧场斯坦尼的《演员的自我修养》研究表演,饰演一个非常次要的戏,都要求合理化,希望表演出层次来,这种较真让她被现场副导演几乎扔出片场。这个细节其实也来自周星驰的生活经历,据说他当年在片场曾被李修贤奚落:你演戏何必像狗一样卖力!

女主角遭遇了各种被夸张了的厄运,当她被猛揍一顿的时候,关心她的人就问她怎么样,要不要紧,她很郑重地说:以后别再问我要不要紧,真的根本就不要紧!

电影中的表演方法可能不是斯坦尼的表演方法,而是周星驰独有的表演方法。女主角的从容镇定让人忍俊不禁,但是却让人感受到一丝心酸,同时也能感觉到一种对她的敬意。这里面体现的人生态度对于观众,其实很有感召力和启发性,其中有独特的生活观念的暗示,这跟黄渤式的油滑不一样。当我看到女主角最终成功了的时候,这种夸张的电影风格仍然会让观众留下真实的眼泪。