

《流浪地球2》促进电影衍生品开发及授权的启示

■ 文杨洋 徐智鹏

行自我保护的诙谐动作,似乎是在呼应着“数字生命”这一条故事线的主题。针对“机械狗笨笨”所设计的模型周边,能够满足购买者对“笨笨”萌宠形象的喜爱,也能让购买者与“笨笨”背后所讨论的AI智能这一影片内核形成共鸣。

在以“笨笨”模型为代表的形象授权类衍生品获得大众喜爱的同时,承载了电影内涵的细节道具类衍生品——“数字生命卡”U盘&读卡器,也让购买者爱不释手。电影中,图恒宇将已经去世的女儿丫丫的意识保存在了数字生命卡之中。为了让女儿拥有完整的一生,图恒宇把女儿的数字生命卡插入到了有更强算力的550W超级量子计算机中,与此同时,月球发送机发生了不可逆的故障。图恒宇溺水之时,又将自己的意识接入550W量子计算机,最终破解了密码,使服务器恢复正常运作,地球的发动机得以运转。就此,数字生命卡成为了故事的叙事动力之一。“数字生命卡”作为对电影情节发展有着不可估量推动作用的细节道具,对其衍生品设计选择了同样具有“承载”动作行为的U盘&读卡器,在具有较高实用性的同时附着了一定的电影精神内核,购买者每次使用该衍生品,都会联想到影片故事。

除了单一电影中的衍生品设计,对于长线IP,还应注意具有标识性的衍生品在多部影视作品叙事中的延续与发展。“人工智能MOSS”是《流浪地球》系列电影中的关键机器人,在《流浪地球》中是流浪地球计划和火种计划的监督者与执行者,《流浪地球2》则为我们揭示了“MOSS”的前身来源——550W超级量子计算机。“MOSS”的形象作为线索贯穿了《流浪地球》这一科幻长线IP之中,加之“MOSS”的AI语言设计同样具有诙谐感,不仅令它收获了大量关注和喜爱,还赋予了该角色形象一个高精尖智能的象征性。《流浪地球》作为长线IP,重要的电影形象可以在每一部影视作品中不断丰富完善,围绕该电影形象的标识性衍生品由此不断延续推出,“MOSS”的衍生品也在一定程度上成为了电影IP的延伸,吸引了大量的IP粉丝支持。

基于此,《流浪地球2》将衍生品的开发前置至电影叙事创作过程中,选择了对影片叙事本身起着至关重要作用的影视元素进行设计开发。在衍生品设计上很好地注入了电影的叙事核心,在兼具实用功能的基础上又增加了对电影精神内涵的诠释。

启示二:

长线电影IP

要多元挖掘衍生品路径

对于成熟的长线电影IP来说,衍生品的收益远高于票房收益。据相关统计,在2022年,《星球大战》系列IP总收入约为650亿美元,其中电影衍生品的销售额高达422.17亿美元;在《玩具总动员》145亿美元的IP总收入中,有110亿美元属于衍生品收入,衍生品收入约占IP总收入的三分之一。

长线电影IP之所以在衍生品开发上拥有巨大潜力,是因为长线电影IP往往拥有完整的世界观和丰富的想象力元素,并且因为它们产出的影视作品不是一次性的,而是多时间、多文本、跨媒介不断延续的。所以,长线电影IP在衍生品开发的路上可以进行更加多元化的探索。

《流浪地球》系列电影虽然目前只创作了两部,但电影《流浪地球2》的衍生品开发路径已经不仅局限在利用视听元素和故事文本,还外延到了与其他行业进行热点联动。例如,在《流浪地球2》上映当天,网易旗下

的末日生存游戏《明日之后》也上线联动版本,游戏通过还原月球表面、太空电梯等电影场景令玩家们翘首以待。同时,《明日之后》还尝试将“笨笨”、“MOSS”等角色与游戏体验相结合,一定程度上很好地实现了影游联动的双向营销。此外,《流浪地球2》推出了与锋范紧致系列联动的礼盒以及与积木布鲁克联动的“潜水员&笨笨套装”等,多元化的衍生品说明了《流浪地球》作为长线电影IP在衍生品多元开发上的巨大潜力。

启示三:

以衍生品授权激励创作与开发并行联动

在电影衍生品产业链中,电影IP持有方可以选择自行组织开发或授权给衍生品开发方。一般情况下,自行组织开发往往因为经验不足、人才不对口、市场敏锐度不够等问题导致电影衍生品的销售达不到预期目标,而通过授权给合适的衍生品开发方,以衍生品授权激励电影创作与衍生品开发并行联动也就成为了电影IP持有方较好的选择。

《流浪地球2》在制作阶段便与衍生品开发方达成合作,将电影IP授权给多家专业的衍生品制造商,各家衍生品制造公司再选择制作自己擅长的品类。这种合作模式除了在一定程度上保护了电影IP版权,打击泛滥的盗版市场,还使得电影衍生品开发交由专人负责,保证了电影衍生品的精致度与还原度。

在《流浪地球2》衍生品的众筹项目发起后,众筹金额迅速超出原有预期。面对消费者的热情,官方发布了《快乐观影理性消费》的公告,呼吁消费者理性购买产品。之后在众筹金额仍突破1.2亿元的情况下,衍生品制造商综合考虑工厂生产力,主动停止众筹,以此来保证消费者可以尽快收到高质量的产品。

但另一方面,《流浪地球2》衍生品对众筹模式的选择也凸显出一些问题。众筹的商业模式虽然能在一定程度上规避风险,保障盈利及商业预期的达成,但长达几个月的设计生产使得衍生品与电影并未形成时间维度上的并行联动。例如前文提到过的“机械狗笨笨”模型等产品即使众筹破亿,购买者仍需等待长达五个月左右的时间才能收到产品,一定程度上使得电影衍生品与电影热度及购买热情产生了割裂。

由此可见,电影IP需要加强衍生品开发的意识,大胆授权以激励衍生品开发与电影创作并行联动。此外,电影衍生品行业自身也需要成长,吸引既懂电影又懂市场的复合型管理人才,以更科学的方式评估电影IP及其衍生品市场潜能,完善商品产业链,实现电影衍生品获得版权、设计制作、发售、再选择IP开发的良性循环,以更加自信的状态拥抱电影衍生品市场。从宏观角度来看,将电影IP授权给专业团队,不仅使得电影制作与发行更方便,还能进一步激活电影衍生品市场,促进电影衍生品制作与运营行业蓬勃发展。

《“十四五”中国电影发展规划》中指出:“开发多层次多元化电影市场。促进电影衍生品开发及授权……扩大电影消费规模,增加电影业整体收益。”《流浪地球2》衍生品的热销再次证明我国电影衍生品市场存在着巨大的蓝海。随着中国原创IP在电影领域的不断探索,相信在不久的将来中国电影衍生品市场将呈现出多元发展的繁荣景象。

(杨洋,中国传媒大学2022级电影专业硕士研究生;徐智鹏,中国传媒大学电影学副教授)

(上接第1版)

会议要求,全省电影工作要坚持把创作优秀作品作为中心环节,聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想的孕育与实践,红色革命、华人华侨、“福”文化、侯官文化、船政文化等福建特色题材,深入实施“闽派电影精品创作工程”、“八闽电影剧本孵化工程”,用情用力打造反映时代之变、中国之进、人民之呼、福建之美的“闽派”精品。要加强电影评论工作,发扬“闽派批评”传统,深入开展中国电影评价标准体系研究和电影评论实践研究,推动福建成为中

平等视角观照下的乡村教育叙事

——电影《远山花开》观后

■ 文康伟

个人勇敢地开口歌唱,并且给因为交通事故迟到的合唱团获得继续参赛创造了机会。而在引领张承峰走出阴霾、重树自我的过程中,刘晓慧也走出了自己的心灵沼泽,在“治愈”孩子的同时也实现了“自愈”。这就在支教老师和作为支教对象的孩子之间,构建了互相治愈的平等关系。特别值得一提的是,作为支教老师的刘晓慧和作为留守儿童的张承峰这两个角色的设置非常讲究,刘晓慧和张承峰之间存在着互文关系。他们都有失去母亲之痛。刘晓慧跟张承峰说,母亲去世后自己很久没跟人说这么多话了;而张承峰则在母亲去世后不再说话。在某种程度上说,对刘晓慧而言,张承峰就是另一个自己。正因为如此,刘晓慧才对张承峰有着“理解之同情”,一路坚持引领他走出困境走进阳光,同时她也完成了自我救赎。

刘晓慧“抵达”大麦村小学是由马校长“接入”的。与刘晓慧作为支教老师相对应,马校长作为乡村教师的代表在本片中具有非常重要的地位。以他作为蓝本,本片塑造了一个性格鲜明、立体丰富、充满生活气息、具有极强感染力的乡村教师形象。马校长出场的第一场戏是开着农用车去接刘晓慧。当从公共汽车上下车等人来接的刘晓慧看到开着农用车的马校长,内心一定是失望的。而这个农用车和马校长的组合,却给观众留下深刻印象。在接下来的马校长形象建构中,采取了一种先抑后扬的叙事策略。从表面上看,马校长以“一颗老鼠屎,坏了一锅粥”、“一群榆木疙瘩”这样的粗鄙化语言表达对犯错学生的不满,以罚跪、打手心等方式体罚学生,以学习成绩好坏来排学生座次。这让刘晓慧对马校长心生反感,也令观众将马校长归入反面角色。但随着剧情的发展,马校长的形象开始反转。马校长有很多次机会调离偏远的大麦村,但他都放弃了,就是因为舍不得这里的孩子们;有的家长不愿意让孩子读书,他就去求孩子父母;张承峰被送去养猪,他自己拿钱去换张承峰回来读书;圆圆爷爷出事,他卖掉自己的车帮助圆圆,并且还将圆圆幼小的弟弟接来照顾;他将学校空地整理成菜地,给孩子们送各种蔬菜带回家。这些都充分展现了马校长对孩子们父亲般的爱。马校长这种基于“恨铁不成钢”而产生的粗暴教育方式和对孩子发自内心的大爱,矛盾而又自然地融为一体,而不是脸谱化的歌颂或批判,人物形象非常具有感染力。

由此,本片也有效地探讨了教育观的重大课题。刘晓慧来自江苏南京,有着现代教育理念,尊重孩子,认为成绩不是最重要的;马校长则认为成绩是最重要的,为了实现这个目的可以“不择手段”、“打是亲骂是爱”。围绕这种教育理念的冲突而展开的戏剧冲突,既增加了影片的看点,也提出了究竟什么才是正确教育观的问题。比如,马校长从未开过家长会,刘晓慧坚持开家长会,最后马校长答应了,条件是只要不耽误他的数学课就行;再如,刘晓慧将参

加合唱比赛作为让张承峰开口说话、让孩子们放飞梦想的重要契机,而马校长则质疑参加合唱比赛又不能跟成绩挂钩,有什么用?很显然,这些都是围绕教育观构建的“有意义的冲突”。

而对这种“有意义的冲突”,创作者并没有进行简单的价值判断和道德判断,而是将其放置在具体的历史语境中来体察。这一点非常具有社会学意义。影片从乡村学校图景出发,匠心独运地营造了城市化和脱贫攻坚过程中出现的一种乡村空心化的乡村图景,并由此描摹了更为宏大的社会图景和历史图景。这方面细节的设置非常讲究。当刘晓慧终于召开了家长会,来到教室的都是老人,甚至有的还牵着羊来到教室,边开会边喂食;当刘晓慧组织孩子们面对秦岭“喊山”说出自己的愿望,孩子们从最开始的去西安玩、要考大学到最后都一致表达只想见一见很久没有见到的爸爸妈妈;当大麦村小学即将合并到镇中小校,马校长成为表面平静实则最伤心的人……这些既非常生活化又饱含感情的处理,生动而深刻地表达了乡村空心化、留守儿童情感缺失的历史现象。当我们在这样一种历史语境中来言说以刘晓慧为代表的教育观和以马校长为代表的教育观时,便不会过于简单地评判孰优孰劣。我们当然要在乡村教育中大力倡导现代教育理念,但马校长那种从土地里长出来的、血脉中流淌着的对孩子的爱,对教育事业的忠诚,却绝不是应该因为对其教育理念的批评而一并被遮蔽的。

最后,《远山花开》在物象与意象的营造上强化了艺术表达。片中大量出现的秦岭空镜,令人震撼的层峦叠嶂,既是一种自然环境的呈现,又是一种心理困境意象和渴望走出羁绊的隐喻;学校杂物间从常年荒废到慢慢打扫干净再到孩子们围着钢琴歌唱,是一种心理空间由封闭到敞开的隐喻;落满灰尘长期无人过问的钢琴,更是一种情感存在,对刘晓慧来说,钢琴连接着教自己音乐的母亲,对张承峰来说,钢琴是激活自我、找到自信、最终由此治愈自我的媒介;那棵张承峰经常爬上去发呆的大树,既是秦岭深处的自然存在,更是他逃避现实的天空和乐园,当刘晓慧由喊张承峰赶紧从树上下来到自己爬上树去获得与他相同的视角看到茫茫群山,树便成为刘晓慧保持同理心对待张承峰、由远山的他者变为远山一等待客的象征。这些颇具匠心的表达,让本片呈现出“托物言志,寓理于情”的美学品格。

“雀鸟没人欣赏,也要展翅高飞翔。”正如本片结尾主题歌所唱的这样,《远山花开》讲述了生命的困境,但并没有沉陷于苦难叙事,而是以一种既朴素又动人、既生活化又艺术化的表达,观照留守儿童和乡村教师的精神世界。当片尾张承峰成长为音乐老师的镜头出现,观众确实感受到了“远山花开”,并且相信在这样的精神传承中,“远山花开”的美好会一直延续下去。

(作者为中国艺术报总编辑)

国影视评论事业新焦点。要以数字赋能推动电影产业转型升级,积极运用云计算、大数据、物联网、人工智能等现代技术提升电影数字化制作生产能力,拓展电影数字化传播路径,开辟电影数字化消费场景,加强电影市场数字化监管。要进一步健全电影公共文化服务体系,加快推进乡镇影院建设,积极探索“公益+商业”农村电影放映模式,推动城乡电影平衡发展,精心策划推出电影惠民活动。要做大做强做优影视基地,以全领域、多层次的影视基地体系,

打造国内一流的影视工业化制作基地、影视文旅目的地和影视文化交流中心。要加强对台对外文化交流,健全完善电影惠台政策,让福建成为台湾电影业登陆“第一家园”。要坚持高标准、专业性、国际化方向,办好中国电影金鸡奖、丝绸之路国际电影节等国际性区域性电影节展,让福建成为中国电影出海“桥头堡”。

会议号召,全省电影工作者要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围,紧扣电影行业回暖复苏、

整体趋势向好的契机,守正创新、开拓进取、勇毅前行,共同推动福建电影事业产业繁荣发展,为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出新的更大贡献!

福建省广播影视集团、各地市电影主管部门、影视基地和外景拍摄基地、省级电影行业协会、省内重点高校电影学院和影视企业代表参加会议。福州市委宣传部等8家单位在会上作交流发言。

(福建省电影局供稿)