

□ 本报记者 周 娴

现象级火热

目前淘宝平台上,"《流浪地球2》周 边"词条热度高达721万,周边商品数量达 到了358件。包含电影中出现的机械狗笨 笨、人工智能 MOSS、数字生命卡U盘、门 框机器人和挖掘机等模型,以及手机支架、 纪念币、亚克力立牌搭配组合等。

周边产品中相对比较便宜的,比如马克 杯、磁贴、口罩、帆布袋、钥匙扣等,价格从22 元到80多元不等,其中热销第一的金属钥 匙扣销量已经突破5万件。价格相对较 高的为手办模型,单个手办最高为 759元,手办套装则高达3158元。

记者了解到,《流浪地球2》在 去年9月就对周边产品进行立 项,1月22日,电影一上映,就同 步推出了相关周边产品的众筹 项目,参与官方周边衍生品众 筹的三家厂商分别是赛凡科幻 空间、52TOYS和徐工集团, 众筹的目标金额为10万元,回 报是电影中的三款关键道具:多 功能全地形运输机械狗笨笨、人 工智能MOSS、数字生命卡。

正月初一,项目上线仅一分 钟,众筹目标达成。1月30日,上 线仅8天,三款周边的众筹金额突破 了1亿元,远超目标金额一千多倍,刷 新了中国电影衍生品众筹的纪录,截至2 月7日18:00,众筹金额已超1.2亿元。从 成交量上来看,机械狗"笨笨"人气最高,不 少影迷呼唤早日实现"一户一笨",此外,剧 中的数字生命卡U盘、"MOSS"拼装积木 也很受欢迎,甚至不少粉丝直言:我们买的 不是周边,是中国科幻的未来!

"衍生品的开发是电影主体叙事的一种 延伸,锁定目标群体,借助电影特色元素进 行设计,让衍生品有更高的辨识度,如果运 用得当,能让电影IP拥有更为持久和蓬勃的 生命力。"万达影院南京区域总经理王辉说, 电影衍生品市场具有典型的长尾效应,时间 越长,电影衍生品所带来的收益越丰厚。不 过,将衍生品开发与电影创作发行相结合, 也考验着授权商的产品开发和创意能力。

衍生品是富矿,但中国刚刚起步

在国内,电影衍生品的火热,早有苗头。 谈及电影衍生品,2015年是不得不提 的年份,这一年《捉妖记》《西游记之大圣归 来》在票房上大获成功,《西游记之大圣归

《流浪地球2》周边产品销量前十 笨笨机械狗钥匙扣 50,000

> 来》推出衍生品,首日销售收入就突破了 1180万元。到了2016年,电影衍生品成 了电影产业最火爆的词之一,从阿里、万 "衍生品元年"的概念也由此而生。

2019年,《流浪地球》上映,开发了 100多种衍生品、1000余种SKU,正版授 权收入接近10个亿,同年,《哪吒之魔童降 世》的官方授权手办众筹项目,仅3小时销 售额就突破百万。2021年,电影《白蛇2: 青蛇劫起》正版授权周边衍生品众筹15 天,众筹达成率近100倍。

业巨大的商业潜力,不过,与这些相比较, 《流浪地球2》衍生品,上线8天破亿元的热 度,仍可称为现象级。

"电影衍生品是个值得挖掘的富矿,相 较于国外成熟的发展模式,中国仍处于起 步阶段。"大象点映宣传副总监肖副球说,

全球衍生品收入前十的电影 雪奇缘》中的"艾莎裙",仅在美国就售出了

好故事是流量的起点

"顶流"轮番掀起阵阵狂潮。

可或缺,也不容忽视。

电影发展规划》提出,未来5年,要丰富 电影市场,如促进电影衍生品开发及授 权,推动电影与游戏、旅游等融合发展。 伴随着中国电影产业的发展,电影行业 收入主要依靠票房分账的模式也许将在 未来发生改变。

"并非所有的电影,都适合做衍生品。" 王辉说,从过往不断刷新电影衍生品销售 纪录的影片来看,动画电影和科幻电影锁 定科幻迷或者亲子群体,适合做衍生品。 另外,一些长线电影 IP, 凭借优质内容拍 摄多部续作,形成持续社会影响力,观众也 会为"情怀"买单。"我们国内不乏大圣手 办、唐探盲盒等短期'爆款',但缺乏漫威、 迪士尼等具备持续影响力的周边IP。"

"在美日等影视产业发达的国家,衍生 品开发往往伴随着电影的制作,有的在剧 本阶段就已介入,电影上映时同步在影院 里销售,"肖副球从电影制作产业链的角 度,分析国内外电影衍生品市场的差距,他 认为,国内普遍缺乏将衍生品纳入电影整 体运营的意识,也缺乏衍生品开发的完整 产业链,"从版权代理到衍生品服务,再到 渠道铺设,必须流程化、规模化,协作打通

火爆出圈,是符合逻辑的事情。

好的内容和故事,是流量的起点。朱 江丽说,衍生品模式可以被参考,但优质的 电影内容永远无法被复制,对于电影衍生 品开发,不能操之过急。"衍生品开发的前 提是,IP需有时间积淀、有观众影响力,电 影人还是应该在做好内容、做成品牌、做成 系列的基础上,培养衍生品开发意识,提升

300万条。《冰雪奇缘》的创收超八成来自 衍生品,是电影票房的7倍多。

从玲娜贝儿、威震天,到冬奥会期间的 冰墩墩,再到今年的《流浪地球2》,互联网

电影衍生品,作为文创的重要阵地,不

国家电影局发布的《"十四五"中国

全产业链,才能开发出IP最大的价值。'

《流浪地球2》中,不仅有冲击感十足、 给人极致视觉体验的科幻场景,还有"带着 家园去流浪"的故事内核,彰显了中国人独 有的浪漫精神。"电影的高票房和衍生品热 度呈正相关,影片科幻智能的属性也是对 衍生品的赋能",南京大学新闻传播学院副 教授朱江丽认为,《流浪地球2》衍生品的

影片IP价值,尽可能地延长其生命周期。

有情有趣《蝴蝶梦》

五人一台戏,

□ 本报记者 高利平

2月3日晚,江苏省演艺集团昆剧院开年大戏昆剧《蝴蝶 梦》,在南京紫金大剧院精彩上演。亦庄亦谐的剧情,缥缈空 灵的舞美,张弛有度的节奏,恰到好处的表演,共同演绎出一 部有情、有趣的《蝴蝶梦》。

作为江苏省昆剧院2022—2023年度重点打造的剧目, 昆剧《蝴蝶梦》由罗周执笔,徐春兰执导,昆曲表演艺术家胡锦 芳任艺术指导,省昆青年昆曲演员徐思佳、周鑫、施夏明、钱

整理改编后的昆剧《蝴蝶梦》,在清代传奇《蝴蝶梦》基础 上以《说亲》《回话》两折为核心,将矛盾聚焦于情感与信任的 冲突之上,从全新角度,对"庄周试妻,劈棺惊梦"这一家喻户 晓的故事进行了当代诠释。剧中的田氏从"懵懂不察"楚王孙 之真身,变为她逐渐发现、明确了楚王孙与庄周乃是一人;从 被动的"被戏""被试"变为"将计就计",反过来"戏"庄周、"试 庄周;从"被审判"的"不贞"之女,变成了一个聪慧、充满生活 趣味与人生智慧的可爱女性。而"庄周"形象,也因为有了更 丰富、多层面的表述,呈现出自讨苦吃、有苦难言的喜剧效果

值得一提的是,省昆这次仅用五位演员就撑起了整台大 戏,每位演员都有非常出彩的演绎。徐思佳饰演的田氏,聪慧 机敏又平和豁达,在《说亲》《回话》《做亲》《劈棺》等情节中展现 出机智应对。周鑫饰演的庄周,扮相沉稳,一派仙风道骨。随 着他从"试妻"到被妻子田氏"反试"的情节发展,庄周的那一点 "酸漾",被周鑫演绎得活灵活现。而施夏明在剧中堪称"笑料 担当",他饰演庄周幻化出的楚王孙,潇洒俊逸之外更多几分张 扬,面对田氏的"反试探",在愤怒与佯笑间频频"变脸",十分的 风趣诙谐。钱伟和朱贤哲饰演的老蝴蝶与小蝴蝶则极尽展示 了昆曲丑角的舞台魅力,为全剧的笑料包袱添砖加瓦。

说起角色,徐思佳说:"这部戏用轻松的笔调写出爱情的酸 与甜,发掘并品味生活中的小愉快。故事虽奇,但展现出来的 价值观与审美导向却贴合时代。"庄周饰演者周鑫则认为,故事 最后夫妻双双一笑而过是一种和解,更是庄周与自己的和解, 这种全新的改编展现出的正是现代社会所认可并推崇的豁达。

作为导演,徐春兰希望通过这次《蝴蝶梦》的创排,给观众提 供一种新的美学体验:"全剧在遵从昆 曲艺术程式的基础上,对表演方式、舞 美设计等进行了一些符合剧目定位的 创新,融入了现代美学精神,使之在审 美方向上展现出更强的时代特征。"罗 周一语道出她改编《蝴蝶梦》的初衷: "人心本不可试,也不必试! 我希望通 过这部幽默的轻喜剧,让观众度过一 个欢乐的夜晚,并享受这之后无数个

坦率、简单、欢乐的日子。' 专家研讨会上,著名戏曲音乐 理论家汪人元认为,《蝴蝶梦》的改 编复排具有强烈的现代意识,充分 接通了当代观众的心灵,使之成为 了当代昆剧演出中很难得的具有鲜 明风格的轻喜剧,这样的创新一定 会广受欢迎,久演不衰。

《蝴蝶梦》剧照。

"扬州筝" 打开文化的另一面

扬州文化历史悠久,表现丰富多彩。就拿非遗来说,古琴、剪 纸、木偶、扬剧、玉器、漆器、扬州评话、扬州弹词、雕版印刷等等,掰 着指头要数一阵子呢,还有身怀绝技数量庞大的非遗传承人队伍活 跃在城乡大地。

尽管非遗是显学,但大多数人对此一知半解。比如古琴,说它 是非遗肯定不错,但对其制作过程中需要的美学修养、审美取向、选 取材料、制作工具、工艺流程、独门绝技等,一般不甚了了。

非遗活在当下,给我们出了一道必考题,怎么看?如何办?最 近有一篇报道,说的是扬州琴筝协会名誉会长熊立群研发了一款电 筝。他把古筝与电气化、信息化联系在一起,本身就是一个很好的 创意。电筝采用了环保轻质复合材料制件,更加轻巧,便于携带;采 用蜗轮蜗杆技术调音,两个手指就可以调弦;音频输出可以任意切 换耳机、音响,演奏者不用担心练琴时邻居投诉,也不用担心上集体 课时听不清老师的讲授;开发人工智能古筝教辅系统,通过多媒体 将古筝课堂打造成健康、便捷、有趣、高效的新型教学平台。

这款新型的"扬州筝"烙上了时代印记,对非遗传承而言,是个 了不起的进步。博物馆里陈列的青铜器,为什么那么多人驻足长 留,一方面,对其造型艺术叹为观止,另一方面,更为古人在三千多 年前先进的冶炼技术而满怀崇敬。这就是文物的价值,它蕴含了太 多的历史信息,隐藏了太多的文化基因。电筝也许再过几百年放在 博物馆陈列时,后人也会惊讶,21世纪初,人们是怎么熟练掌握最先 进的技术,生产出当时最先进的乐器?

电筝还是古筝的样子,不过采用了新材料、新技术、新工艺而 已。有人可能会问,这还是古筝吗?它能活下来、传下去,就是最好 的回答。也许再过若干年,传统古筝没人生产了,它就会躺在博物 馆里变成文物;电筝如果还在使用,那肯定是非遗了;后人会采用更 先进的技艺制作,那自然是升级版的古筝。由此看来,迭代传承是 古筝等非遗生命延续的基本路径,而科技创新又在加速其进程。

电筝作为一种新的文化产品,筝体与制作技术融合,难舍难 分,运用的信息技术、音频技术、材料技术、人工智能等先进技术本 身,自然也构成了文化的一部分。就像一把盐洒在水缸里,盐在水 里,水中有盐,有机交融。非遗传承创新不正是这样吗?

以电筝为代表的"扬州筝",融入了现代科技,让古筝换了个活法, 也为非遗保护传承利用勇闯新路。"扬州筝"的面世,帮我们打开了文化 的另一面。我们不仅有优秀的传统文化,还有以先进技术为代表的现 代文化,传统与现代交相辉映,古法技艺与现代技术相互渗透,使得文 化在迭代传承中发出时代的光芒。无论你接受与否,非遗借助先进技 术活化转化产业化蔚然成风,它正扑面而来,融入生活,改变生产

与其被动承受,不如主动迎接,倒逼非遗拥抱创新,主动求变, 促进传统与现代融合,让先进技术助推传统文化转型,为传统文化 吸收先进技术探路,这才是"扬州筝"为我们打开的文化另一面。

处于信息网络时代,科技创新主导的产业革命将重新定义未 来。对待优秀传统文化,我们既要珍惜敬畏,更要把握大势,顺势而 为,用科技创新传承传统文化,发展现代文化,让科技创新绽放出更 多的文化之花,结出更多的文化之果。

达,到光线、华谊,一些影业公司悄然布局,

单位:件

这些案例都让人看到了国内电影衍生

司,从最开始的米老鼠动画系列,到本世纪 初的《赛车总动员》,再到2013年《冰雪奇 缘》中的"艾莎",这些爆款都成为了最佳 "带货王",比如,2013年迪士尼出品的《冰

《星球大战》

《赛车总动员》

《玩具总动员》

《哈利·波特》

《冰雪奇缘》

《变形金刚》

《蜘蛛侠》

《复仇者联盟》

《忍者神龟》

《蝙蝠侠》

发展,已形成相对完整的产业链。

■ 衍生品收入 ■ 全球总票房

电影衍生品市场在美国经历了几十年

影衍生品授权和主题公园等版权运营,是

电影票房的2倍多;在日本,衍生品收入约

占电影产业总收入的40%。中国虽成为全

球第二大电影市场,但电影收入的90%来自

票房和植入式广告,衍生品收入只占10%左

右。肖副球说,目前,国内从制片方、发行方

到生产商,对于电影衍生品的量产,都是比

较谨慎的。常常是电影爆红后,"临时抱佛

脚"生产衍生品,消费者买不到现货,购买热

情很快就会过去,正版衍生品的"慢半拍",

的电影,有《星球大战》《赛车总动员》《玩具

总动员》《哈利·波特》《冰雪奇缘》《变形金刚》

《蜘蛛侠》《复仇者联盟》《忍者神龟》《蝙蝠

侠》,几乎被好莱坞和迪士尼包揽。好莱坞

系列影片《星球大战》从1977年拍到2019

年,在全球获得了64.9亿美元的票房,但衍

生品的收入高达422亿美元。2019年在内

地上映的《变形金刚5:最后的骑士》播出后

口碑低,但靠衍生品赚翻天,一个1984年版

迪士尼是电影衍生品开发的头部公

的G1版变形金刚卖到了10万元。

数据显示,位列全球衍生品收入Top10

也为盗版带来可乘之机。

美国电影产业总收入的七成来自电

制图 周娴

中国影视发出"响亮的鸣笛"

□ 本报记者 陈洁

"如果说《流浪地球》让中国科幻电影开 启了壮丽的航程,那么这一部就是它于世界 舞台上响亮的鸣笛。"二刷《流浪地球2》的原 著作者、著名科幻小说家刘慈欣说。

2023年开年,中国电影率先被科幻片带 进了世界前列。截至2月7日18:00,《流浪地 球2》国内票房破34亿元。在北美和英国等 海外市场,该片也引发观影热潮,成为主客共 享的一道科幻盛宴。

首先,它有着非常成熟的科幻外观。 无论是上万个发动机撬动地球,还是从地 表快速通达空间站的太空电梯的畅想,都 从想象力和视觉效果两个方面满足了人们 对于科幻大片的期待,建构在太阳氦闪、洛

希极限、潮汐力、量子纠缠等知识点上的科 幻,让人感叹"量大管饱"。"感觉一口气看 了《流浪地球2之太空电梯危机》+《流浪地 球3之月球危机》+《流浪地球番外之人工智 能崛起》三部电影……"在作家马伯庸看 来,该片无论是大奇观如太空电梯、行星发 动机,还是小物件比如月球车和"门框",都 毫不潦草。比如说扔核弹箱子那段,箱子 坠地前,会突出两个气囊,落地后气囊自动 向两侧爆破,反作用力恰好扶正箱子姿 态。"这种细节就几秒钟,一晃而过,但主创 团队居然把这种地方都照顾到了,简直可 怕。中国科幻片在质感设计这块,一向是 短板,这次算是补齐了

其次,它有着非常动人的情感内核。作 为第一部的前传,《流浪地球2》讲述的是在太 阳危机之初,人类面临的选择:到底是带着地 球寻找新的生存目的地,开启"移山计划"(后 改名"流浪地球计划"),还是干脆放弃肉体生 命直接意识上传,执行数字生命计划? 在终 极命题前,无论是刘培强(吴京饰),为了儿子 取得进入地下城的生存资格,选择带着核弹 奔向月球生存,还是图恒宇(刘德华饰)为了 延续女儿的"生命",违反禁令把丫丫的数字 生命备份上传……各式各样的选择中人性的 弧光呈现复杂多维。"刘德华的这条线太出彩 了,有着很深的哲学思考。在宏大叙事下,一 个个具体的人,具体的生命,真实的选择。在 最后又两轨合并,把主题升华,真的称得上中 国科幻的里程碑。"一位观众在留言区写道。

特效背后是科技的力量,故事背后是逻 辑的力量,中国式表达背后是自信的力量,全 球化视野背后则是格局的力量。

不同于以往科幻片在新星球上寻找空间 的做法,刘慈欣提出了最宏大的一个支点,即 带着地球去流浪,不仅体现了东方文明形态 的特点,即农耕文明较之海洋文明更为浓烈 的故土情结,也无形中拓宽了不同国籍、文化 背景观众的思考边界。但无论是东西方哪种 价值体系里的英雄,都共同指向了人类命运 共同体,那就是爱是人类的发动机,而中国人 对爱的表达就是剧中李雪健那句"危难当头, 唯有责任"的台词,而"责任"就是片尾曲里刘 欢坚定唱出的那个词:"我在"

纵观最近火爆屏幕的现象级影视作品, 无论是电视剧《狂飙》带火《孙子兵法》线上线 下热销,还是脱胎于《西游记》的国产动漫《中 国奇谭》在B站播放量破2亿,其走红背后都 承载着中国传统的哲学思想,对生命的深刻 反思,对生活的深层探索。

从全民热议,到破圈传播,2023年中国影 视"开门红",发出了"响亮的鸣笛"。