

电影衍生品：被遗忘的“金矿”

本报记者 许亚群

近日,票房口碑俱佳的国产动画电影《大圣归来》接近档期尾声,票房收入已逾9亿元。然而在娱猫(北京)科技有限公司总裁陶亚东看来,《大圣归来》对于国产电影的意义远不止“口碑神话”这么简单。7月23日,娱猫公司作为《大圣归来》的衍生品运营方,和知名电商天猫联合进行了《大圣归来》“梦工厂”周边衍生品的众筹活动。当天,其各类衍生品销售额就超过了1180万元,创下了中国电影衍生品历史上最高的单日销售纪录。《大圣归来》衍生品市场行情的火爆,引发了业界对电影衍生品这座沉寂已久的“金矿”的重新关注。

被忽略的庞大市场

在刚刚过去的7月,国产电影表现抢眼,《捉妖记》最新票房已逾23亿元,正向中国电影票房纪录挺进。围绕该片备受欢迎的角色胡巴,一场衍生品市场的“捉妖记”正在上演。据悉,影片上映之后,各路盗版胡巴形象衍生品在网上销售,因为造型奇怪、制作粗糙,让网友直呼“不忍直视”。而该片制片方也表示,起初对衍生品的开发几乎没有关注,后期发现相关产品备受观众喜爱,连夜赶工推出了一批原版胡巴形象衍生品,但因时间紧、工期短,质量未能得到市场认可。

《捉妖记》留下的遗憾,正是中国电影衍生品市场开发不力的真实写照。“近年我国电影产业高速发展,但过度依赖票房盈利,这是一种潜在的危机。”中国电影家协会秘书长饶曙光说。据艺恩咨询统计数据显示,当前中国票房与非票房收入比重约为8:2,而目前衍生品收入在非票房收入的20%中也只占很小比例。而在美国,两者比重约为3:7,其中衍生品收入更是占据相当比重。以好莱坞电影《冰雪奇缘》为例,片中爱莎公主穿的裙子销售额一年就高达4.5亿美元,其衍生品所创造的产值已远超该片在北美地区的票房收入。

沦为宣传附庸的困境

“事实上,当前中国很多电影衍生品往往只是为了前期宣传服务而存在。”长期在影视营销行业任职的《知乎电影日报》主编余柯儿说。她坦言,因为衍生品市场盈利过于微薄,往往无法被列入影片的整体运营规划中,对该市场的调研和关注更是无从谈起。更有业内人士透露,许多发行公司只是在影片首映之前,才匆忙找家礼品商考虑衍生品制作,其赶制而成的产品也都用于宣传和首映礼。北京海淀区某影院经理表示,该影院橱窗中的影视衍生品大都只是摆设,真正有购买意愿的观众

极少。“很多观众认为影院出售的衍生品价格昂贵,但网上能购买的廉价产品大多数又是盗版。一方面是营销渠道的不畅通,一方面是版权保护的不力,这正是困扰电影衍生品市场发展的矛盾所在。”该经理表示。

对于这种困境,艺恩咨询分析师欧万勇做了一个形象的比喻:“河岸一端是卖方产品开发的积极性不足,而另一端是买方消费观念的亟待培养,连接两者的桥梁则是影视衍生品知识产权保护体系的建设。”他认为,衍生品市场的繁荣,三个方面的共同进步缺一不可。而饶曙光则进一步指出,当前诸多中国电影企业规模还不是很大,很多票房、口碑不错的影片多为“黑马”,制片方财力有限,预算投入不足,成为制约其衍生品创收的一个重要障碍。“但是,这个问题会随着电影产业的规模化发展而逐渐改善。”饶曙光说。

盈利模式探索刚刚起步

《大圣归来》衍生品市场开发的成功看似偶然,实则必然。早在2014年冬天,陶亚东和他的团队就已经开始精心为今年夏季上映的《大圣归来》量身打造衍生品了。100多位设计师的庞大团队、130多个产品门类的反复修改、联合营销团队的跨界授权推广……直至影

片上映之时,其背后的衍生品市场收入已经给制片方带来了极大的惊喜。“一部影片有无专业的衍生品营销团队运作,获得的市场效果是完全不同的。”陶亚东说。据他估算,未来中国的电影衍生品市场产值应该在千亿元以上。“我们首先需要广大电影从业者摆脱传统票房盈利的单一思路,对衍生品这个广阔的市场空间给予足够重视和充分认知。”陶亚东说。

目前,国内也有一些电影企业对衍生品市场进行了探索。今年4月,中影集团和美国华纳兄弟电影公司签订战略合作意向书,获得授权销售其研发的電影衍生品。此外,中影与迪士尼、索尼、哥伦比亚等好莱坞电影企业的衍生品代理合作也正在筹备之中。今年7月,万达电影院线与时光网达成衍生品战略合作协议,由时光网负责衍生品设计,万达院线开放其一、二线重点城市影院,与时光网共建衍生品销售体验中心,力图构建首个完整的“电影O2O”生态系统。在欧万勇看来,这两个案例是日后中国电影衍生品市场两大类盈利模式的代表。“但前者面临销售渠道的建设问题,后者面临影片原创IP形象开发的创意问题,探索才刚刚起步。从长远看,只有在市场微观层面不断创新,才能推动法律法规建设、群众消费观念等宏观层面的进步。”欧万勇说。

8月21日,北京市文联组织近百名首都艺术家走进武警新疆边防总队克孜勒苏柯尔克孜自治州边防支队乌鲁克恰提边防派出所,以精彩的演出拉开了此次首都艺术家代表团赴新疆开展文化交流慰问活动的序幕。考虑到各民族语言不同,此次演出除了京剧、相声等极具北京特色的节目,演员们还准备了当地少数民族群众耳熟能详的维吾尔族歌曲,并通过杂技、魔术、口技等通俗易懂的艺术形式,表达首都人民对边疆同胞的问候。图为魔术师张金旭用小魔术与战士们互动。

李雪 摄

上海东方艺术中心：

从“市郊僻壤”到“文化热土”

钱 瑛

上海东方艺术中心(以下简称东艺)地处上海浦东,虽然“宁要浦西一张床,不要浦东一套房”的时代已经终结,但仍有观众说,去一次东艺仿佛去了一次苏州。前不久,东艺以两场英国爱乐乐团音乐会为正式运营10周年庆祝,与演出现场热火朝天的气氛不同,散场时有观众议论道:“这里怎么这么荒凉?”就是在这一片“市郊僻壤”,东艺总经理林宏鸣带领他的团队辛勤耕耘了10年,上演了5000多场演出,接待观众520万人次。今年1月至8月已完成演出414场,全年演出可达650场以上。

一家剧院每天同时有多少场演出可供观众选择购买,是衡量剧院运营水准的重要考量标准之一。多年来,东艺每天同时在售演出始终保持在100场以上。7月1日,东艺正式运营10周年的当天,不仅发布了《十年典藏》、《会员手册》(2015版),还公布了东艺第10个演出季,当天同时售票演出场次高达114场180场。在2013年和2014年全国演出收入分别下降9%和6.19%的背景下,东艺却分别增长了18%和15%。

东艺为什么能市场逆袭?林宏鸣在东艺运营10年的时候,从“软实力”“硬道理”和“新思维”三个方面作

了总结和回应,他说,东艺10年来做的最重要的一件事,就是持续不断地培养观众。不管是年观众近10万人次“高贵不贵、文化亲民”的东方市民音乐会,还是以聚焦新剧目、展示新成果、拓展新观众为宗旨的东方名家名剧月,或者是长年坚持全国唯一的每场演出均设学生票的举措,背后的奥秘就是建立在橄榄形运营机制上的播种式营销。

运作方面,东艺一方面以邀请世界十大交响乐团、跨年度演出季、贯穿全年的四大系列公益演出为轴,以每年元旦、春节之际的辞旧迎新系列演出,3月、4月的东方名家名剧月,6月的东艺周年庆系列演出,7月、8月的欢乐“艺”夏天,9月的演出季开幕系列,每年秋季的“金秋看东方”系列演出等,形成高潮迭起的波浪式无缝营销,不断有规模、成系统地制造市场亮点。

近期的演出安排既有穆蒂与芝加哥交响乐团、郑明勋与德累斯顿国家管弦乐团等世界顶尖名团大师,也有国家京剧院的《赵氏孤儿》、《杨门女将》,湖北省京剧院的《徐九经升官记》,武汉汉剧院的《王昭君》,浙江京昆艺术中心的《飞虎将军》,国家话剧院的《暴风雪》、《中华士兵》,台湾表演

工作坊的《如梦之梦》等优秀的民族戏曲和戏剧。

此外,东艺采取跟国际接轨的演出季运营方式和节目策划系列化的特色,早策划、早签约、早宣传、早开票、成规模,用高度的契约精神维护演出计划。演出季每年提前一周发布,如2015—2016演出季于今年7月1日公布,2016—2017演出季将于2016年6月23日公布。运营10年来举行了来自90多个国家的5000多场演出,没有一次违约记录。2008年,由上海市180多个行业协会推荐1万多家企业参评首届上海市“年度企业诚信奖”中,东艺最终成为48家获奖企业之一,也是上海市演出行业入选该奖的唯一机构,荣获“上海市五星级诚信企业”称号。

10年间,东艺使“市郊僻壤”变身“文化热土”。早在开业之初,从东艺硬件、城市环境、上海文脉、国际条件、发展前景等综合分析,东艺确立了“听交响到东方”的品牌战略,并对此品牌战略从内容选择、步骤策划、实施路径、营销创意等方面做了5年规划。如今,这一战略已从规划的5年五步发展到了9年九步,今年将跨出第十步,东艺品牌影响力不断扩大。虽然在规划上是从剧院品牌到特色品

牌再到节目品牌,但具体实施则是从节目品牌到特色品牌再到剧院品牌,这也是东艺的品牌战略能够长期、持续发展的关键。

在确立品牌战略的同时,东艺从“管理就是服务,服务也是营销”的新思维出发,着重构建为观众服务、为院团和艺术家服务、为合作机构服务以及东艺各部门之间互为服务对象的“3+1”服务模式。在为观众提供良好服务的同时,还时时注重维护观众的利益。2014年3月15日,被法国《音乐世界》、英国《留声机》等权威杂志评为全球顶尖乐团的德国莱比锡布商大厦管弦乐团在东艺举办第二场演出。演出前一个多小时,钢琴家弗雷尔因身体不适,原定的贝多芬第五钢琴协奏曲《皇帝》被迫取消。尽管紧急商议了各种补救方案,无奈由于时间紧迫而不得不放弃。本着对观众负责的精神,东艺与乐团紧急磋商,在演出前宣布“观众可在演出后的一个月內,凭票按票面价格退款一半”,赢得了全场观众热烈鼓掌。音乐会后许多乐迷在微博上留言,对东艺此举表示赞赏。有人写道:“赞一下东艺的危机公关,我略有遗憾,没有怨言。”更多的网友留下的是4个字:业界良心。

百家横议

《三体》斩获“雨果奖”且喜且忧

王志顺

近日,被誉为科幻文坛诺贝尔奖的“雨果奖”揭晓,中国作家刘慈欣的《三体》获“雨果奖”最佳长篇故事奖,他也成为首位获得该奖项的亚洲人。刘慈欣获奖足以让国人为之感到骄傲自豪。科幻生于西方,长于西方,在东方也找到了沃土,这是科学与想象超越国界的最好证明。

欣喜之余,忧从中来。虽说刘慈欣为中国科幻写下了光辉的一页,把中国科幻提升到了世界水平,但是除了刘慈欣,在国内找不到第二个科幻领军人和作家群。正如刘慈欣在接受记者采访时所言,《三体》只是中国科幻小说的一个特例,中国科幻小说的整体水平和国外相比,还有很大差距。

这个差距应该引起有关部门以及相关文学奖评委对科幻小说创作的重视,至少应该在几个权威性的文学奖作品中申报和评选结

果中予以体现。可能是由于“文学是人学”这一观念长期主宰着我们的头脑,科幻小说并没有进入太多传统的文学评奖,也没有足够多的官方影响力,在中国文坛是孤独的,这对科幻小说和作家来说都是不公平的。

我们当然需要大量的既富文学性又富思想性的纯文学作品,但同时也要看到当今世界是科技日新月异的时代,人类既然将幻想中的火箭、卫星、宇宙飞船、登月计划变成了现实,那么也需要作家在创作中对未来社会和科技给予艺术化的预测和想象,或者在想象变为现实后对其给予艺术化的描写。这个意义上,无论是坚持传统题材创作的作家,还是热衷于官场小说的作者,抑或那些专注抒情的文学爱好者,是不是在创作之余,也应抬头看看浩瀚的星空呢?

“胜利与和平”文艺晚会突出八大创新

(上接第一版)

据介绍,中央领导同志对文艺晚会创排工作高度重视,多次提出明确要求。今年2月,由知名艺术家组建文艺晚会主创团队,3月初正式启动创排工作。经过反复论证,演出方案前后修改30余稿,从7月初开始进入排演实施阶段。晚会总时长90分钟,全面展示14年抗战历程和抗战胜利70年来中国人民在和平发展道路上的奋斗历程。晚会以“胜利与和平”为题,以东方主战场的重要历史节点和典型历史场景为主线,以中国抗战打响世界反法西斯战争东方主战场的第一枪开始,到赢得胜利,在和平发展旗帜下共建人类命运共同体、开创和平美好未来为主要表现内容,汇集合唱、交响乐、民族音乐、戏剧、舞蹈、诗朗诵、多媒体等多种舞台艺术手段,再现若干抗战历史重大事件,表现中华儿女在实现民族伟大复兴中国梦征程上的精神风貌,突出中国气派、中国精神、中国风格,追求昂扬向上、恢弘大气、气势磅礴、震撼人心的史诗性艺术效果。

文艺晚会有八大创新:一是内容创新,晚会由19个节目构成,选取了22首音乐作品,重新设计与编创18首经典抗战作品,新创4首作品;二是结构创新,以纪念胜利日开篇,以展望未来的和平命运共同体压轴,包括开场式《胜利》和《浴血中华》、《正义力量》、《和平梦想》3个篇章、6个板块,既有历史纵深感,又有主题的推进和升华;三是题材创新,首次表现百团大战、中国远征军入缅作战、南京大屠杀等题材;四是样式创新,运用与情境相结合的戏剧化表演,打破以往文艺晚会歌舞伴舞、舞伴歌的常用套路;五是音乐创新,打破歌曲大

联唱方式,整台晚会无缝连接、高潮不断、扣人心弦;六是舞美创新,以阶梯式、可推拉移动的舞台营造出多种舞台变化,力争表现出真实的战斗和生活场景;七是视频创新,精选大量影视、图片等历史资料,与舞台表演密切配合、交相呼应,营造出典型的历史现实场景;八是阵容创新,以国家级艺术院团优秀艺术家为演出主体,参演院团当中,既有中直院团,又有部队院团;既有国营院团,又有民营院团;既有解放军战士,又有大、中、小学学生,年龄最大的85岁、最小的仅6岁,演职人员总数3000余人,彰显全民族欢庆胜利、讴歌世界和平的动人情景。

何亚非表示,此次共邀请来自120余个国家和地区的侨界嘉宾1779人参加有关纪念活动,所有嘉宾都将出席阅兵观礼活动,其中5位德高望重、声誉卓著的侨胞代表——谢国民、陈永裁、朱经武、梁有成、惠京仔,将应邀登天安门城楼观礼并出席招待会;400名各界侨胞代表应邀出席观看文艺晚会。9月3日下午,国务院侨办还将在嘉宾下榻的酒店举行“华侨与抗日战争——纪念抗战胜利七十年”主题图片展及《血脉长城——华侨华人与抗日战争》纪录片放映会。

另据曲睿介绍,截至目前,白俄罗斯、古巴、埃及、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、墨西哥、蒙古、巴基斯坦、塞尔维亚、塔吉克斯坦、俄罗斯11个国家派方队参加阅兵,阿富汗、柬埔寨、斐济、老挝、瓦努阿图、委内瑞拉六国派代表队参加阅兵,上述17个国家及埃塞俄比亚、伊朗、法国、新加坡、韩国等共31个国家表示将派军队观摩团来华参加阅兵观礼。

山东多个展览纪念抗战胜利70周年

本报讯 (驻山东记者苏锐)近日,“山东省纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年美术书法摄影展”在山东美术馆开幕。活动由山东省委宣传部、省文化厅、省文联主办、展出的美术作品以山东在抗战时期的英雄人物、重大事件、重要战役及遗迹为素材。摄影作品由广大摄影工作者提供,他们赴全省各地寻找抗日老战士,并为在世的抗战老英雄拍摄生活照片。

此外,“特殊的记忆——纪念中国人民抗日战争胜利70周年馆藏抗战时期漫画展”也于近日在山东省图书馆开展,将持续至9月30日。本次展出的

500余幅漫画作品,是从山东省图书馆藏2000余种民国时期报刊中精心挑选的,内容包含军队前线浴血奋战、后方百姓生产支援、部队生活、英雄模范事迹和军民互帮互助的场面等。8月17日至25日,由山东省委老干部局主办的“100个家庭的抗战故事”图片展在济南举办。本次展览采取老照片大屏幕展示、抗日老战士现场访谈和山东抗日民歌演唱等形式,让参观者通过展览了解当年各个家庭的抗战故事。为期一个月的“纪念抗战胜利70周年”主题书展也于近日在济南开展,展出全国500多家出版社近10年来出版的2000多种抗战主题相关图书。

龙江文博会设三大主题馆

本报讯 (驻黑龙江记者张建友)8月21日至25日,由黑龙江省委宣传部、省文化厅、省新闻出版广电局和哈尔滨市委宣传部分联合主办的第十届中国龙江国际文化艺术产业博览会在黑龙江省哈尔滨市举行。

本届文博会展出面积4.8万平方米,拥有国际标准展位1700个,开设工艺美术专题馆、省直及地市文化精品展示馆、产业融合展示馆3个主题展馆和黑龙江古玩城等5个分会场。其中,工艺美术专题馆主要展示来自韩国、巴基斯坦、泰国等国家和地区以及我国20个省区市的特色工艺美术精品;省直及地市

文化精品展示馆主要展示黑龙江省直各单位和文化产业基地园区及黑龙江省13个地市文化精品等;产业融合展示馆设立文化旅游、文化科技、文化创意设计等展区,充分展示黑龙江省文化与相关产业融合发展的最新成果。

据悉,龙江文博会创办于2006年,其前身是黑龙江艺术产业博览会。随着博览交易内容的不断拓展和对外影响的不断扩大,自2012年起,升级为中国龙江国际文化艺术产业博览会。目前,龙江文博会已成为黑龙江省展示文化产业发展优势与成果、拓展文化交流与合作的重要平台。

罪对中国东方演艺集团有限公司原董事长顾欣决定逮捕。案件侦查工作正在进行中。

中国东方演艺集团有限公司原董事长顾欣被批捕

新华社北京8月25日电 日前,经最高人民检察院指定管辖,河北省人民检察院依法以涉嫌受贿、贪污犯