

聚焦

第三只眼

从IP侧重到思维变革—— 跨媒介时代的IP开发新策略

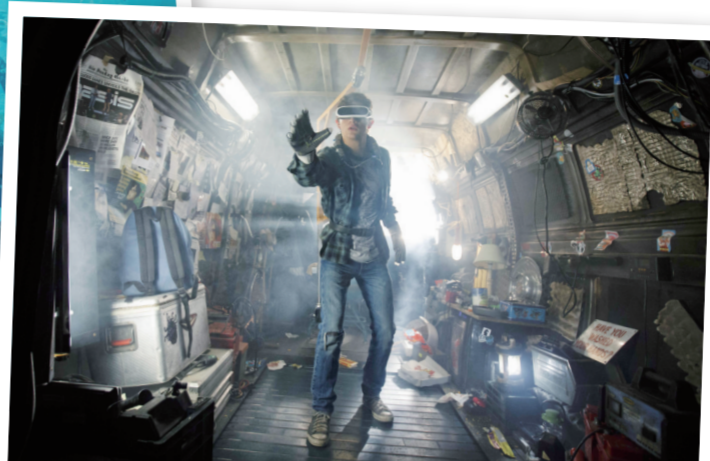
□□ 何佳雨

2018年跨媒介叙事在美国好莱坞电影中有诸多可圈可点的成果,从2018年初《头号玩家》的联动致敬,到2018年末《海王》的新超级英雄重塑,本来是莱坞的商业模式才诞生的跨媒介叙事却在IP的道路上越来越成功,影视也脱离了原有单一的媒介,成为文化集体出海的排头兵。那么,在影视领域的跨媒介叙事有哪些新变化和趋势值得国内IP开发企业借鉴呢?

人物中心化

纵观现在的好莱坞系列电影,塑造经典形象的诉求几乎已经和讲好故事同样重要,以漫威影业为代表的超级英雄电影几乎清一色地用主角的名字命名电影,如《钢铁侠》《蜘蛛侠》等。从电影场景的角度看,故事和叙事的成分都被弱化了,在粉丝经济发展的今天,观众会为自己喜爱的角色买单而并不一定为所谓有趣的故事买单,电影公司也渐渐意识到对经典形象的热衷而非对电影故事的喜爱,因此,系列电影的IP从原有的世界观和场景逐渐成为某一个具体的形象,IP也实现了人格化。

虽然叙事被IP人物弱化了,但不代表电影公司对故事的处理可以任性而为。电影《复仇者联盟3》的末尾就产生了很大争议,IP人物在跨媒介叙事的共同场景上依然存在主次关系,这些可能和人气以及目标受众有关,而在漫威有影响力的罗伯特·唐纳和他主演的钢铁侠在“复联”世界观中成为主角,其他超级英雄多多少少因为篇幅的原因需要退场。以人物为主要要素的系列作品还需要周期性对其塑造的形象进行人气反馈,《死侍》作为近年来的后起之秀,获得更多的改编机会。

《海王》电影海报(左)与《头号玩家》电影海报(右)

思维游戏化

成为观影趣味所在的彩蛋元素在电影中被广泛应用。彩蛋本来是游戏隐藏要素的专有名词,经过《头号玩家》的开发后逐渐进入电影人的视野,拥有超过137个彩蛋情节的《头号玩家》引用了从电影诞生初期的《月球历险记》到影响了一代又一代美国人的《星际迷航》中的桥段,其中作为背景的每一个人物形象也都是可查的,在深化了作品文化内涵的同时也延长了作品的欣赏寿命。

电影一直都有借鉴经典作品的传统,从镜头语言、人物形象到情节设置都有。但从引用到现在跨媒介叙事时代的联动,也体现了游戏化思维和跨媒介传播对电影的重塑。寻找剧中的彩蛋和“梗”也成为观影体验的重要部分,是观众反复观看的动力之一。电子游戏经常使用隐藏要素和分支等方式对游戏容量进行扩容,玩家一次无法体验所有的细节。加入了彩蛋的电影也容易让观众为了寻找电影中的细节而多次观看。

Netflix(美国在线影片租赁提供商)

在2018年12月28日发布了《黑镜潘达斯奈基》,这可能是跨时代的游戏化影视作品。像早期文字冒险类游戏一样,《黑镜潘达斯奈基》提供给观众一共5个可选结局,让观众自己选择剧中人命运的权利,同时也揭露以导演为主角的影视作品不一定适合观众的口味,观众的知识、社会地位、兴趣等要素会影响其观影体验。而适应更广大的受众偏好的可行方法就是赋予影视作品游戏化改编能力,让观众决定他们希望看到的故事和结局。

Netflix的这次大胆尝试收获了不少新观众。原有的视频作品可以轻易地通过互联网进行传播,观众并不需要购买Netflix的会员就可以在网上看到,而《黑镜潘达斯奈基》则强调了观众的自主选择性,观众根据自己的兴趣和道德判断去选择他们希望看到的故事,而盗版视频将无法将影视作品的精髓和全貌展现给观众。

游戏化思维既可以拓展影视作品的文化外延、延长作品的欣赏时长,同时还能有效解决盗版问题,最大程度满足差异化极大的受众需求,也是跨媒介时代的影视新趋势之一。

场景现实化

除了VR(虚拟现实)或AR(增强现实)对传统场景的数字化重塑,跨媒介传播中的场景现实化更多是在线下平台重现虚拟场景并且增强观众对文化氛围的体验效果。这并不是一个新的概念和展现方式,迪士尼乐园就是把影视作品场景现实化。口袋妖怪地铁、中国国际数码互动娱乐展览会的角色扮演表演其实都是场景现实化的实际做法,而跨媒介传播下的影视已经打破了媒介之间的壁垒,是西方“一源多用”的具体表现,但真实世界也是其中一个重要却经常被跨媒介叙事忽视的媒介。线下真实体验的场景作为和受众零距离互动的重要媒介,也将成为影视作品票房外重要的收益手段和反馈机制。线下场景IP化和线上作品联动将会带来迪士尼乐园与迪士尼动画共同进步的效果,如何为影视作品打造真实而又有趣的线下场景将会成为下一个联动的趋势。

跨媒介传播是互联网时代的必然结果,而如何运用新思维、把握新方法才能真正在这个时代创作出真正的好作品。

资讯

北京天桥小年庙会: 品京范儿年味

京剧《四世同堂》剧照

本报讯(记者李坤)1月30日(农历腊月廿五),伴随着北京京剧《四世同堂》的精彩上演,第五届天桥小年文化庙会暨老舍京味儿文化节拉开帷幕。本届小年庙会活动持续到2月2日,为观众奉上三部曲剧大戏——《四世同堂》《龙须沟》《正红旗》。此外,庙会还持续往年的非遗民俗的沉浸式体验,让京味儿文化和火爆的年味氛围体现得淋漓尽致。

今年农历小年恰逢人民艺术家老舍先生诞辰120周年。在这样一个具有纪念意义的时间节点,在充满老北京气息的天桥,举办以老舍原著改编的北京曲剧经典剧目展演和老舍生平展,既是对老舍的缅怀,也给观众带来更浓郁的年味。

《四世同堂》是老舍的经典之作,北京曲剧团在舞美上非常用心,不仅真实还原了老北京的市井风情,还将服化道根据每个人物的特点进行量身打造,再结合演员

们的演出功底,将“老北京人”的豁达、正直、友善、诙谐和那逆来顺受、固守陈规以及自命不凡的人物个性在剧中展现得淋漓尽致。有观众表示,她每年都会来参加天桥的小年庙会,自己之前也看过北京曲剧《正红旗》和《骆驼祥子》等多部经典作品,曲剧《四世同堂》的“构思很不错,很简洁。”

同时,在1月28日、30日和2月1日的下午,天桥剧场还有京味民俗讲座与大家交流分享。一位观众表示:“活动安排得充实而有意义,听完讲座直接逛庙会剪纸窗花、画兔爷、写春联、捏面人等众多展位,晚上看北京曲剧演出,这个庙会让我全面体会北京的京味文化。”

北京市曲剧团负责人说:“我们希望京味儿文化能够深入人心,老百姓不仅是喜欢北京曲剧,更能由此接受和爱上北京文化,感受到北京文化的魅力。”

“数剧京韵”: 打造京剧新体验

全息京剧《三岔口》拍摄现场

本报讯(记者马霞)1月28日,由北京市西城区委宣传部主办、北京诺亦腾科技有限公司(以下简称“诺亦腾”)协办的“数剧京韵”京剧数字传承与创意体验系列活动启动仪式在京举办。

为传承京剧文化,打造区域传统文化品牌,2018年,西城区整合、挖掘区内外优质资源,在进行京剧历史研究、品牌活动打造、文化科技融合和规划京剧体验线路、培育相关业态等方面大力推进京剧文化传播推广平台和载体建设。

“数剧京韵”京剧数字传承暨京剧数字资源库项目,旨在深化挖掘京剧内涵的基础上,通过VR等高科技手段重现200多年前的京剧盛景,并实现京剧戏楼等文物的全景活态展示、经典戏的虚拟还原以及京剧周边互动体验等,并为2020年徽班进京230周年献礼。

本次活动是“数剧京韵”项目的首期成果公开展示,在现场,诺亦腾提供了采用自主知识产权技术制作的《湖广听曲》多人VR、《三岔口》全息京剧、《京城盛景》交互画卷等4项体验内容展示。据了解,“数剧京韵”项目首期成果制作周期达4个月,超过110名海内外技术人员与艺术家参与其中,内容制作采用了科技领域中较为前沿的体积捕捉、动作捕捉、3D扫描等技术,通过激光全息投影以及多人大空间沉浸式VR交互等形式进行展示。

据悉,本次活动中所推出的一期成果将融入2019年春节西城区北京坊“坊间过大年”新春文化坊会活动,在大年初一至初六期间面向公众开放,为市民及游客带来全新的沉浸式观剧体验。

2018年国际科学、技术和医学出版商协会(简称“STM”,是代表各种类型的科学、技术和医学出版商的国际性出版行业组织)发布的报告指出,中国科研文章的发表比例达到19%,超过了美国的18%。

中国出版协会常务副理事长郭书林认为,中国的IT服务人员和出版人已经很好地抓住了中国当下出版业的实际,无论教育出版,还是大众出版的知识服务商已经做得风生水起。但是他强调,一个民族、一个国家要在世界上赢得话语权,光靠教育出版和大众出版是不够的,必须把最核心的部分,也就是科技和学术出版做上去。只有学术出版地位提升了,才可能成为出版强国,出版的利润率才会提高。

然而,学术出版在中国是不盈利的。在国外,学术出版的利润率很高。学术出版物因其门槛高,所以定价高、行情稳定,一般人很难轻易进入。在过去几十年,尤其是近20多年来,学术出版的门槛、学术出版的影响经过全世界学术出版人的努力,在整个知识传播领域中的地位更加稳固。之所以会这样,是因为学术出版恰恰是把人类科学研究、教育、经济发展、社会生活最需要的创新知识经过严密的程序加工整理之后出来的。在一个市场经济的世界里运行,谁付出了劳动,谁做出来的东西最好,最重要,那谁就应当得到最好的回报。因此,学术出版的地位永远不可替代。

STM的报告中关注到,中国在科技研究方面的投入非常显著,从1996年科研投入占GDP的0.6%提高到2017年的1.7%。最新预测显示,中国到2020年科研投入将达到经济合作发展组织(OECD)的平均标准——2.4%。研究投入的增加,也带来了论文发表的巨大增长。2016年,中国超出美国,成为该年度第一论文生产大国,达到全球论文产出的18.6%。

从全球论文被引学者的数量来看,美国、英国历来是排名前一、前二的,但在2017年中国成为被引作者最多的国家之一。特别是在一些领域,如材料科学和工程技术领域的被引用率表现尤为突出。郭书林表示,这个数据让西方同行十分震惊。

郭书林认为,人们都会从表面印象认为,中国的论文重量不重质,但看到这样的高引用率数据,就该丢开陈见。2018年,中央全面深化改革委员会第五次会议明确提出来深化改革,其中,讨论的15个文件中有3个文件跟出版有关,这是中国学术出版非常利好的外部条件。他呼吁,出版社要把学术期刊作为新的增长点,作为自己的盈利点。

中国成为被引作者最多的国家之一

学术出版将成新的增长点和盈利点

本报记者 李坤

“归心工程”: 开启中华姓氏文化寻根之旅

本报讯(记者刘妮丽)近日,由庄希泉基金会发起,中国华文教育基金会、中国东方文化研究会联合主办的中华姓氏文化寻根之旅“归心工程”在京启动。

活动总策划、庄希泉基金会副理事长兼秘书长吕文加说,“归心工程”蕴含着全体中华儿女“万姓同根,天下归心”之意,标志着包括我国港澳台同胞、海外侨胞在内的全体中华儿女,再一次展现爱国爱家、传承文化、记住乡愁、投身民族复兴伟业的情怀和梦想。“归心工程”的目的,就是架起海内外中华儿女心向祖国、共圆梦想、延续根脉、留住乡愁的平台和桥梁,为他们的家国情怀提供文化引领、活动设计、项目对接和工作生活服务。

吕文加强调,中华姓氏文化寻根之旅“归心工程”的启动,就是要迈开“全球寻亲”的脚步,将根亲文化的精髓传播到海内外,将中华文化发扬光大。据悉,从今年开始,组委会将推出“海峡情深——厦门寻根启动仪式”、“归心工程”高峰论坛、百集寻根人文纪录片《归心》开机仪式等系列系列活动。