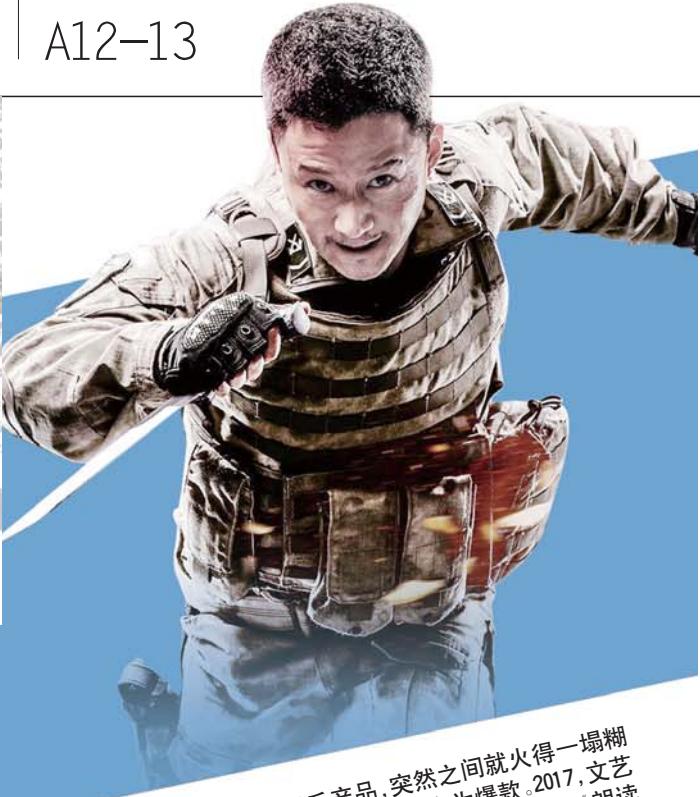

盘点2017

文艺圈

总有些文化娱乐产品,突然之间就火得一塌糊涂,快得让人猝不及防,业内称之为爆款。2017,文艺圈的爆款好像特别多,清新隽永的文化综艺《朗读者》,现象级大剧《人民的名义》,取得56亿多票房的口碑电影《战狼2》,“烧脑”网剧《白夜追凶》,年轻人追看的细分网综《中国有嘻哈》,当然,还有票房过亿的文艺片《冈仁波齐》。盘点2017年文娱爆款,其共同的特点是意料之外,情理之中。

爆款

它们成为爆款 靠的不仅是运气

本报记者 倪自放

文化清流“高而不冷”

2017年伊始,一档以“访谈+朗读+解析”为主要形式的文化综艺《朗读者》异军突起。节目爆红的表现不仅仅体现在话题度和高收视率,也有以亿计的播放量,甚至还有数万人提供的数千小时素材。

传统的文化节目如何做到不曲高和寡?《朗读者》制作人董卿发明了一个词——高而不冷,“高”就是文学自然而然的地位,“不冷”就要靠人的情怀,而不是光环打动观众。节目打破了最初邀请全明星、吸引眼球的想法,选择了来自各个领域有人格魅力、阅历丰富的人。在内容上,它能让观众重新体会安静、庄重、隽永等情感带来的美好体验,并且在心灵的共振当中,有了一种重新认识自我、认知世界的可能。

被广泛关注成为“爆款”的《朗读者》,有两个关照现实的特点,一是契合了观众对传统文化、对朗读、对美的欣赏和愿望;二是开辟了一个非常新颖的综艺节目运作方式,那就是让具有严肃性的文学话题和具有大众传媒娱乐性质的综艺形式结合在一起。它也由此带动了2017年的文化综艺热潮,《中国诗词大会》《中国成语大会》《中国汉字听写大会》《见字如面》《阅读·阅美》《见字如面》《非凡匠心》《国家宝藏》……通过今年一年的文化综艺热,我们终于可以有底气地说,这类节目迎合的不是娱乐,而是人们对文化类节目的需求。

现实主义题材掀热潮

一部没有盛世美颜、没有大IP、没有所谓虐恋、没有热搜明星加持,全凭40多个中老年戏骨拼演技的反腐题材正剧《人民的名义》,在2017年成为当之无愧的现象级大剧,整整霸屏一个月。它火到什么程度?不仅体现在一路领先创下了多年以来的收视之最;在播出时,该剧还衍生了诸多如反腐败、人生哲学、婚姻模式以及信仰等全民话题,收视群体突破了年龄圈层。在朋友圈里,当各个年龄层观众自发对一部正剧生成各种话题的时候,它就真的火了。

《人民的名义》证明了一点,不是观众不懂戏,而是好戏太少。如今回头看,会清楚地发现,这部戏让一批中老年戏骨赢得了口碑与尊重,2017年“演技”话题开始发酵,也是自此,有力度、有温度的现实题材电视剧实现了某种回归,之后《鸡毛飞上天》《我的前半生》《情满四合院》《生逢灿烂的日子》等现实主义作品掀起了一股热潮。

华语重工业大片的诞生

吴京的电影《战狼2》是2017年最大的爆款,其表现不仅是56亿多元的创纪录票房,还表现在相当多不常走进影院的观众,都为这部电影贡献了票房。

电影中出现的炮火连天、坦克漂移、军舰发射导弹、拳拳到肉以及刀刀锁喉的镜头,显示出《战狼2》在制作上可以与好莱坞大片比肩,它宣布了华语重工业大片的诞生。但《战狼2》又不仅仅是电影工业的进步,它的出现是国家强大与民族情感的叠加。

《战狼2》虽然借鉴了好莱坞类型电影的创作规律,但内核是中国的人物、故事和精神力量。冷锋驾车驶过交战区的时候,以臂为杆,红旗招展中的“We are Chinese”体现出的热切与骄傲;片尾护照镜头缓缓推进中,“无论你在海外遇到了怎样的危险,请你记住,你的背后有一个强大的祖国”的直接抒情,都在为他的“超级英雄”形象营造着国家背景,而不是在宣扬“个人英雄主义”。

《战狼2》的成功来自于与时代脉搏同步,充分表达了我们的民族精神、爱国情怀和自豪感。

音乐选秀的新思路

在综艺节目普遍雷同、缺乏创新的背景下,一档垂直细分的网综《中国有嘻哈》在2017年夏天出人意料地火了,其每一期的网络点击量都在2亿左右,话题量和热度居高不下,选手的歌曲在音乐平台上线后,横扫榜单。

其实,嘻哈在中国属于小众,很多观众知道《中国有嘻哈》这档节目,是因为一夜之间出现的Freestyle段子。Freestyle,就是“即兴表演”。不断被重复的“你有Freestyle吗”,充满着戏谑和调侃,这种话语迅速被年轻人接受。

《中国有嘻哈》的“Freestyle”,一方面在于其有态度、“做自己”的选手,这样的选手被很多年轻人喜欢;另一方面,嘻哈音乐有自己的“内在表达”——它有思考、有批判、有态度,这是再华丽的旋律、再高超的演唱技巧都无法取代的,因而《中国有嘻哈》迅速火爆。音乐选秀针对的是年轻人,但泛泛的唱歌比赛形式已经不能打动他们,能表达年轻人态度的嘻哈恰巧成了一个引爆点。《中国有嘻哈》的火爆为有十年多历史但已进入瓶颈的音乐选秀开拓了新的思路,音乐综艺下一步该在细分领域下功夫了。

网剧不再非主流

经历了一段时间的沉寂后,悬疑犯罪类型剧突然以一种新的姿态,在视频网站上重新焕发了生机,最为突出的代表是网剧《白夜追凶》。高人气、高热度、高评分的《白夜追凶》由演员潘粤明一人分饰刑警和犯罪嫌疑人两角,悬疑、罪案、推理的标签和强烈的现实主义质感,让这部作品爆红。

被网友称为演员、导演、音乐、剪辑、特效等全员在线的《白夜追凶》,产业的突破意义更大。无论是剧情呈现的完整性,还是整体制作的精良,《白夜追凶》都为行业树立了标杆。它的走红也模糊了电视台播出的电视剧和网络播出的网剧之间的界限,可能相关产品会有一个统一的名称叫剧集。

以《白夜追凶》为代表,2017年,《河神》《春风十里不如你》《无证之罪》等一批精品网络剧集中涌现,赢得了大众认可。一方面,大多数网剧故事呈现的是正义战胜邪恶,反映了时代风貌、成长励志、亲情友情等向上向善的内容;另一方面,原创剧本带动创新,IP剧回归内容本身,不再一味依靠流量们带来的粉丝效应取胜。这些都标志着网剧从重规模数量向重品质提升转变。

小众片也能逆袭

创下1亿票房的《冈仁波齐》讲述的是芒康一个小村子的11个人去2000多公里之外的神山冈仁波齐朝圣的故事。导演张扬在电影筹备期间没有准备剧本,没有聘请任何专业演员,一切都为了给观众呈现最真实的画面。这部低成本的艺术电影,上映两天之后强势逆袭,豆瓣评分远超同期上映的好莱坞大片《变形金刚5》。

近年来,口碑上乘的文艺片常常面临票房畸低的现状,《路边野餐》《长江图》《八月》以及同是张扬执导的《冈仁波齐》姊妹篇《皮绳上的魂》,票房都在几百万元徘徊。《冈仁波齐》取得1亿元的票房成绩,对普遍低迷的文艺片市场而言,称得上爆款。作为文艺片“探路之作”的《冈仁波齐》成为爆款,表明2017年电影市场的分众化趋势愈加明显,观众不再只青睐商业大片,质量高的小众影片也会成为他们的选择。