

☞ 我们要掌握先进的商业模式,IP就是其中之一
 ☞ IP的魅力,让资本更加接近资本,但也让艺术远离了艺术

IP:金矿还是毒药?

□ 李哲

IP到底是什么

IP是知识财产 Intellectual property 的首字母缩写,包括音乐、文学和其他艺术作品,发现与发明,以及一切倾注了作者心智的词语、短语、符号和设计等被法律赋予独有权利的“知识财产”。而与知识财产非常相近的一个概念是大家更为熟悉的知识产权,其缩写为 IPR,包括专利权、商标、著作权、版权。

事实上,今日人们所热捧的IP,与其原本的定义并不完全一致。“长期以来,影视人谈论的都是知识产权和著作权,而当互联网进入到影视行业之后,突然,大家都在谈IP。”中影股份营销公司总经理蒋德富坦言。有人说,无论是一首歌,一部网络小说、话剧,或是某个人物形象,甚至只是一个名字、短语,把它们改编成电影的影视版权,就可以称作IP电影。

“《收获》杂志也许可以称为是最早的IP平台。上世纪80年代末到90年代,张艺谋跟杂志签了一个约,拥有‘首看权’,也就是说当杂志没公开发行之先寄给他看,我记得一年的费用大概是1万元。三四年之中,以杂志刊登的作品为蓝本,张艺谋拍出了《活着》《大红灯笼高高挂》等作品。后来,姜文花2万元签了‘首看权’,拿走了小说《动物凶猛》的版权,拍出了电影《阳光灿烂的日子》。”《收获》杂志社社长程永新说,但是现在在IP的含义跟原来不同,更加丰富,也更加复杂,其跟网络的关系更加紧密。

作家、编剧石钟山则说得更直白,当下,“是网络文学点击量造成了IP”。北京师范大学国际写作中心主任、编剧梁振华有着相近的看法,他认为“关注度”才是IP的焦点所在。“先于项目启动所获得的社会关注度,就是IP。在这其中,被看中的不是作品的品质,而是社会关注度,只要符合这个条件的,无论是文学,还是游戏等等都可以是IP。”

日前,由清华大学新闻与传播学院编撰的《2016中国IP产业报告》正式发布。根据报告推出的“中国超级IP-TOP100影响力榜单”,《19天》《盗墓笔记》和《西游记》位列前三。报告还指出,2016年中国影视市场已有近200个国内IP项目列入开发计划,其中一些影视公司所公布的片单甚至100%都是IP项目。课题组组长卢金球表示,传统原创编剧项目所占比例大幅下降,网络小说已成为影视IP最重要的来源。

影视行业点金术?

据说,在国内任何一家电影公司方圆10公里的咖啡馆内,你都会听到有人在谈

论IP,也有人把2016年定义为IP年。如此热度的背后,充斥着资本的身影,IP仿佛成为了业内的点金术。

“万达控股的传奇影业,今年制作了电影《魔兽》,实现了15亿元的票房,这个利用的就是全球最火热的游戏IP。”万达影业副总经理杜闻伟认为,目前影视行业的文化生态、产业生态都发生了变化。张艺谋导演那个年代,越是中国的就越是世界的。而今天则要考虑,越是世界的就越是中国的。国外IP的运作非常成熟,是一种战略级别的方法,这种方法会引导我们在手头项目开工前就要围绕IP进行战略思考。

杜闻伟举例说,目前全球最大的超级IP就是迪士尼,它几乎囊括了文化产业的一切领域,它的深度和广度是我们学习的榜样。我们要掌握先进的商业模式,IP就是其中之一。

中影集团同样也十分重视IP的开发,蒋德富说:“自2010年,中影集团已经购买了上百部图书IP改编权,《杜拉拉升职记》《狼图腾》《致青春》等电影的票房表现不俗。与此同时,电影《建党伟业》的同名小说《狼图腾》电影全记录等出版物也很受市场的欢迎。”

蒋德富认为,影视产业的核心是版权经济,影视产业的迅速发展已经成为全球知识经济和文化产业的重要支柱。今天,影视版权交易在数量上、质量上都出现了很大的突破,从电影院线版权、图书版权、音像版权、到形象授权、衍生品开发等完整的价值链条正在形成。

近一两年来,特别是诸多基于热门小说等改编的影视项目,譬如电影《鬼吹灯之

寻龙诀》和电视剧《何以笙箫默》《花千骨》等作品的成功,让IP市场愈发火爆。日前网台联动播出的《微微一笑很倾城》更是让IP概念火得一塌糊涂。不少影视公司和投资者认为,拥有大量原著粉丝和较高知名度的IP可以节约营销成本,风险小,回报高,因而具有较高的投资价值。一些“超级IP”项目被炒至千万元级别。

在火热态势下,也有人冷眼旁观。石钟山就很担心IP将演变成泡沫,“很多影视公司以为只要有点击量,有故事,就赶紧买来,再将这个IP进行打造,肯定没错。甚至有影视公司认为既然有IP,就不需要大牌编剧了。其实,所谓IP改成的网剧、电视剧、电影,最后不少都死在网络、电影院里了。”有的作品仅仅就存活了几天。

警惕IP成为毒药

“IP有IP的魅力,但它也是一味毒药。”作家麦家直言,资本更加接近资本,但也让艺术远离了艺术。面对资本的蜂拥而至,IP真是一块那么甜蜜的蛋糕吗?麦家说:“高票房、低评价,甚至是恶评现象值得警惕。”

“图书或者小说、文学和电影是亲人的关系,《大红灯笼高高挂》《红高粱》《秋菊打官司》……99%的电影都来自于文学。但今天,电影对纯文学的亲人关系渐行渐远,甚至成为了冤家。有些作品虽然很好看,却没有知名度,也就没有IP效应。反之,一些低劣的作品反倒成为了大IP作品,成为了资本最青睐的对象。”麦家

问道,这种现象是不是应该泼泼冷水?

事实上,IP虽然暗含着畅销的概念,却并不总是浅薄的代名词。IP的概念最早是在美国兴起,无论是超人、蝙蝠侠,还是哈利·波特系列,这些深入人心的IP形象不仅畅销全球,而且能够实现持续多年的粉丝效应。漫威漫画公司在1941年创造出的“美国队长”直到今天依然活跃在银幕上。这些有血有肉有灵魂的形象成为具有金矿效应的经典IP,可以不断挖掘其商业价值。

梁振华认为,在选择IP的过程中,一定要着眼于故事层面上的超越性。“现在的一些作家试图把作品写得像剧本,以为来买的人会更多。然而,文学是向内走,通向灵魂的。会讲故事仅仅是最基本的原则,在此之上,恰恰是超越性才能成就一个好的影视作品,才能够真正畅销。”

一时的点击率、一时的网红并不代表其生命力的旺盛,也不一定就会带来丰厚的投资回报。没有深厚的文学基础,浮躁的影视作品很难成为传世之作,也就难以开发出能够持续高产的IP金矿。“只有严肃文学才能承载民族的心跳声,才能真正滋润我们的心灵。我们得让严肃文学也成为IP,影视作品才能走得好、走得远。”麦家说。

四渡赤水太平渡陈列馆

四渡赤水 得意之笔

□ 苏海鸣

十几个红色故事娓娓道来,每一个旧址,每一件文物,每一段故事都在讲述那段长征历史,感人至深

美国作家哈里森·索尔兹伯里在所著的《长征——前所未闻的故事》中写道:长征是独一无二的,长征是无与伦比的。而四渡赤水又是“长征史上最光彩神奇的篇章”。1960年,英国陆军元帅蒙哥马利在访问中国时,盛赞毛泽东指挥的辽沈、淮海、平津三大战役,可以与世界历史上任何伟大的战役相媲美。毛泽东却说,“四渡赤水才是我的得意之笔”。

在纪念中国工农红军长征胜利80周年之际,我们来到红军四渡赤水的重要转战之地四川省古蔺县太平镇,来感悟四渡赤水的奥秘与神奇。

古老的镇子,与红军长征“四渡赤水”血脉相连。1935年春夏,中国工农红军在川、滇、黔三省边境地区进行了举世闻名的“四渡赤水”战役。战役历时72天,其中在古蔺县转战就达54天。太平镇渡口是红军长征二、四渡赤水的重要渡口。

为了纪念四渡赤水战役,古蔺县修建了中国工农红军长征四渡赤水太平渡陈列馆。在陈列馆前的广场上,是当时红军行军时的铜像,他们有的负重前行,有的互相搀扶,但都神情坚毅,充满了对革命胜利的坚定信念。

穿过广场,“中国工农红军长征四渡赤水太平渡陈列馆”几个金色大字便跃入眼帘。一进馆,便是声、电、光一体化的红军四渡赤水示意图,让游客能很快了解四渡赤水战役的穿插战斗经过。

太平渡陈列馆里珍藏着数百件当年红军留下的革命文物:红军银戒指、印章、铜口笛、扩军宣传画、绝密号谱,以及当年红军使用过的箩筐、楼梯、门板等,述说着当年红军在古蔺的峥嵘岁月。

看到红军当时穿过的一件棉袄,现年90多岁的太平镇街村村民车盛寅老人讲述起那段鲜为人知的事情。“当年红军来时已是冬天,他们扛着枪,穿得很单薄。来到太平渡未进群众家门,未拿百姓一针一线,全部在街面上宿营,离开时还把街道打扫得干干净净……”

车盛寅老人说,红军来了,将地主的粮食分给穷人,至今在太平镇上,还广泛流传着“分果分会场”的故事。红军军团一部进驻太平镇,镇上未逃离的群众对红军的到来心存疑虑,于是红军打开地主朱莹莹家的粮仓,开仓分粮,杀了肥猪,抄出财物。那天,红军干部找来打更匠周国清,请他鸣锣通知群众来镇中心荣盛通盐号集合,群众先是怕来,直到周国清第三遍锣通知后,人们才打消顾虑,从四面八方赶来。于是红军战士们将粮食、猪肉和财物分给镇上群众。周国清特别高兴,因为分肉的小战士说他辛苦了,别人一人一块猪肉,周国清一人得了两块。

“这些馆藏文物,大部分是上世纪50年代起从古蔺民间征集的,其中还有几件是国家一级革命文物。”陈列馆讲解员徐佳指着一本红军医书,向游客介绍起这本书的故事。

当年一位学医的红军战士,负伤后遇太平中医胡大成,胡大成热心地为其疗伤。疗伤期间,两人关系十分融洽。红军战士伤愈后,便把自己手抄毛笔小楷《实用内科教材》送给了胡大成。胡大成非常珍惜这本医书,一直珍藏。1975年,他的大儿子胡廷汉把这本医书无偿捐赠给太平渡陈列馆,现在是国家一级革命文物。

讲解员滔滔不绝,声情并茂地讲着那段光荣的历史。“失谱必失命,失命不失谱的绝密号谱”“红军盆”“红军树”“翁媳救红军”等十几个红色故事娓娓道来,每一个旧址,每一件文物,每一段故事都在讲述那段长征历史,感人至深。

秉戏曲所长 传道德良善

□ 龚裕

华传统文化基因。

单以身形的表现形式而论,相较于西洋芭蕾强调的开、绷、直、长,京昆更讲究圆、曲、拧、倾;其实质就是中国文化中“尚和合”的一种艺术呈现和传播。如此历经千百年,形成了中华民族“文以载道”“乐以成德”“以戏化人”的经验总结和优良传统。与耳提面命相比,戏曲更生动亲和、更易于接受。它总是在愉悦观众的同时,褒贬时风、惩恶扬善。在给人以精神享受的同时,陶冶情操,布化德教,启人心智,春风化雨,润物无声,使受众于潜移默化中明辨美丑、善恶、是非。

尤其值得推崇的是,无论戏里戏外,梨园行都从不缺少好故事。1941年底,日军侵占香港,梅兰芳先生蓄须明志,罢歌罢舞。不仅展现了戏曲人的风骨,更是戏曲和戏曲人“胸中有家国,须臾不曾离”的精神世界的生动写照。

守护传统文化,引领时代风尚是中华戏曲艺术的光荣历史和不舍追求。中华文化源远流长,是中华民族最深沉的精神追求,也是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。优秀传统文化凝聚着中华民族自强不息的精神追求和历久弥新的精神财富,是发展社会主义先进文化的深厚基础,是建设中华民族共有精神家园的重要支撑。

作为中华文化的典型承载形式之一,戏曲艺术所蕴含的宝贵精神财富,既是坚持和坚定中华民族文化自信的历史依据和内在动力,也义不容辞地应该贡献其独特的价值。一部好戏总是思想深刻、精神充盈,能够让观众明白做人的道理、领悟真善美的内涵,往往可以影响很多人,甚至影响一个地方的生活形态和社会风俗。岳飞戏、关公戏、包公戏、杨家将戏以及新时期以来的许多优秀剧目,都是通过讲述是与非、善与恶、忠与奸的故事,褒扬家国情怀、

优秀品格、善良人性,生动传递了中华民族的崇高价值追求。从这个意义上说,振兴戏曲艺术关系到美好道德的弘扬,关系到主流价值的传播,关系到民族精神的维系。振兴戏曲艺术,对于满足人们精神文化需求具有不可替代的重要作用。

当然,我们也清醒地看到,虽然我国戏曲事业发展态势良好,但是戏曲的传承与发展面临不少困难,戏曲剧种在消减,戏曲人才队伍在萎缩,戏曲观众在流失。今年7月,北京市发布了《关于支持戏曲传承发展的实施意见》,明确提出完善戏曲人才培养和保障机制。这既为戏曲传承发展提供了前所未有的机遇和舞台,同时也对戏曲人提出了新的更高的要求。未来,我们应做好戏曲的传承保护工作,既注重名家、名角的打造,又注重各行当、各方面人才的培养,构建层次结构科学合理、专业设置成龙配套的现代戏曲人才培养格局。

寓教于乐,寓理于情,是戏曲之所长,高台教化是戏曲美育功能的集中体现

中国戏曲讲究“无声不歌,无动不舞”,是集舞蹈、音乐、武术、文学、美术等多门艺术于一体的独特的艺术形式。它通过典型的故事演绎,以其浓郁的艺术魅力,诠释历史、反映现实,传播社会经验、讲述人生哲理。教育引导社会群众追求真善美、鞭挞假恶丑。