

《陈情令》有国风之美,《长安十二时辰》具盛唐气象……

2019年,古装剧传递中国文化自信

近日,一则影视行业入冬的新闻调查刷屏,开机率下降,餐馆冷清,过去主打古装实景的横店影视城开始转型之旅,过去热衷于蹲守横店的群演们改行做直播。这则消息大概跟古装剧的现状息息相关。而对观众来说,从年初的《知否》,到《陈情令》《长安十二时辰》,追到岁末的《庆余年》,差点“忘记”了,古装剧的2019年,是从喷涌的现实题材剧中突围,艰难嬗变的一年。

1 影视寒冬之际
古装剧真的太难了!

当下横店的萧条和转型,是目前国内影视行业的一个缩影。数据显示,2019年前三季度,全国拍摄制作电视剧备案共646部,比去年同期的886部减少27%,剧集数量下降了30%。这其中,古装剧同比下降明显,只占到一成左右。古装剧生存空间真是太难了!

回溯古装剧的前世今生,常追剧的观众知道,它一直是国产剧数量庞大,佳作频出的品种。正剧有《康熙王朝》《雍正王朝》,戏说有《铁齿铜牙纪晓岚》,奇幻剧有《仙剑奇侠传》,宫斗有《甄嬛传》,武侠有各种经典金庸剧……部部都回味无穷。但后来片面追求商业利益,令古装剧与剧集注水、剧情套路化、演员片酬过高等业界痼疾相连。慢慢地古装剧进入到受众2倍速还嫌慢的时代。此外,《如懿传》等多部古装大IP都深陷原著抄袭风波,多少也反映了古装剧原创创作的疲软和懒惰。再后来古装剧上星越来越难,随着《如懿传》《延禧攻略》台转网,今年纯网播出的古装剧更加成为常态。

2 现实主义霸屏
古装爆款“见缝插针”

去掉泡沫,沉淀至今而辗转播出的古装剧集要想突出重围,必有过人之处。业内人士告诉记者,如今随着平台采购规则和播出方式的更迭,影视剧市场化程度越来越高,人们为优质内容付费的意愿增强。

2019年是现实主义霸屏的一年,一开年就有《都挺好》,此后还有《破冰行动》《少年派》《小欢喜》等现实题材热剧。此外,“优秀电视剧百日展播”于8月启动,《在远方》《光荣时代》《外交风云》等现实主义献礼剧扎堆登陆各大卫视。

古装剧“见缝插针”在今年杀出几部爆款。张震、倪妮的《宸汐缘》,刘昊然的《九州缥缈录》、雷佳音、易烊千玺的《长安十二时辰》于8月底收官后,古装剧、偶像剧等暂别荧屏。直到10月底,古装剧才又在视频网站“试水”,口碑预期较好或播出风险较低的作品率先播出。目前,由罗晋、李一桐主演的《鹤唳华亭》服装道具、美术风格体现了宋朝美。拿到8.0分的《庆余年》令不少网友追得不亦乐乎,笑得开心,天天求加更。

前两年流行的“大女主”“宫斗”题材当下已经退潮,“权谋”顺势补位,今年已播的头部剧中,《长安十二时辰》《九州缥缈录》《鹤唳华亭》《庆余年》等剧均是权谋向作品。

3 国潮当道
古装剧承载传统文化

放眼全年段品质剧集榜,今年大IP改编的《长安十二时辰》《陈情令》《宸汐缘》等头部剧纷纷入围“8分+”高口碑品质剧集。电影质感的制作水准,也越发成为高口碑古装剧的标配,从纹饰、服装到道具,展示中国元素传递文化自信,成为古装剧承载的文化功能。

《陈情令》的国风之美,《长安十二时辰》的盛唐气象,都是观众愿意献上高分的重要原因。宏伟的长安城,精致的大唐服装服饰,甚至唐朝妇女脸上的“花黄”都成为热点话题。《鹤唳华亭》也以高级质感还原古代人点茶等生活习俗获赞。剧中人物的玉冠,南京博物院就有“同款”,是清人墓出土的宋代文物。

电视剧《长安十二时辰》中,道士李必头戴玉冠,簪子是纵向前后插。这引发大家探讨,玉簪怎样插,才是正确的打开

方式? 追剧过程中,潜移默化学点文化,搞懂了“鹤唳华亭”是啥典故,“邸报”“晨昏定省”是啥。

影视剧提供最大的创意是“以传统元素包装现代话语”,具有文化的可延展性,让传统文化在现代话语体系发挥作用,更为当代年轻人所接受。有人说,吴刚、陈道明等戏骨加持的《庆余年》是今年男性爽剧成功的典型。赋予传统现代性的主题,是这部剧获得更多代入感,比同期播出的《鹤唳华亭》更加获得观众青睐的原因。

近年来,国潮文化成年轻人追逐的潮流。潮牌、球鞋这些年轻人热衷的时尚消费品,开始越来越频繁地呈现和使用传统文化的符号与要素;在小说、影视、游戏、文创等领域中,传统文化为原创者们提供着源源不绝的灵感源泉,而那些从传统文化之中脱胎,嬗变而成的文化作品,更是备受青少年群体的追捧和喜爱。

4 打造全产业链
古装剧“回春”还要等

翻拍热门IP,从来都是一把“双刃剑”。但今年“暑期最红”《陈情令》就上演了一出逆风翻盘的营销大戏。从剧本立意到演员选择,慢慢征服了粉丝的心。其超长播后红利,打造网剧产业链模式,也堪称前所未有。

《陈情令》仅捧红两位主演成为流量大户,各自的剧集都在拍摄之中,也成为国内首个召开主题演唱会的剧组。周边卖到手软,还请来李佳琦帮着卖口红。

你也许很难理解为啥剧中人同款绸带要卖450元,南京演唱会门票居然要炒到15万元高价?但业内人士认为,《陈情令》的营销和敛财方式源自饭圈文化,但随着粉丝经济的日益成熟,这种模式恐怕很难复制。

但目前剧方或者平台对于古装剧的宣传仍十分谨慎且低调,并不轻易把今年的业绩当做古装剧“回春”的信号。这类作品定档时间“变数极大”,只能静待通知,因此常“突袭”上档播出。

接下来也有不少古装剧值得期待。比如朱亚文、汤唯的《大明风华》,讲述明朝初年,一百年群星闪耀的热血往事,一段波谲云诡的金陵旧梦。还有李现、李一桐主演的《剑王朝》,王源和欧阳娜娜主演的《大主宰》等。此外,赵丽颖产后复出首部剧携手王一博的《有匪》,吴亦凡首次涉足影视剧与杨紫合作的《青簪行》,其拍摄动态也不停占据微博热搜。

据新华网

今年电影票房
提前24天
突破600亿

数据显示,截至12月6日22点41分,2019年中国内地电影票房破600亿大关,比去年提前了24天“撞线”,另外,观影总人次为16.19亿,同比增长3.1%。

数据说话:
今年已有80部电影票房过亿

数据显示,截至12月6日17时,中国内地电影票房过亿影片80部,其中国产影片41部,占比超50%;过十亿的15部,国产占10部,占比更是达到了67%。

截至当前,2019年度票房排名前五位的分别是《哪吒之魔童降世》(49.74亿)、《流浪地球》(46.55亿)、《复仇者联盟4:终局之战》(42.41亿)、《我和我的祖国》(29.90亿)和《中国机长》(28.70亿),也都统统跻身中国电影票房总榜前十。

提前24天,年度票房已打破去年600亿的纪录,而12月还有更多可能,贺岁档强片如云,《南方车站的聚会》等正在热映,接下来还有《星球大战9》《叶问4》《只有芸知道》等多部重量级新片上映,所以今年年度票房再创新高已无悬念。

数据显示,今年有超16亿人次观影,网上有人做起了调查,记者看到,不少网友晒起了自己的年度票根,2.8万人参与投票,花费达500元的人最多,占2万人;超过1000元的也有966人。

新锐导演发力:
《流浪地球》《哪吒》一炮打响

截至目前的2019年总票房TOP20,新生代导演贡献了36%的票房。饺子、郭帆、曾国祥等新锐导演用票房和口碑证明了自己,在类型多元化上也作出了很多探索。

今年《哪吒》的“横空出世”有力印证了中国电影以自己的方式讲述中国故事的重要性,尽管尚难称完美,但这部电影以中国式的风格和逻辑重新展现了一个传统故事,其中的传承与创新都颇为值得思考和借鉴。

毋庸置疑,《流浪地球》在中国科幻电影史上留下了浓重的一笔,并吸引了更多资本投入到科幻电影中,影迷们更将2019年称作“国产科幻元年”。值得注意的是,马上贺岁档的《被光抓走的人》概念很新颖,备受影迷期待,未来还有《拓星者》《希望岛》《明日战记》《星球大战:反抗》等。

主旋律电影:
中国故事与精神引发最强音

事实上,任何榜单要复盘2019年度中国电影时,“主旋律”都是盘点的重中之重,全年市场的最强音,凸显了中国观众在电影消费上的两大倾向:中国故事和中国精神。

今年票房前十的影片中有三部是主旋律大片,即《我和我的祖国》《中国机长》《烈火英雄》,都是根据真实事件改编,高度激发了观众的热情和对英雄的崇敬之情。在主旋律大片的“领导”下,整个10月份票房较去年同比上涨124%,国庆档相比去年大幅增长超过80%,创造了近几年的新纪录。

据新华网

