

明星云集不再是票房保障

■文/饶曙光 李明昱

在2025年中国电影暑期档的激烈竞争中,《酱园弄 悬案》作为率先打响的“头炮”之作,自筹备阶段便承载着业内外的较高期待。该片由陈可辛执导,集结了章子怡等实力与人气兼具的演员阵容,从立项到宣发始终占据舆论焦点。然而,影片上映后实际票房与口碑表现却与市场预期形成落差,这一反差不仅引发行业热议,更将“明星效应对电影市场的真实价值”这一核心议题推向风口浪尖。我们不得不重新审视:在当下中国电影市场中,明星光环究竟是票房灵药,还是一把需要审慎使用的双刃剑?

明星的票房影响力逐渐式微

在电影市场中,明星效应曾一度被视为票房的有力保障。然而,近年来,这种现象正在发生变化,明星云集不再像过去那样对票房有着决定性的影响力。以电影《酱园弄》为例。演员阵容强大是影片一大亮点。按照以往的电影逻辑,具有较高观众知名度的演员其本身就自带一定的电影观众,其粉丝会成为电影票房表现的有力支持者。《酱园弄》汇聚如此之多的实力与人气明星,本期希望能够得到多线粉丝叠加的票房合力。但在实际操作中,不同明星粉丝群体诉求是多元的,存在协调难度大的问题。很多粉丝对于电影的配合和考虑更多是基于自身支持的演员,这也就使得影片虽然涉及的粉丝众多,但难以形成一致的合力,反而分散了影片宣传。一旦粉丝没有将自家演员与影片完成深度绑定,便难以支撑大片高昂成本与收益期望,影片便很容易陷入票房增长乏力的困境。

不仅如此,从创作生态视角审视,《酱园弄》明星阵容的规模化集聚实质上构成了多重诉求的交汇点——当商业价值、粉丝经济、明星需求等多维要求被纳入创作框架,电影的艺术表达便不可避免地成为多方利益平衡的产物。原本应该处于基础和核心位置的创作,此时的地位会被削弱。如此也就催生出部分观众在观看完《酱园弄》后对其叙事和主题等方面的不理解,影响了观众对影片接受和评价。

情绪化影评影响观众观影决策

明星云集现象所衍生的另一个重要问题,在于其对电影评论、评价等方面的影响。而这在更深层次上意味着对电影观众产生了影响。《酱园弄》映前阶段借助明星效应,各大社交平台上关于影片的话题热度居高不下。通过持续性的舆论互动构建社会讨论场域,影片不断推高其在公众视野中的能见度。这种基于明星形成的注意力经济模式,客观上形成了影片的多重传播效应。在注意力资源高度重要的现在,其为影片创造了被更多潜在观众认知与选择的可能性,构成了电影在观众竞争中不可或缺的先发优势。

但从另一方面来说,正是因为明星云集所形成的注意力,反而给电影在评价和评论等方面带来了更大的挑战。正如前述所言,诸多明星的粉丝对电影的关注和讨论,更多的是以其支持的演员作为行事的基础和核心。如此便产生了部分情绪化影评,甚至存在为批评而故意批评的现象,乃至对电影的集体性拒绝与抵制。这其实会模糊其他观众对电影的关注重心,对观众观影选择产生重要影响。

《酱园弄》在多方面作出了积极尝试,塑造了多样的人物形象。章子怡将詹周氏从彷徨到坚韧的转变刻画得细腻入微,雷佳音从眼神、动作中体现出人物的矛盾性。在最后行刑时刻即将来临时,王许梅被强行拖拽着前往处决地。她拼尽全力死死拽住监狱门栏,声嘶力竭地大喊,每一个动作、每一声呼喊都饱含着她对生的极度渴望。同样,西林将詹周氏的证明塞进薛至武的门缝,而后淡定潇洒地转身离去,尽显内心的强大与果敢。情绪化影评的偏颇导向,转移了观众对演员塑造的人物形象的关注,削弱了对角色本身的聚焦。这在某种意义上不仅损害了观众的利益,也不利于电影行业的可持续健康发展。

从“看明星”到“看故事”的转向？

《酱园弄》明星效应的失效现象一方面让我们看到其中存在的潜在问题,另一方面也折射出观众需求日益多元化和个性化。观众愈加看重电影讲述了一个怎样的故事,能不能给自身带来情感的共鸣和共振,在艺术上有怎样的创新与表达。于电影创作而言,人物形象塑造具有决定性意义。电影情节发展常以人物动机为轴心展开,人物间的冲突是情节发展的关键驱动力,电影主题往往借由人物行为、思想及命运得以体现。因此,对于明星的选用本身并没有错,重点在于如何借其完成对人物形象的塑造,如何放大观众对人物的理解与关注。

明星粉丝群体无疑是电影票房的重要组成部分,是促进电影发展的有力力量。但若从电影整体票房表现的角度考量,其实需要获得更广泛观众群体的认可与关注。当较好的明星阵容给电影带来关注度的同时,良好的影片质量是电影承载观众关注度,将关注度转换成良好口碑和更多观影的基础。如果影片难以与观众达成共同体美学,高关注度反而会对电影造成不利影响。

诚然,《酱园弄》票房未达预期,但可以看到当下中国电影在面临结构性调整与改变时所做出的积极尝试与应对路径的探索。这也启示我们,在数智技术、短视频等蓬勃发展的现在,电影创作者需要持续创新,深挖故事内涵,精雕作品品质,为观众打造更具思想深度与审美价值,能和自身达成共同体美学的作品,从而进一步推动电影产业向更高水准迈进,助推电影行业的可持续发展。

(饶曙光,中国电影评论学会会长;李明昱,杭州师范大学讲师)

中国电影艺术研究中心 电影文化研究部专版

《酱园弄·悬案》： 模糊的世相人心

■文/虞晓

导演陈可辛在今年上海电影节的“大师课堂”上,回应了当年影评人对《投名状》的质疑——片中鹿青云(李连杰饰)去见慈禧的一段戏,“如履薄冰”已经在镜头之中,再用台词说出显得多余——他喜欢把想的东西讲得很清楚,以免观众误解其中的意思。令人意外的是,陈可辛在新作《酱园弄 悬案》中似乎放弃了这种叙事的偏好,在这部引发巨大争议的影片中,透过“詹周氏杀夫”的民国悬案,折射出的却是模糊的世相人心。

模糊的真相

《酱园弄 悬案》改编自自由蒋峰创作的以民国四大奇案之一的酱园弄杀夫案为原型的中篇小说《翻案》,讲述了在抗战胜利前夕,居住在上海新昌路酱园弄的詹周氏(章子怡饰)因不堪多年凌辱,持刀杀死虐待自己的丈夫詹云影(王传君饰)并分尸的故事。

陈可辛的电影向来是在商业片和文艺片的中间去拓展叙事,既不是学院派或影展路线,也不是完全的商业类型片,他擅长于在类型片的框架下把故事讲得“不那么套路和主流”。《酱园弄 悬案》中既有犯罪/侦探片必需的悬疑、解密等元素——通过警察口中自甘奸情出命案的“常识”、法医尸检的情节以及特别的他者视角等细节和视听的手段,向观众暗示着案件背后还有不为人知的真相,又把叙事的重心偏离了罪案指向了“女性的觉醒”,侧重描写了万念俱灰的詹周氏经由西林(赵丽颖饰)、王许梅(杨采钰饰)的文化启蒙和言传身教,最终敢于直面抗争社会不公的过程。

然而这种两全之策也导致了文本内部难以消弭的张力,当悬案的真相不明,观众无法判断詹周氏杀人案背后是否另有隐情,她拒不认罪的法庭翻供,究竟是觉醒之后的勇敢还是为了求生的抵赖和诡计?这种模棱两可的叙事方式,让詹周氏在影片中所经受的凌辱折磨,往往停留在暴力的奇观,而没有转化为观众的同情和唏嘘感叹。

模糊的时代

在香港“北上”的影人中,陈可辛

是屈指可数的耐心研究内地的文化与观众,创作出“纯正”内地语感作品的导演之一。即便他在香港时期所拍摄的《甜蜜蜜》,也与回归之前“癫狂过火”的港片大相径庭,书写着当年出国大潮中人在他乡的酸甜苦辣。

陈可辛擅于描写那些在现实/历史的转折与变迁中与命运抗争的人,和他们身上斑驳而复杂的人性,更通过这些人物的命运,描写出了他们的故事中“巨大而无形”的存在——时代,它成为了这些影片中人物行为逻辑和故事质感的宏大背景。《如果 爱》是20世纪90年代的青春挽歌,在汹涌的商品浪潮中,感情终将在与欲望的交锋中败北;《中国合伙人》书写着改革开放三十年的沧桑巨变,那个“点石成金”的时代有着独特的情感和躁动;《亲爱的》则是对中国现实一个局部的透视解剖,无序的混乱中有着尖锐而持久的痛感。

《酱园弄 悬案》中也有对时代的描写,正值上海光复前夕,一场关乎社会权力和个人命运的大洗牌即将来临,巨变的时代意味着曾经的经验 and 规则会失效和失灵。所以自诩保命有方的王许梅会被更早执行死刑,她的惊诧、绝望、愤怒和恐惧,以及刑场上的肃杀和刽子手的机械冷漠,是影片中最具情绪冲击力的段落。沉溺于权力快感的薛至武(雷佳音饰)用尽种种手段都要取詹周氏的性命,她的死亡,才能证明他还有着生杀予夺的权力。

但这种时代的描写是经过简练和提纯的,它更多服务于男权社会对女性迫害的书写,集中出现在监狱、弄堂和法庭,那种“沉船”之前失序、混乱中的人生百态,被过滤得过于单薄而模糊不清。

模糊的主义

如何让詹周氏杀夫的民国奇案打动当下观众,《酱园弄 悬案》的创作团队是煞费苦心的,女性主义作为兼具市场热卖和“政治正确”的话题,无疑在海内外市场上都有着丰富的想象空间。

小说原著《翻案》应该说相当贴近陈可辛一贯的母题——人被时代所裹挟和改变的故事,詹周氏在被法庭判处死刑

后,因为伪政权在覆灭前优先处决政治犯的排序侥幸余生;詹云影本是当铺的柜员,战争来临当铺倒闭失业最终沦为赌徒;他/她们的生死悲喜都身不由己,冥冥中都和当年的时代、和日本侵华战争休戚相关。

电影的故事改写了人物的设定,詹周氏从麻木懦弱到坚韧勇敢的经历谱写了一曲女性觉醒的赞歌,给予了角色打破命运枷锁的主动性,但也抹去了人物身上的厚重感和悲剧性。电影中詹周氏的不幸在于遇人不淑,错付终身,当电影在强调女性苦难的同时,也把时代的悲怆缩写成了个人的悲剧,把无论英雄还是平民在时代面前的渺小无力,改写成了一个女人“离婚的代价”。

更进一步说,电影中主义的表达,要优先于故事的圆润合理,它多少有些刻意地制造着两性的分裂和对立,男人是赌徒、权力狂和阴谋家,而女性就是无辜的受难者和博爱的传道人。

所以《酱园弄 悬案》观后最让人意难平的是,陈可辛开始从教条、概念去创造角色,似乎放弃了他之前作品中对人性的复杂和丰富的理解,以及在多义之中对叙事平衡的精准掌控,这让叙事所承载的主义,显得巨大,但并不清晰。

无疑,《酱园弄 悬案》是陈可辛又一次走出舒适区的创作,最终成色如何,因为影片分为上下两部还尚难定论。《酱园弄 悬案》从影音的质感、视听语言的流畅到明星角色的突破等诸多方面,都不失为当下国片中的精品,而稍嫌“模糊”,无非是它离既是作者风格的文艺片又是商业大片的预期还有一定距离。

相较于陈可辛在《酱园弄》上半部中的得失,个人更在意何时能看到电影的下半部,它既源自悬案中透露出的情节的勾子——还有未曾揭秘的隐情和未曾现身的帮凶,更好奇陈可辛会如何呈现“詹周氏杀夫案”背后的时代,它横跨了日伪、国统到新中国成立后三个阶段,那种翻天覆地的沧海横流的时代大潮,会如何冲击、挤压和变形人物的命运?在多少有些色厉内荏的“女性觉醒”背后,或许这是更能与观众共情的,在历史叙事中的当下性表达。

电影艺术档案数字化修复后的利用

■文/饶依彤

中国电影资料馆现存最早的中国故事片。2022年,在这部影片“百岁生日”之际,资料馆把全新修复的4K版本影片带到了第36届探佚电影节。该片与来自三个不同国家的修复短片组成了“百年之前:1922”专题,并由默片配乐家进行现场配乐。

三是艺术影院。全新修复的经典外国影片经过版权收集后增加了院线重映和艺术影院长线放映的可能性。例如,中国电影资料馆在2020年举办了“费德里科 费里尼百年诞辰纪念放映”,其中放映的4K修复版《八部半》与《甜蜜的生活》口碑优良。在2021年,资料馆经过多方努力把这两部大师经典影片的版权进行了收集。再经过多轮的翻译、校对、上字幕轴及合成鉴定后,这两部影片就开始了艺术影院的长线放映。经典电影经过全新修复后重登大银幕,辅以深度的电影沙龙达到多维度复活经典电影生机的目的。

四是修复后的电影重新上映。例如,修复版《天空之城》距离其出品年代已经过去了39年之久。2023年,这部在“六一”国际儿童节上映的寻找童真的影片已获得了1.35亿元的票房。宫崎骏加久石让这个组合使得影迷们即便从影院出来也有意犹未尽的感觉。影迷们纷纷感叹经典永存。《天空之城》并不是修复影片复映的第一次尝试,2019年上映的4K修复版《海上钢琴师》、2020年上映的4K修复版《美丽人生》、2021年上映的4K修复版《天堂电

影院》,分别取得了1.52亿元、5978万元、1999万元的票房。

2021年国庆档上映的《永不消逝的电波》为中国电影资料馆修复的黑白转彩色的4K修复影片。修复团队克服了技术难题,经历了7个多月的时间最终把修复完成的影片呈现在大银幕。根据猫眼专业版数据,该片复映后拿到了316万元票房,令这部馆藏电影档案重新焕发光彩。

五是修复影片的衍生品开发。衍生品开发是近几年的热门项目之一。2021年阿巴斯影展设计的五款票根、一款票夹和阿巴斯睡袋一时风靡小卖部。阿巴斯的影片深沉,配上毛茸茸的毯子相得益彰。2022年5月,在《劳工之爱情》诞生的百年之际,中国电影资料馆在线上推出的限量版动态数字藏品在一分钟内售罄,这也是资料馆馆藏电影档案与数字藏品擦出的第一次火花。在10月27日世界音像遗产日当天,资料馆发售了《劳工之爱情》的衍生品盲盒、郑重祝“服”服饰及A3海报。

总之,电影艺术档案通过数字化修复与多元化利用,能够不断焕发新的生命力。在这个探索和创新的过程中,我们需要持续总结经验,借鉴他山之石,最终走出一条符合自身特点的发展道路。电影从业人员也需要去不断探求新的可行性,让沉睡的档案“活”起来,使电影档案“常看常新”。