

优质内容是成为“黑马”的关键

■文/本报记者 赵丽

从中国电影产业起步的1800张银幕到如今的8万块,20年来,中国电影市场规模和容量呈几何式增长。市场上的超级大片更大,“黑马”现象更是频出。“黑马”就电影来说,是指映前热度较低、开画票房有限,上映之后反而表现出了远超预期的票房实力的影片。近年来大家熟知的黑马电影诸如《人在囧途之泰囧》、《西游记之大圣归来》、《冈仁波齐》、《二十二》、《无名之辈》、《夏洛特烦恼》、《“大”人物》、《我不是药神》、《前任3》、《情圣》、《还是觉得你最好》、《老师·好》、《我的姐姐》、《人生大事》等上映后,凭借优质的口碑实现“逆袭”。

2022年6月24日,现实题材电影《人生大事》上映,《人生大事》周日近9000万元,超越前一日的8400万左右,实现“逆袭”。进入次周,《人生大事》口碑持续发酵,实现了工作日票房连续三天环比上涨的“壮举”,并以超75%的市场占有率带动工作日大盘连续三日取得超8000万元的表现。最终,该片累计票房超17亿,位居2022年度票房榜第四位。9月9日上映的《还是觉得你最好》也属中小成本影片,最终票房突破1亿元,成为2022年电影市场另一大“黑马”。

业界专家表示,黑马之所以成为黑马,主要归功于这些中小制作的影片往往能结合现代元素,制作精细;并且他们还具有一定的娱乐性,能站在观众的立场,满足观众需求。同时,也具有一定的思想性,能引发人们对生活的思考。

◎ 导演处女作,黑马频出

梳理近年来的黑马影片,不难发现,很多“黑马”是导演的处女作。

2012年上映的《泰囧》,是导演徐峥的处女作,该片上映首周5天,票房超过3亿,之后仍以每天5000万左右的势头前进,最终斩获12.7亿元的票房,并一举成为当年的票房冠军。

2014年,由作家跨界而来的导演韩寒,处女作《后会无期》面世,取得了6.28亿的成绩。

在2015年就有三部黑马电影来自导演的处女作——闫非、彭大魔导演的《夏洛特烦恼》,田晓鹏导演的动画电影《西游记之大圣归来》,大鹏导演的《煎饼侠》。

2015年,《夏洛特烦恼》选择在国庆档上映。单从这部电影的“外观”来看,该片似乎并不具备“卖座”的基因——新导演、新演员、第一次进军电影业的出品方。

但正是因为这许多的“第一次”,也让主创以及出品方用更虔诚的心态去面对每一次挑战。从8月底到10月初,主创团队一共走了21座城市,做了200多场路演,场场火爆。“夏洛特”借助爆棚的口碑一路逆袭,在20余部影片中成功问鼎档期冠军。

《煎饼侠》是导演大鹏和制片人陈祉希的第一次合作。投资仅5000万的《煎饼侠》,票房收入超过11亿元,还刷新了国产2D电影首日票房纪录。大鹏认为,一个导演在制作中应该坚持自己的标准,“熬夜、吃不好、住不好都可以,但电影的标准不能妥协。”

《西游记之大圣归来》是中国动画电影少有的“现象级”作品。此前,动画长片都不是国产电影的佼佼者,除了主打低幼和亲子类型的《喜羊羊与灰太狼》、《熊出没》系列,无论是以精英标准的《魁拔》,还是靠品牌闯入的《麦兜》,其国内票房都无法与迪士尼和梦工厂的动画片分庭抗礼。但是,《大圣归来》改写了这一现状,影片首映当日,在排片率只有8.7%的情况下揽获近2800万票房,上映不到一周即破国产动画

片票房纪录,甚至催生了“自来水”群体。

2018年暑期档,《我不是药神》成为最具话题性的爆款,带来观影热潮的同时,引发了公众对当下正在进行的医疗改革的关注和讨论,一部电影的社会价值和功能得到极大的延伸和超越。

《我不是药神》是80后导演文牧野的处女作,票房31亿,豆瓣评分9.0。一般而言,人们往往将拥有大众市场的商业电影和小众领域崇尚的艺术电影对立开来,仿佛一类天然就是市场宠儿,一类则注定曲高和寡。文牧野从一开始就不排斥商业和艺术的关系,他对这种所谓的界限并不在乎,“电影的娱乐性、社会性、灵性,这些是可以找到一个有机的结合点。但是他需要花时间,大家一块努力找平衡。你只要找到了,它就一定会爆发特别强大的能量。”很明显,《我不是药神》的成功,也证明了文牧野将“艺术与商业”融为一体的能力。

2018年5月上映的《超时空同居》也是导演苏伦的处女作,该片最终斩获9亿票房。苏伦表示,自己判断一部作品是否值得去做,很重要的考量标准就是与自己的初心是否契合:“如果仅仅是为了票房,不管这个内容怎么样,或者之前有同类的作品卖得好就盲目跟风,这可能就不是一个很好的契合点。作为一个新人导演,还是希望能带来一点不一样的东西给大家。”

2019年,导演饺子首部动画长片《哪吒之魔童降世》一举拿下超50亿的票房。

常远的导演处女作《温暖的抱抱》2020年贺岁档上映,这部讲述“强迫症”日常的影片最终取得了8.64亿的成绩。

去年暑期档上映的《人生大事》是少有的殡葬题材影片,由刘江江导演。影片上映一周,票房就突破了5亿元。作为一部题材上不具优势、关注殡葬行业的家庭剧情片,《人生大事》的卖座也向行业再次印证了,只要内容足够优质,同样能吸引观众源源不断走进影院。

◎ 优质内容是基础

近年来,一些极具黑马特质的影片,诸如《无名之辈》(2018年,首日票房919万、总票房7.94亿)、《冈仁波齐》(2017年,首日票房175万、总票房1.00亿)、《西游记之大圣归来》(2015年,首日票房1797万,总票房9.54亿)等,这些影片首日票房较低,高的不超过2000万,低的甚至只有几十万,而最终的总票房却能达到首日票房的少则50余倍,多则上百倍,他们的共同特点自然是在上映之后,真正与观众见面之后,优质的口碑不断发酵,形成了不断创造新高的票房曲线,后续走势也保持稳健。与此同时,这些影片在各售票平台的评分也都在9分左右,由此可以看出,优质的口碑是黑马影片实现逆袭的核心原因。

但影片形成优质口碑的原因,又不尽相同。猫眼专业版数据分析师刘振飞分析称,以上几部影片包括了剧情、悬疑、罪案、喜剧、动画等多种类型,另外观众熟知的黑马影片如《夏洛特烦恼》、《“大”人物》、《还是觉得你最好》等也涉及喜剧、犯罪、爱情等类型题材,所以说题材、类型并不是黑马诞生的绝对原因,好的内容能够突破题材的限制引发广泛的共鸣。

《无名之辈》虽然也是一部悬疑电影,但更加注重情绪的调动,观众评论中“笑点”和“泪点”的提及率都远超行业均值,让观众在荒诞与动情中感受到了人性的魅力;另外像《老师·好》、《我的姐姐》、《人生大事》等

影片,“一方面主演阵容的搭配能够吸引一部分观众在映前就对这样一部剧情电影产生关注,另一方面影片的情感内核是师生情、姐弟情以及跨越生死的亲情,这些普世的情感在优质的故事基础上能引发广泛的共鸣,进而随着影片观众的不增加形成情感力量的爆发。”刘振飞说。

比如2019年的《比悲伤更悲伤的故事》,上映以来在年轻观众中激发了热烈讨论,影片中观众对于“泪点”的提及率高达剧评评论中的46.5%,但是根据数据显示,随着影片的受众向年轻观众之外的人群不断“破圈”,无论是票房走势还是评分都出现了明显的下滑,不过影片最终9.58亿的票房(首日票房1982万)也使其成为近年电影市场极具代表性的黑马影片。

高口碑源自好内容,所以这些“黑马电影”之所以取得如今的成绩,根源在于故事本身质量的过硬。《快把我哥带走》作为一部奇幻喜剧校园电影,影片不管是从项目体量还是主创团队来看,都算不上是有爆款潜质,虽然原版漫画和剧版都有着很好的口碑,但这对于影版来说无疑也是一种压力。尽管如此,影片最终还是凭借着对兄妹感情的细腻表达和原生家庭问题的深度挖掘,在一众大片中杀出重围,拿下近4亿的成绩,成为暑期档中的一匹小黑马。

比如2019年上映的动画电影《白蛇:缘起》是口碑反推市场的又一典

范。该片1月11日公映后票房并不理想,但优良的口碑助推排映坚持到1月31日(影片公映后的第21天)逆袭了好莱坞大片《大黄蜂》和《死侍2:我爱我家》,连续五天登顶日票房第一。好口碑延续影片生命力,到2月9日,该片上映已达30天,且在春节档激烈的竞争环境下,影片再次出现一波触底反弹走势,全国单日场次由大年初一的53场回升至943场,场均人次也不断攀升,最终获得4.48亿票房。

除了影片的质量,好的宣发也是助推影片成为黑马的要素之一。《我在时间尽头等你》原定2020年情人节档上映,后受疫情影响调整至“七夕”。作为3月复工后阿里影业首批启动宣发的影片之一,《我在时间尽头等你》的宣发坚持以受众为导向。据悉,影片粗剪版曾根据灯塔试映会的反馈进行内容优化。

2020年另一部在宣发层面颇具现象级影响的电影是《如果声音不记得》。影片上映首周在《赤狐书生》、《疯狂原始人2》、《除暴》等影片的竞争中斩获票房1.54亿,并最终以3.34亿票房位列2020年度票房第15位,跑出12月市场的一批“黑马”。回溯影片的宣发轨迹,鲜有首映、路演等落地活动,但影片官方抖音“声音幕后花絮”合集累计发放量达1.4亿。其在宣发策略等制定执行和短视频营销方面为行业提供了比较有代表性的个案参照。

◎ 宽松的档期,为口碑发酵提供时间和空间

档期带影片,优质影片反过来自推档期大盘,这是我们经常听到的一句市场总结。但现在也可以看到,像《无问西东》、《超时空同居》、《无名之辈》等影片虽然没有出自热门档期,但都或大或小地开启了全民观影热潮。如此可见,相比于档期对影片的提振,优质电影对大盘的带动也开始变得显著起来,即使是单个影片,也

能引领大盘。拿《超时空同居》来说,影片虽然上映自一个普通的周五,却凭借“超时空”的新奇设定、雷佳音佟丽娅的CP组合,以及在抖音等新媒体的成功营销“甜倒”了一大批观众,最终影片成功俘获了众多观众。

在刘振飞看来,以小博大,除了自身质量过硬具有逆袭的素质之外,大多需要一个相对宽松的档期,为影

片口碑的发酵提供必要的时间和空间。只因为没有机会被观众看到,很多质量不俗的影片也未能实现“以小博大”的壮举。所以纵观近年来的黑马影片,选择在11月《无名之辈》、3月《比悲伤更悲伤的故事》《老师·好》,包括1月《白蛇:缘起》、《“大”人物》等相对宽松的档期上映,是比较常见的做法。(下转第4版)

