

从《黑神话：悟空》想到的 『属望』影游融合的新产业与新『工业美学』

■文陈旭光

中国首款3A大作,高度电影化的单机游戏《黑神话:悟空》自2024年8月20日全球同步上线后在国内外大热,销量成绩斐然。8月22日,游戏在Steam平台上的同时在线玩家数就达到240万,成为该平台历史上同时在线玩家数排名第二的游戏,仅次于《绝地求生》创下的325万在线峰值。截至9月2日,据Vginsights数据显示,其Steam全球销量已达到1690万份。

这款游戏抓住孙悟空这一中国著名的大IP精心打造,深入挖掘了这部名著中的故事、人物、哲学思想等元素,并进行了想象力充沛的拓展和延伸。不仅商业成绩令人咋舌,而且完美担当完成了“文化出海”、中国文化“走出去”、传统文化现代转化等使命。游戏中对中国神话、建筑、山水风物、音乐、书法、武术等元素大量的精心独到的运用,展示了中华文化的博大精深和独特魅力。而且因为《黑神话:悟空》通过实景建模再现,大量运用了中国许多古典建筑文化遗存和山水风物景观,沉浸式“真实地”再现了独具中国文化风味的风土景观、建筑文化,几乎是直接推动了中国很多地方的文旅业。但这款游戏最为引人瞩目的,恰恰是丰富的电影化的情节,而不是简单的通关打怪设置,此外游戏大量效果极为震撼,具有电影质感的画面也是打动玩家的重要“吸引力”元素。

这促使我们进一步关注电子游戏以及“影视剧与游戏融合发展”的产业态势。事实上,随着“媒体融合”成为我们的当下生存现实和文化日常,随着数字技术与互联网文化的迅猛

发展,尤其是人工智能等高新技术加速发展,使得电影与游戏互相吸收影响、融合发展的“影游融合”成为重要的文化现象与产业业态,成为媒介融合发展和“优质生产力”的重要部分。今天《黑神话:悟空》的横空出世、热烈火爆再一次印证了“影游融合”的开阔前景。

在游戏风景独好的那一边,电影人却正在忧心忡忡于电影产业的新挑战。今年中国电影发展遭遇瓶颈,暑期档遇冷,总票房116.43亿元,总观影人次2.85亿;相比于2023年的206.3亿元,观影人次5.05亿,票房与观影人次几乎减半。同样北美电影市场也遭遇下滑,2024年上半年,北美总票房为35.55亿美元,同比下降19.2%。

在业界都在忧虑电影的未来发展之时,《黑神话:悟空》却是横空出世、火爆热烈。相应奈飞这样的互联网新媒体巨头却在2024上半年营收达到189.3亿美元,同比增长15.8%。这些数据与现实都给我们带来了许多思考启迪。从“影游融合”的角度说,《黑神话:悟空》的巨大成功,奈飞的“逆传统影业之势”而增长都有力地证明了互联网新媒介的远大前景,也证明了“影游融合”艺术形态和产业业态的巨大文化力和生产力。

就世界影视新媒体艺术与产业发展而言,从《漫威蜘蛛侠》到“生化危机”系列、《极品飞车》《魔兽》,从《头号玩家》《失控玩家》到《死亡搁浅》,到《黑神话:悟空》,“影游融合”的创意理念和产业实践早已成为电影、动画、新媒体艺术和电子游戏生产制作的媒介自觉,影游融合也成为电影工业的新型业态和新的“处女地”。尤其在人工智能高新技术的背景下,“影游融合”形构了互联网生态下的影视文化产业新业态和“元宇宙”智能化发展趋势。智能化的游戏,与有百多年历史仍然生机勃勃的电影融合发展,正越来越展现出奇妙、开阔的前景。影游融合,包括电影化的3A游戏《黑神话:悟空》亦成为人工智能时代电影同步上线后在国内外大热,销量成绩斐然。8月22日,游戏在Steam平台上的同时在线玩家数就达到240万,成为该平台历史上同时在线玩家数排名第二的游戏,仅次于《绝地求生》创下的325万在线峰值。截至9月2日,据Vginsights数据显示,其Steam全球销量已达到1690万份。

这款游戏抓住孙悟空这一中国著名的大IP精心打造,深入挖掘了这部名著中的故事、人物、哲学思想等元素,并进行了想象力充沛的拓展和延伸。不仅商业成绩令人咋舌,而且完美担当完成了“文化出海”、中国文化“走出去”、传统文化现代转化等使命。游戏中对中国神话、建筑、山水风物、音乐、书法、武术等元素大量的精心独到的运用,展示了中华文化的博大精深和独特魅力。而且因为《黑神话:悟空》通过实景建模再现,大量运用了中国许多古典建筑文化遗存和山水风物景观,沉浸式“真实地”再现了独具中国文化风味的风土景观、建筑文化,几乎是直接推动了中国很多地方的文旅业。但这款游戏最为引人瞩目的,恰恰是丰富的电影化的情节,而不是简单的通关打怪设置,此外游戏大量效果极为震撼,具有电影质感的画面也是打动玩家的重要“吸引力”元素。

这促使我们进一步关注电子游戏以及“影视剧与游戏融合发展”的产业态势。事实上,随着“媒体融合”成为我们的当下生存现实和文化日常,随着数字技术与互联网文化的迅猛

发展,尤其是人工智能等高新技术加速发展,使得电影与游戏互相吸收影响、融合发展的“影游融合”成为重要的文化现象与产业业态,成为媒介融合发展和“优质生产力”的重要部分。今天《黑神话:悟空》的横空出世、热烈火爆再一次印证了“影游融合”的开阔前景。

如何提升“影游文化力”;六是系统研究并通过政策策略、商业策略、内容策略、技术策略、人才策略等维度为中国影游融合产业的发展提供全方位的战略对接;七是为影视理论开辟新的研究领域,建构开放的,与时俱进,具有包容力的电影工业美学理论体系,包括影游融合的叙事美学、游戏化影像的形式美学、影游融合的沉浸或“消失”的美学、影游融合的美学与想象力消费美学,力图推动互联网新媒体或人工智能时代的电影美学研究和理论扩容,并为中国影游融合产业发展、中国电影的跨媒介高质量发展、中国电影“走出去”等提供宏观战略层面和微观运作层面的策略和建议。

影游融合或影游联动,已经与电影工业美学、想象力消费、游生代等理论术语一样,逐渐得到共鸣与认同。未来人工智能时代,拥有智能优势,本身就是一种重要的人工智能的游戏与影游融合,无疑会大大推动电影工业的升级和产业的繁荣。影游融合前景开阔而高远。

就此而言,2018年立项的国家社科基金艺术学重大招标课题《影视剧与游戏融合发展及审美趋势研究》,起研究就是颇为及时且具有前瞻性的。该项研究历时三年多现在已经完成,结项成果暨五部专著将由中国国际广播出版社出版,包括《影游融合下的IP互化与游戏改编研究》(范志忠、张李锐著)、《影游融合管理机制与传播推广研究》(聂伟、杜梁等著)、《影游融合下的交互影像与受众影响研究》(陈旭光、李诗语主编)、《新技术、新媒介、新业态——影游融合的技术与产业研究》(陈旭光、李黎明主编)、《新媒介、新思维、新美学——走向一种影游融合的新美学》(李雨霖、李典锋、陈旭光著)。

影游融合也推动电影工业美学的扩容与“接着讲”。游戏本身既是依托智能化的娱乐媒体,尤其需要想象力和想象力消费的“第九艺术”,更是产能巨大的文化工业。电影工业美学强调各个环节之间的融合与协同,探讨如何在最短的时间和最低的成本下,获得最大的效益。最初电影工业美学的建构,更多考虑的是技术、人员密集型的“重型”电影工业,视电影工业为大工业的一部分。彼时的电影工业代表着大投入、庞大的设备和大型的拍摄场地等。但随着科技的飞速发展,电影工业因为越来越智能化似乎越来越“轻”了。许多复杂的电影生产环节现在可能只需简单的操作,可能是拇指一按,通过人机协调就能完成。这促使我们思考:在人工智能时代,电影工业美学应该如何“接着讲”。

很大程度上,电影的电子游戏伴生时代或者说影游融合时代已经或正在到来。游戏产业与电影工业的巨大发展,玩家和观众身份的巨大增量与快速叠加,电影想象力消费需求的不可限量,都使得影游融合趋势几乎势不可挡。虽然国内电子游戏产业仍然缺乏高水平和高技术的行业典范产品,《刺杀小说家》《侍神令》或近日正在进行中的《黑神话:悟空》等,都只是近年探索影游融合路程中的一小步。作为“第七艺术”的电影艺术与作为“第九艺术”的游戏如何融合?游戏已经借力电影取得了巨大成功?电影又该如何借力游戏去走出困境,拓展产业?“影-游”融合的探索之路仍然是“路漫漫其修远”。我们将带着对这些问题

的探索,继续“在路上”。
(作者为北京大学艺术学院教授、北大影视戏剧研究中心主任)

中国电影艺术研究中心 电影文化研究部专版

当隐秘的角落被照亮 ——中秋档电影观察

■文/周夏

中秋档上映的三部现实题材的电影格外引人注目。《出走的决心》《野孩子》《祝你幸福》,这三部电影都有真实人物和真实事件打底,都来源于处于法理和情理之间的社会新闻。《出走的决心》由“网红阿姨”苏敏自驾游的励志事迹改编,《野孩子》以《今日说法》中陕西渭南少年盗窃案为原型,讲述一对“流浪兄弟”抱团取暖的感人故事。《祝你幸福》取材于2012年一桩罕见的胚胎纠纷案,失独老人和车祸夫妇都是真实存在的。

表达: 对弱势群体的人文关怀

影片分别对准了“家庭主妇”“流浪儿童”“失独老人”的人生困境进行展开,通过生动的个案让观众看到了被忽视的一部分群体。首先,题材可贵,女性、儿童、老人,这些平时被定义为相对弱势边缘的群体在大银幕被放大,得以被看见。影片围绕“家”展开叙述,也体现了“家庭”被赋予的不同意义。

《出走的决心》中,家是牢笼。李红年轻时被原生家庭困住,结婚后被小家庭困住,做了姥姥又被子女的家庭困住,被“女儿”“姐姐”“妻子”“母亲”“姥姥”“奶奶”的身份绑架,为父母、为兄弟、为丈夫、为子女、为孙辈,无条件让渡自己的权益,一辈子柴米油盐,围着锅台转,这几乎是中国传统女性的一生。但是,李红觉醒了,她决定不再等待,不再忍让,从家庭出走,摆脱千百年来自父权社会的规训,寻回女性的主体性,学开车、买车、自驾游,为自己活一把。一百多年前,“娜拉出走”成为社会热烈讨论的议题,鲁迅先生在《娜拉走后怎样》也提出除非经济独立,女性出走要不堕落,要不回家。可是,真实生活中的苏敏阿姨做了一个好榜样,她勇敢冲破传统思想的禁锢,迈出第一步,旅游、出书,成为自媒体作者,准备与丈夫离婚,迎接她的好日子才刚刚开始。作为底层的老年女性逆袭成功,会鼓舞很多人,更具有当下女性自我解救终获自由的时代性意义。

《野孩子》中的家是梦想。马亮和轩轩都是被家庭抛弃的孩子,他们不是严格意义上的“孤儿”,得不到孤

儿的福利保障,只能流浪街头,过着比孤儿更悲惨的生活。文叔组建的“小偷家族”看似温暖,实则罪恶,大毛得肺癌死掉,老鼠被车撞死,为了轩轩能上学,马亮蹲了监狱……电影提出的社会问题直接又尖锐——谁该为这些孩子的未来负责?

《祝你幸福》中的家是破碎的。因为一对年轻夫妇车祸意外引发的悲剧,两个家庭上演胚胎争夺战,丧子之痛是生命难以承受之重,失独老人的痛苦无以言表。另一个家庭——律师罗宇和医生白慧也介入其中,而他们的失女之痛则让人想起《海边的曼彻斯特》,冷得彻骨。

呈现: 真实素材如何加工为电影?

人间剧场是长篇大戏,电影如何在两个小时左右展现?这就需要编导的功力,取舍有度,改编浓缩。

《出走的决心》之前,导演尹丽川就和咏梅合作过讲述女性找回自我的独白短片《重塑》,这次咏梅饰演的李红更具有典型性,她是中国传统女性普普通通的一页。影片以苏敏的真实生活为蓝本加工改编,但也采访了其他女性,集合了多个样本。李红的丈夫孙大勇日常生活中对妻子总是带着高人一等的“爹味说教”,不停评判,不停指责,处处挑剔还做“甩手掌柜”,自私、冷漠、抠门,已经让人很厌恶了。但生活中苏敏的丈夫更让人无语,家暴、冷暴力,离婚时还要高额分手费,但这些具有几许猎奇性的真实素材并未编入其中,编导希望,这位丈夫更具有普遍性,孙大勇已经被柔化了许多。《出走的决心》采取了和《82年生的金智英》相似的结构,现代时空和过去时空交错,重点挖掘了女性为何出走的原因,而非像一些观众期待的那样,拍一部公路“爽片”。影片展现了李红从小到老所受的不公平待遇,内心渴望自由却长期被压抑,使李红患上中度抑郁症,出走,也是一种自我疗愈和自我解脱。除了夫妻关系,影片还重点刻画了母女关系,她们之间的互助和牵绊更为复杂。女儿支持母亲,但在自己求职路上的关键时刻,也需要母亲的加持和牺牲,因为女儿也遇到了和母亲一样的问题,陷入家庭和事业的两难境

地。影片不仅会引发女性的觉醒,男性深刻的反思,也会促进不同代际女性之间的互相理解。主动抓住了表现的侧重点,使女性叙事的视角更为丰富和多元。

《野孩子》中的兄弟俩原型风餐露宿,在草垛中过夜,影片中却给他们找了个家,虽然是个破房子,但是可以遮风避雨,色彩明亮,显然被赋予了几分童话色彩,这种理想化的展现是编导的善意流露,是对兄弟俩的美好祝福。并在马亮和轩轩这对兄弟组合的家庭基础上,生发出文叔组建的“小偷家族”,展现了流浪儿童和流浪少年的群像,使之更具有普遍性,也增强了戏剧性和喜剧感。一个悲苦的故事,赋予了少年的活力和儿童的天真,增添了几分生气,使得影片不至于过于沉闷。

《祝你幸福》最让人揪心。片名“幸福”,却是痛彻心扉的人间故事组合。众生皆苦,失独家庭的伤痛几乎是无法弥补的,这种极致不幸的情感却降临在三个家庭上。影片采取了高度戏剧化的结构,信息量密集,显性矛盾是这两对失独老人展开激烈的胚胎争夺战,还有律师罗宇和医生白慧办离婚手续贯穿其中,这对青年夫妇的伤痛相对于两对老人,显然是隐性的。为了生计,罗宇成了男方父母的律师,白慧则站在女方母亲的一方。两对亲密敌人,三个家庭搅入其中,这种戏剧化改编和加码无疑增强了文本的情感浓度,演员的个性化表演也添了不少彩。电影总要给人希望和温暖,和真实案例相比,女方并未车祸身亡,而是成了植物人,结局处理得也比较温馨,两对父母和解,共同去冷冻室看望于女留下的胚胎。除了胚胎争夺战,多个社会议题也融入其中,比如离婚冷静期、代孕、保姆虐待老人、孩子海边溺亡、悲伤乳头综合症等话题也编织入戏,叙事饱满,但总体感觉议题过于密集和巧合,因此显得有点刻意。

近年来,社会议题电影越来越有热度,除了照见隐秘的人性角落,也给观众带来相应的情绪价值。但是表达需要把握分寸和方向,符合现实生活和人物行为的心理逻辑,这是在创作中需要注意的问题,也是未来议题电影需要思考的关键。

2024第十七届中国国际儿童电影展 “我爱我的祖国”儿童少年电影短片年度推荐启动征集

本报讯 2024第十七届中国国际儿童电影展将于10月20日至26日在成都和济南双城举行。为贯彻党的二十届三中全会对进一步全面深化改革作出了总体部署和战略安排,顺应教育综合改革的最新要求,并遵循全国教育大会精神,落实2018年教育部、中共中央宣传部发布的《关于加强中小学影视教育的指导意见》,本届电影展将于济南市举办“我爱我的祖国”儿童少年电影短片年度推荐活动。据悉,本次活动征集时间为9月11日-10月11日,展映日期为10月23日-25日。拥有中华人民共和国公民身份的未成年人(18岁以下,不含18岁)均可以个人或团队方式参加本次活动。组委会将根据年龄划分儿童组(7—12岁)和少年组(13—18岁);每项作品辅导教师不得多于2人,每项作品主创人员不得多于5人,每个学生(或团队)最多可申报两个作品。作品应为一周内创作的作品,即在2023年9月11日至2024年10月11日之间完成的作品。(支乡)

“回声于此——孙立军的光影水墨”展览即将举办

本报讯 在苏州市吴江区同里古镇,一场独特的艺术盛宴正在等待着您的探寻——“世界同里·动画故乡”主题系列活动。其中,“回声于此——孙立军的光影水墨”展览,将在古色古香的钱家俊故居“崇本堂”中展开,它不仅是一场展览,更是一次穿越时空的艺术对话,一场学术与创意的交响,一次文化记忆与身份认同的叩响。

在“回声于此”的展览中,将看到孙立军如何巧妙地开放式创意故事融入中国传统笔墨,将古朴

与现代、东方与西方的艺术元素结合,创作出具有深刻文化内涵且风格独特的新式漫画、现代水墨和当代油画作品。每一件作品都是对传统文化的致敬,同时也是对现代文化的创新探索。

“崇本堂”这座见证了数百年变迁的历史建筑,不仅是展览的场所,更是与孙立军艺术作品相呼应的文化符号。通过这座古老的空间载体,观众不只是欣赏到孙立军的艺术作品,更像是在聆听一场跨越时代和文化的回声,感受着传承

与延续、时空对话、学科溯源以及文化记忆与身份认同的深刻内涵。此次展览,不仅是对孙立军个人艺术成就的展示,也是对中国动画教育历史的一次回顾与致敬,更是对中国传统文化与现代创新交汇点的探索与实践。在这充满历史与艺术气息的古韵同里,让我们一同走进孙立军的光影水墨世界,体验那些承载着深厚文化底蕴与创新精神的艺术作品,共同感受这一场视觉与心灵的盛宴。(刘铮铮)