

好风凭借力，送“我”上青云

——分析《重返·狼群》自身特色及如何将其商业价值最大化

李卉

中国传媒大学 北京 100024

【摘要】《重返·狼群》用真实的事件还原现实世界的纪实影片，它在内容上的不可多得性注定了它的成功。但影片的成绩与效果还远远未达到预期，它所蕴含的能量与潜力远大于它3000多万的票房成绩。古语曾言：“好风凭借力，送我上青云。”在最佳的内容和素材上创作出精品纪录片，需乘商业之风，在保留纪实性、客观性的基础上将商业价值最大化，在日益蓬勃的纪录片市场上抢占更多的位置。本文以《重返·狼群》为例，将从内容、风格、影片投入产出比和营销手段等多个角度去分析与探索，如何在全产业链格局下将纪录片商业价值最大化。

【关键词】《重返·狼群》；纪录片；商业化营销

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.260

前言

《重返·狼群》主要纪录了野生动物画家李微漪在若尔盖大草原偶然救助了一只父母惨死的小狼，把它带回城市抚养，又因它天性自由而再次回到草原，帮助它重返狼群的故事。小狼格林成为了世界上第一例由人类抚养长大又成功返回狼群的狼，这其中的每一步都是奇迹与传奇的见证，也因此让这部影片更加珍贵且具可看性。九十八分钟的影片是亦风删删减减多年后的成果，其中表述的内容与主题繁多，包含成长、亲情、天性自由、人性恶劣等多个主题。虽然亦风将影片分为三部分，结构清晰，小高潮、大高潮明显，但过于密集且琐碎的事件拼贴，让观众易从主线跑偏、观影体验不佳。如何在内容上更加精准紧凑，风格上益发明显突出，如何能够不落窠臼地在商业电影为主导的内地市场上脱颖而出，是本文要着重分析与研究的课题。

一、主副线并行，内容明朗多样

（一）结构紧凑，却失真实

影片采用了经典的三幕式结构¹，这是它向故事片靠拢的一大明显手段：通过戏剧性的结构安排来突出影片的故事性，增强其吸引力。从开篇狼王惨死、母狼殉情，李微漪从草原上救回唯一幸存的小狼格林；到格林在城市中快乐成长，本性渐显，离家出走，幸运找回；再到格林在草原上的持续成长，李微漪进入无人区的漫长等待，最终狼群出现，格林回归。整部纪录片情节完整，剧情紧凑到让观众疑惑，这是一部真实的纪录片吗？堪比剧情片的跌宕起伏的情节是此片吸引观众的一大主要原因，包括其中的几处高光片段，如格林在城市车流中走失，李微漪连夜找到格林后的动情落泪；小狼在李微漪得肺水肿后把捕来的兔子仍到窗下；在俩人因食物短缺偷走格林藏下的食物后，格林第二天仍将捕来的食物放到原处……这些动情片段在第一时间会强烈打击到观众的共情点，从人狼情感映射到人类社会中的母子亲情，在被格林打动的同时惊叹狼本身具有的丰沛情感和难以预料的智慧。但过于巧妙的剧情和完整的镜头不免会让观众产生怀疑，真实事件是如此发生的吗？

亦风导演在接受采访时曾说：“影片最大的优点和缺点都是真实”，因为真实，此片才会如此具有吸引力和感染力，也因为真实，一些突发事件的发生和拍摄者过于业余的水平可能会导致重要镜头的缺失，这时就需要用后期的剪辑和镜头转接来弥补。在这些镜头下，影片会显得略有“包装”。因为是完全真实的记录，所以在导演运用了一定的剪辑手段，去构造故事性时，观众会敏锐地感受到此处的虚构，会对影片的真实性产生疑问。其实纪录片具有一些可接受范围内的不连贯镜头和文字补充会让影片更具真实性。像影片中等候多日的李微漪和亦风终于看到狼群的出现时，拍摄镜头就有明显的抖动。但此时镜头的抖动并不影响我们的观影体验，反而让我们感受到了亦风他们那刻内心的喜悦与激动。这一个抖动的镜头仿佛把当时紧张而又兴奋的现场状况传递到了观众眼前，让观影者感同身受。

（二）狼情动人，母爱未显

《重返·狼群》的另一大内容缺失为，影片主要塑造了格林的成长和对李微漪的亲情体现，却未拍出狼妈李微漪“背后的故事”，让人物略显单薄，未能体现出二者间互相的成就与成长。影片中令人记忆深刻的镜头均为小狼为人类付出的片段。我们从中看到了一个智慧、善良、热于奉献、结草衔环的小狼形象。但反观影片的另一个主角李微漪，对她对于小狼的爱和牺牲的镜头纪录却少之又少。从她决定抱养格林回到城市，这期间所受到的阻挠与反对；到她毅然决然决定重返草原，培养小狼的天性；再到她不顾生命危险，坚持进入狼群保护区，等待寒冬里狼群的到来。她在高海拔草原患上肺水肿，在无人区无粮可吃，在天寒地冻下做好了成为狼群牺牲品的心理准备。这些李微漪背后付出的，常人难以想象的艰辛都未被拍摄或是放到影片中来。这里缺失的不仅是李微漪作为狼妈不顾一切，勇于挑战的母爱描写，更是李微漪作为一个独立的个体，她本身所具有的那份豪情与胆量。李微漪的本身职业是一名野生动物画家，她对野生狼群有基础的了解和知识储备，所以最初她才会有勇气和“资格”将格林抱养回家，才会在若尔

盖草原上教格林如何捕捉野兔，带领格林一步步向狼群保护区靠近。从从无到有的房子建造到在零下三十度的环境中断粮，洗一个热水脸都变成奢望²，这些极能体现主人公在极端环境下顽强生存意志的镜头都未得到足够展现。格林和李微漪两者，是在相互扶持和配合下创造出重返狼群的奇迹的，对于二者的纪录应齐头并进。对于格林的单方面纪录易让影片变成一部“育儿传奇”，而不是动物与人类间跨越种族的情感交织。并且李微漪作为影片的主创和制片人，她的人物形象的成功树立更有利于影片的宣传与推广。通过对背后故事的挖掘和讲述，让大众对李微漪和这部影片产生浓厚兴趣，让现场观者加深对影片的理解与思索，也是兑现提升影片商业价值的一个重要途径。

（三）盗猎凶残，纪录不详

如果说格林和李微漪的人狼情感是影片的主线的话，对于草原上猖狂、凶残的盗猎者们的描写应该成为影片的副线。主副线同行，因主线情感的闪耀，让副线中的盗猎者行为更显残暴。将狼群集结却只剩几匹的画面和626块狼皮组成的狼头袍镜头相对比，将若尔盖大草原岌岌可危的现状和放牧者、盗猎者肆意妄为的表现相比较，呼吁大众对于狼群保护区的关注，才是这部影片真正想要完成的目标。但影片中对于盗猎者的镜头纪录均集中在尾声，只有对两个想要抢走格林的牧民和商铺里狼头袍的展示这两个简单片段。影片最后狼头袍的展示镜头可谓震撼人心，由626块狼头皮拼接而成的狼头袍，让人难以想象有多少只鲜活的生命死在了可怖的人类欲望之下。镜头中的狼头皮与真实的格林头像重叠，那一刻我们似乎看到了一个真实的残暴场景，看到野狼的头皮被活生生地剥下，小狼们的眼睛永远地闭上，被缝住。这就是影像的魅力，未见却似身临其境。这段尾声成为《重返·狼群》的最高潮片段，同时也成为了珍贵的影像资料。而与此处相比其他纪录盗猎者对狼群和若尔盖草原破坏的画面就稍显薄弱，让观众对于盗猎的后果不尽明晰。这其中可能有众多原因，一是场面危险，正常的拍摄难以展开；二是时长问题，在较合适的放映时长中难以放下诸多内容。在后续资料查询中得知，狼头袍的发现和拍摄并没有镜头展示中如此容易。在影片的剪辑和上映前，亦风李微漪二人还在受到盗猎者的威胁与恐吓。这些未被纪录的画面和场景同样可以通过文字和剪辑的方式出现在影片之中，让影片中盗猎者形象更加鲜活可憎的同时，增加影片的合理性和客观真实性，让观者有更加直面和连贯的了解，让影片这一公益主题更加明晰。而公益主题同样可以作为纪录片宣传中的一大卖点，通过商业化的宣传达到公益化的目标，这也是纪录片《重返·狼群》所具有的独特且可贵的社会功能。

二、私人式纪录风格，野蛮生长中的“真实电影”

《重返·狼群》在宣传海报上曾打出“真实电影”的字

样，的确，从以往纪录片的风格与流派来看，《重返·狼群》更加符合真实电影的标准。拍摄者主动参与到影片纪录之中，而不是当“直接电影”里的纯粹旁观者。在《重返·狼群》中，参与感更甚，亦风不仅是拍摄者也是影片的直接参与者。虽然他较少出现在影片之中，但我们能从他的拍摄和不时冒出的旁白交流中感受到他的存在。而他的一些吐槽和回答也成为了影片中的点睛之笔，用俏皮有趣的方式表达出当时的处境与状况，交流感极强成为了这部影片的一大特色。从最初凸显温馨的家庭式录影，到之后的专业纪录，拍摄者跟被拍摄者们一起成长，风格也在逐渐成熟。有研究学者称它是参与式纪录片，是第一人称纪录片³，是“散文电影”⁴。用第一人称的方式参与到影片的整体拍摄之中，让观影者本身轻松带入到影片中，切换多个视角，体会当事人的情绪，甚至与拍摄者的旁白产生共鸣。这种新型式的纪录片风格，受众可自由选择体验视角，通过深度参与感创建另一种“客观真实”。

影片虽然整体都透露出强烈的不专业感，在镜头的运用和选择上也遭到了相当一部分观影者的批判，认为它不具备纪录片的基本拍摄水准，画质粗糙，镜头单一。但影片本身的私人纪录风格和独特珍贵的内容，让它在国内发展尚不完善的纪录片市场中大放异彩。野蛮生长下的“真实电影”撕开了标准商业化纪录片的裂口，让更多独立纪录片，用风格突出、内容独特、故事性略强的方式走入院线，从而进一步促进纪录片的多元化发展。

三、投入与产出比率分析，用营销实现终极价值

（一）投入与产出得失分析

《重返·狼群》不同于其他纪录片，它没有前期的策划与筹备阶段，拍摄格林的成长完全是亦风的兴起之作。在城市里的拍摄仅是二人随意的家庭式纪录，直到重返若尔盖草原，才开始了有意识的专业拍摄，所以影片在后期的梳理与剪辑中存在巨大困难，因为整体素材不具有逻辑性和条理性。《重返·狼群》带着它自有的“大自然属性”，是在天然画板上的无意之笔。在采访中亦风也曾说，他们最初想要寻找专业的剪辑团队，但剪辑团队都需要台本，亦风他们提供不了。于是他决定自己亲自来，前后总共花费了六年时间，从1700多小时的素材中整理出98分钟的精华，通过细节和关键性结点的截取，组成了完整的影片。剪辑方面的难度都是可以克服的，真正的前期投入是在李微漪亦风二人进入若尔盖草原之后。天寒地冻的环境下，俩人不仅要看住格林不被盗猎者偷走，寻找狼群，还要不忘拍摄与纪录。但其实应摆在首位的，最重要也是最难解决的是二人的生存问题。在零下三十度的环境里，洗一个热水脸，成为了奢望。如果算上人力成本的话，这前后七年内，李微漪亦风二人的完整付出，是这部影片最为昂贵的投入。

产出方面，亦风从零开始的拍摄与剪辑，试图从私人的角

度、以轻松的方式撕开一道口子，揭示现代文明中人类早已丧失良知、灵性与自由而不知的状况。这部影片从各个角度来赏析，不论是影片质量，风格，还是市场效果都是值得称赞的，是一部内容大于形式的传奇影片。但在网络影响力和知名度上却远不及前后期几部票房成绩并不乐观的院线纪录片，关键在于后续的网络营销方面，略显薄弱，让产出价值未能最大化体现，是这部影片令人可惜之处。

（二）营销策略分析，用商业包装实现纪录目标

1 定位策略

准确定位，是电影营销的第一要义⁵。在确定了影片想要宣传和讨论的主题后，宣传团队才能够定位目标群体，选择营销方案。《重返·狼群》在主题定位上应更加准确，主要体现格林和李微漪的母子情感和共同成长，另一方面，专注体现狼群保护区的不被重视与岌岌可危。在内容剪辑时，更加突出这两条线的纪录，让两个主题更加清晰。如此在新媒体营销时，才能抓住重点进行关键营销，以点带面，通过最引人的片段吸引大众关注。新媒体反应和传播速度快，资源共享，互动性强，过多的内容表述不易在短时间内抓住受众眼球，尤其是在以碎片化、速食化阅读著称的这个时代。

2 社交媒体营销

营销往往是纪录片传播中最为缺失的一个部分，常有纪录片学者认为，纪录片的艺术性与商业性相悖，大肆的营销宣传会破坏作品本身的气质特点。其实不然，任何文化产品都需要通过广泛传播而被大众熟知，进而获得多元化的长远发展。《重返·狼群》只把网络宣传停留在官微，对预告片和网友影评进行转发并不能有效扩大影片的传播范围。其实影片在宣传阵容上很是华丽，孙俪，林依晨，孙茜等明星在微博上倾情推荐，冯绍峰和导演陆川录制专属预告片进行推广。但这些互动都没有引起水花，是因为影片本身没有明星阵容和话题度，如果不主动进行热点挖掘，影片并不能通过小范围的明星宣传与转发从而走进大众视野。《重返·狼群》里具有诸多爆发力极强的片段，片方应将高光镜头与片段进行节选，与微博平台合作，选取热点话题将预告片进行大范围宣传。还可以与粉丝量较高的电影博主合作，举行主题点映活动。在豆瓣、知乎等社交平台截选网友的精彩影评引发粉丝自觉地参与到事件讨论中，形成传播热点。

3 背后的真实故事

同期上映的《摔跤吧！爸爸》当时被火热讨论的不仅是影片本身的励志故事和深沉父爱，还有片中主演阿米尔·汗的敬业与付出。他在影片中先演完18岁的状态后快速增重到97公斤来饰演55岁体态发福的中年男人，最后又用5个月时间，健身锻炼同时学习摔跤技巧，塑造最佳体型去扮演28岁的摔跤教练⁶，这个背后故事打动了所有观众。而论到主创本身的背后真实

故事，《重返·狼群》并不逊色。但在整个宣传期间，片方未能好好利用这一优势。且《重返·狼群》作为先有实体书籍的不完全意义上的IP改变，李微漪自带粉丝基础。可通过微博发现，李微漪与粉丝的大部分交流互动都只在特定读书群开展，极大地局限了影片的传播。

在宣传营销影片时，片方应具有极高的热点敏感度，对于易于引发大众关注的热点进行深度挖掘⁷。通过小片段的广泛传播提高影片整体的知名度，只有走进大众视野，《重返·狼群》蕴含的深刻意义和价值才能被发掘，狼群保护区才能真正被关注、被重视，影片的终极价值也会得到实现。

结论

《重返·狼群》作为一部院线纪录片黑马，它实现了各种意义上的阶段性成功。它纯粹的艺术性和人文关怀让影片极具艺术价值，同时内容上的故事性与独特性又收获了商业市场的欢迎。纪录片的艺术性、人文性和商业性并不相悖⁸，为了使纪录片受到大众更多关注，而不是小范围内的自我狂欢，纪录片需要在多种机制内发展多样形态。《重返·狼群》在内容、风格与营销方式上具有自身优势，也仍有较大空间进一步挖掘。它的成功是中国纪录片商业化探索的一次成功，也是纪录片创作者们吹响进军商业市场的号角。好风凭借力，送“我”上青云，纪录片创作者要将纪录片的真实性精神嵌入精品化的艺术生产中，在优质内容与风格的基础上找到艺术与商业的融合，并利用多重传播渠道和播出平台，为纪录片的商业化发展进行实践探索，最终实现纪录片的多元化发展。

参考文献

- [1] 虞晓.《重返·狼群》：好看的意义[N]. 中国电影报, 2017-6-21 (011版).
- [2] 黄宙辉, 叶志.《重返·狼群》亦风导演专访, 影像文化
- [3] 赵泽红. 探析自然类纪录片故事化叙事语态的构建——以《重返·狼群》为例[J]. 声屏世界, 2019, 01: 42-43.
- [4] 王霞.《重返·狼群》：噩梦与童话的距离[N]. 中国电影报, 2017-6-14 (007版).
- [5] 刘梦霞, 李昀莹. 新媒体背景下电影《摔跤吧！爸爸》的营销模式分析[J]. 文化纵横, 2018, 1 (7): 174-176.
- [6] 黄燕萍, 付筱茵.《摔跤吧！爸爸》的营销模式创新——基于SIPS模型的分析[J]. 中国电影市场, 2018, 3: 21-25.
- [7] 张霖. 当代中国纪录片的商业化发展[J]. 青年记者, 2017, 5月下: 78-79.
- [8] 高国华. 对纪录片走商业化道路的几点思考[J]. 当代电视, 2017, 10: 102-103.