

《繁花》熱對香港開發IP的啟示

「做IP是長線經營，最根本是懂文化」

小說

話劇

評彈

▲《繁花》是上海文學的一部標誌性作品。

▲2018年率先推出話劇版《繁花》。

▲上海評彈團推出《高博文說繁花》。

電視劇《繁花》已經收官，但其帶來的長尾效應仍在繼續。上海黃河路一夜之間紅遍全國，每日都是絡繹不絕的遊客；作為劇中飯店「至真園」的原型，「苔聖園」今年的年夜飯一早被預定售空；上海和平飯店更是一桌難求，其「72號英國套房」被專門命名為「英國繁花套房」，一晚價格飆升至18888元人民幣。

從文學到影視，再到如今對於文旅行業和實體經濟的推動，「繁花」IP (Intellectual Property) 是如何深度開發的？其過程對於香港IP的發掘又能提供哪些啟示？有業內人士認為：「香港本身城市都是IP。但是做IP是一個長線的經營，背後有很多商業的東西，最根本是要懂文化。」

大公報記者 徐小惠

表面上看，《繁花》同近年內地許多IP開發的方式一樣，是先由一個有影響力的文學作品或者流行小說開始，進行影視化改編。而作為21世紀上海文學最重要的作品之一，小說《繁花》對上海市井栩栩如生的描繪和其中形形色色人物，使得其文本本身具備極大的開發空間。正如進念·二十面體聯合藝術總監暨行政總裁胡恩威在接受《大公報》採訪時所說，「《繁花》首先是一個很有深度、很有厚度的文學作品，它不是一個普通的文學小說，裏面有很多金老師（金宇澄）對上海的親身體會和觀察，內容很豐富，拿到了茅盾文學獎。」

小說話劇電視劇互相借力

但相對於這些年層出不窮的IP改編電影電視，《繁花》的IP開發顯然更加有層次、有深度，也更加有遠見。2017年，上海推出文創「50條」政策，從產業領域、實施路徑、政策支撐等方面入手，旨在不斷提升文創產業競爭力及影響力，全力打響「上海文化」品牌。

作為上海文學標誌性作品的《繁花》，2018年率先推出話劇版，叫好又叫座，尤其在上海本地受到熱捧，話劇《繁花》導演馬俊豐在去年初接受《大公報》採訪曾提到，當時《繁花》已經演出近60場，每場大概1200名觀眾，乘在一起便是約7萬人次，對於話劇作品而言已經是非常可觀的觀眾數量。而後話劇《繁花》推出第二季，繼續受到熱捧，影響力不斷擴大，與此同時，上海評彈團的《高博文說繁花》也在各地演出，《繁花》作者金宇澄不定期舉辦自己的個人展覽，展出包括《繁花》插圖手稿等作品，不斷豐富《繁花》的文化內涵。到王家衛劇集版《繁花》播出之時，《繁花》已經是一個口碑高、知名度廣、內涵豐富、外延廣泛、影響力巨大的IP了。

《繁花》2021年正式開機，相關網站顯示，王家衛的澤東事務所有限公司自2019年起開始已經申請註冊「繁花」相關商標上百枚，包含全部45個國際分類，包括「繁花」「汪小姐」「不響」等。可見創作者們亦深諳「繁花」這個IP的潛力之大。最終王家衛三年磨一劍，劇集在網絡和電視台雙雙熱播，小說、話劇和劇集

之間互相借力，小說再度回到暢銷書榜單前列，本身票房就一直不錯的話劇《繁花》變得一票難求，「繁花」IP再上一層樓。

市民參與引發線下文旅熱

更加難能可貴的是，「繁花」IP開發的產業鏈延伸至實體，餐飲紛紛借力營銷，帶動了上海的文旅產業。

劇中美食如排骨年糕在外賣平台搜索量增長近7倍，苔聖園、上海和平飯店都成為熱門打卡點。在胡恩威看來，上海市民在今次《繁花》熱播中展現出的IP思維和營商的理念，形成了IP最重要的組合。有政策支持，有市民參與，有作品支撐，《繁花》引發線下文旅熱，但對於《繁花》IP的開發並沒有到此為止。上海電影集團近來宣布啟動「海派盛宴計劃」，致力於一系列海派IP的整合開發。如果能夠成功，其背後「上海文化」這個更大的IP無疑將與《繁花》形成新的借力。

IP背後需要不同人才

近年特區政府多次在施政報告中提出發展IP相關的內容，香港中文大學亞太研究所所長馮應謙提到，當前香港IP發展面臨諸多問題，他談到目前香港創作小說等文學作品的人很少，行業收入低，新的IP遲遲難以出現。另一方面，馮應謙說，過去大家常常認為IP就是迪士尼樂園，「但是其實社區中也有很多IP可以開發的空間，就是要慢慢培養意識。」如今次《繁花》對餐飲行業的助力，「香港其實也有一些舊的酒家、茶樓，但是大家沒有想到要回到這些地方去拍戲。大家的概念不同，覺得店裏就是做生意的，沒有IP這個意識。」

胡恩威直言，當前香港對於知識產權的認知還是30年前的觀念，「香港有很多寶藏，李小龍、張國榮都可以做成IP，香港本身城市都是IP。但是做IP是一個長線的經營，背後有很多商業的東西，最根本是要懂文化。」他認為，「香港很大的一個問題是我們的藝術教育教的都是創作，但是做文化和IP背後需要很多不同的人才。」「我們現在需要文化想像力，文化好奇心，文化深度。」

▲上海苔聖園成為一個熱門打卡點。

▲2023年3月至10月在香港文化博物館舉行的「繼續寵愛·張國榮紀念展」共接待逾37萬名觀眾。

電視劇

▲《繁花》由王家衛執導。

王家衛首次執導及擔任總監製的電視劇《繁花》，成為熱話，劇中加插多首經典粵語金曲，勾起不少觀眾對二十世紀九十年代的回憶。新生代歌手曾比特被王家衛挑選演唱其中兩首歌曲《再回首》及《一生何求》，對於能夠間接成為《繁花》一分子，他深感榮幸。1993年出生的曾比特，對該劇的年代背景更添共鳴感。

大公報記者 溫穎芝

▲胡歌在劇集《繁花》裏飾演主角阿寶。

曾比特獻聲《繁花》：挑戰與壓力並存

曾比特 (Mike) 接受《大公報》訪問時，談及被王家衛導演欽點演唱電視劇《繁花》歌曲的感受，他說：「當然好開心，這個機會得來不易。這是王導第一部掌舵的電視劇，覺得他很敢用新人。我不屬於那些大家好認識的聲音，要用一把新聲音去演繹經典作品，外間往往會有比較。但王導覺得我可以handle (應付)，給了我這個機會。」

《再回首》貼合主角阿寶人生

王家衛選了《再回首》及《一生何求》讓曾比特重新演繹，曾比特亦感謝老闆鼓勵他參與這個項目，不諱言為這麼大的製作演唱歌曲，是有壓力的，加上導演未見過他，便揀了他去唱，真是很多謝王導。他續說：「錄音前，我看了這兩首歌在劇中出現時的片段，大概知道故事內容，因而明白點解王導會選擇我。故事發生在1993年，而我的出世年份亦是1993年，我覺得是對這個年代的呼應及致敬。」他坦言為劇集唱歌跟平時唱歌很不同，平時是演繹曾比特個人的感受，這次要配合劇情；自己看了相關片段很多次，然後調校感覺。

演繹《再回首》之前，曾比特先認識廣東話版的《憑著愛》，他將歌詞消化後，唱出切合劇中片段的感覺，而那些內容都讓他很感動。翻唱一首經典歌曲，曾比特承認確有難度：「我會形容自己唱的《再回首》，有點像要記住過往的事，同時展望未來；我錄音便想着這個方向，錄完後自己先被感動，好像經歷了很多。」曾比特也有追看《繁花》，他很喜歡劇中的角色

曾比特希望成為多棲藝人。大公報記者蔡文豪攝

阿寶 (胡歌飾)，由無人認識到成為寶總，之後做回一個普通人。這個人生過程，很適合配襯《再回首》這首歌。王家衛對於他的演繹，亦有讚賞，指他的聲音能唱出故事性。

盼有機會出演王家衛作品

《繁花》在內地熱播，曾比特笑說：「我都算有份拍。今次真是很難忘，我也是第一次為劇集唱歌，是很特別的體驗，加上導演是王家衛，大家聽到他的名都會肅然起敬，這麼「遙遠」的一位前輩竟然選擇我去演繹一個如此大製作的歌曲，當時我真的嚇了一跳，之後就想方法去裝備自己，好好地演繹。對我來說，這是一個挑戰，也有壓力。」

電視劇《繁花》故事背景是上世紀九十年代的上海，曾比特也是九十後，對於這個年代有什麼看法呢？

《繁花》10首經典歌上線

環球發行 除了曾比特演唱的《再回首》，《繁花》一劇共採用了50多首金曲作為OST (原聲音樂)，環球音樂將當中10首經典曲目上線。

這次發行的10首歌曲中，包括《不再猶豫》《忘情森巴舞》《路邊野花不要採》《執迷不悔》《偷心》《喜歡你》《紅唇的吻》《光輝歲月》《My Show》《Hand In Hand (excl. Korea)》。

他表示，雖然自己於九十年代出生，但因為年紀太小，沒什麼經歷，並說：「這個年代是香港經濟高速發展的階段，我會形容，當時大家都腳踏實地去做想做的事，大家都相信只要肯拚搏努力就做得得到。不論香港或內地都好像處於起步階段，亦像自己現在的人生處於初期，深信只要自己繼續努力，去到一個位便會知結果，不會辜負你所做的一切。」曾比特坦言看該劇是有共鳴感的，對他來說，這是一個特別的時代。他以往很少追劇，但這個劇的節奏很有追看性，像引力般拉着觀眾，自己看了幾集之後，很想快點追看到結局。

曾比特去年參與了一部電影的拍攝，他都希望多棲發展。問到會否希望下次跟王家衛合作是演戲？他笑說：「當然想，但我不希望自己的演技令王導對我的聲音失去信心。我演戲沒經驗，不要嚇到大家便好了。」