

2020年10月,中共十九届五中全会召开,从战略和全局高度对文化建设作了规划和设计,明确提出到2035年建成文化强国,这是党的十七届六中全会提出建设社会主义文化强国以来,党中央首次明确了建成文化强国的具体时间表。

2020年4月,《北京市推进全国文化中心建设中长期规划(2019年—2035年)》发布,提出到2035年北京全面建成中国特色社会主义先进文化之都。《规划》提出,要构建讲好中国故事的全球平台,集中展示北京改革开放新进展和美丽中国新形象。

“首都之星艺术影厅联盟”作为北京艺术电影的宣发平台,通过对优质电影内容的精挑细选,对目标观众的精准投放,对细分市场的精细化运营,积极推动艺术电影的供给侧改革,提升优质文化产品的供给力,满足首都人民对美好生活的向往、特别是对优质文化产品的强烈需求,解决文化产业发展不平衡、不充分与首都人民群众对多元化文化产品的需求之间的矛盾,为构建讲好中国故事的艺术电影平台,为北京2035年全面建成中国特色社会主义先进文化之都再添一枚电影名片。

砥砺深耕 为北京建成中国特色社会主义先进文化之都助力

——首都之星艺术影厅联盟三年发展回眸与展望

■文/本报记者 林莉丽

在前门大栅栏的大观楼影院欣赏谭正岩第六代传人、京剧表演艺术家谭孝曾及其子谭正岩主演的京剧电影《定军山》,还有京、评、豫、越、黄五大剧种,10部佳作轮番上演;疫情居家,看女性题材、环保题材、儿童题材三大主题影片云展映,线上选座、观影、交流“一个都不能少”;在匈牙利影展、保加利亚影展、波兰影展、阿根廷影展、西班牙影展上感受“一带一路”沿线国家的历史文化风貌;在电影党课上,跟名师佳作一同回顾中国共产党的峥嵘岁月、分享决胜脱贫攻坚的喜悦……如今在北京,观众每个月都能跟随“首都之星艺术影厅联盟”的放映计划领略上述种种,在历史和当下的多元视角中自由穿梭徜徉。

从2018年成立至今,“首艺联”陪伴京城观众悄然走过了第一个三年,初步形成了“展映”、“发行”两大惠民放映体系,辐射北京47家影院,三年累计放映影片近7000场,观影人次近24万,实现票房847万余元。三年砥砺前行,为北京2035年全面建成中国特色社会主义先进文化之都再添一枚电影名片。

三大平台引流 两大营销渠道助力

“首艺联”和北京观众的电影约定始于一个朴素的愿望,在“千院一片”的商业市场现状下,探索艺术电影的供给侧改革,面向北京观众进行专题性、长期性、固定性的艺术影放映。

2018年4月,由中共北京市委宣传部、北京市电影局、北京演艺集团主办,北京新影联影业有限责任公司、北京市电影股份有限公司、北京市影和广告有限责任公司、北京市电影器材有限责任公司、大眼睛票务、北京联承影业等单位承办的首都之星艺术影厅联盟宣布成立。“首艺联”秉承“弘扬主流价值、坚定文化自信、引领大众审美”的宗旨,彰显北京作为“全国文化中心”的示范引领作用,坚持首善标准,弘扬社会主义核心价值观,搭建艺术电影与观众之间的桥梁。

在联盟成立启动仪式上,身为专家顾问团成员的导演谢飞比照欧美国家艺术院线的先发优势,感慨时不我待之余,建议首艺联“不能保守、不能慢慢走”,一定要结合现代互联网资源运营。

经过三年的发展探索,“首艺联”已经初步形成了“展映”、“发行”两大活动板块并进,大眼睛、猫眼、淘票票三大购票平台引流,微信、快手两大营销渠道助力,贯穿产业链的艺术电影“宣、发、放”长效机制,为首都观众提供了一个以实惠的价格欣赏世界优秀艺术电影的观赏平台。

据介绍,“展映”板块下设立“主题影展”、“献礼展映”、“先锋点映”、“国际视野”等多个单元,“发行”板块致力于优秀国产艺术片的“发行和长线放映”。发行、放映两个单元双轮驱动,根据市场需求动态调整供给,在培养观众艺术电影欣赏习惯的同时,不断创新策展主题、丰富展映内容,提高观众的欣赏、鉴赏能力。

助宣传给排场 具体措施支持艺术电影

“我们没什么宣发预算,排片和

市场关注度很低,首日排片不到2000场,还逐日递减……‘首艺联’了解到相关情况,挺身而出,调动旗下影院资源给予每天不少于60场的排映,同时释放了一系列宣发费用和营销资源。”《过昭关》导演霍猛告诉记者,“都说要支持青年导演、支持好的文艺片,但说到不如做到,首艺联的支持不仅仅停留在口号和会议上,而是实实在在的措施和行动!”

对新人新作的引介和推广是艺术电影放映平台的核心使命之一,成立三年来,“首艺联”致力于为具有较高艺术品质的新人新作拓展市场空间,依托北京新影联院线常年深耕北京市场的资源和经验优势,深度参与优秀艺术电影推广,三年间发行了《过昭关》、《旺扎的雨靴》、京剧电影《风雨同仁堂》、《上海的女儿》等影片,并为片方提供首映礼、宣传物料、影片发行、落地宣传、长线放映等一条龙服务,举院线之力为艺术电影打通从创作到影院的“最后一公里”。

“经过一番波折,我的处女作《旺扎的雨靴》8月7日顺利在全国院线上映了,‘首艺联’提供的帮助功不可没!”《旺扎的雨靴》导演拉华加说。

拉华加遇到的是和霍猛相似的问题。艺术电影观众认知度低、宣发经费匮乏,单凭导演一己之力想让影片在市场上有自己的“声量”是一件非常艰难的事,拉华加特别看重影展和艺术电影联盟在这方面的作用。

“《旺扎的雨靴》上映前夕,‘首艺联’帮我们做了多场点映和映后交流活动,向我们推荐媒体资源、争取相关专题节目和资讯的露出,积累了影片的话题和关注度。”在拉华加看来,资金匮乏的艺术影片营销发行是比创作更艰难的工作,而首艺联提供的是“从零到1的助力”!

侯晓东是中国电影导演协会“青葱计划”的总制片人,谈及青年导演的培养,他认为除了自身的成长,行业支持也是不可或缺的土壤。

“《蕃薯浇米》在全国院线发行时,‘首艺联’给予了首映礼和近百场的排片支持,以及部分影院的广告位喷绘和主流媒体报道等,让青年导演有更多的机会接触观众、展现自己、建立信心。”在侯晓东看来,“青葱计划”的创作扶持和“首艺联”的宣发助力共同夯实了青年导演职业生涯的起点,“培养青年导演是一份责任和使命,‘首艺联’让这份责任和使命进一步放大、生根。”

甄选多题材多国籍类型影片展映 2020疫情之下不停歇

特色展映作为“首艺联”的核心板块,近年来先后推出了电影党课、戏曲展映、歌剧电影展映、体育题材电影展映、优秀纪录电影展映、经典电影回顾展、“一带一路”及友好国家国际影展等特色展映单元,通过对不同题材、不同类型的、老国内外优秀影片的精彩甄选、策划和集中展映,让艺术电影焕发新的生机。

2020年年初,突如其来的新冠疫情为电影行业按下了暂停键。尽管如此,“首艺联”依然没有停下推介艺术电影的脚步,2020年推出了15个展映主题,累计展映影片84部,其中既包括《大闹天宫》、《上甘岭》、《我的九月》、《甲方乙方》、《可可西里》、《定军山》等不同时期的经典电影,也包括《蕃薯》、《金刚川》、《夺冠》、《我和我的家乡》、《五彩斑斓》等2020年新近

“电影党课”启动仪式上两位90岁老党员领读入党誓词

塞尔维亚电影展开展幕式现场

《旺扎的雨靴》导演拉华加与观众映后交流

上映的影片。

1、云展映

疫情期间,响应号召居家办公的“首艺联”,创造性地开拓了“云展映”的线上观影模式,从3月7日起连续推出“首艺联·云展映——国产女性题材电影专场”、“首艺联·云展映——环保主题影片专场”和“首艺联·云展映——优秀国产儿童电影专场”三个展映专场,展映包括《过春天》、《蕃薯浇米》、《上海的女儿》、《沙鸥》、《在乎你》、《可可西里》、《大气层消失》、《狼图腾》、《我和我的伙伴》、《我们诞生在中国》、《天堂回信》、《我的九月》、《大闹天宫》、《哪吒闹海》在内的3个主题、14部影片,并邀请了包括导演陆川、冯小宁、白雪、叶谦,演员杨贵媚在内的多名影片主创人员,以及美术指导、电影学者、生态学家、电影出品人、制片人等作为云展映的嘉宾,为首都观众带去经典影片的同时,也带来了内容丰富的映后交流活动,将首艺联主题展映拓展至云端,探索了全新的云展映策展和实践经验。

“第一排齐天大圣、第二排东海龙王、第三排太上老君”,“第一排展翅高飞、第二排排球小将……”第七排工作人员站票”。云展映期间,工作人员为《大闹天宫》、《沙鸥》两部影片

专门设计了别致的线上座位名。

在“首艺联”工作团队的精心设计下,云展映的观影仪式感和社交属性丝毫不逊于线下。扫描海报上的二维码进入直播间,在线选座、领取专属票根、放映员、主持人、映后交流、散场……所有能想到的线下观影环节,“首艺联·云展映”都一应俱全。如果线上观影讨论后仍意犹未尽,观众还可以在散场后联系小助手,加入首艺影迷群,动态关注首艺联全年活动。

“首艺联·云展映”活动作为疫情期间首都文化活动的重要补充,积极践行首都文化品牌的社会责任和担当,丰富了市民的文化活动,缓解了疫情带来的紧张感,进一步提升了“首艺联”品牌在北京乃至全国影迷心中的知名度,也拓展了首艺联影迷互动交流的新渠道。

2、电影党课

“不要小看一张电影票,电影放映其实是一次最广泛的、自发的民意测验。”2020年“首艺联·电影党课”上,中共北京市委党校党史党建教研部教员、北京市党建研究会研究员李晓寒老师引用张艺谋导演的话,阐述电影党课作为一种新形式的关键作用。

据介绍,“首艺联电影党课”自

2019年推出以来,以其形式新颖、寓教于乐、易于接受的优点,受到了基层党组织的热烈欢迎,吸引了首都地区近百家单位、近万名观众的参与,成为重要的爱国主义教育平台。

2020“首艺联·电影党课”再出发,推出了“首艺联·电影党课——‘感悟中力量,永葆初心本色’优秀国产影片展映”活动,继续把党课搬进电影院,为广大基层党组织提供活动抓手。9月至11月为期两个半月的电影党课,紧密结合“决战脱贫攻坚”以及全国抗疫的特殊情势,推出“光辉党史”、“爱国主义”、“白衣战士”、“脱贫攻坚”四大主题,并邀请党史专家、社会学家、文艺学家,以及援鄂医疗队队员和扶贫一线亲历者作为电影党课主讲人,为基层党组织带去多元化、多维度的党课内容。

值得一提的是,2020年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年,为此“首艺联·电影党课”在推出《夺冠》、《我和我的家乡》、《一点就到家》等新片展映同时,也特别加入了《上甘岭》、《金刚川》等抗美援朝题材影片。

“首艺联·电影党课把党课搬进电影院,用光影艺术锤炼党性,以‘看电影+上党课’的形式,发挥电影在宣传引导和传递主流价值观方面的独特作用。”值得一提的是,2020年的电影党课除影院放映外,还继续推出上门放映服务,满足基层党组织的不同需求。

3、“一带一路”沿线国家影展

作为“首艺联”国际视野的重要单元,“一带一路”沿线国家系列影展“致力于以‘一带一路’为主题串联不同国家的优秀影片,经过三年的探索实践,‘首艺联·国际视野——‘一带一路’沿线国家系列影展”版块已经臻于成熟,将电影跨国别、跨文化传播的特质表现得淋漓尽致,凸显了电影在文化交流与文化输出中所起到的重要作用,成为拉动国与国之间、特别是民间彼此了解与认知的重要桥梁。2020年,该板块共推出意大利影展、匈牙利影展、保加利亚影展、波兰影展、西班牙影展、阿根廷影展等国家的主题展映,得到了首都观众的热情反馈。

4、戏曲电影展

“梅尚程荀”的舞台表演我都没赶上,我接触前辈的艺术风貌最早就是通过电影。”著名京剧表演艺术家赵葆秀是2020年“首艺联”戏曲电影展映《风雨同仁堂》一片的主演和导赏嘉宾,谈及此次展映她不吝溢美之词,甚至直呼“首艺联”功德无量。“我至今还记得第一次在银幕上看李少春先生《野猪林》的感动,白虎堂上80棍,电影的镜头语言和戏曲的魅力瞬间将人带入戏曲的情景!”赵葆秀说,“这次‘首艺联’戏曲电影展映,完成了这么多经典影片的胶转数工作,功德无量啊!能够想到这个活动,将这么多影片胶转数放映,对推广戏曲艺术、培养青少年的戏曲鉴赏能力,延续戏曲作品恒久生命力而言都是一件功德无量的事情!”

“首艺联”三年间对艺术电影的持续耕耘和推广也得到了京城影迷和媒体的一致认可。一些艺术电影的资深影迷纷纷加入“首艺联”观影群,生怕错过每一场精彩的活动。包括新华社、中新社、《人民日报》、《光明日报》、中央广播电视总台等中央媒体与北京广播电视台、《北京日报》及各门户网站等行业网站等直接报道转载累计到到千余篇(次),转发报道

2000余篇(次)。实现了每次影展都能在中央级及市级主流媒体“发声”,都能在京城影迷圈“共鸣”。

探索首都艺术电影供给侧改革 2021周周有放映

北京龙标影业公司总经理卓顺国是电影《五彩斑斓》的总制片人,也是有着多年电影市场实战经验的操盘手。在肯定商业大片的市场主体地位同时,卓顺国特别呼吁:“市场应该为优秀的艺术创作留出一定的空间!”

“一些致力于艺术创新、探讨关爱利他的作品虽然票房空间有限,但同样有潜在细分市场,《五彩斑斓》的上映有幸遇到‘首艺联’这样的专业团队,充分挖掘影片的特长,营造了独有的空间场景,使影片价值得以充分发挥。”卓顺国说。

“首都电影院有14个厅,每天能够排映60场—70场电影,我们拿出一个厅,包括黄金时间排映一些有艺术探索的影片,不会影响商业类型片的放映,上座率也不比其他影院低。”首都电影院经理于超告诉记者,大市场环境也有各种细分的观影人群,多元化的观影需求,从影院端推动艺术电影的供给侧改革,“既要做好影片和影院阵地的宣传,也要选择接待条件允许的影院实行合理排映”。

谈及掣肘艺术电影展映的片源问题,“首艺联”有自己的解决办法。“我们依托北京新影联院线,有自己的片库和影院资源。片源方面,我们的片库有几百部胶片电影,2021年会充分挖掘片库中的宝藏电影,策划不同的主题展映活动,为观众重拾胶片电影的记忆。”

“我们正在酝酿观影频次的调整,2021年的目标是周周有放映,根据创作和市场两端的需求随时调整内容供给,不断创新策展主题、丰富展映内容”。“首艺联”执行负责人方铭告诉记者,“希望在培养观众艺术电影欣赏习惯的同时,为艺术影片和青年导演提供更多市场空间,为加盟影院提供更多差异化的放映内容。”

从目前的筹备计划看,2021年“首艺联”拟推出喜剧电影、纪录片、戏曲电影等特色类型展映单元;于蓝、孙道临、基耶斯洛夫斯基等国内外电影大师回顾纪念展映单元;电影·北京·藏地影展等特色区域电影展映;电影日本、英国、荷兰等国别展映;以及女性电影、抗战电影等特定题材的影片展映。同时继续推出“首艺联”的品牌活动——电影党课。在拓展策展思路、丰富展映内容的同时,“首艺联”还计划打造多个特色影厅,为京城艺术电影影迷打造专属的艺术电影地标和观影聚集地。

“2021年是中国共产党成立一百周年,也是‘十四五’的开局之年,首艺联将以此为中心策划相应的主题展映,同时保证持续、定期推出多国籍、多题材、多主题的艺术电影展映,推动艺术电影的供给侧改革。”作为“首艺联”的承办单位,北京新影联影业有限责任公司董事长张海峰表示,“北京是全国文化中心,更是我国从电影大国向电影强国迈进的排头兵和主力军,推广和普及国内外优秀艺术电影是北京打造‘影视之都’的重要组成部分,也是北京电影市场供给侧结构性改革的必然要求,‘首艺联’作为首都艺术电影的推广平台必将躬身入局、责无旁贷!”