

新质生产力推进中国电影高质量发展

■文/张锐 王雅茜

新质生产力是习近平总书记在马克思主义生产力理论基础之上创造性提出的新概念,结合了我国现实国情和时代发展特征,丰富了习近平经济思想的内涵。与传统生产力不同,新质生产力是高素质劳动者用智能劳动资料作用于新兴劳动对象所呈现出的当代先进生产形态。创新引领是新质生产力的核心要义,表现为新要素、新技术、新业态;生产力变革是新质生产力的主要手段,作为生产主体改造自然的能力的体现,通过创新和质优的修饰,将会产生更先进的变革;高质量发展是新质生产力的目标指向,在科技创新的基础上实现高质量、好品质,达到质变飞跃。新质生产力的这些内涵与特征与电影产业的高质量发展形成了联结,新质生产力成为当前电影产业实现高质量发展最“触手可及”的驱动力量之一。

在数字经济时代背景下,新质生产力以高科技、高效能、高质量为核心特征,通过教育、科技、人才的良性循环,为现代化产业体系建设提供了指引,与电影产业的结合产生无限可能。我国的电影产业还存在诸多结构性问题,比如电影产业内部生态问题和国际传播问题。新质生产力推动中国电影高质量发展的逻辑在于,创新引领颠覆电影产业格局,生产力优化革新电影生产动能,生态系统完善重塑影视行业生态,由新质生产力引领下的技术、生产与产业结构的变革,给中国电影高质量发展提供了现实契机。

新质生产力引领电影数智创新格局

今年的政府工作报告将“人工智能+”写入其中,意味着人工智能技术要应用于各行各业,使现代化产业体系的构成更具时代特征。在数智化创新的赋能作用下,影视生产的外延和边界将得到拓展。需要注意的是,电影制片主体之间的联系薄弱,尤其在一些技术资源的互通上还未实现真正的开放与协同共创。从“人工智能+电影”到“人工智能+N”,无论是微观主体还是宏观产业层面,产学研的作用都应得到真正发挥。

首先,“人工智能+电影”革新电影生产模式,探索全新电影产业链模式。AI技术创新降低生产过程中的交互成本,突破传统线性模式,为影视作品的价值共创、内容渠道分发、消费方式的升级提供了动态的调整与适应机制。不断迭代的大模型生成式人工智能可以在各个环节赋能影片的制作,也可以利用算法和数据指令自动完成影片的生产过程。我们要善用人工智能为电影生产积极赋能,为电影创作者减轻负担,提高人机协作共创的水平。其次,“人工智能+电影+文创”扩展电影形式上的边界,助推影视相关产业互联互通。影视拍摄中的取景地为所在城市提供了潮流“打卡”新地标,同时文创打卡也为电影宣传提供了更多曝光。北京郎园 Station 为文化场景消费提供了鲜活的范例,园区内不仅有一流的影视制作公司和顶尖的影视制作设备,也有由旧厂房改造的中央车站、艺术市集、美术馆的新地标,以及“前店后厂”的新型经营模式。最后,“人工智能+电影+N”延伸电影经济增长点,打造电影产业各维度、多场景、全方位的新格

局。在电影制作方面,人工智能主要用于内容生产,为主创提供更便捷的生产工具;在电影宣发方面,AI以文生文、文生图、文生音乐、文生视频等多种形式补充宣传物料,同时以大数据监测为精准营销提供技术支持;在电影放映方面,AI助力影院打造更为沉浸式、高科技的玩法,发挥影院和影片的特色。

新生产要素提高电影全要素生产率

新质生产力引发电影生产要素和生产方式变革调整,带动劳动力、资本、技术、数据等要素便捷化流动、协作化开发和高效化利用,提升电影全要素生产率。我国电影市场整体结构不平衡,热门档期票房呈现明显的“马太效应”,头部电影与腰部电影之间存在不协调的比例关系。新质生产力所提供的路径在于,变革现有生产要素,形成新型生产关系,从生产力的根本上解决问题。

首先,培养新型电影劳动者,打造高素质创作队伍。新质生产力要求下的新型劳动者是创新性、高技能的脑力劳动者,以创新性和创造性劳动为主。在数字智能时代,劳动者成为新质生产力发展的决定性变量,信息生产和消费是劳动者组织社会生产的主要方式,产消身份一体化使得劳动者兼具生产者 and 消费者身份。要通过专业教育、职业教育,培育和发展一批高素质复合型人才,匹配当前电影市场的需求,源源不断地为电影生产供给人才。其次,运用新型劳动资料,提高电影生产的投入产出比。数字智能时代劳动者的核心劳动对象是数字信息,劳动资料变得更为数字化和智能化,极大丰富了生产工具的表现形态,孕育出更为智能的新型生产工具,拓展了物质生产的空间。新质生产力催生出的新型劳动资料,促使电影制造流程走向数智化。最后,生成新型劳动对象,不断推出高质量精品佳作。劳动对象是生产活动的基础和前提,新质生产力的劳动对象是更广泛范围的劳动对象。电影与游戏、剧本杀、实景演出、元宇宙、互动剧等新兴文化业态之间的合作与共创越来越频繁。电影生产者应以更加开放包容的态度,探索发现不同业态的融合交流,创作出更加符合时代精神和民族精神的高质量作品,推出一系列满足观众需求的精品佳作。

新质生产力推动电影生态系统完善

将我国电影产业作为一个生态系统来看,生态的包容度不高导致种群丰富度不够,中小影视企业缺乏生存发展的空间。“一带一路”倡议的深入,对中国文化传播与中国故事书写上作出了不容忽视的贡献,但是以好莱坞为代表的欧美国家仍占领了国际传播绝对话语权。加快形成电影新质生产力,完善电影生态系统,打造中国电影的新型工业化,实现电影高质量发展的目标。

首先,推动电影生态系统升级,构建高效能运转的自循环。理想中电影生态系统的构成应当是各个参与者业务模式与组织架构的组合,各大小企业都可以在电影生态中找到自己的位置,开展自身的发展布局。各子系统主体基于电影生态系统中的价值共创,实现相互之间与环境、要素的良性生态循环,维持系统内资源流动的优化配置,实现更高层次的生态稳定,支撑整个电影生态系统的高效能运转。其次,打造电影新型工业化,支撑电影生态系统高标准运行。以好莱坞为代表的工业化生产流程占据全球电影产业价值链顶端,要实现向好莱坞的弯道超车,中国电影产业应推进更适合自身情况的新型工业化。2023年的两部工业化大制作影片——《流浪地球2》和《封神第一部》为中国电影新型工业化的推进提供了典型范例。最后,完善电影生态系统,提升中国电影在全球价值链中的地位。电影产业生态系统支撑所需的相关环境尚未完善,要进一步推动中外电影在制发全流程的交流与合作,促进中外电影人才之间的交流学习,实现更广泛范围的电影国际传播和更高层次的对外开放,提升中国电影在国际传播中的影响力,提高中国电影在全球电影价值链中的地位。

总之,新质生产力为电影高质量发展提供了契机,从智能技术创新、生产效率提升、生态系统完善三个方面构建逻辑,培育新型生产要素迎接技术变革和创新,融入“人工智能+”大局,打造电影新型工业化,完善电影生态系统良性运转,提升中国电影的全球地位,实现中国电影高质量发展,加快完成从电影大国向电影强国的跨越。

(作者单位:北京电影学院管理学院)

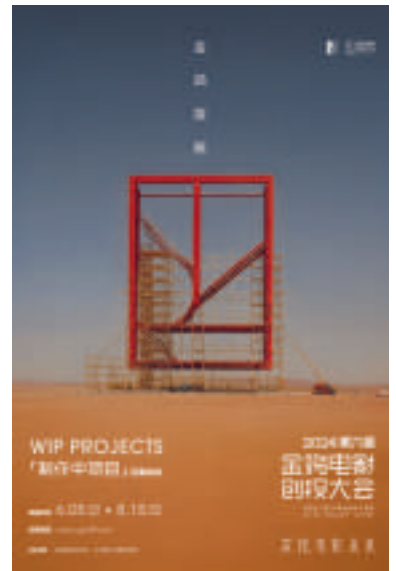
2024第六届金鸡创投制作中项目单元启动征集

本报讯 日前,2024第六届金鸡创投制作中项目(WIP)单元启动征集,征集时间为6月5日至8月15日24时。

征集通知中说明,报名作品需满足,作品内容符合党的文艺路线方针政策要求,遵守电影主管部门相关政策规定,弘扬社会主义核心价值观,并具有一定艺术技术水平;电影剧情长片已完成立项备案,并已获得拍摄许可证(含院线电影、网络电影);个人及公司均可作为报名主体,必须为所提交项目的版权所有人或者版权所有方代表;申报项目应为故事片(不含纪录片),预计成片时长超过90分钟;申报项目面向已开始拍摄、已完成拍摄、处于后期制作阶段的电影项目,且未公开发映等条件,且申报项目需为华语电影项目,主创不限国籍。

报名时需提交,项目申报表、详细故事大纲、完整剧本、项目策划方案PPT、电影片段、目前项目进度概述和拍摄许可证复印件。报名项目将经过初筛、初选、复选、终极路演等环节选出各类荣誉。

金鸡电影创投大会·制作中项目(WIP)单元自2021年启动,广泛征集已开始拍摄或处于后期制作的未公映电影项目,以“金鸡报晓”为名,寓意聆听初生电影绽放银幕的“第一声鸣叫”,着力发现处于最早期的电影新人佳作,陪伴更多中国电影新力量在金鸡创投启梦、追梦、圆梦。刘德华、古天乐、王景春、姚晨、曹保平、薛晓璐、饶晓志等知名电影人都曾担任过制作中项目单元主席团主评审,为项目保驾护航。

三年来,金鸡创投制作中项目单元共征集项目293个,推荐项目30个,2024年上半年,《屋顶足球》《乘船而去》《夜幕将至》3部往届制作中项目全国公映。同时多部影片已获得国内外多项荣誉。2024年金鸡创投持续发力,全链条、全周期、全覆盖,持续引领中国电影新力量实现“破题”与“落地”。今年将继续为制作中项目策划举办项目路演、一对一洽谈、产业放映、成片展映等环节,组织项目研讨会、首映仪式、海外交流推广活动,为新人新作提供个性化培养路径和问题解决方案。(姬政鹏)

第十一届上海国际电影节暨展览会(CinemaS 2024)即将开幕

本报讯 第十一届上海国际电影节暨展览会(CinemaS 2024)将于2024年6月13日-15日在上海举办。

当前社会娱乐需求正呈现出多元化、高品质的趋势。在这样的大背景下,电影院,作为曾经引领文化娱乐潮流的重要场所,如今正面临着前所未有的挑战与机遇。

从传统的胶片电影到现代的数字电影,这一转变不仅仅是技术的革新,更是电影产业质的飞跃。自2012年起,上海国际电影节暨展览会(CinemaS)作为中国影院行业的年度盛会,便成为了这一行业发展的重要见证者与参与者。如今,上海国际电影节暨展览会(CinemaS)已经迎来了它的第十一个年头。在这个重要的节点,上海国际电影节暨展览会(CinemaS)以全新的身份和更加开放、创新的姿态面向未来。它不仅要继续迎合

市场的变化,满足消费者的多样化需求,更要不断探索、不断超越,为影院行业的未来发展注入新的活力。

6月13日开幕的CinemaS 2024包括展览会和论坛两大部分。其中,CinemaS设备与技术展览会,涵盖面向影院行业的各类卖品、衍生品、放映与技术设备。今年CinemaS 2024的论坛主题为“向更灵活的经营创新机制要答案”,论坛的主要环节包括极具专业性的主题演讲,旨在传递经验、分享历程,并展开创新思考;还有引人深思的IVI“大咖”对话,通过理智分析和精准切入,讨论行业热点;以及集思广益的圆桌讨论,邀请行业各端的专业嘉宾,从不同视角探讨同一话题,共同寻找问题的答案。论坛版块以“向更灵活的经营创新机制要答案”为主题,涵盖抖音专题、营销专题、大赛案例分享、发行专题、技术专题等诸多方面。(杜思梦)

高口碑喜剧《走走停停》发布全新片段

本报正在上映的高口碑喜剧电影《走走停停》发布“兄妹制爸”片段,江妈妈和吴迪吴双兄妹俩联手“制爸”,老吴一家搞笑日常持续进行中……电影《走走停停》由龙飞执导,黄佳编剧,胡歌、高圆圆领衔主演,岳红、周野芒、金靖、甘昀宸主演,刘钧、刘仪伟特别出演。

影片最新发布的全新片段,展现了吴迪一家四口围在餐桌前吃饭的一幕,温馨日常却笑点十足。一帮子没吃过人的老爸吴明发(周野芒饰)“厚着脸皮”为儿子

找到了稳定的工作,想端起作为一家之主的架子,在餐桌前发表一番“演讲”,并在线催婚女儿吴双(金靖饰)“好好生个二胎”。却不成想儿子吴迪说自己把工作给推掉了,气得老爸抄起手边的酒杯砸向吴迪,好巧不巧没砸到“不成器”的儿子不说,还正好被餐桌上的吊灯给酒杯转了个向,正中自己的脑门。一瞬间恼羞成怒、很铁不成钢的老爸怒气值蹭蹭上涨,吴迪不嫌事儿大仍在拱火输出。看着怒气正盛的爸爸,妈妈(岳红饰)和女儿吴双动作熟练地把桌上的饭菜、酒瓶撤走,老爸无处发泄只好将手往桌底一抄意欲掀桌,吴双见状说是迟那时快,以青蛙跳的姿势上桌压制,老爸升起的怒气瞬间哑火,顺便还闪了个腰,只得气横又尴尬地转身离开。而后一家人则如无事发生般,盛汤、吃饭,主打一个情绪稳定。

《走走停停》上映后,好评不断,豆瓣评分也持续稳定在7.9分。不少观众赞赏影片“后劲儿很大”,形容“看《走走停停》像在吃烧烤鱿鱼,蘸的是芥末酱油,前面蘸着酱油,吃的很欢快,不小心蘸着了芥末,一下子被呛到了,抵抗力低的可能都呛着泪水了,但后劲过后回味无穷”。

该片由麦特影业(湖北)、北京登峰国际、中影股份、上海拾谷影业、壹志行动影业(湖北)、上海淘票票出品。(杜思梦)

《即兴电影》:探索当代新影像思维与实践

合导演孙立军及其创作团队近年来的实践经历,综合了理论研究、创作阐述与电影批评三重视角的著作,呈现作者及其创作团队对“即兴电影”在理念与方法上不断深化与完善的过程,彰显了当代技术与人文视野下电影在创作形态、题材内容与美学风格等方面的延展与突破。

《即兴电影》的“理论篇”作为全书的首个板块,从“即兴电影”概念阐述出发,深入论证“即兴电影”在当代技术人文视野下的合理性与创新性,从理论的高度阐释即兴电影的具体所指,论证其得以在当代技术与人文语境下应运而生的原因。“访谈篇”则从作者视角出发,以问答形式呈现,覆盖策划、导演、制片、参演、摄影等多元定位的即兴电影摄制参与者,呈现以作者孙立军为核心的即兴电影创作团队近10年来在理念与实践、组织与执行上逐渐实现自我优化的历程,并通过身临其境式的讲述,还原即兴电影在拍摄时,创作者实时捕捉随机事件发生发展的过程,让读者得以从多元主体出发,对“即兴”如何为电影创作赋予更多的可能性产生真实、深刻的见解。“影评篇”则从观众视角出发呈现即兴电影的观感之新,收录了围绕《18岁18天》《一起走吧》《150小时》三部影片的分析,作者从观众视角出发,围绕三部影片主题、叙事、角色、视听、传播、公益等方面进行评论撰写,旨在彰显即兴电影独特的艺术风格、社会价值与美学风格。

在信息过载的人工智能时代,伴随着影音电子设备朝向“更小、更精、更简”的方向发展,即兴电影或将成为全民皆可参与的创作形态,该书通过理论、实践与评论三重视角的结合,希望能够打破公众对传统电影工业化创作流程的固有认知,丰富大众对即兴电影从策划到执行,从拍摄到后期进而到公益转化等环节的理解,呼吁更多电影从业者与爱好者挑战多元化的创作模式,共同携手推动电影在形式与内容上实现本土性、时代性、民族性、创新性的长足发展。(霍笑妍 刘铮铮)

本报《即兴电影》一书由“即兴电影”概念发起人孙立军编著,是首部围绕“即兴电影”这一新兴电影类型,从概念辨析出发,结