

继续深化电影产业的改革发展 积极迎接挑战

文侯光明

中国电影产业正处于一个关键的周期性修复和复苏阶段,经历一段时间的调整后,中国电影产业必将展现出强大的韧性和复苏能力。展望未来,我们需要抓住机遇,迎接挑战,继续深化电影产业的改革发展。强化内容创作的质量,提升营销策略的有效性,促进高新技术的应用,以适应新时代观众日益多样化的需求。只有这样,我们才能确保中国电影在激烈的国际竞争中立于不败之地,真正实现从电影大国向电影强国的跨越。

电影要更好地与观众紧密相连

近年来,从革命历史到传统文化,从现实题材到科幻探索,中国电影不断挖掘具有中国特色的题材。那些在票房榜上名列前茅的作品,大多聚焦于现实社会,紧扣时代主题和社会发展的脉搏,深刻反映了普通人的情感和生活,书写了人民的故事、新时代的故事,可谓是我们这个时代的缩影。这些作品之所以能够在赢得社会广泛关注的同时创造不菲的票房收入,关键在于它们紧紧抓住了“人”这一核心元素。无论是《热辣滚烫》中对当代年轻人追梦旅程的真实刻画,还是《飞驰人生2》里关于梦想与坚持的感人故事;从《抓娃娃》中对青少年教育的思考,到《第二十条》探讨的法治精神与社会责任;再到《默杀》揭示的社会边缘群体的生活状态,以及《末路狂花钱》对人性复杂性的深入剖析——每一部作品都以独特的视角和深刻的内涵,引发了观众强烈的思想共鸣和情感共振。

现实题材影片之所以能引发巨大的社会反响,是因为通过艺术化的表达方式,将社会问题、人文关怀、道德伦理等重要议题呈现在公众面前,不仅促进了社会各界对于这些问题的关注和讨论,还激发了人们对于美好生活的向往和追求。因此,可以说,现实题材支撑起了中国电影的灵魂和底色,成为连接创作者与观众之间最坚实的情感桥梁。在这个快速变化的时代,现实题材作品不仅是观众了解社会现状的重要窗口,也是他们表达自我、寻找归属感的精神家园。时代呼唤更多这样的作品出现,因为只有当电影真正贴近人民的生活、反映人民的心声时,它才能拥有持久的生命力和影响力,进而为建设社会主义文化强国作出更大的贡献。

电影要更好地依托新兴技术

每一次科技的发展都将颠覆行业的发展模式与前进方向。当前,数字化转型的加速推进,促使传统电影产业的发展模式经历深刻变革,行业已经进入一个全新的大视听时代。观众的文娱生活及文化消费模式发生巨大变化,网络电影、网络剧、网络综艺、网络微短剧以及短视频等多样化的视觉文化产品,迅速占领广大观众的视野,展现出强劲的发展态势。截至2023年12月,我国网络视听用户规模达10.74亿人,网民使用率达98.3%。因此,我们今天探讨电影产业的发展趋势,已不仅限于电影这一单一领域,而是要扩展至整个影视及大视听产业的广阔范畴。

近两年,微短剧成为视听产业发展的新势力,行业体量稳步增长,用户规模、市场规模、从业机构数量及内容供给量均创下新高,生产方式和商业模式也发生根本性变革。今年11月,中国网络视听协会发布《中国微短剧行业发展白皮书(2024)》指出,截至2024年6月,我国微短剧用户规模已达到5.76亿人,占整体网民的

52.4%,呈稳步增长态势。微短剧用户规模已超越网络外卖、网络文学、网约车和网络音频等多类基础数字服务,成为数字生活的重要组成部分。随着微短剧热度的持续上升,2024年其市场规模有望首次超过内地电影票房。据行业机构预估,2024年我国微短剧市场规模将达504.4亿元,同比增长34.90%。预计2027年微短剧的市场规模有望达到1000亿元。去年底,古装微短剧《风月变》在湖南卫视播出,总时长392分钟,连续四天播完,成为首部上星播出的微短剧。今年6月初,国家广播电视总局下发《关于微短剧备案最新工作提示》,要求未经审核且备案的微短剧不得上网传播。微短剧经历一段时间的政府监管及市场探索,制作发展越来越专业化。随着技术不断渗透微短剧制作全流程,科技与微短剧的深度融合将会催生更多机会。比如,VR/AR、自由视角、第一人称视角等技术将开启微短剧的新型创作方式,类似互动微短剧等新的内容形态,将随着AIGC的迭代发展,在体验上将展现出更高的智能化。

AIGC近两年已经成为视听内容制作与传播进行数字化转型的核心,生成式人工智能强大的数据处理、学习泛化和内容生成能力,加速了全球视听产业AI应用的进程。今年7月,由博纳影业出品制作,抖音联合出品的AIGC科幻短剧集《三星堆:未来启示录》上线,播总量超过1.4亿,该剧实际是同名电影的预演,出品方计划从短剧发展到长剧,再发展成电影,甚至发展成游戏。曹保平导演的电影《她杀》借助AI换脸、换人技术,有望在国内上映。在AI迅速发展的背景下,我们电影人需要思考如何更好地促进高新技术在影视行业中的应用,推动AIGC、虚拟预演与虚拟制作、实时渲染与云渲染、动作捕捉与数字资产采集、高新格式影像拍摄、制片管理与协同制作、大数据智能化营销等高新技术在影视产业中的普及应用。

电影要更好地提升国际传播能力

电影是全球观众最乐于接受的方式,也是最易于理解的语言,中国电影要加强国际传播能力,讲述好中国故事,搭建起中国人民同各国人民有效互动交流的桥梁,让世界更好读懂中国,成为增进理解、凝心聚力的桥梁纽带。中国电影“走出去”离不开与世界电影的文化交流与文明互鉴,积极推动合拍片制作是国内电影产业生存发展的迫切需要,也是促使国际电影市场回暖的一大趋势,更是中国电影加强国际传播能力的重要切入点。目前,我国已与英国、法国、俄罗斯、新西兰、日本等20多个国家签署电影合作拍摄协议。去年,在国家电影局备案的中外合拍影片数量为77部,较2022年增长11倍以上,并且恢复到了2019年时的水平(79部)。根据以往经验,《功夫瑜伽》《金剛:骷髅岛》《巨齿鲨》《白蛇:缘起》等合拍片均获得国内电影市场的票房认可,并推动了中外电影工业技术的互动融合。在中国电影的国际交流与合作中,合拍片已成为核心渠道之一,是推动中国从电影大国向电影强国迈进的关键动力之一,我们要加强中外电影合拍合作,提升国产电影的国际化水平,助力中国电影走向世界。

近年,《消失的她》《孤注一掷》《误杀》系列、《唐人街探案》系列等影片均将故事背景设定为东南亚,将境外塑造成一个充满神秘色彩的法外之地,这种异国情调和未知的恐惧感为电影类型设定了主基调,特定的视听语言直接接触及观众的感官体验,使得观众能够跨越文化差异,迅速沉浸在影片的氛围之中,获得了市场的认可。今年,《里斯本丸沉没》《康熙与路易十四》等合拍纪录片,也获得业内肯定,并得到海外电影业界的青睐,增强了国际同行对中外合拍以及中国电影市场的期待和信心。所以,中外合拍片要在强调各自国家独特性的同时,体现文化的互认互通、交融联结,以共情基础上的类型化叙事,满足人类共通的情感需要和心理诉求。

去年,国产片《流浪地球2》《前任4:再前任》《热搜》《瞒天过海》《三大队》等多部影片实现全球同步上映。与香港地区、美国共同合拍的《巨齿鲨2:深渊》在全球同步上映,票房超过3.98亿美元,成为在全球市场获得成功的合拍片优秀案例。今年2月,《封神第一部:朝歌风云》在法国放映超400场,首映日最大影院场次全部售罄,观众大部分为法国观众;3月,动画电影《深海》登陆法国三周,观影人次超16万,刷新当地近三年华语片纪录;3月在北美上映的《热辣滚烫》以最少放映影院数量闯入北美单日周末票房前十名,这些国产电影“走出去”的不菲成绩也给予中国电影融入国际市场,进行全球同步上映的信心。

站在新的历史起点上,我们要坚定不移地走中国特色的电影发展之路,致力于“中国电影学派”建构,以优秀人才和技术支撑为电影事业与产业发展提供强劲动力,为社会经济繁荣和文化传承发展做出积极贡献。电影人要志向高远,既仰望星空,又脚踏实地,以实际行动践行对电影艺术的热爱与追求,不畏挑战,不辱使命,用镜头记录时代,用故事传递情感,用影像连接世界。

(作者为北京电影学院原党委书记,根据发言整理)

2024粤港澳大影周: 发掘创新人才 直通行业一线

由广东省电影局、广东省教育厅、共青团广东省委员会、广东省文学艺术界联合会、香港文化体育及旅游局、澳门文化局、中共广州市委宣传部指导,广东省电影家协会、广州市电影家协会、中国电影家协会香港会员分会、澳门影业协会、北京师范大学珠海校区主办的2024粤港澳大湾区大学生电影周暨第20届广州大学生电影展近日在广州落幕。活动带来包括优秀电影展映、高校作品征集、创作训练营和电影之夜在内的多元互动板块,为青年学子们带来无数难忘的光影体验,更为构建粤港澳大湾区电影文化交流和人才培养的开放创新生态迈出有力一步。

成立艺术顾问团, 深化湾区电影人才挖掘机制

粤港澳大湾区拥有独特的区位优势和丰富的自然、历史和人文资源,一直以来都是人才汇集、文化交融的创新创造之地。近年来,在习近平文化思想的指引下,广东电影人奋勇拼搏、努力深耕,创作出一批观照现实生活、反映人民心声的优秀作品,口碑与票房均有佳绩。

在此基础上,粤港澳大湾区大学生电影周携手有着20年历史的广州大学生电影展,汇聚多地区电影资源,联动电影产业上下游,打造以大学生为中心的电影产学研一体交流平台,为更多怀揣电影梦想的青年学子提供展示才华和实现梦想的机会,从而进一步深化湾区电影领域的人才互动、资源互补、技术互助,促进粤港澳电影产业高质量发展。

直通行业一线, 湾影青年电影创作训练营开营

作为2024粤港澳大湾区大学生电影周暨第20届广州大学生电影展的重要组成部分,2024湾影青年电影创作训练营11月下旬在粤港澳大湾区(广州)青年影视创作人才基地开营。为期三天的活动中,来自电影行业的资深学者、创作者、市场专家等组成专业导师团,为150多名来自粤港澳大湾区的影视相关专业大学生和青年影视从业者带来多堂融合创作理论、行业咨询与市场实践的丰富课程,助力青年学子探索光影之路、实现银幕梦想。

电影市场瞬息万变,青年创作者如何接招?清华大学教授尹鸿以创新为题,为学员们带来一堂深具启发性的开营课。他以《爱情神话》《长安三万里》等叫好又叫座的影片举例,指出包括题材、主题、人物、类型、形式、技术在内的全方位创新,已成为一部作品能否脱颖而出的关键。他鼓励学员们向时代要主题、向生活要题材、向人物要故事、向观众要表达,向内心要情感,向前人要突破。尹鸿还着重指出,在微短剧流行的当下,电影人应守正创新,坚持打造电影视听的沉浸式体验,努力强化作品信息的饱满度和丰富性。

光影浸润心灵, 50多部优秀影片走进广东高校

大学生是电影市场的坚实受众,也是电影创作的重要后备力量。从9月中旬至11月底,2024粤港澳大湾区大学生电影周暨第20届广州大学生电影展,在广东省内40多所高校开展“一出好戏”电影放映单元,通过52部风格类型各异优秀影片放映,培养大学生与电影的“亲密关系”,为中国电影未来的创作方向和市场定位锚定目标。部分特邀影片的主创人员还随展映走进高校,与学生们进行面对面分享。

“一出好戏”的首场放映在中山大学

举行,广东出品的纪录片《康熙与路易十四》通过回顾历史、展望未来,展现了一幅中法文化交流的美好画卷。该片为献礼中法建交60周年而作,文献性、知识性、艺术性、趣味性兼具,观影后学生们表示“充分感受到中法文明之间彼此欣赏、双向奔赴、相互成就的美好”。

曾入选6大创投和18个国际电影节的电影《人海同游》,活动期间面向五所高校进行展映,导演蔡杰和主演林冬萍与学生们进行了五场关于电影鉴赏与创作的深度交流。这部在广州和香港两地拍摄的影片,以细腻的情感描绘和独特的岭南美学,为学生们打开了一扇虚实交加的艺术世界之门。

此外,《万里归途》《中国医生》《雄狮少年》《点点星光》《人生大事》《流浪地球2》《白蛇·情》《中国乒乓之绝地反击》等多部优秀电影通过“一出好戏”单元与广大学子见面,以美好光影浸润年轻心灵。

2024湾影青年电影创作训练营的导师阵容,还包括凭借《踏血寻梅》获金像奖最佳编剧奖的香港导演翁子光、《喜欢你》《一点就到家》导演许宏宇、《孤注一掷》《悬崖之上》《我和我的祖国》营销负责人张文伯,以及曾凭借首部部长片《一句顶一万句》入选开罗国际电影节和柏林电影节的青年导演编剧刘雨霖。导师们将自己在创作一线的实践经验倾囊相授,令学员们感叹课程含金量十足。

除了导师授课,训练营还为学员们提供了电影模拟创投会、学生跨校交流会、草坪观影会等丰富活动。其中在电影模拟创投会上,广东青年电影人才培养“繁星计划”入围项目《阿季》《幸福事多》的主创团队现身说法,为学员们示范如何在电影创投中争取资金与“伯乐”。

激发青春创意, 高校征集剧本影评短片1132部

2024粤港澳大湾区大学生电影周暨第20届广州大学生电影展的高校作品征集单元,向湾区乃至全国高校进行了广泛的征集,征集对象包括影评、剧本和短片,鼓励大学生用影像和文字表达自我、探索世界。活动得到全国学子的广泛关注和积极参与,共征集到剧本74部、影评256部、剧情类短片442部,纪录类短片244部、动画类短片116部,各类作品总计1132部。其数量之多、类型之多元、题材之丰富,充分展现了当代大学生的创作激情和艺术创意。

在11月23日于广州露营大学城基地大草坪举行的“晚风FUN映”电影之夜上,从征集作品中遴选出的近70部优秀大学生短片、剧本和影评收获荣誉,来自广东省内16所高校的师生代表和多位电影业界的资深人士共同见证了这一属于大学生电影人的荣耀时刻。

其中,鼓励学生们运用创意和新技术拍摄原创作品的一种“态度”短片征集单元,决出剧情、纪录、动画三大类型的优秀作品共40部。在“一次表达”剧本征集单元,学生们围绕新时代粤港澳大湾区故事进行创作,最终9部优秀剧本胜出。在“一些观点”影评征集单元,学生们通过文字或视频积极表达对当下电影作品的观点,20部影评作品脱颖而出。

(广东省电影局供稿)

李珈西携手开心麻花黄才伦“登上”《铁达妮的号》



本报讯12月6日,由李珈西导演,黄才伦、李珈西领衔主演,潘斌龙、何欢、范明、姜超、李萍、吕晋、彭媛、关博联合主演的电影《铁达妮的号》在山西大同市美术馆举行了新闻发布会,宣布开机。影片将以诙谐幽默的方式描述几位小人物在充满挑战的爱情、职场、生活中,一路披荆斩棘,最终赢得了自己的精彩人生。

导演李珈西以“高产”著称,从业8年已经有十余部自编、自导、自演、自剪的电影。发布会上,李珈西表示,已经一年没有拍电影了,就是在准备《铁达妮的

号》,喜剧是种生活态度,希望自己的喜剧能给每一位观众带来共鸣,并收获属于自己的那份快乐。

开心麻花演员黄才伦担任《铁达妮的号》男主角,他曾出演《这个杀手不太冷静》《独行月球》《西红柿首富》等电影,谈及此番出演《铁达妮的号》,黄才伦表示,看到剧本的时候就非常喜欢,它是一个生活化的喜剧。近年的喜剧主要是以高概念喜剧为主,像这种将生活、讲人物的喜剧较少,非常荣幸参演影片。

《夏洛特烦恼》《绝望主夫》《刺猬》等

“妈妈专业户”李萍此番将在影片出再度出演妈妈角色,谈及影片,李萍表示初看剧本时就被影片治愈了,“我在生活中是有焦虑的,我看了这个本子以后,治愈了我的焦虑。”谈及角色,她透露,将在片中出演李珈西妈妈的角色。

电影《铁达妮的号》由中共大同市委宣传部、大同市文化和旅游局、民进大同市委、民盟大同市委、大同市电影公司指导,唐永康、徐晋鹏、魏东豪、谢强担任制片人,王映涵、加航伟、王子昂担任出品人。

(杜思梦)