

2014年中国纪录片行业总收入30亿元,纪录电影票房不到2000万元

纪录电影如何从荧屏走向银幕

云 晓

数据显示,2014年中国纪录片行业总收入约30亿元,其中有18亿元为电视硬广收入,更有如《舌尖上的中国》(第二季)这样的商业运作极为成功的案例,其综合收益超过5亿元,将纪录片产业链从传统的广告、音像、图书等拓展到电商销售等多领域,甚至拉动了相关行业的股票价格。但反观2014年的中国纪录电影行业,其总票房只有不到2000万元,不但对处于高速成长中的中国电影票房的贡献微乎其微,在整个纪录片行业中的占比也是微不足道。由此,中国纪录电影应如何从荧屏走向银幕?中国纪录电影的产业发展路径何在?已经成为业内不得不关注的重要话题。

2014年中国纪录电影发展状况

近日,由北京师范大学纪录片中心与北京国际纪实影像创意产业基地联合发布的《中国纪录片发展研究报告2015》(以下简称《报告》)显示,2014年,国家新闻出版广电总局电影局颁发公映许可证的纪录片数量达24部,院线放映影片7部,总票房为1815.98万元。虽然拿到公映许可证的纪录片数量超过了2013年的18部与2012年的15部,但其影响力与票房依然局限于一个狭小的空间。

《报告》指出,去年纪录电影的制作主体呈现多元化。2013年中央新闻纪录电影制片厂制作的影片占总数的2/3,而2014年它的产量仅占1/2。就制作机构来看,主要制作机构分散在全国各地,尤其电视机构介入较多,这表明中国纪

录电影开始市场化运作,社会力量介入加深。不过,试图接近纪录本性、尝试通过商业化运作实现市场突围的作品虽然在增加,但真正有市场竞争力的作品仍然不多。

具体来看,2014年初上映的根据同名电视节目拍摄而成的《爸爸去哪儿》,在市场上获得热捧,收获了6.99亿元票房。但在北京师范大学纪录片中心主任张同道看来,该片不过是披着纪录电影的外衣,实为一场电视真人秀的不同版本。而2014年7月进入院线放映的《我就是我》,同样以真人秀《超级男声》为题材拍摄而成,虽然前期众筹获得500万元票房,但票房最终止步于670万元。为此,张同道提出了一个问题:“该片票房不高,是粉丝不够忠诚还是电影内容过冷?”

另外,像纪录电影《金色时光》、《飞鱼秀》、《报国之路》等也尝试登陆院线,并开展了一定的市场推广,但票房和传播力均不尽如人意。张同道表示,虽然中国电影主流院线银幕数增长速度很快,但依然是商业电影的天下,艺术电影和纪录片依然在圈子里徘徊,中国纪录电影进入院线仍任重道远。

纪录电影应兼容艺术与市场特性

什么是纪录电影?张同道说:“最早的电影,其实就是纪录片——纪录片本是电影的长子,现在却沦落成了故事片的穷兄弟弟。”在张同道看来,纪录电影应当回归院线,并且,纪录片的市场化也是不可逆转的。然而纪录电影如何兼容艺术与市场特性?

在中国传媒大学电视与新闻学院教授张雅欣看来,纪录电影最重要的就是学会讲故事。而如何让观众走进电影院观看纪录电影,这就需要导演在个人表达和观众的需求之间,更注重观众的需求。纪录电影导演陈真表示,中国纪录电影要进入院线,最重要的有两点:一是建立自己的营销团队,二是提高电影制作的水平,令影片制作更加精美。

纪录电影导演杨书华以自己正在制作的《新三峡》为例,从营销模式角度提出了一个思路,那就是将纪录电影发展衍生为一个品牌。“现在我们在走国际化的道路,首先在创作、创意的时候,就考虑到纪录片的播放渠道要从荧屏走向银幕。因此要把题材资源化,然后把作品系列化、运作模式采取产业化。”

纪录电影导演王一岩说:“纪录电影应更看重真实的东西,因为真实的力量是观众想要看的。而纪录电影的推广和发行应更广泛、多渠道,特别是网络的力量不容忽视。”

谈到互联网对纪录电影的影响,凤凰网高级副总裁刘书表示,视频网站将为纪录片行业带来新的变化,它不仅为网友提供便捷的收看渠道和广泛的片源内容,还将培养更多优秀的纪录片导演,网络平台通过自身的优势将使纪录片得到更好的传播。

反观国际,中国纪录电影之路正长

中国纪录电影票房在中国电影总票房中的贡献微乎其微,而相比之下,国外纪录片却屡屡创造票房和文化奇迹。

2014年,韩国超过500万观众观看了小制作纪录电影《亲爱的,不要跨过那条江》,其票房超过2亿元人民币。影片讲述了一对相守70余年的老夫妻点滴的生活琐事,然而就是这样一部看似毫无卖点的电影却接连击败进口大片登顶票房冠军。该片在上映初期用7天动员了10万名观众,成为韩国电影史上最快突破10万人次观影大关的独立电影,随后通过口碑传播,在影片上映三周后,观影人数突破100万,当时在韩国成为很大的话题。

在美国,2014年院线上映纪录片达159部,总票房达1亿美元。票房冠军影片《熊世界》的美国国内票房总数将近1800万美元。这部由迪士尼自然公司出品的电影集中了近年来自然类纪录片的优点,而电影摄影师出色、不露痕迹的跟拍最终决定了影片的成功。其他纪录电影像《第四公民》、《人生如戏》、《寻找薇薇安·迈尔》等,不仅在票房上表现很好,电影口碑也不错。

据了解,去年法国纪录电影中深受瞩目的是法国和巴西合拍片《地球之盐》,该片由新德国电影四杰之一维姆·文德斯导演,自去年10月15日上映以来至2014年底,观众已超过81620人次。该片展示了一位摄影师穿行各大洲的照片和心路历程,以此展现出人类社会的巨大变化。而另一部法国纪录电影《上学路上》票房高达228万欧元,仅次于雅克·贝汉导演的纪录电影《海洋》。该片通过跟拍肯尼亚、墨西哥、印度和阿根廷四地的孩子们跋涉数公里去上学的经历,展现出孩子们对教育改变命运的期许。

一周影话

电影保险,叫好难叫座

从今年初全球最大的电影完片担保企业美国电影金融公司正式进入国内市场,到近期中国平安6.8亿元牵手华谊兄弟,国产电影在快速发展的同时,对于风险控制的需求也在与日俱增。但奇怪的是,电影保险尽管在近两年尤其受到业内外的高度关注,却始终难逃“雷声大、雨点小”的尴尬境地。

(来源:《北京商报》)

评:一方面,尽管近年来国内的电影市场备受关注,但对于投资成本较低的电影出品方来说,为一部投资成本在1000万元左右的电影,花费150万元作为保险资金很难实现。另一方面,目前国内电影产业的相关保险还处于初级阶段,还缺乏相关制度的配合,并且缺乏电影项目专业的监管人才。

“颜值”盛行,谁为演技买单

自2013年下半年开始,以李易峰、吴亦凡为代表的一批新生代偶像明星势力借“颜值”在娱乐圈异军突起。“颜值”,顾名思义,指的是人英俊或漂亮的指数。它本是一个网络热词,却逐渐蔓延到了大众的日常生活中。而那些新生代偶像因颜值得到了一些固定的观众群体的支持。并且,在以颜值为驱动的一系列产业兴起的背后,一个不容忽视的事实也在逐渐凸显:“80后”“90后”已经成为观影主力军。

评:在影视业,对于演员来说,一张完美的“上镜脸”本就是入行的敲门砖,然而,新鲜的面孔层出不穷,这股消费力是极容易流动的,他们从一位“小鲜肉”到下一位的转向敏感并且迅速。想在娱乐圈长久地扎根下去,光凭外表是远远不够的,这就需要新人们要更注意雕琢演技,培养专业的戏剧素养,才能避免被过度消费而过气。

香港金像奖评选日趋尴尬

曾几何时,香港电影有着刷新票房和引领潮流的黄金时代。如今,香港电影似乎黯淡了很多。近日,第34届香港电影金像奖揭晓结果,《黄金时代》获最佳影片、最佳导演等5项大奖,影帝、影后分别被刘青云、赵薇摘得。“最佳影片”给了合拍片《黄金时代》,而不是纯正港片。有人说,金像奖坚持多年的港产片评选变得日趋尴尬,因为其港味已越来越淡。

评:偏爱“港味”的金像奖在近几年已经没有太多纯正港产片可以坚守,随着内地电影市场快速增长,观众欣赏口味不断在改变,可看的电影种类多了,对于“港味”的需要已经不再那么强烈。实际上,香港观众的口味也在改变,香港电影不可能再依照老路子走下去。其实,也没必要一再强调港产片,因为它只会慢慢成为华语电影的一个特色类型。

(素淡 整理点评)

中国影视后期:与好莱坞最大的差距是人才

本报记者 于 帆

刚刚结束的第五届北京国际电影节,不仅云集了众多中外电影佳片,集结了一批签约成功的电影项目,重要的是期间举办的多场涉及电影产业各领域的专业论坛,多方面探讨了电影产业各环节所面临的问题和发展方向。本届电影节还尤为关注影视后期特效产业,围绕届中国影视后期现状、问题以及如何走向国际化的主题,邀请到国内外资深专家进行探讨。

中国影视后期产业联盟正式成立

电影节上,作为“北京国际电影节电影市场”的重点项目,中国影视后期产业联盟正式成立,Base FX、视点特艺(北京)数字技术有限公司、北京天工异彩影视科技有限公司、大厂影视创意产

业园4家联盟发起单位和20余家联盟成员单位代表参加了启动仪式。联盟将以“聚合创新、开拓共赢”为宗旨,专注于影视后期领域,旨在以行业合力共同推进中国影视产业的发展壮大。

不可否认,后期技术作为影视产业科技含量最高的环节,目前仍缺乏产业合力,在技术、人才等方面缺少孵化和培育。对于在这样的背景下成立的中国影视后期产业联盟,联盟秘书长巩朝晖在启动现场表示:“产业联盟将以大厂影视创意产业园为基地,开展后期特效人才的培训教学,向业内输送具有国际水准的专业人才。同时,联盟将开展如后期行业报告发布、后期技术标准推进、特效制作大赛、观影论坛等有助于行业发展的各类服务活动。”

华夏幸福基业股份有限公司副总裁韩震宇表示:“中国影视后期产业联盟的成立就是希望通过聚集技术、资本、人才等专业生产要素,加快本土影视后期技术的创新发展,并希望以行业合力全面拓展全球范围内的影视后期业务。”

影视后期制作的业内专家也表示,中国影视后期产业联盟的成立,顺应了近年来好莱坞制作资源外迁的趋势。随着产业联盟整体规划的展开,未来中国影视后期产业的整体发展有望得到战略性的推动。

追赶好莱坞,任重道远

联盟成立仪式上,与会嘉宾纷纷谈及目前中国影视后期制作的现状。而谈到中国影视后期特效,离不开中国电影产业飞速发展的背景。近年来,全球影视行业以每年5%的速度高速发展,特别是随着3D特效制作的出现,全球影视市场呈现出井喷的发展态势,作为新兴的影视市场和全球第二大票房市场,中国影视产业潜力巨大。然而就在好莱坞式的科技魔幻特效大片涌入国内并获得巨大票房收入的同时,国内企业却仅仅在承接制作过程中较为低端的加工环节。即使国内电影导演们费尽心思地加入特效元素,但很多制作机构依然不惜重金到国外进行电影的后期制作。

针对这一行业现状,Base FX副总裁谢宇表示,我国的影视后期行业起步较晚,与国外先进水平之间的差距就像是一个十几岁的少年与三四十岁的成

年人的差别。“虽然在发展程度上存在差别,但是国内影视后期制作行业进步很快。并且作为行业发展方向主体的电影和游戏的融合以及以影视云平台的建立,国内都有所涉及。”

对于谢宇的观点,北京天工异彩影视科技有限公司副总王璇深以为然。在王璇看来,从技术流程方面,国内影视后期特效行业已经和好莱坞差别不大,但在人才培养方面,包括基础人才的培养以及团队在研发、创新上的缺乏,才是国内与好莱坞真正的差距。“实际上,人才的培养有两方面,一方面是指专业院校如何培养出能够与业内一线公司无缝对接的人才,另一方面,现有从业人员如何能够扎扎实实地从事基础工作,心态更踏实、平和。”

王璇的感慨来源于他在行业内多年的感受:中国电影市场的飞速发展,令一些影视后期从业人员心态也逐渐浮夸起来,不满足于只从事简单后期制作的基础性工作,恨不能一步跨入更高的流程,甚至跑到电影产业的前端。王璇认为,“专业人才”的概念实际上涉及电影产业工业体系建立的每一个环节,“在影视后期行业,经验的传承度尤为重要。”王璇说。

视点特艺(北京)数字技术有限公司创始人及首席运营官蒋燕鸣在谈到国内影视后期特效产业发展的制约因素时则表示,国内后期特效也许在硬件上与好莱坞差别不大,但是后期制作的软件开发、创意设计,都与国外差距相当大,国内这一行业的发展一是缺乏经验,二是缺乏管理,所以中国影视后期特效产业要追赶好莱坞还任重道远。

北京国际电影节签约超130亿元

本报讯 (记者于帆)4月23日,第五届北京国际电影节落下帷幕。作为本届电影节的七大主体活动之一,电影市场板块近日在北京中华世纪坛举办签约仪式。本次活动实现签约项目36个,总额达138.45亿元人民币。

数据显示,本届北京国际电影节电影市场的规模延续了前几届的增长趋势,签约交易额和参展商数量均持续稳步上升。创投部分,共吸引报名人数455个,在去年226个的基础上实现了超过100%的增长。参展商方面,本次电影市场活动吸引了超过25个国家和地区的275家电影企业和机构注册参加。其中,国际展商数量过半,达到140家。这些中外展商的业务分布涵盖电影业传统的创作、制作、发行、营销等产业链条,还

进一步辐射到金融、出版、广告、法律咨询等多个相关领域。

作为电影市场的签约方之一,中信国安集团以1.5亿美元入股美国DCS影业公司,双方共同成立DCS中国公司,并计划在4年内拍摄3部中国题材的合拍电影。此外,合作双方还将就微电影、有线电视内容、影视国际化高等教育等内容开展业务合作。

签约仪式上还接连发布了一系列项目洽谈成果,覆盖创投、国际合拍、院线影视基地等多个产业链条。其中,中外合拍项目5个,分别是中国、新西兰合拍动画片《困兽》、中国、澳大利亚合拍动画片《阿诗玛的女儿》、中国、爱尔兰合拍片《草原星空下的舞步》、中国、澳大利亚合拍片《罗马勇士》以及《楼兰》。

“探寻电影之美”论坛邀中外嘉宾共话剪辑

本报讯 4月22日,第五届北京国际电影节“探寻电影之美高峰论坛——剪辑的力量”在中国电影博物馆举办。

论坛上,中国电影剪辑学会副会长刘淼淼、电影剪辑师廖庆松、迪伦·提契诺3位嘉宾进行了主旨演讲。刘淼淼谈道,剪辑师需要强大内心,剪辑之美在于声画想象力。廖庆松表示赞同刘淼淼关于“剪辑师要有强大的内心”的观点,并强调实践经验更重要。论坛现场,迪伦·提契诺依次播放了《断背山》、《血色将至》等电影片段作为案例。他表示,自己剪辑前通常会先读剧本,想象演员表演方式、镜头拍摄方式、片段拆剪方式。剪辑时,他非常注意

人物对话和动作的节奏,尽量让场面更有趣、更具动感。他认为,有时,剪辑师与导演的观点交流会让影片的最终表现更精彩。

在向电影大师致敬环节,电影剪辑的晚辈向被誉为“中国第一把剪刀”的电影剪辑大师、中国电影剪辑学会创始人傅正义献花,并请他留下手模。1981年,正是在傅正义的倡议下,中国电影剪辑学会得以创立。傅正义表示,期待人们更多地了解剪辑工作及其对电影的作用。

论坛当天,还展开了以“电影剪辑技法的创新与发展”“电影剪辑的人才培养”“剪辑师是导演最亲密的伙伴”为主题的分论坛,与会嘉宾分别就这些问题进行了讨论。(舒 弥)

Base FX参与制作后期的电影《变形金刚4:绝迹重生》