

中国电影110周年

亟待破解“大而不强、快而不稳”

本报记者 于帆

10月24日,以“电影的历史与未来——纪念中国电影诞生110周年”为主题的中国电影博物馆2015年学术活动举办。活动向对中国电影发展做出贡献的电影艺术家表达了敬意,梳理了110年来中国电影产业取得的发展成就,同时,来自学界和业界的专家,围绕中国电影产业的现状、问题和未来创新,各抒己见,建言献策。

博物馆中话未来

中国电影发展的110年,可以说是和国家的现代化进程完全同步。时至今日,中国电影在观影人次、票房等方面,年均增长超过30%。而从世界范围来看,最近10年来,全球电影票房的年均增长不超过6%。只有中国,电影票房连续12年保持着30%以上的增长速度。对此,清华大学新闻与传播学院常务副院长尹鸿表示,中国电影的确在文化产业的推动下取得了巨大进步,并让世界为之瞩目。尹鸿将这一时期的中国电影称之为“小康时代的中国电影”。在他看来,小康社会为中国电影的未来奠定了一个坚实的物质基础,而电影也被赋予了满足人们精神文化需求,同时促进小康社会发展的责任。

对于当前电影产业的繁荣现状,国家电影专项资金办公室副主任李冬通过一组直观数据,从国家政策的角度谈到了国家电影事业发展专项资金对电影发展的促进意义。截至10月23日,全国46家影院今年共投放影片1349部,有63部影片票房超过亿元,其中票房过亿元的国产电影达到39部。全国电影观众人次超过10.3亿,其中,国产影片放映近2700万场,国产影片观众人次达到6.5亿,国产影片票房收入为223亿元。全国在经营的影院有5828

家,为电影观众提供的银幕数超过3万块。由此可以预估,今年中国电影市场总票房收入将突破400亿元,稳居全球第二大电影市场位置。李冬表示,中国电影在全球市场的浪潮中披荆斩棘,离不开国家政策的保驾护航。10月1日,新修订的《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》正式开始执行,电影专项资金将及时调整资金使用方向,支持国家数字卫星传输平台的建设,建立完善全国电影票务系统,建立观众举报的奖励机制,着手建立中国电影大数据库等。

不过,虽然中国电影产业发展蒸蒸日上,但李冬同时表示,在中国很多偏远山区,以及少数民族地区的农民还存在“看不到电影,看不到好电影”的情况。“从小屏幕过渡到大银幕,从站着看过过渡到坐着看,从室外看过过渡到室内看”,这一问题到现在仍然没有完全得到解决。“中国电影事业的发展仍然离不开电影专项资金的支持。”李冬说。

新时代,新变化,新问题

相对数字和政策层面较为直观的成绩单,与会学者还从时代对电影从业者本身的影响,分析了新时期中国电影产业的新特征和新问题。比如从编剧的角度来看,电影改编创作的来源现在已有新的拓展。随着网络文学的大发展,网络文学IP成为一个大潮流,没有IP就没有市场。于是各影视公司、互联网巨头,纷纷抢夺优质IP作品资源以待开发。“在传统文学创作可改编题材相对少的情况下,网络文学给影视产业提供了可改编的新资源。”北京电影学院教授王海洲分析说。

从导演的角度来说,数字时代的到

来,则给一些非专业院校毕业、非职业的导演提供了新机会。“不管他是作家、演员,甚至来自其他行业,随着播出渠道、平台的增多,在一个优秀的团队辅佐下,投身到影视界进行创作,也有可能出品成功之作。这为导演队伍提供了一个新的可能性,同时也给了很多非专业人士尝试的机会。”王海洲说。

如此这般的变化还出现在影视题材、演员等影视行业各个板块。王海洲认为,这种变化有喜有忧,既拓宽了影视各板块的空间,但也带来一些新的问题。“比如在题材方面,目前大量IP影视剧的出现,导致不少影视作品历史质感直线下滑——大量作品在架空历史,虽然观众看的是古装剧,但是真正能打动人心、有质感的作品却很少。虽然短时间能娱乐大众并成话题作品,但热度一过就随之烟消云散了。”

尹鸿也提出,中国电影产业受到互联网的影响远比美国要大。“互联网的传播特点使中国电影普及非常快,但同时带有民间文化的特点,比如雕琢不够、创作性不够。而市场需求的旺盛,则导致我们整个电影文化自觉相对不足,消费主导、娱乐至上、优质产品相对稀缺,甚至有些市场结构比较粗放,题材类型跟风严重,以至于中国电影产业的整体结构不够细化,产业体系相对落后,进而带来一系列创作上的弊端。”

以发展的方法 解决电影发展中的问题

据英国《经济学家》预测,2017年,中国电影总票房将超过600亿元,或将超越美国跃升为世界第一。不过,

尹鸿强调,在欣喜于中国电影市场与国产电影“崛起”之余,还需关注与破解中国电影产业“大而不强、快而不稳”等问题。

对当下电影产业发展存在的问题,王海洲对尹鸿的看法表示认同,在他看来,目前中国电影的现状有喜有忧,很像上世纪80年代的香港电影——多元化,虽万马奔腾,但泥沙俱下,仍需要沉淀。“也许过一段时间之后,我们才会明白中国电影产业究竟要走向什么样的路。”王海洲认为,其实面对这样的现状并不需要悲观,“无论何时,电影创作始终要重视艺术规律,尊重生活逻辑和叙事逻辑,同时,在故事创新的基础上重视塑造人物形象。好的故事、好的人物形象才是一部电影成功的关键。”

同样,新影联院线总经理周铁东也认为,目前中国电影已经具备了产业化的雏形,有了产业化的原始积累,但是中国电影“得其形而未得其神”。在周铁东看来,中国电影“有格局,仍缺失格调”。“因为中国电影产业规模不够强大,产业结构不够完善,产业意识不够健全,最后导致产业化不完善,产业环境得不到进化,知识产权得不到相应的保护。”周铁东认为,中国电影不能盲目模仿好莱坞,但是可以效仿好莱坞,学习他们多元的、多层次的、多板块的电影市场建构,为每种类型的电影提供可以施展的空间。

在尹鸿看来,中国电影今天存在的问题是发展中的问题,发展中的问题一定要用发展的方式去解决。“未来小康社会的中国电影,我们希望出现不同的类型,一种类型是在价值观上比较健康的纯娱乐的电影,而另外一类,我们更希望出现这样的主流电影,它们不仅无害、干净,而且它们能够推动现代常识社会的建构。”

影音资讯

荣信达IP2.0战略与新项目在京发布

本报讯 (记者于帆)10月27日,北京荣信达影视艺术有限公司以“一起”为主题,在北京举办了“荣信达20周年暨IP2.0战略与新项目发布会”。发布会现场,荣信达公布:由马云和虞锋共同创立的云锋基金已经完成对荣信达的控股,将全力支持荣信达新的发展战略。同时,荣信达还发布了“娱乐IP2.0全价值链综合运营”战略体系,并一连发布12个重磅IP项目,包括《大唐李白》、《妈阁是座城》、《春宴》、《莲花》等多部电影及电视剧项目。

荣信达成立于1995年,曾参与出品并制作了数十部优秀影视作品,如《红粉》、《大明宫词》、《橘子红了》等。同时,荣信达还曾成功培养了周迅、陈坤、杨幂等艺人。在娱乐产业借力资本并与互联网深度融合

的新环境下,荣信达适时推出了全新的发展战略:从传统影视公司升级为集娱乐IP综合运营、影视投资制作、艺人经纪以及IP衍生经营为一体的综合性文化机构。

此次发布的“娱乐IP2.0全价值链综合运营”战略体系以对IP核心概念设计的把控和利益分享为商业模式,将培育具有持久生命力的品牌IP。据悉,荣信达现已集结了众多领域的优质合作伙伴,包括阅文集团、中文在线集团、腾讯互娱、阿里影业、克顿传媒等。发布会现场,荣信达首席运营官叶鸿透露,荣信达影视基金工作已正式启动,未来将用于孵化、投资国内更多优质产品及制作团队,为全新IP项目的开发与运营提供充分保障。同时,荣信达也正在做上市前的筹备,争取尽快上市。

阿里影业投10亿元发掘优秀青年电影人

本报讯 (记者曲晓燕)10月28日,阿里影业联合优酷土豆、北京电影学院、中国传媒大学、巨人网络、新片场等多家合作伙伴在北京正式启动全球青年电影人发掘行动。该项行动以聚合产业资源、扶持年轻力量、打造电影产业新业态为目标,通过一线电影人委培生、8090喜剧工场、全业态孵化联合等形式在全球范围内发掘并扶持青年电影人。阿里影业作为发起方,未来3年将投入10亿元,保障全球青年电影人发掘行动顺利实施。

中国影业今年以来呈现井喷式发展。数据显示,截至9月30日,全国电影票房收入330.09亿元,同比增长50.39%。其中国产电影票房收入197.55亿元,占总票房近六成。但也有业内人士提出,近两年国产电影的票房成绩令人欣喜,但从整体质量来看,中国电影界并没

有明显进步,电影人才更是显露出青黄不接的现象。阿里影业此次发起的全球青年电影人发掘行动,正是面向全球范围年龄45岁以下的电影从业者,项目统称为“A计划”,将采取多种形式发掘优秀青年电影人才。

为保障A计划的实施,阿里影业投入的10亿元专项基金,将在未来3年内用于A计划的IP孵化、影片制作、宣传发行、人才培养、成立工作室等。对于A计划的实施,阿里影业CEO张强表示,阿里影业的理念是“创造快乐,实现梦想”,阿里影业不仅重视培育新人,更是把培养新一代电影人才提升到公司战略高度,将其作为一项长期事业持续投入,“电影市场空前繁荣,这肯定是时代的进步。我们相信经过市场选择的优胜劣汰,一定会出现经典的作品和大师级人才。”

华策联手英国ITV打造《冰上星舞》

本报讯 近日,在英国伦敦兰卡斯特宫举行的中英创意产业交流活动中,浙江华策影视集团总裁赵依芳与英国最大的商业电视台ITV签约,正式宣布共同研发制作体育综艺节目《冰上星舞》。

据了解,《冰上星舞》将依托全新中国元素助力2022年冬奥会,同时也将契合中国年轻群体的健身风潮,释放冰雪类体育项目的影响力。每期节目都将以一个中国元素为主题,当红明星与普通民众选手需将这些元素糅进“冰刀上的舞蹈”,进行为期长达13周的体力与创意比拼。预计该

节目将在2016年下半年与观众见面。

值得一提的是,华策近年来海外布局频繁,2014年,华策收购韩国电影巨头N.E.W.15%股权,成为N.E.W.第二大股东。而在近期,双方出资成立合资公司“华策合新”,计划量产中韩合拍“双生版”IP作品。此次华策与英国ITV的合作,进一步实现了华策网罗欧美+韩国的国际战略版图。对此,赵依芳表示,“希望通过这个节目,真正将中英顶尖的综艺制作理念、唯美的中国艺术元素,以及大家对于冰雪体育的热情完美结合起来。” (欣文)

纪录片《衣锦中国》在北京开机

本报讯 (记者于帆)10月23日,由中央电视台、美国探索频道、北京师范大学纪录片中心、华夏五维文化产业股份有限公司主办的高清纪录片《衣锦中国》开机仪式在北京服装学院举办。

《衣锦中国》是一部反映中国服饰文化和纺织文明的纪录片,镜头将对准中国服饰文化,聚焦中国服装的演变和发展。作为国家重点影像工程,该片被列为“中国梦”系列题材。该片主创希望这部纪录片在传承和弘扬中华优秀传统文化的同时,能够对进一步提高我国服饰原创水平、推进转型升级、深化结构调整产生积

极的影响,使中国服装文化的精华在世界范围内得到弘扬与发展,走出一条中国民族服装品牌的复兴之路。

开机仪式上,华夏五维文化产业股份有限公司宣布,为解决大学生就业难的现实问题和纪录片产业升级发展的业态困境,通过《衣锦中国》延伸出的“衣锦中国大学生帮扶、就业、创业工程”和“衣锦中国纪录片产业园”将亮相。其中,“衣锦中国纪录片产业园”项目定位为“中国首个纪录片文化产业产业园”,集纪录片选题策划、编创、摄制、研讨、开发、营销,以及纪录片从业人员培训为一体。

第十四届国际学生影视作品展落幕

本报讯 10月25日,北京电影学院第十四届国际学生影视作品展落幕。

本届影展共收到来自全球57个国家和地区的964部学生作品,最终78部优秀作品入围。闭幕式上,金、银、铜奖以及国际学生作品奖、亚洲优秀影视作品奖、中国优秀影视作品奖、华谊创星特别奖等十大奖项逐一揭晓。来自德国的《死亡之旅》、俄罗斯的《焰》以及德国的《樱桃蛋糕》,分获本届金、银、铜奖。而国际学生优秀作品奖分别由《万无一失》、《女儿债》、《死神的眼泪》获得,亚洲优秀影视作品奖由《祸福与共》

获得,中国优秀学生作品奖由《北京深处》和《消逝》获得,华谊创星特别奖则由来自北京电影学院的剧情短片《原谅》和来自俄罗斯莫斯科剧作与电影导演高等学院的剧情短片《焰》获得。

据悉,第十四届北京电影学院国际学生影视作品展于10月18日开幕。在为期一周的展映中,共有3组院线校及组织的特别展映,分别是来自格鲁吉亚“肖塔·鲁斯塔维利”国家戏剧与影视学院、国际影视院校联合会亚太区成员学校协会、印度尼西亚雅加达艺术学院影视学院的优秀短片。(宗禾)

国产科幻电影：“上马”前要先“补课”

王代强

“红岸基地模型,做得太精致了。每个细节都还原了,好想变小进去看看啊。”近日,《三体》电影剧组亮相四川成都世界科幻星云奖颁奖礼现场,首次揭幕出品方游族影业设计制作的红岸基地模型,引发科幻迷们的热议。科幻迷们虽然对正在拍摄的科幻电影《三体》充满期待,不过也有争议声:心目中的《三体》能拍出来吗?

笔者发现,除了电影《三体》之外,今年还有众多科幻电影项目筹备上马。据统计,今年已有80多部科幻电影在国家新闻出版广电总局电影局立项,包括《侏罗纪密使》、《月球》、《星际航行》、《星核战》等多部影片正在研发之中。科幻电影一向是国产电影的软肋,当下众多电影项目急于上马,到底是“毁原作”,还是将会“烧旺”科幻的“冷灶”?

火热现象:电影资本爱上科幻

“我特别想发展一下中国的科幻片,谁有科幻作品想改编成电影的,请发给我邮箱。我一定会看。”在四川成都举办的2015科幻嘉年华活动期间,《三体》电影投资人孔祥熙先后两次在现场公布自己的邮箱,积极寻求科幻作品影视改编项目。

电影资本追逐科幻题材,这样的

场景在2015科幻嘉年华现场很常见。例如,科幻作家何夕的新书发布会一结束,就被影视公司拦下,提出要谈影视剧改编的合作。竺灿文化CEO季炜铭,从今年开始陆续接到几笔投资,目前已经有5个科幻影视项目在进行。而除了《三体》之外,刘慈欣的《流浪地球》、《微纪元》等作品也将被搬上大银幕。“往年的科幻星云奖,几乎没有电影人来参加,今年一下子来了不少有意拍摄科幻电影的大学。”世界华人科幻协会会长、北京师范大学科幻创意研究中心主任吴岩的感受尤为深刻。

北京天工异彩影视科技有限公司董事长常洪松正是吴岩口中的电影人,他用一组数据证实了吴岩的论断。“每年平均有300部电影和我们谈后期制作,往年这其中连一部科幻电影都没有。而今年截至8月,与我们谈后期制作的科幻电影达到了40部。”

科幻文学知识产权也因此增值。“上世纪90年代,一部优秀的长篇科幻小说,改编权可能就3万元,最好的小说改编权费用也不超过10万元。”刘慈欣表示,最近几年,科幻文学文学知识产权不断在增值。

忧虑：“五毛钱”特效别毁了科幻

不过,对于这股科幻电影热潮,科幻迷又喜又怕,生怕越来越粗糙的“五毛钱”特效毁了心中的科幻世界。但在常洪松看来,中国科幻电影差的不是技术是经验。“五毛钱”特效的出现并不是因为技术问题,而是制片人留给技术的预算不够。常洪松坦言,中国科幻电影最缺的,是懂科幻的导演以及制片人。“我们想把王晋康的作品《逃出母宇宙》投资拍成电影,结果想了一年,现在也没想出让谁当导演。”

科幻作家夏笳说,自己经常被约谈影视剧改编,在她看来,文字创作和影视呈现是两种不同的语言。“我们现在很缺能够把科幻文学改编成为影视剧的编剧。”

曾经参与过《环形使者》、《钢铁侠3》等好莱坞科幻电影制作的DMG印记传媒娱乐总经理徐卫兵认为:“科幻电影特效拍摄往往需要通过绿幕,这对演员的演技也是很大的考验。中国电影工业化的程度如今还远远不够,缺乏一个有结构的团队,一种成熟的模式。”他为科幻电影制作了一幅巨大的行业分工图,这其中,除了编剧、导演、演员、宣发之外,还包括衍生品开发、品牌打造等产业链上的各个端口。

思考:先把故事主干做好

尽管现实状况不容乐观,但是对科幻电影的未来,许多电影人表示很有信心。“随着中国电影市场不断成熟,科幻电影未来一定会是主力电影类型。”徐卫兵说,中国电影最应该向好莱坞学习“做减法”,“电影《少年派的奇幻漂流》的编剧只做了一件事,就是把原案中复杂的故事简单化,我们也要学会把故事的主干做好。”

常洪松则认为,中国的科幻电影应该不断地积累经验。“制作人怎么控制投入比例?特效部门怎么融入剧组?这些经验都需要积累。一定不能急功近利,我们需要遍播种子,静待花开。”

吴岩则表示:“这么多科幻电影给了我们科幻文学创作的信心。但是最近几年,原创科幻在创新上不够,科幻人还应该更努力,写出更多优秀的科幻作品。”

10月28日,电影《我是证人》在北京举行了全球首映礼,导演安相勋携编剧顾小白,领衔主演杨幂、鹿晗、王景春,主演刘芮麟、赖艺,特别出演朱亚文出席了活动。发布会上,四大主创再谈角色,杨幂的“盲”,鹿晗的“横”,王景春的“暖”,朱亚文的“坏”,四人各有故事,各具魅力。该片由新线索电影、嘉行传媒、青春光线、望月人(韩国)联合出品,10月底起陆续在美国、澳大利亚、新西兰等多国上映,国内于10月30日与观众见面。图为影片主创在首映礼现场。

本报记者 蔡萌 摄影报道