

影·市

第一季度票房同比增长超一成：喜人成绩背后仍有隐忧

□本报记者 杨雯

4月17日,拓普数据发布的《2023年第一季度电影市场研究报告》(以下简称《报告》)指出,虽然第一季度大盘同比增长超一成,实现2019年以来首次同比增长,但是喜人成绩背后仍有隐忧,市场呼唤更多优质内容。

数据显示,2023年第一季度内地电影总票房158.58亿元,同比增长13.45%;放映场次2986.8万场,同比下降0.7%;观影人次3.37亿,同比增长9.4%。

《报告》指出,疫情全面恢复、内容常态化供给是第一季度大盘票房提升的主要原因;与2022年3月多地疫情频发、影院大面积关停的状况相比,2023年第一季度仅1月上旬受到了疫情暴发的波及。同时,受到去年因疫情影院歇业影响,2023年第一季度在映影院数为1.19万,同比减少1.5%,在映影院首次出现负增长,预计因疫情歇业的影院接近1000家。

虽然整体票房出现提升,但也有暗流隐藏水下:一方面,市场对档期依赖性虽有缓解,但仍明显高于疫情前。档期票房73.38亿元,贡献大盘的46.3%,远超2019年疫情前的38.1%;随着1月春节档影片热度退去,3月大盘表现相对冷淡。

另一方面,内容常态化供应基本恢复,但头部热门影片数量仍远低于疫情前。第一季度上映新片76部,较2022年减少18部,上映数量减少主要来自1月,2—3月供片数量回归常态化;其中票房过亿新片13部,较2022年同期增加2部,但较2019年疫情前仍大幅减少8部。虽然第一季度票房5亿元以上影片贡献了大盘83.2%的票房,较2022年同期增长6个百分点,高出2019年疫情前同期近9个百分点,但是票房在2—5亿元的中腰部影片匮乏明显。

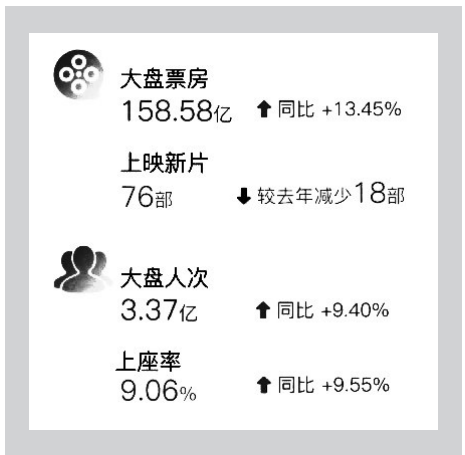
影片表现方面,市场票房集中度持续攀升。《报告》显示,2023年第一季度票房排名1—3名的影片票房占比63.4%,较2021年的历史同期峰值还高出2个百分点。其中,剧情片、科幻片市场份额提升明显,《满江红》《流浪地球2》票房均突破40亿元,对票房贡献显著;动画片虽然数量锐减,但是票房贡献攀升,2023年第一季度上映动画片6部,较2022年同期减少7部,票房产出主要来自《熊出没·伴我“熊芯”》《铃芽之旅》;喜剧片票房份额均大幅缩减,仅有《保你平安》《交换人生》2部喜剧片票房过亿;爱情片则数量锐减,第一季度仅5部爱情片上映,较去年同期减少9部。

从影片国别看,第一季度上映分账片8部,已经基本恢复到2019年疫情前的供给水平;国产片上映60部、买断片上映8部,仍远低于2019年疫情前水平。不过,国产片的票房占比达到87.9%,而分账片的票房为12.4亿元,买断片为6.8亿元,进口片整体呈现式微态势,尤其是以超英片为主的分账片尤为明显,而以日影为代表的买断片尚有“爆款”出现——《铃芽之旅》票房超7亿元,打破日本电影内地票房纪录。

在如今的观影市场上,影片口碑价值作用明显。《报告》显示,第一季度,美誉度8.5分以上的影片达11部,较2022年同期增加1部,高口碑影片数量保持相对较高水平;这些美誉度8.5分以上的影片票房占比66.7%,比例同比2022年大幅提升21个百分点,可见口碑价值进一步被放大,优质内容获得更高票房机会。

影院建设方面,疫情对影院建设规划的影响暂未恢复,第一季度影院新建数量大幅减少。2023年第一季度新建影院220家,较2022年同期下降122家。其中,幸福蓝海、浙江时代新建影院数量20家,数量最高。

《报告》同时对后市票房作出了前瞻:基于当前市场现状及趋势,预测2023年第二季度大盘110亿元,全年有望突破550亿元,市场恢复八成水平。

数据来源:拓普电影睿库

中国电影走上工业化——

“这是一条必由之路”

□本报见习记者 齐雅文

今年年初,《流浪地球2》导演郭帆在谈到创作体会时曾说,剧组的吃饭是一个难题:原本是中午放饭,可是直到下午开工时,还有一半人正在排队领盒饭。

在日前举办的2023青岛影视周上,不少导演、制片人等从业者也频频提到了吃饭这件事——人数较少的剧组,吃饭随意即可,一旦剧组人数超过千人,甚至更多,就需要系统化、组织化、流程化的管理。可见,一个看似简单而平常的吃饭问题,却也从一个细节,折射出中国电影的工业化流程化。在青岛影视周期间,多个主题论坛针对中国电影工业化的话题进行了交流,共同探讨中国电影工业化中的新思维、新方法和新路径。

“没有工具,仅靠想象力不行”

对于如何认识电影工业化,中国电影家协会副主席、清华大学教授尹鸿认为,电影工业体系是一个分工明确、专业化程度高、全国和全球资源有效配置的电影生产和传播系统。增加产品供给、提高制作质量和提升生产效率是电影工业体系建构的目的,为此,需要建构分工明确、专业程度高和集约发展的电影工业体系。

例如,科幻类型片的创作者,想要实现脑海中的画面,就必须依赖技术,形成高效的流水线体系。尹鸿做了一个生动的比喻:工业化就好比画家手中的笔和纸,没有工具,仅靠想象力不行。为此,需要更多电影人的加入和探索,也期待国家工业实力、科技水平的进一步飞升。

著名影评人、影视监制谭飞认为,工业化是流程管理的精细化、科学化,是技术和效率的有效嫁接,最终是为了电影的性价比和投入产出比。这是电影工业化的走向。“如果没有电影工业化,很多电影拍不了,因此,这是一条必由之路。”谭飞表示,“如果把中国电影的未来比作一片大海,那么海里既要扬帆,更要有航空母舰,共同呈现百舸争流景象。如果没有工业化,市场就很难做大,电影市场便只能是一方池塘。”

在青岛影视基地,记者看到,众多专业摄影棚、置景间,以及硬件设施,都为电影工业化流程提供了坚实基础。工作人员介绍,《流浪地球2》就实现了虚拟拍

《流浪地球2》中航天员机动装置和工程外骨骼设计图。

摄可视化。演员穿上带有标记点的动作捕捉服,通过虚拟化制作平台,剧组几乎可以同时看到演员和场景渲染在一起后的画面。通过这种方式,《流浪地球2》提前生成了一部预演片,实现了剧本可视化,大大节省了制作成本和拍摄时间。

从建立标准入手培养人才

电影工业化,需要大量的专业人才参与其中,因此人才问题不容忽视。

倍视传媒参与了《蝙蝠侠》《雷神》等多部海外电影的相关制作,可是倍视传媒副总裁谢宁依然感受到,各个环节都面临着人才缺乏的问题,从技术到艺术,从“码农”到研究员都缺。“最稀缺的是产业工人级别的人才,当下的人才培养面临着中高端人才流失与底层人才缺乏的困境。”

北京自由酷鲸影业合伙人、《万里归途》联合制片人、《刺杀小说家》执行制片人赵阳也同样认为,中国电影工业化在方方面面都缺少人才。他结合自己在剧组的工作经历谈道,专业人才在工作中有时可以找到,但他们往往缺少一些机会,同时也缺少工业化的意识。比如一些很优秀的美术、摄影工作者,他们的创作意识往往停留在传统时期,以致当下有些重工业电影寻找主创团队时,他们加入后就会面临困境。

阿里影业云尚制片负责人衡晓静表示,从整个行业的发展角度来看,综合素质

资料图片

高的管理人才也是非常缺乏的。就行业的项目制作管理和协同而言,存在着剧组整体缺乏标准化流程、人才专业化程度参差不齐等问题。

为了改进电影工业体系建构中人才缺乏的问题,谢宁建议,高校在影视人才的培养过程中应当用工业思维看待人才培养,要让学生有电影工业化的流程意识,既要懂技术也要懂艺术,相关部门和机构可以给學生提供更多的锻炼和实习机会。

赵阳也建议,从电影工业化标准的建立入手,树立学生的工业化、标准化意识,并保持人文温度。“由于没有统一、明确、标准的参考标准,在人才培养过程中,大家的水平是参差不齐的,也缺乏工业化的意识,更多的像师傅带徒弟。”赵阳说道,由于高校很难靠自己单方面改变所有教学体系,因此,当前的当务之急是全行业共同努力,推动标准制定。

衡晓静也认为,学界、业界可以共同制定一套标准化流程,用案例分享的方式推广到学生群体中,让大家在入行之初就了解工业化的流程应该是怎样的。

全流程管理提高效率

电影《流浪地球2》的成功,给许多电影人打了一剂强心针,这部在电影工业化道路上迈出勇敢一步的电影,也引发了行业对于中国电影工业化机遇与挑

战的讨论。

“流浪地球”系列电影编剧兼制片人龚格尔回忆道,“流浪地球”系列电影创作过程中经历了种种挑战,其中最大的挑战来自分工细化的问题。“大家可以感受到,剧组是一个非常典型的‘敏捷型企业’,它需要短时间内进行分工,以及对各个领域进行协同管理,这是一件具有挑战性的工作。”

《独行月球》也属于科幻题材,但又是喜剧+类型的混合式创作,同样取得了不错的成绩。回顾《独行月球》的创作过程,制片人张莉表示,在如何把电影文本转化成导演脑海中的画面的过程中,团队做了一系列制作流程上的拆解,比如动态分镜、素材预览,以及拆解每天要拍摄的镜头、后期流程如何衔接等,各个部门都做了精细化的分工和协同。

近年来,阿里影业在影视制片全流程管理等方面做了很多工作,比如云尚制片管理系统,为影视行业制作过程提供数字化解决方案,助力中国影视制作工业化升级。对此,灵河文化创始人兼首席执行官白一骢表示,云尚制片把剧组每个人的职位和工作职责标得非常清楚,减少大量信息损耗,避免甩锅和扯皮,提高协同效率,把真正做品控的制片人的工作时间节省了出来,留出更多时间关注品控。“云尚制片把剧组的生产流程变为运转流程,只有流程化建立之后,才有可能产生标准化。”

谈及中国电影工业化的未来,龚格尔认为,要在中国本土市场之外和纯票房收入之外找到新的增量。张莉也表示:“电影市场需要进一步扩大,培养大众文化消费的习惯。有了更大的市场,才会促进产生更多更好的内容产品,也才会有更多的投资,这样也就有了更多留住人才的机会,从而形成良性循环。”谭飞也提到,工业化并不是泯灭个性,业界在享受工业化红利的时候,也要鼓励创作者个性的发挥。

尹鸿预测,未来,电影工业发展将会沿着高度互联网化、全球化、智能化、跨媒介和跨行业融合的趋势发展。建构中国电影工业体系需要从整体角度出发,扶持大多数能够进入主流市场的电影,而不只是支持单个电影项目,同时也需要引导型企业引领影视工业化体系的建构。

影·人

她是北京电影学院教授,也是北京国际电影节“天坛奖”评奖部部长——

李苒:因专业让中外电影交流更多彩

□本报记者 洪玉华

讲台上,循循善诱传播知识;国际电影节上,真诚沟通,促进中外电影人深入交流。多年来,北京电影学院国际交流学院院长李苒以专业、乐观、坚韧在两种工作状态中自如切换、融会贯通。

作为连续九届的北京国际电影节“天坛奖”评奖部部长,李苒的朋友圈有很多国家的国宝级电影导演,也因此让北京电影学院的讲台上多了许多客座教授。专业探讨由此走向深入,文化交流也有了更广阔的空间。

故事各异,情感相通

电影是讲故事的艺术,世界各国电影人都有各自讲故事的方式。但内容是跨文化交流的重要载体,各国观众都可以借助影片了解或相似或迥异的生活,进而形成共鸣与对话。李苒认为,银幕上的故事各不相同,但成为经典的影片都有着人类共通的情感。

她举例说,在世界各国有很多阿尔茨海默症的病例,影响着人们的生活与情感。《漫长的告别》《困在时间里的父亲》《妈妈》是不同国家导演拍摄的与这有关的影片。这些影片中的故事情节、叙事手法、艺术表达各不相同,观众可以在其中看到不同国家的家庭关系、生活观念,但显性的差异之下有隐含其间的爱与陪伴、亲情等共通的情感体验。

“阿尔茨海默症相关影片只是一个具体的小视角。我在近些年的中外电影交流中愈发深刻地感受到,各国观众都会对其他国家的大众生活感兴趣。普通人的生活故事是反映一个国家社会发展、文化理念的重要窗口。”李苒谈道,相互了解是人与人之间、国与国之间交流合作的基础。电影艺术有助于拉近彼此的距离,进而推动深层次的沟通合作。

当年,北京电影学院教授王瑞执导的电影《白云之下》在内部观影时受到大家一致好评,基于对世界各大电影节展的充分了解,李苒和导演、制片人商讨,推荐该片报名2019年东京国际电影节主竞赛单元。最终,该片作为唯一一部中国影片顺利入围,并获得最佳艺术贡献奖。

“影片讲述的就是内蒙古草原上一对年轻夫妻的日常生活。其中呈现了普通人对当下幸福生活的满足,也触碰到一些人心中的诗与远方。”李苒说,这部影片具有跨文化特色,又具有相似的情感,因此,为作品找到合适的平台,让它产生更大的影响力,便是其工作的重要方向之一。

“交流是让大家相互看见。中外电影艺术的交流就是要看见文化差异性,也看见故事中相通的情感。”李苒说,不论是在北京国际电影节平台,还是北京电影学院讲台上,她和越来越多志同道合的同仁始终致力于推动双向交流、合作共赢。

深入交流,深度合作

近年来,每届北京国际电影节评委会主席、国际知名导演都会到北京电影学院做放映交流,这几乎成了北京国际电影节固定环节。“作为创作者,他们希望看到各国观众直接反馈,而在北京电影学院做放映交流能从专业角度展开更多元的探讨。”李苒说,每年她都和同事、学生一起,商量邀请哪些电影人进校园,从哪些角度交流探讨更有价值,而这一过程中,不仅加深了学生的理解、增长了见识,更让国际影人了解了中国影视发展的现状。

精心准备的大咖交流课,通常都是一

场专业的头脑风暴。有时,学生会问影片中某个细节为什么这样处理?开头为什么用那个画面?还有学生请大咖导演为自己的作品出谋划策,甚至直言不讳地询问是否可以合作,对什么类型的合拍片有兴趣?经过碰撞交流,不仅学生获益匪浅,电影大咖也会收获很多专业意见,并了解中国青年电影人的想法。多位导演在交流后受聘成为北京电影学院客座教授,他们会在再次来到中国前联系李苒,热情洋溢地说“我又要来中国了,请给我安排课吧”。

北京电影学院与世界电影圈的交流日渐深入,今年1月,北京电影学院获批设立联合国教科文组织“电影艺术与文化多样性”教席,这是全球第一个电影主题教席,也是北京市属高校设立的首个联合国教科文组织教席项目。李苒介绍说,获批设立“电影艺术与文化多样性”教席,相当于联合国教科文组织认定北京电影学院为这一领域的全球“课代表”,这无疑为学校全面提升国际化发展水平和世界影响力注入了更大动能。

“电影艺术与文化多样性”教席的设立,也将通过全球高校间合作,培养青年认识和汲取世界多元文化的能力。未来,北京电影学院还将充分调动资源,为全球青年艺术教育贡献中国力量,以文化多样性的保护和创新助力推动可持续发展。在构建国际传播话语体系、提升国际影响力等方面发挥更加积极作用的同时,引领电影教育聚焦多元文化,促进世界不同文明之间的交流互鉴和互相理解。

李苒认为,多样性的文化为电影创作提供素材和滋养,而电影艺术又是保护文化多样性的一种方式。因此,北京电影学院国际交流学院将不断创造机会增进多样、包容、可持续的跨文化交流互鉴,同时,通过多种传播渠道提升公众意识,以支持各类保护和传播文化多样性的艺术作品。

看见他者,完善自我

如今,北京电影学院组织开展的国际大学生影视作品展到今年已经是第二十二届,全球知名的电影类高校每年都会有大批青年电影人携作品参展交流。另外,该

学院组织开展的日本当代电影展和西班牙当代电影展于去年11月刚刚落幕,今年3月多国驻华使馆和文化机构就已经在热情询问新一届影展的开展事宜。

在交谈中,记者感受到,电影产业可以粗略分为两部分,一部分是艺术创作,一部分是产业管理。就产业来说,各国电影业产业化步伐、程度各有不同,中国电影人可以学习欧美等国家经验。但就创作来说,各国电影人都有各自的表达方式。因此,李苒总是引导青年学子在国际交流中从“和而不同,美美与共”的角度观察、探讨。

比如,当罗伯·明可夫等国际知名导演来到北京电影学院时,李苒就引导学生不仅要关注他的影片与艺术表达,也要关注他对不同文化的观察、对中华文化的兴趣,同时深入思考如何从国际视角作出优秀的艺术表达。“中国有深厚的文化积淀,还有丰富的多民族文化,我们期待青年电影人在看到国际大片的同时,更关注我们自身的文化,思考国际化表达。”

看到同龄人在做什么对青年成长十分重要。每当在国际大学生影视作品展中,观察到有些外国电影学院的学生的作品表现较为成熟时,李苒就会引导自己的学生多借鉴同龄人的社会经验。同时,她告诉学生,很多知名导演都保持着良好的阅读习惯,阅读是创作的积淀,也拓宽着表达的视野。

一手牵着国际知名导演,一手托着国内青年电影人。李苒的很多学生评价说,北京国际电影节上的李苒,和课堂上很不一样,却又都是大家都非常喜欢的样子。对此,李苒笑着接纳,节奏紧凑的电影节上,她没有太多时间给学生做循循善诱式的讲解,但是特别希望他们在每一次体验中不要错过任何一个交流学习机会。

“有时一个分享、一句话可能会让学生茅塞顿开。因此,我特别希望把北京国际电影节做得更好,也把全球电影人资源更好地利用起来。”李苒认为,电影节需要深入耕耘、形成特色,她希望与更多行业同仁、学生一起以更高专业的服务擦亮北京国际电影节的品牌。而随着今年北京国际电影节的临近,相信很快又会在现场见到李苒忙碌的身影。