

把坚持高质量发展作为新时代的硬道理 尊重电影艺术规律、产业规律、管理规律

中宣部电影局主持日常工作的副局长毛羽:

垒,实现了拍摄电影、发行电影、放映电影向全社会开放,建立起了适应市场发展的产业格局。两项改革,为中国电影摆脱困境、焕发新机奠定基础。之后,通过技术创新带动体制机制创新建立起了全新的数字电影新格局;通过引进全世界优秀影片尤其是通过分账方式引进好莱坞影片,在“与狼共舞”中实现开放竞争,发展壮大。应该说,改革和开放是中国电影发展的关键一招和宝贵经验。

今天,中国电影在快速发展的过程中,仍然伴随着许多新的矛盾和问题需要我们通过改革来解决。更主要的,我们的很多改革政策都是20年前设计的,是针对资源短缺、企业弱小,是出于坚持文化多样性、保护国产影片而设计的,今天电影的形势由生存问题变成了高质量发展问题,我们的政策该如何调整,改革又该如何与时俱进?

因此,电影高质量发展,需要我们更加尊重电影产业规律,需要我们聚精会神促进电影产业发展。中国电影还处在发展的初级阶段,即使中国电影市场达到1000亿票房甚至更高,那也不能说我们就是电影强国了。比如,我们的电影企业都还很弱小,相比市值最高时超过3500亿美元的迪士尼,相比市值2800亿美元的奈飞,我们还是资本市场上的“小学生”。电影高质量发展,需要拥有产业链齐全的高质量企业,需要我们继续推进电影市场化、产业化、数字化改革来缩短差距。改革永远在路上,如果满足于已有的市场现状,那么行业所盼望的真正公平竞争的产业体系就不会自然而然;院线的“四个统一”还会继续变成四个一样:“合同一样、上片时间一样、分账比例一样、最低票价一样”;粗放式的经营方式不可能一夜之间变成精细化的发行放映模式;外商投资负面清单永远是安全的维持现状;通过计算机售票系统各方票房实时分配到位就永远是神话;进口片的发行积极性调动不起来,电影的交流还会受阻;合拍电影资金进出国门的难点永远是痛点等等。解决这些困难,需要电影全行业的决心与勇气。

首先,我们要认真落实好全国电影工作会议和电影“十四五规划”中提到的“鼓励开展分线发行、多轮次发行、区域发行、分众发行等创新业务,促进人民院线、艺术院线等特色院线发展”。差异化发行是破解目前市场吃大锅饭、缺少活力,影院内容同质的重要手段。我们当然希望有更多的影片能够突破圈层,全线发行,但我们更知道中小成本影片,是形成金字塔市场合理布局的塔基部分,集聚着行业中的大部分潜在资源,直接影响到未来人才的培养与积蓄。每一个年轻的创作者都需要有时间成长,每一家小公司都需要不断地积累经验才能走向大公司。如果他们得不到尊重,他们的影片永远都是“一日游”,都是在冰冷的硬盘中无人问津,或者市场都在被动地盲目地渴求、等待一匹票房“黑马”从天而降,那么我们行业的未来是什么?!况且,中国电影市场巨大,14亿观众是14亿个有血有肉有情感的个体,他们在欣赏电影文化、消费电影文化时有彼此不同的个性需求。以人民为中心的工作导向,就是要充分考虑不同观众的需求和欣赏水平,而这也是我们分线发行、差异化发行的客观要求。所以,我们希望每部电影都能按照自己的定位在其最合适的渠道、最合适的时间上发行放映,准确地找到目标市场和受众,制定精准有效的市场策略,而不是简单地、盲从地跟风扎堆所谓的大档期,票房不好就撤档;另一方面,我们也希望各院线、影院脱离内容同质弊端,精耕细作,形成品牌形象,建立独属于自己的用户黏性。

其次,深化电影发行放映体制改革,需要落实好规划要求:“支持院线公司并购重组,推动资产联结型院线占据市场主导地位

,对不符合准入条件的院线实行退出,显著提高产业集中度”。院线强大是电影高质量发展的基础,也是市场规范有序的前提。院线要进一步完善管理制度,进一步提高市场研究、组织影片的能力,确保能够获取更多片源和独家放映机会,进一步提高院线的运营能力、管理能力,通过并购、重组等方式推动电影市场形成竞争机制,形成更合理的票房分配比例,走向强大、规范与有序,创造有活力的市场。

第三,让资本与电影更亲近。一个统一开放、竞争有序、诚信规范、充满活力的市场,一定是资本青睐的市场。一个仅仅是靠行业自有资金投资的市场,一定是没有前途的市场。电影高质量发展离不开资本加持。好莱坞强大,是因为有华尔街的资本做后盾。资本是美国电影的最大优势,正是有了金融的支持,其“大投入、大制作、大营销”的大片策略才有可能在全球范围内所向披靡。不仅如此,为了保持全球创意产业的领导地位,带来持续不断地创造力,世界主要电影大国都在出台投资返还政策,比如英国、加拿大、澳大利亚、新西兰以及美国多个州,都有吸引各国电影到当地拍摄的成本返还政策。电影要想从大国向强国迈进,必须要营造更加开放、公平、法制化的投资环境,吸引资本参加电影强国建设。我们真诚希望更多金融、保险企业进入电影领域,也希望各地政府制定更精准的鼓励政策,缓解电影投资不足的问题。

第四,积极拥抱AI新机遇。人工智能时代的到来,将有力推动电影在内容创作、后期制作、虚拟拍摄、市场分析和优化、自动化管理等方面的应用,技术将再次让电影如虎添翼。我们不必为其不断加速的迭代变化而焦虑,技术只是工具,电影人要通过学习,通过提高审美力、想象力和创造力而成为“使用工具的人”。电影高质量发展,需要积极拥抱新的电影技术,以更智能、更高效的新型电影生产工具塑造更科学、更合理的电影生产流程,促进电影工业体系优化升级。

第五,积极融入全球电影市场。电影高质量发展,需要我们以更为开阔的视野、更为博大的胸怀、更为自信的态度,认真学习借鉴世界各国人民创造的优秀文艺成果,融通中外、贯通古今,在开放的气氛中实现中国电影的繁荣。一方面,要通过学习、互鉴,创新体制机制,加强中外电影合作,进一步促进国产电影提升国际化创作制作水准,支持更多国产电影走向世界;另一方面,调研、调整、改革进口影片过去的防守政策,调动各方积极性,广泛引进反映世界优秀文明成果的好电影,丰富电影市场供给,满足多样化观影需求,让电影成为文明交流互鉴的桥梁,成为中外务实合作、实现共赢的典范。

三是尊重电影的管理规律,凝聚团结向上的行业力量。电影高质量发展,需要各级电影行政管理部门不断提高管理水平、专业水平,依据《电影产业促进法》行政,该管住的管住,该放开的放开,寓管理于服务之中。需要管理部门心中有对电影的爱和热情,帮助每一部电影安全进入市场,创造社会效益与经济效益双丰收。电影高质量发展,需要充分发挥电影行业协会的作用。中国电影制片人协会、中国电影发行放映协会,作为市场主体最多的协会,要建立起与各制片人、各发行、放映主体更紧密的关系,做好相关主体之间利益关系的协调,带领会员在遵守法律法规的基础上,建立行业公约,增强行业自律,进一步做好影片发行、多渠道销售、市场秩序规范、版权保护、海外市场拓展等方面的工作。也希望电影企业和从业者结成紧密的利益共同体、发展共同体,积极参与和支持电影行业协会工作,共同探索出一条适合中国电影业的发展道路。

要以人为本、兼容并蓄、立足当下、着眼未来 新时代电影精品创作的核心

壹同制作创始人、导演陈思诚:

2023年中国电影取得了非常亮眼的成绩。2024年春节档也打破多项纪录,观影热潮的出现不仅是市场的强心剂,也是给电影人的定心丸。如去年暑期档研讨会上所言,2023年疫情后电影行业全面复苏,观众们重回影院的同时也对内容提出了更高的要求,影片品质及映后口碑越来越重要。结合新时代市场变化,以下是我的一些经验总结和思考分享。

我认为,新时代电影精品创作的核心,要以人为本、兼容并蓄、立足当下、着眼未来。2023年,我有两部监制、编剧的院线电影上映,一部是暑期档的悬疑、犯罪类型片《消失的她》,一部是贺岁档的现实题材剧情片《三大队》。《消失的她》和《三大队》都是从我自己感兴趣、真正关心和思考的内容出发,与时代共振而产生的创作。

我还关注到,近十年影片量级与平均时长成正比,时长并不构成观影阻碍。如何践行“走出小我,拥抱时代,讲好中国故事”,其实就是要把握住精品创作的根本。在前不久与《沙丘》系列导演维伦纽瓦的对话中,我们都认为现阶段创作最难的环节还是剧本。而我常说比起好莱坞只能向未来探索,我们的创作更幸运,植根于中华上下五千年的文化沃土,各种故事类型均取得过票房和口碑的双丰收。所以类型不会限制观众选择,拍什么比怎么拍更重要。

今年也是我做导演的第11年,我和团队从未停止以内容为本的多类型开拓,我坚信创作者如果不打破自己,就会被观众“打破”。我的公司壹同制作目前项目储备涉及丰富的题材和类型,我们今后会尝试更多文学作品改编,起点就是今年暑期即将与大家见面的,由我导演、编剧,改编自麦家老师同名小说的电影《解密》,是我从未拍摄过的题材,故事风格也与过往的类型片创作完全不同,可以说是目前中国市场上还没有过的一种国产电影类型。参演这部作品的一位好莱坞

优秀演员在片场就曾激动地表达在《解密》片场感受到的中国电影工业化发展的进步和中国电影工作者的热情让他惊喜,这种热情他很久没在好莱坞的片场感受到了,所以这一次与中国团队的合作令他非常感动。

新时代下要完成精品创作,离不开电影人的同心协力。电影行业正因为电影人的热爱而充满温度和生命力。通过这次《解密》的拍摄,我更加深刻地体会到电影创作不是个体的孤独前行,一定是集体创作下融百家所长的艺术智慧之结晶。包括摄影指导曹郁、美术指导韩忠、马晓飞这几位老教师生的搭配,还有视效指导MORE的魏明、李帅,英国作曲家Lorne Balfe等,以及经验丰富的演员们,如陈道明老师都在创作过程中给予了我很大的帮助,他们无论是在现场的灵感迸发,还是从文本和风格的呈现上,都不断地加持着这个项目,各位主创艺术家在创作旅程中用智慧和心灵进行旗鼓相当的碰撞,促成了集体光芒的闪现。我们国家现在有很多高审美、高认知,能够完成精品内容的艺术家,我相信未来在大家的协作下,中国电影一定会越来越好。

正如习近平总书记说:“每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,更需要与时俱进、勇于创新。”中国电影也需要发展新力量为行业带来新气象。我过去几年也以监制身份与近10位青年导演深度合作过。去年,三位青年导演戴墨、崔睿、刘翔的作品《三大队》和《消失的她》,就展现出了他们优秀的创作能力和团队协作力。目前正在泰国拍摄的《误杀3》也是由青年导演甘剑宇带领肖央等一众优秀演员,在每日四五十度的高温天气下战天斗地,他们需要克服酷暑和暴雨的考验,只为带给观众一场酣畅淋漓的观影体验,这也体现了年轻电影人极大的创作热情与朝气。未来,壹同制作会继续发掘有才华的青年创作者,为产业输出更多新鲜力量,我个人也会在青年影人需要时,为他们的创作提供帮助,为精品内容保驾护航。

2014年我有幸受电影局派遣同宁浩、郭帆等几位导演一起去好莱坞交流学习,这趟赴美之旅我深受启发,电影制作既要走出去也要引进来。有目睹壹同制作是海外拍摄及国际合作经验最丰富的团队之一。电影《唐人街探案》分别在泰国、美国、日本等地拍摄,与国外优秀团队的合作也帮助我们快速成长。

我为什么要为《解密》找一位外国的作曲家,也是觉得这部影片是具备国际性的。剧情涉及中美关系,所以请了美国的演员,同时也邀请了英国的作曲家Lorne Balfe,他和汉斯·季默搭档参与过《敦刻尔克》《碟中谍》等系列电影。这次大家应该能看到一个特别不一样,具备国际视野创作理念的作品。

除了人的加入,运用在艺术上的科技更应该是无国界的。这次《解密》我们全程使用了最先进的IMAX65摄影机拍摄,同时全程使用了最先进的LED灯技术,由我们国内的灯具公司——南光生产,南光在好莱坞、北美市场占有率非常高,很多美国大导演都在用,它们的质量、技术弥补了许多传统灯具的短板,这次也实现了很多我们认为的视觉上的“奇迹”,比如在摄影棚中人造“海面落日”。《解密》运用IMAX摄影机加上国产的南光灯,就是电影精品创作中美技术一次特别好的经验结合。

十年前的美国之行及后来的多次国际合作,也让我意识到我们国家的电影工业化进程与好莱坞仍然存在差距,但促进产业发展是我心之所向,所以在2022年,壹同制作布局投入打造了亚洲最高标准后期制作基地——熠熠和光。它成立的初心就是为了服务和改善电影后期行业的生产环境,提供全流程技术支持,已为《深海》《八角笼中》等多部国产优秀电影提供服务,我们也会继续拥抱世界先进技术,不断优化团队实力,为中国电影工业化进程及产业的可持续发展尽心竭力。

去年的暑期档百花齐放贡献了全年近四成票房,创造了新的中国影史纪录,也将观影习惯低频观众重新拉回影院。希望即将到来的2024年暑期档及全年电影市场能再创新纪录,电影人们都能在主管部门的支持下,创作出更多具有当代生活底蕴和传承文化血脉的优秀作品。

