

探索中国电影创作生产新格局

北京光线传媒有限公司董事长王长田:

作为电影事业和电影产业的中心环节,电影创作生产是系统工程,探索中国电影发展新格局是行业重要使命,借此宝贵机会结合光线传媒的生产实践我谈几点体会:

一、重新认识主旋律,尊重电影艺术规律,让题材创新、艺术创新成为创新的新动力。不久前召开的全国电影工作会提出正确认识主旋律,指出传递真善美,弘扬主流价值,不管什么类型都是正能量,给创作者充分的创作空间。可以说主旋律的开放定义,尊重艺术规律的表述,将推动电影行业解放思想,摆脱束缚,充分尊重创作者主体地位、创作个性和追求,极大地拓展影片题材类型范围,有利于电影创作生产形成新局面。

全国电影行业包括光线传媒正带着极大的热情投入探索电影新使命、新格局的浪潮之中,可以预见今后的温暖现实主义作品将成为创作主流,要求作品既要面对现实困顿和艰难,也要提供积极向上、进取、有建设性的解决方法和出路,比较准确地把握市场需求、意识形态需求和创作者之间的平衡点,今后这类作品将大量涌现,呈现中国电影新风貌。

2024年春节档期间热映的《第二十条》引发观众们的思考,成为今年两会和社会各界的热议话题,取得24.5亿元的票房成绩,这给了我们很大信心,制作更多类似的温暖现实主义作品。目前光线传媒正在创作中的现实题材作品有十多部,如根据司法领域真实案例改编的,如聚焦未成年人犯罪的《第七条》《第三条》《第二十一条》等。光线根据本次会议重新审视计划,探索题材和类型的创新成为新生产方向。目前有超过20部作品在前期准备阶段。

二、调整电影产品类型结构,提升动画电影、科幻电影等高科技产品的比重。今年全国电影工作会议提出要提高动画电影、科幻电影的比重,这是对电影发展提出的富有远见的要求,对提高中国电影科技水平,展现电影独特魅力,引领国产电影走向世界都具有重要意义。在美国、日本等电影强国,动画电影市场份额占比高达15%-20%,而在中国市场份额大约4%-5%,这与电影强国的建设要求有很大的差距,同时表明中国动画电影市场拥有很大的发展空间。如果我们以国产电影总票房500亿计算,这是比较低的一个数字。动画电影如果占比15%,每年需要达到75亿票房,观影人次达到近2亿。这些年光线传媒积极探索,在动画领域不断发力,注重将传统文化与现代元素相结合,实现新技术赋能和生产模式创新。目前我们有两个动画电影厂牌,同时推动动画电影的创作生产。彩条屋走的是与全国20多家动画公司共同开发、共同制作的共创模式,它推出的影片《哪吒之魔童降世》创下中国首部动画片票房突破50亿的纪录。今年《哪吒之魔童闹海》即将上映,社会各界充满期待。彩条屋另有《大鱼海棠3》等作品正在创作当中。

光线动画品牌走的是内地创作的模式,开发中国神话宇宙计划进展顺利。我们梳理了中国几千年来

的神话题材,建立自己的神话宇宙世界观,规划几十部动画作品,目前创作中有5部电影,比如《神妖:大圣闹天宫》等,还有不少作品在制作中,计划明年上映。《三体》计划于明年开机,另有两部动画电影《火星孤儿》《群星》正在筹备中。

三、建立人才成长和管理新体系,强化制片人中心制,改善编剧地位、待遇。人才结构不合理,管理模式随意化、江湖化,付出与所得不相称,导致电影专业度不高,生产效率低下,要求整个行业建立良好的人才发展和制作管理机制。

首先,电影行业人才的收入结构更合理,改变目前演员、导演、收入占比不高的情况。要提高编剧的收入,编剧是电影的灵魂,好剧本往往是电影成功的关键。我们希望通过提高其地位保证有更多的创作力量,吸引更多的编剧人才投身到电影创作中。

其次,要建立一个强化制片人中心制模式。制片人中心制是世界电影行业公认的先进制度,从电影的制作、整体运营角度来讲,导演中心制不能解决全流程各环节的问题,只有制片人中心制才能让一部作品从头到尾找到责任的主体,一个电影项目的竞争在很大程度上是制片人之间的竞争,优秀的制片人不仅要有敏锐的市场洞察力、项目管理能力、良好的沟通协调能力和团队合作精神。目前优秀合格的制片人在市场上是短缺的,必须大力培养。光线传媒在这方面做了尝试和探索,积极培养新生力量,截至目前共有40多位的导演处女作诞生于光线传媒,大部分已经成为导演队伍中的中坚力量。我们内部推行“321战略”,从公司内部选拔培养30个制片人,20个编剧,100个导演。外部实行新人战略,与10多位编剧、导演签约合作,为他们提供平台和机会,尤其是5年前开始实施的制片人计划,成果显著。我们还积极挖掘和帮助有想法、有创意和有潜力的艺术家工作室,目前已投资20多家优秀影视公司,推动项目扶持、资源共享,帮助他们成长的同时助力中国电影高质量发展。

四、建立电影生产新格局,尊重市场规律,处理好数量和质量的关系,制定向内容倾斜的利益结构,善待投资者。近几年中国电影每年产出近千部故事影片,显示出强劲的创作活力。中小公司产量多,仅有一半能上映。大量影片票房惨淡,面临亏损,制约着健康的电影生产格局的形成和发展,这种局面必须改变。下一步行业的重点要在影片的精准定位和制作质量上下工夫,提高腰部影片比例。努力实现上映影片均衡发展,通过差异化发行,改变重要档期过度拥挤的状况,提升除票房外的其他收入来源比重,尤其是版权销售、衍生品销售比重。我建议,提供给电影新媒体版权价格,缩短版权期限。从长远来说,有关部门也应该制定面向内容创作和生产倾斜的利益分配政策,改变目前不够合理的行业利益分配格局,鼓励优质电影生产,鼓励社会资本投资电影,只有这样,中国电影生产的新格局才能真正形成。

全球电影技术发展的趋势和思考

中国电影科学技术研究所原所长张伟:

我想从三方面与大家分享全球电影发展趋势和建议思考。一是分享我对全球电影科技发展趋势的看法。二是2035年电影强国,中国电影科技的内涵是什么,我们应该做什么?三是对电影科技的发展和展望。

去年我受邀多个座谈会上强调融合创新,既包括多学科交叉融合,如电影制作,有图像处理技术和人工智能技术,以及云计算多学科交叉融合;也有生产流程融合,像虚拟拍摄前期与后期的高端融合,还有数字技术与实体经济的融合,如影院售票系统、本地互联网和本地售票融合,更有网络空间和现实社会的融合。今年重提此话题,融合的趋势依然存在,其中智能科学占比明显提升,称作“百模大战”,全面渗透在电影产业链各个环节。我们正在步入一个智慧的时代,我想以“科技融合,智慧创新”为主题,跟大家分享我对全球电影科技发展的四个认识。

首先,生成式AI技术呈现爆发趋势。如果现在全球进入智能科学爆发的时代,相信没有人会反对。从2023年ChatGPT横空出世到每天都有新模型、新技术的迭代,让人目不暇接。AI并不是新技术,为什么这几年会有爆发式发展?大概分为三个阶段:第一阶段——智能计算,计算机能计算,第二阶段——感知智能,机器能听会认,第三阶段——认知智能,机器能理解、能思考、能涉及更复杂的常识、知识推理。

近年来,随着模型、数据、算力这三个要素的共同推动和发展,大语言模型首先出现涌现能力,认知智能实现突破性的发展。在模型计算方面,从2017年谷歌提出的Transformer的架构,相比传统的机器学习有更大的并行计算能力、动态扩展以及全

局建模的能力。在数据方面,互联网数据井喷式发展,以及开源数据、合成数据丰富的来源,有效提升训练的质量和规模,带动模型数据的大规模发展。在算力方面,大家都知道以国内华为芯片、英伟达芯片GB200为主的芯片能力的提升、缓存能力的提升、数据通讯能力的提升,都为AI提供了坚实的算力能力。正是模型、数据、算力这三个要素的共同推动使得AI大语言模型实现突破进展。在这方面由于有了CLIP模型和稳定性扩散模型的加持,在图片生成领域、视频生成领域、音频生成领域以及3D生成领域都已经渗透AI应用。大家对Sora比较熟悉,还有音频的生成,现在主流应用AI工具也有很多,如3D生成,现在3D生成解决了模型泛化能力不足等难点。

AI在电影行业中的应用,实际上已经渗透在各个环节,如创意设计环节,利用AI工具可以辅助生产电影剧本的创作、概念设计、文图生成、项目策划等。在前期拍摄阶段也可以利用工具来生成智能拍摄、视效生成和虚实生成。在后期制作阶段,我们可以利用技术对演员增龄/减龄、换脸、降噪、配音等一系列的处理。还有基于AI智能,我们对常规的电影格式、档案影片修复都可以有深入的应用。目前AI生成完整的电影级别的影片,可以说尚有距离,但已经有一些突破。

在发行放映环节,大家更熟悉AI智能分发、推荐等一系列。AI技术已经全面参与渗透电影全产业链多个环节,以专用模型居多,目前尚未达到电影级,还在推进。未来如何积极探索解决将电影数据用于通用大模型,再结合自己的行业需求进行微调。对AI发展趋势来看,我认为它是一把双刃剑,一方面它可能会颠覆和重塑电影流程,另一方面伴随着生成图像和音视频质量的提高,未来以假乱真的程度可能会越来越像、越来越逼真,在信息安全和版权保护方面应该高度关注并采取有效措施。

第二个趋势是电影技术发展的虚实融合。从2019年美剧《曼达洛人》开始应用LED虚拟拍摄到现在,其实有多个国家和制片公司开展这种建设,这方面应该说我国技术是领先的,例如我们出口的LED拍摄屏、拍摄棚整体设计方案在全球销量不低,占有70%-80%,我们的产品也比较便宜。近年来,科研所向一些基地共同建设了这样的屏,基于虚拟制作、5G传输和AI生成完成了一些实验片。

第三个趋势是多元化的播映,其中以LED高质量技术格式的放映在影院快速部署为特点,和传统相比,LED放映具有更高

亮度、更高对比度,颜色也比较好,这一方面现在也有新突破。我国LED屏放映系统生产产业在国际上是技术领先的,多家公司相继通过美国DCI检测,实现影院的商用部署并且出海安装。此外,沉浸式体验备受关注,除了常规影院的设计外,多元化播映以及给观众带领沉浸式体验现在是在发展趋势。

第四个趋势我想谈技术标准的支持。技术标准的制定对于一个行业的发展非常重要,近年来DCI相继迭代并发布一系列的标准条款,提升电影制作、拍摄和放映标准。近年来,我们在中宣部电影局带领下,中国标准有了长足的进步,去年正式颁布了国际标准,我们在国内颁布了电影LED影厅放映技术标准。今年我们向国际标准组织提交LED影厅图像方面的标准,通过讨论正式立项。标准的建立是电影工业化非常重要的一环,在这里我想说我们真正提出标准的底气是什么?研发能力、核心技术、产业基础……只有我们创新领先,在科技领域实现突破,产生出更高质量、更效率的创新方案,才能占领标准话语权。

第二方面是电影强国的科技内涵。2035年我们实现电影强国,科技方面我想从三大方面予以衡量。一是基于科技创新驱动和流程优化的重建,以及电影行业生产要素优质、先进,产业完成深度转型,具有高科技、高效能、高质量的特征要非常明显。传统的基础设施建设和新型基础设施建设要有机融合。二是电影科技的自主创新能力要强,民族工业产业要实现突破性发展。在核心器件、关键芯片、基础模型、原创技术方面要有足够的话语权。三是我国电影拍摄制作水平和科技含量要有提高,应当世界领先,包括视效水准、拍摄成本、完成效率、传播手段等一系列,我们要走在前面,更好地满足人民群众对高品质文化的需求,助力中国电影走向世界。

最后,我想与大家分享对电影科技发展的看法。展望未来,电影科技要加快实现高水平自立自强,有力支撑社会主义现代化和文化强国的建设。一是融合应用人工智能技术和新型拍摄放映技术,有效提升电影全产业链的信息化、云化、智能化水平,实现产业深度升级和转型。二是构建完善多元化、现代化、工业化的电影制作、发行、放映以及版权保护的全产业链,支撑电影行业有序发展。三是深化电影科技自主创新,建设国家级电影实验室,强化电影行业国家战略科技力量,推动关键技术和软硬件系统去美化、去西化,推动民族电影工业进一步升级。