

奋力推动电影高质量发展再上新台阶 不断改革创新 勇于实践转型

华夏电影发行有限责任公司党委书记、董事长赵海城：

2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,也是全面贯彻落实习近平文化思想的第一年。4月18日至19日,全国电影工作会在京召开。会议深入学习贯彻习近平文化思想,贯彻落实习近平总书记关于电影工作的重要指示批示精神,深刻总结了2023年电影行业纾困复苏的原因和成绩,对2024年电影工作作出了全面安排部署。华夏电影发行有限责任公司作为中国电影的“国家队”,必将以习近平文化思想为引领,在中宣部和国家电影局的坚强领导下,坚决贯彻落实全国宣传思想文化工作会议、全国宣传部长会议和全国电影工作会安排部署,坚持围绕中心、服务大局,聚焦主责主业,着力创新发展,着力转型增效,为推动中国电影高质量发展、建设电影强国贡献应有力量。

一、坚定理想信念,坚持正确方向,确定企业转型发展战略

(一)推进党建和业务工作深度融合
华夏电影坚持和加强党组织对公司各项工作的全面领导,充分发挥党组织在各项工作中的政治引领、督促落实、监督保障作用,持续推进党建和业务工作深度融合,以党建促业务,以业务强党建,充分调动党员干事创业、勇于奉献、担当作为的积极性和主动性,自觉承担起新形势下电影工作使命任务,始终沿着正确方向推动企业建设、推进电影强国建设。
(二)确定企业转型发展战略
从2022年起,华夏电影上下一心,紧紧围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文化思想,紧紧围绕新征程新起点、新形势新任务,深入开展主题教育活动,通过理论学习强信念,抓实调查研究明方向,逐步梳理明确了转型发展思路。
华夏电影把2024年定义为企业“转型元年”,提出了从传统发行服务公司向版权公司转型的战略目标,立足于“版权意识、制片思维、数字化”三个关键词,守正创新、锐意进取,遵循稳定基本盘、拓展新的经济增长点的发展思路,全面深入地在制作创作、宣传发行、放映推广上思考转型、实践转型。

二、坚持以人民为中心的创作导向,推出更多温润人心的精品力作

一部好的电影,可以影响人的一生。只有坚持以人民为中心的创作导向,才能持续推出提供观众情绪价值、引起观众情感共鸣的精品力作,从而不断满足人民群众精神文化需求。华夏电影充分意识到,优质内容、电影版权是观众和产业链各环节的关注点、聚焦点,也是企业立身之本、强身之本。只有从上游抓住了内容、抓好了项目,中下游的宣传发行工作就顺理成章、水到渠成。因此,公司围绕制片业务制定了“五年三步走”规划,覆盖原创开发、制片管理、投资合作等全产业链条,分步骤、有侧重地在各阶段把不同层次的功夫做深做实。“十四五”重点影片《郑和下西洋1:沧海幽冥》作为中国第一部海上奇幻冒险类型电影,其创作生产是华夏电影今年制片工作的重中之重。华夏电影努力在思想精深、艺术精湛、制作精良上下功夫,以商业模式传递核心价值观,体现中华文明连续性、创新性、统一性、包容性、和平性“五个突出特性”相统一,充

分尊重艺术规律、艺术家和创作者,不断刷新电影工业化新高度,力求将该片打造成为符合“坚守中华文化立场、用电影传承中华文化基因、展现中华审美风范”要求的精品电影。作为在围绕电影版权转型升级过程中的一次重要实践,公司注重版权长效赋能,与“郑和下西洋”起锚地江苏太仓高新区签约,倾力打造以该片IP为核心的文旅项目,并在续集电影、衍生剧、衍生游戏、IP开发等方面进行积极探索。

经过“五年三步走”规划的第一阶段积累和储备,当前华夏电影有10个原创开发项目正在有序、扎实地孵化落地,包括为纪念中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利80周年的电影《晋教科尔》、讲述中国探月工程故事的《探月少年索拉》等,题材类型丰富多样,成本规模覆盖不同制作体量,创作理念、叙事框架、摄制方式上均有不少新意。

三、充分发挥电影发行主力军作用,持续推动电影市场红红火火

华夏电影自成立以来,电影发行一直是公司的主责主业,做好国产影片特别是主旋律影片的宣传发行工作是一贯之使命任务和传统优势。华夏电影充分尊重市场规律,在健全现代电影产业体系和市场体系的过程中持续推进落实“版权意识、制片思维、数字化”企业发展战略,从发行服务向实质发行转变,从传统发行向互联网发行转变,不断探索通过分线发行、分区域发行、分众发行、分类发行、分票价发行等方式将更多电影资源触达观众。

(一)搭建主旋律影片院线发行主阵地
根据《“十四五”中国电影发展规划》关于促进特色院线发展的要求以及上级部门对华夏电影的信任与嘱托,华夏电影将人民院线列为今年重点工作。公司建立健全相关组织机构和工作机制,搭建覆盖影片全业务流程的人民院线数字化平台,完善制度管理,加强业内协作,努力将人民院线打造成优秀国产主旋律影片的主阵地,充分发挥主旋律影片在思想引领方面的重要作用,以开放的态度弘扬主旋律,传播正能量,让更多的观众看到丰富多样的主旋律电影。

(二)着力拓展低幼类动画影片发行路径
动画类影片是中国电影的短板,也是机遇。华夏电影在保持住主旋律影片宣传发行传统优势的基础上,计划向低幼类动画影片发力,根据该类影片定位清晰准确、影片受众稳固、IP延展性强等特点,精准制定发展策略,提升大数据分析应用能力,着力拓展发行路径,在培养新一代观众观影习惯的同时,不断开拓企业新的经济增长点,努力实现社会效益与经济效益相统一。

(三)持续做好进口影片业务
华夏电影作为国内第二家拥有进口影片发行权的公司,将充分尊重国际电影市场环境实际,外延内容,外延包容,加大对外合作交流力度,持续做好“多国别、多类型、多样化”的进口买断片业务,促进国内电影市场的多元化发展和各国间的文明交流互鉴。

四、紧跟高新技术发展趋势与应用步伐,为观众提供更佳观影体验

加快电影科技创新是建设电影强国的题中应有之义。华夏电影主动拥抱新技术,紧跟高新技术发展趋势与应用步伐,不断推动企业数字化转型。公司根据业务发展实际需要,分步多路进行建设改进,并通过推进公司数字中台建设等举措,对公司IT资源、数字应用平台进行统一规划、统一管理,稳步推动产业链上中下游技术迭代升级,为观众提供更佳观影体验。

(一)着力打造华夏电影中心(北辰荟店)全LED影城

掌握市场主动权就要加强对影城的控制力,保卫影院就是保卫电影。华夏电影紧跟行业动向,于去年完成了LED银幕技术的全国调研工作,现致力于推动LED银幕技术的推广落地。在建的华夏电影中心(北辰荟店)全LED旗舰店是影院全LED银幕推广工作的标杆项目,将为观众呈现全新的沉浸式LED视觉效果,力争为观众提供最佳观影体验。同时,公司计划将该项目打造成集科技、文艺、娱乐、休闲为一体的电影体验中心和网红打卡地,吸引更多的观众走进电影院。

(二)致力推动上中下游产业链技术迭代
在上游的制片领域,华夏电影将与虚拟动点、华为、永川科技片场等公司合作,推进数字技术、数字设备等前沿数字解决方案来创作、拍摄和制作电影。根据发行业务发展需要,公司建立影片网络传输平台。截止至今年4月底,华夏电影网络传输业务已覆盖全国10896家影城,累计传输影片93部,共计72.80万次。在下游的放映终端,公司还致力于LED银幕技术标准制定,与电影科研院所、主要设备厂商合作建设LED实验室,推进LED影片母版制作和管理。公司还谋划建设数字资产交易的平台,全面完成数字化转型。

面对电影市场的良好局面和国家营造的良好发展环境,电影战线精神振奋、信心坚定。华夏电影始终坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平文化思想,不忘初心、牢记使命,以昂扬的斗志切实担负起新的文化使命,为不断满足人民群众精神文化需求、推动中国电影高质量发展再上新台阶不懈努力!

以产业视角、平台能力坚定助力行业再续红火之势

猫眼娱乐CEO郑志昊：

截至目前,2024年电影市场捷报频传。从年初的元旦档、春节档,再到4月的清明档,连续三个档期陆续刷新影史最佳票房纪录。而刚刚落下帷幕的一档,也以15.27亿的票房成绩跻身影史五一档票房前三名的位置,并取得了观影人次影史第二的好成绩。这些出色的成绩都在表明,电影市场的发展势头不减,也让人对今年接下来的市场表现充满期待。

在前不久召开的2024年全国电影工作会议上,各参会代表深入学习贯彻了习近平总书记关于电影工作的重要指示批示精神。作为行业重要的参与者和见证者,猫眼积极响应号

(上接第1版)

第二十六届上海国际电影节金爵奖各大奖项将于6月22日晚在上海大剧院进行的金爵奖颁奖典礼上揭晓。主竞赛单元主席为法国导演、编剧陈英雄,评委包括澳大利亚导演、编剧洛夫·德·希尔、德国导演马蒂亚斯·格拉斯纳,中国香港演员梁家辉,阿根廷导演、编剧圣地亚哥·米特雷,中国导演、编剧松太加以及中国演员周迅。

亚洲新人单元评委会主席为中国导演、编剧、监制曹保平,评委包括日本导演、编剧足立绅,墨西哥导演、编剧、制片人莉拉·阿维莱斯,中国导演、演员董成鹏,中国演员倪妮以及中国制片人、策展人沈皓。

今年是中法建交60周年暨中法文化旅游年,本届电影节将策划法国电影周,精选近一年内法国在主要国际电影节上的优秀作品,向观众展示当代法国电影的多元视角和社会面向,感受世界影坛对电影本质和影像边界的最新探索。

亚洲上海国际电影节发起成立的“一带一路”电影节联盟,现已拥有48个国家的55家机构成员,去年被列入第三届“一带一路”国际合作高峰论坛多边合作成果文件清单和务实合作项目清单。依托联盟举办的“一带一路”电影周,由上海国际电影节与浦东新区共同举办,今年将聚焦拉美文化,展现继续面向长三角。

秉持“立足亚洲、关注华语、扶持新人”的办节理念,上海国际电影节经过三十年的积累,形成了“6+1”阶梯型新人培育体系。作为发现和培育新人新作、扶持亚洲新兴电影力量的竞赛平台,创设于2004年的亚洲新人单元

召,努力承担企业责任、行业责任和社会责任,继续发扬做好全行业“服务生”的初心,与全行业一起努力,为2035年建成电影强国的目标贡献属于自己的一份力量。

尊重艺术创作规律,刻画发掘新主旋律故事

今年春节档,共有3部影片最终取得了20亿以上的票房,这个数量在历年春节档都是最多的。高票房背后,反映的是广大观众对于高口碑的优质电影的追求和认可,以及对于普世价值情感的深切共情。

贾玲导演的《热辣滚烫》和韩寒导演的《飞驰人生2》分别从不同角度讲述了一个平凡甚至带有些落魄的普通人,不忘初心,昂扬向上,最终通过努力实现自我理想和价值的故事。而张艺谋导演的《第二十条》则用小家庭的喜剧形式展现出司法公正对于全社会百姓的意义和价值。可以看到,这些作品虽然故事题材各有差异,但都与当代人的生活紧密关联,同时也表达了普世的价值理念。追求梦想、克服磨难、实现自我、向往和谐安宁幸福的美好生活,这是每一个观众内心最朴实的期待。

我们深知,讲好中国故事,离不开每一个拼搏奋斗的普通个体;同样,个人的喜怒哀乐汇聚到一起,才能描绘出时代的丰富情感和国家的绚烂图景。一直以来,猫眼始终都在挖掘并不参与到这些弘扬中国传统文化、展现主流价值内核、让观众感同身受的作品中来。比如,用朴实无华的形式展现感人至深的母女情谊的《你好,李焕英》;透过小人物的生死存亡来折射时代面貌的《满江红》;用“不抛弃不放弃”的姿态赤手空拳“逆天改命”的《八角笼中》;以及展现中国本土传统文化的《封神第一部》等等。

电影是展现时代生活的一面镜子。未来猫眼会更加参与到这些关注社会现实、展现人文关怀、弘扬社会主义核心价值观的作品中来,发掘更多有筋骨、有道德、有温度、能够生动反映当下时代和人们精神面貌的“新主旋律”影片,把更多优质的精神食粮奉献给市场和观众,助力电影行业的不断繁荣。

健全电影市场体系,以产业视角发掘更大潜能

中国电影市场化改革起步于1993年,产业化改革起步于2003年,距今也不过短短二三十年的历史,如今已经发展成为全球第二大电影市场。

在中国电影市场不断发展壮大的这些年里,我们尊重电影产业和市场规律,不断健全并完善现代电影产业体系和市场体系,也因此取得了不错的成绩。我们的国产片从一开始的面对好莱坞影片时的“压力山大”,到如今的能够与好莱坞大片同台竞技甚至超越它们,也逐渐发展出了一条中国本土的市场化道路。去年,内地市场年度票房榜的前十名均为国产影片,且票房都在10亿元以上。这一成绩给了我们电影人更多的信心和底气;但从产业的视角看,票房数字高涨的背后,整个产业发展依旧存在很大的进步空间。比如,加强中外电影的创作和合拍,在交流互鉴中促进国产影片的国际化创作制作水准;帮助进口影片找到更合适的营销方式、发行策略、定档策略;再如,如何让进口译制片的配音和翻译更符合国内观众的语言习惯、更“接地气”,而不仅仅是语言翻译,这也是我们需要思考的问题。

中国本土化的电影营销也是我们电影产业相比国外电影产业的一大亮点和优势。过去一年,很多创新性的营销方式出现,比如“下雪场”“啤酒场”“火锅场”,还有在影院里跨年看霉霉的演唱会,这些创新的方式带动了更多的年轻观众走进影院,为电影市场增添了活力。单片之外,猫眼也一直在探索让电影市场整体更热的方法,比如去年的跨年档,我们打造了档期营销的玩法,将档期多部影片联动做营销,共同吸引观众在跨年选择“走进影院”这种娱乐方式,因为我们深知,个别影片的成绩好不足以支撑市场的热,只有档期整体的蛋糕大了,才能为行业带来更健康的活力。

用好大数据,猫眼坚定助力行业再续红火之势

在中国电影市场不断壮大的过程中,电影行业拥抱移动互联网的创新与发展,二者不断融合为彼此都注入了新的活力。

一直以来,猫眼作为科技文化文娱平台,始终不忘初心,以助力行业发展为己任。我们的购票平台,改变了传统的电影售票形式,让观众的观影选择更多,购票更便捷,并持续推动电影市场的不断下沉,提升了中国电影市场的潜力和空间。如今的中国观影用户线上化率已经达到了85%以上,这已成为中国电影市场的基本特征之一。我们依托大数据的赋能,成为电影创作、宣发的得力助手。一方面,通过数据分析帮助创作者在创作前期更好地了解观众想看、爱看的电影题材、类型和内容;另一方面,运用实时数据帮助评估预测影片的潜在观众,在影片的内容策划与生产阶段辅助决策;在影片的宣发、上映阶段,通过对实时数据的挖掘和使用,实现“一片一策”“一城一策”“一日一策”的精准营销,帮助影片“破圈”,带来票房增量。我们的专业版产品,为行业提供更加全面、精准、实时的数据服务及各类精细化数据运营工具,推动电影数据的全行业共享,并拉近行业与观众的距离。我们平台上的优质娱乐内容,正在更加广泛地触达更多的目标观众,为不同档期的各类影片提供宣传……另外,我们也在积极尝试探索更加新颖的方法,运用我们的大数据和平台优势,在电影的开发、制作、上映、宣发等各个环节,为行业助力,与所有行业伙伴们共同成长。

刚刚过去的五一档,我们通过大数据也发现了一些值得思考的问题。例如,五一档的预售票房有所下降,但是首日票房超出行业预期,这说明观众们即时购票的占比在上升,决策路径的变短对未来电影的宣发节奏和映后的营销热度提出了更高的要求;其次,今年五一档的整体画像都更偏年长(≥25岁),电影市场需要更多“年轻向”的内容重新刺激年轻观众回到影院;又比如,随着市场下沉速度的放缓,人口增量红利的减弱,电影市场未来长期发展需要考虑的进一步提升内容品质、提高观影频次等问题,都有待我们行业上下共同努力和解决。

中国电影的发展离不开行业内外的所有人的支持和鼓励。猫眼作为中国电影行业的重要参与者和见证者,也会继续努力,继续发挥平台价值,讲好中国故事,传播中国文化,为全行业提供优质专业的服务,助力中国电影行业实现更高更强的奋进之路。今年是中华人民共和国建国75周年,我们也期待在所有人的共同努力下,今年的电影市场会以一个更加红火的势头为共和国庆生,迈向更加美好广阔的新征程!

新迭代、生生不息的原动力,迷你电影单元、金爵短片、创投训练营、电影项目创投、金爵亚洲新人单元、金爵奖及SIFF YOUNG x上海青年影人扶持计划——“6+1”阶梯型新人培育体系不断打通有机衔接的机制,积极推动新人进入产业实践,是上海国际电影节作为国际A类电影节的生命担当。

金爵论坛将以电影行业领军人物为推动电影产业高质量发展建言献策拉开大幕;电影发行新生态论坛探讨分线发行与“周末档”等差异化发行机制;电影与城市论坛聚焦电影与城市发展的交融共生;在上海科技影都松江区将举办我国科幻影视领域的“华山论剑”,今年的科幻主题论坛将聚焦“人工智能+电影”。6月16日至18日在上海展览中心举办的电影市场以展览展示和市场活动两大板块,聚焦影视行业全产业链,策划、开展项目推介、IP推介、产业沙龙、市场放映和一对一洽谈等形式多元的产业活动。

与上海普陀区合作的未来影院单元,一方面将围绕未来影视产业举办分享会,另一方面依托AR、VR、MR等多种影像技术策划XR作品展映,为市民带来更多元的沉浸式交互体验。“中国影视之夜”以总台视角向世界传播中国影视行业风貌,已经成为中国影视年度盛会,今年的第四届围绕“光影世界 中国故事”的主题,仍将于电影节期间在上海国际传媒港举行。作为华语电影人与主流传媒人的年度盛会,“电影频道传媒关注单元”呈现媒体人对中国电影的支持与热爱,今年活动以“长风破浪,未来可期”为主题,于上海国际电影节期间在SMG东视剧场举办。

人才的培育、涌现和推送,是电影发展更