

电影发行新生态： 培育差异化发行，提振产业活力

■文/本报记者 李佳蕾

2024年5月，中宣部电影局主持日常工作的副局长毛羽在“电影业高质量发展分论坛”发言中指出，我们要认真落实好全国电影工作会和电影“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，促进影院线、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。

6月17日，第26届上海国际电影节“电影发行新生态”论坛，邀请多位知名电影人通过对国内外发行现状和趋势的分析，探讨“分线、分众、分区”等差异化发行机制的特点和优势，共同展望精细化、多元化、市场化的电影发行新生态，助推中国电影市场高质量、可持续发展。

分线发行势在必行

面对电影市场热门档期扎堆、冷档期“无人问津”、观众审美需求的变化等现象。嘉宾们一致认为，分线发行的变革是破局的关键。

导演、编剧、制片人贾樟柯分享了他的观察。去年，中国内地影院1.4万家，银幕8.6万块，总共上映了506部影片。与此同时，中国香港63家影院，306块银幕上映了267部影片；日本3600块银幕，上映了1232部影片。“我们去年拍摄了900多部影片，即使全部进入市场，仍然不及去年日本放映的数量。”他指出，“目前市场还是一个比较粗放的市场。8万块银幕究竟产出了多少，有没有激发出它的潜力，为中国电影产业赋能，这个方面非常值得我们思考。”

中国艺术研究院教授支菲娜也认为：“当前市场是粗放式激烈竞争的状态，而我们期待的是一个精细的差异化竞争。”面对目前中国电影市场在档期集中度、平日却“门可罗雀”；随着放映场次的不断增长，部分影院面临“空转”；电影的闲暇竞争力严重不足等粗放式竞争存在的问题，她强调：“我们要培育多元化的市场结构，要形成更好的相互融通的市场生态，比如分线发行、分区发行、分众发行、分语言发行、分类型发行。”

纪录片导演竹内亮谈到了日本影院放映的实际情况。“日本只有四五百家影院，我

可以联系到每一家影院的老板，他们看完之后觉得不错，就可以上映。最重要的是，我去全日本路演，发现每一家影院都不一样，装修风格不一样，他们上映的电影也不一样，他们有专门放纪录片电影的影院，或者专门放亚洲相关影片的影院，各种各样的风格，大部分影院都有自己的粉丝，并不需要我们特别去宣传，很多观众事前都不知道我们的作品，只是单纯喜欢这家影院而已。”

华夏电影发行有限责任公司发行部经理周勇分析了电影发行格局变化遇到的三方面挑战。第一是需要各方在观念上发生根本性转变，在片方看来，哪怕多一场两场的观众，对票房也是提升，为什么要选分线？但放在影院端，它不得不考虑场均人次的票房产出，如果经营都困难，就形成不了一个健康的业态。第二是细分市场的培育还需要时间，尤其是要夯实以中小成本组成的市场塔基部分，还需要一些探索和尝试。第三是相应政策需要调整、规范，保证大家在有序的赛道上健康发展。

增加供给，将观众“拨”回影院

面对当下纷繁复杂的电影市场，改变是基本共识，那么如何推进差异化发行放映模式呢？

贾樟柯建议增加供给，让国际影片及影展作品进入中国电影市场。以平遥国际影展为例，诸多国际佳作已被中国销售公司收购。然而，这些影片仅有少数得以进入电

影市场，其余部分或被流媒体平台吸收，或最终没有播放途径。他遗憾地指出，“有不少影片都是现象级的艺术电影，但它们没能出现在那些闲置的银幕上”。他坚信，国际影片与影展作品的引入将丰富电影市场的多样性，同时，进口片源的加入也将增强中国市场的文化影响力，“各国各种优质的电影资源包括人才，都会向大的市场倾斜。”

大象伙伴影业创始人吴飞跃将产业链制、宣、发、放映作为一个“团队”，共同目标是在与观众“拔河”的过程中取得胜利。“如果今天是商业大片，我们对面拉的是千军万马，那我们肯定会尽力把他都拉过来。但有时候它是一部纪录片、一部艺术片，可能对面是几千个人、几十万个人，我们要不要呢？如果你认为今天这个人群太少，根本不把他放在眼里，对他爱搭不理，那明天你可能就高攀不起。中国电影就永远流失了这部分观众。现在这个问题已经非常紧迫了，我们要改变粗放经营的思想，全产业链各环节合力做好这些分众化的、精细化的运营，把观众争取过来，把他们服务好、运营好。这是我们共同的明天。”

广东省电影行业协会驻会副会长、广州青宫电影策划总监祁海主张电影从业者要不惧困难，看到新媒体时代给发行放映带来的许多便利。他建议：“差异化发行，要有长效的激励机制，调动发行放映人员的积极性，发挥他们的聪明才智，他们获得荣誉和较好的待遇，受到社会的尊重，就越干越有劲，他们的创意一定会百花齐放，想出很多比我强得多的办法，电影就可以在市场找到出路，创作人员就有活路，大家都觉得电影有奔头了。所以我还是强烈呼吁，要建立一个有关发行放映人员的激励机制。”

Heylighi 国际电影发行公司合伙人聂博睿以《封神第一部：朝歌风云》在法国的放映为例，分享了落地策略。《封神第一部：朝歌风云》的类型，在法国电影市场并不常见，商业大片往往是来自美国。因此，在发行时，“我们将影片英文名保持，不把它翻成法文，这样就发出一个信号，这个来自中国的商业大片和美国的商业大片一样好”。刚开始，他们以为来的观众可能大部分是华人，但实际情况是60%的观众是法国人，这个夏天Heylighi 将在法国的400家影院发行《封神第一部：朝歌风云》，这也是中国影片最大的一次发行规模。

■文/本报记者 赵雨

使用生成式人工智能时不太容易得到的。

他认为，现在的AI更像是一个拥有极丰富的知识，很有逻辑，但只有着人类的平均智商和创造力的存在。它在生成一个画面的时候，我希望能生成超出人类想象的东西。但现在出现的频率越来越少了，它越来越像一个平均创造力的人类所创造出来的东西。

人工智能青年科学家、博士生导师、AIGC数字化内容生成领域专家戴勃表示，大家在理解人工智能时，赋予了两种不一样的角色：第一种是把它当成一个生命体，它可能会给我们的创作提供它自己的视角；另外一种更像工具，它不能真正地降本增效，不再需要人去做非常细节的、脱离创作本身的事情。从技术角度，这两种理解有点对立——我们希望鼓励人工智能的创造性，但它作为工具时，又希望它按照我们的输入再进行输出。但这两种理解同时也互相联系，本质上都是把它看成人类社会知识的外延，要努力发展。

“我们希望AI能够做交互，做数字世界的模拟，这就是大家之前常说的元宇宙的概念。或者，AI要最终服务于人，服务于人如何与人更好地交流、跟世界交流、跟以前的人交流或是跟不同情绪下的自己交流，我们希望AI能够做到这些。”戴勃说。

“一带一路”电影文化圆桌论坛： 电影节要和好电影“双向奔赴”

■文/本报记者 李霆钧

由上海国际电影节于2018年发起成立的“一带一路”电影节联盟积极搭建电影文化交流互鉴的平台，不仅助力中国电影走向海外电影节，也让越来越多海外影片进入中国观众的视野。6月16日下午，“一带一路”电影文化圆桌论坛举行，嘉宾们围绕不同电影节在选片、策展、新人培育等方面的经验与心得展开探讨，共话好电影如何凸显本土特色、面向国际受众。

首场圆桌讨论以“多元影展，文化交响”为主题。上海国际影视节中心主任陈果表示，选片工作是双向选择，我们秉持着“立足亚洲、关注华语、扶持新人”的理念进行选片工作，电影人也在选择最合适或是最重视自己作品的平台和电影节。

据介绍，在今年上海国际电影节展映的461部影片里，世界首映和国际首映的影片超过了110多部，这样高的比例构成了今年片单的基础。陈果认为，电影是一个影人交流的大平台，也是影迷狂欢的一个大节日，策划好影展是我们最基础的工作，也是电影节能成为一个盛大节日的基础。在选择中国影片时，会考虑作品是否足够有东方美学、是否有共同的价值观、题材是不是能得到广泛的共鸣？如果这三点都有，电影就具备了“走出去”的基础。

葡萄牙波尔图奇幻电影节执行总监若昂·多尔明斯基表示，电影节以对奇幻片的侧重而闻名，从题材上看，这是一个独特的电影节。但我们也欢迎所有类型的影片，探索不同的题材，尤其是通过“东方快车”单元，我们在过去几年吸引了很多亚洲影片。作为创意者，你首先要展示自身国家的特点，用独特的方式表达自己，同时也要和其他电影人对话，通过影像叙事传递关键的信息，获得人们情感和内心的共鸣。

新西兰国际电影节董事(原新西兰国际电影节主席)凯瑟琳·菲兹杰拉德认为，选片的标准是寻求全世界最好的电影，以及那些能够在未来成为电影人的人。对于电影节，我们希望营造节日的氛围，进一步提高观众的欣赏能力，帮助他们打开视野，去接触他们之前没想到的电影艺术。我发现，所有的电影节都会比较侧重自己国家的文化。我们应该和全世界的电影节保持连接，而不是只关注最大型的那些电影节，大家完全可以共同精彩。

墨西哥瓜纳华托电影节策展总监妮娜·罗德里格斯表示，电影是一种跨越国界、世界共通的语言。在观看中国电影时，哪怕没有翻译或字幕，我们也能看得懂，因为我们能获得同样的情感共鸣。如果你的剧本、创意或影片能够真正植根于当地人的生活，个性化

交融与共生：电影与城市论坛上海举行 城市给电影带来无限可能

■文/本报记者 姬政鹏

城市赋能电影，电影反哺城市。上海的地域文化赋予了《爱情神话》独特的城市品格，《爱情神话》的火爆为上海的文旅融合提供了最佳样本；发生在上海滩的真实案件成就了《酱园弄》的故事底色，《酱园弄》在乍浦路取景拍摄，也给城市文化注入新的解读和认知。

日前，第26届上海国际电影节举行“交融与共生：电影与城市论坛”，论坛由纪录片导演、作家周轶君主持，邀请知名电影人、作家、艺术家，共同探讨城市与电影的关系，深入解读文艺作品中的城市元素，分析城市风貌在影像中的呈现，探讨电影节与城市如何互相成就。

多伦多国际电影节首席执行官卡梅隆·贝利表示，上海是代表着过去、现在和未来的一座城市，上海也是伟大的“电影之城”，它是不同文化交融的地方。电影是非常独特的一种艺术形式，电影向我们讲述城市的故事，帮助我们去思考、想象城市。电影和城市是一种共生的关系，城市创造了电影，电影创造了城市。作为多伦多国际电影节“掌门人”多年，卡梅隆·贝利认为，电影节就像是“浓缩”的城市，一群陌生的观众聚集在一起，大家在观影过程中找到乐趣，与电影中的故事和人物同频共振，共同见证某些重要的时刻，这就是电影节的魅力。

小说家、纪录片导演陈丹燕表示，上海国际电影节期间，每次最让我感动的就是最后那五分钟。在漆黑的空间里，大家安静地看完字幕，即便没有映后互动，大家也会自发地鼓掌。上海国际电影节培养了观众对电影人的尊重，大家的掌声也是对幕后工作人员的致敬，我很喜欢这种氛围。

导演罗冬认为，上海这座城市有丰富的包

的元素会更利于影片在国际上传播。所以制片人也要赋予电影人勇气和自由裁量权，让他们表达独特的声音，反而能够获得更好的结果。

里约热内卢国际电影节策展总监伊尔达·圣地亚哥认为，电影的传播，或许有些影片很优秀，但要真正触达观众，还需要把配套的产业链上的各个环节做好。因此，“一带一路”电影节联盟非常重要。有了这样一个联盟，人们能关注到那些过去可能没有看过的电影；而来自于这些联盟方的电影，也可能因为得到平台的支持而走得更远，从而实现跨越国境的传播。

第二场圆桌讨论以“人文交流，文化桥梁”为主题，长期关注“一带一路”电影周的学者，参与过“一带一路”电影周、“一带一路”电影巡展的影片代表们齐聚一堂，分享他们在不同电影节的所见所闻和创作感悟。

作家、导演虹影表示，现在人人都在谈和别的国家合作电影，我觉得中国也有这样的实力，要进行更多地合作。如果没有合作，你或许无法真正地了解彼此。我觉得，一起创作会造就融合不同文化元素的、综合性的、品质非常好的作品，不管它是艺术的，还是商业的，都会是好的电影。

制片人刘辉表示，希望优秀作品能通过“一带一路”电影节联盟的平台，让更多的人看到，走向世界，也让这些宝贵的传统文化得到更多的关注。这既需要创作者们的坚持再坚持，也需要更多制片人、制片公司支持有理想的、踏实的创作者们。

上海戏剧学院教授石川表示，今年“一带一路”电影周的电影来自很多不同的地方，有来自非洲的，拉丁美洲的，你怎么在纷乱片子中梳理出一种逻辑？在文化的差异当中，我们要去试图寻找那种共情，也可以形成一种互鉴。我自己看“一带一路”电影周片子已经超过120部了，它超越了我已有的知识，每年不断给我提供新的信息，让我学到了更多的东西。

石川认为，“一带一路”电影周是具有成长性的。我希望除了电影节的10天，还能有“一带一路”影展把这些影片推广到中国更多的区域，希望参加“一带一路”电影周的优秀影片，能够通过上海国际电影节走进中国的主流市场，跟更多的观众见面。

导演、编剧张裕笛表示，“一带一路”电影周选了很多电影，我可能从来没有看过这个国家的作品，也没有去过这个地方——那是坐飞机都要30多个小时、非常遥远的地方，我这辈子都不一定有机会去。但影像给了我一个窗口，让我可以了解他们。这可能也是电影本身的魅力，是一座沟通的桥梁。

科幻电影主题论坛： “人工智能+”电影，是挑战更是机遇

员还是会随着时间的流逝、年纪的增长，各方面会有一些变化，但我们用动画创造出的角色，他们会超越时间，历久弥新。

中国电影导演协会秘书长、中国电影家协会科幻电影工作委员会会长、北京电影学院导演系副教授王红卫认为，有些年轻的创作者，他的意识里已经不仅仅是把AI作为一个便捷化、高效化的工具，而是想用它创造出来的新形象，这是挺令人欣喜的现象。

他认为，人工智能所带来的技术更新，以及现在所有的受众对于娱乐方式的新的需求，很可能会催生一些全新的叙事艺术、叙事体验、场景体验的艺术。

中国电影家协会副主席、中国电影家协会科幻电影工作委员会副会长、中国电影美术学会会长霍廷霄表示，看了很多用AI做的作品，从数字美学、计算美学来讲，大家都在探讨技术和艺术融合的概念，实际上再好的技术还是服务，人脑还是非常有意思的。

对于科幻电影的发展，霍廷霄认为，电影人需要找到科幻电影的“根”，就是传统文化的元素，而不是学美国好莱坞大片。

导演、编剧董润年认为，电影人在创作中很多有特点的、个性化的东西，未必符合我们总结出来的创作规律、艺术规律，甚至有的时候，按照传统的观念没有做的地方，反而成了新的艺术上的探索形式，这是

近日，第二十六届上海国际电影节金爵电影论坛——科幻电影主题论坛围绕“人工智能+电影，科幻新视野与新质生产力”展开讨论。人工智能技术如何重塑电影行业？科幻电影、科幻故事为人类认识人工智能提供了怎样的角度？人工智能未来在电影产业中有什么运用场景？嘉宾们分享了对这些业界关注话题的看法，共同展望了未来“人工智能+电影”的机遇与挑战。

导演、编剧、监制黄建新认为，艺术的源泉源于人类一切天生的想象和动力，而AI是代码、计算、统计、规律，这中间有一个差距，我觉得这可能就是艺术家个性保存的最根本的原因，无论从生命本身，还是从心理学角度来看都是这样的。

他表示，我们应该把AI看成是人类意识外延的一部分，而不是对立的。“我们要跟AI共生，但我们这些人爱下结论，是一个工具，是一个什么，我认为还为时过早。在AI带来人类大变换的前提下，我特别高兴，用一种拥抱的态度、开放的态度，去迎接人类未来和现实。”

动画导演、机甲设计师、视觉创造师河森正治表示，这些年，使用CG技术，真人电影和动画电影的界限越来越模糊了。像我们这样做动画的人，要思考动画跟真人电影的区别是什么、不一样的地方在哪？真人演