

北影节产业论坛关注电影产业变局下的“立”与“破”： 前瞻AI时代的电影发展

本报讯 4月21日,由北京国际电影节组委会、中国电影博物馆、中国文联电影艺术中心共同主办的第十四届北京国际电影节“产业论坛:电影产业变局下的立与破”在京举办。

中共北京市委宣传部副部长,北京广播电视台党组书记、台长,北京国际电影节组委会副主席余俊生;巴西文化部副部长卡西修斯·罗萨;中国文联电影艺术中心常务副主任宋智勤;中国电影集团公司党委书记、董事长,中国电影股份有限公司董事长、总经理傅若清;中国电影博物馆党组书记、馆长黄晓伟;中国电影博物馆党组成员、副馆长朱娜以及多伦多国际电影节首席执行官卡梅隆·贝利;华纳兄弟探索院线发行(亚太区)高级副总裁库尔特·瑞德;IMAX中国首席执行官孟丹青;著名导演、编剧、监制,北京电影家协会主席黄建新;演员、导演、编剧陈冲;爱奇艺创始人、CEO龚宇及北京光线传媒股份有限公司董事长王长田参加论坛。

卡西修斯·罗萨在致辞中表示,中国是巴西非常重要的合作伙伴,两个国家在很多经济领域已经开展了丰富且深入地合作,并且巴西已与中国签订了电影及电视合作的协议。巴西非常愿意通过两国视听产业发展,提高

两国人民之间对彼此了解,加深友谊。

余俊生表示,面对挑战与机遇并存的时代,产业论坛以“电影产业变局下的立与破”为主题,“立”是积极探索适应新时代的发展模式与路径,推出更具竞争力的电影作品,推动电影产业高质量发展;“破”是勇于打破传统观念,突破固有模式,拓展电影领域,拓宽产业发展新空间、新场景、新业态。

黄晓伟在致辞中说,电影是全世界人类共同的语言,是融通世界、开展人文交流与对话、构建人类命运共同体的重要桥梁。中国电影博物馆作为“永不落幕的北影节”系列活动特约合作伙伴,依托展览展示、社会教育和文化交流活动,始终记录并呈现着北京国际电影节和中外电影文化交流的辉煌成就,让电影成为践行全球文明倡议、促进文化交流互鉴、推动全球文明共同进步的重要载体。

在圆桌对话中,卡梅隆·贝利以动画电影为例,提到一些动画电影使用了很多变革性技术,但是作品中重要的还是人文感。“所以我觉得这是我们需要注意的,就是作为人类我们一定需要有这样一种人文触感在里面,很多个体艺术家他们会做出自己的艺术突破,但是在他们艺术当中就算使用了技术,仍然

有一种人文触感在里面。”

在讨论到电影播放渠道从传统院线向流媒体平台转变过程中面临的难点时,库尔特·瑞德表示电影首先需要卖座,如果是直接在流媒体上进行放映,不进入影院的话,它的成本很有可能没有办法收回。

在谈到AI对电影内容的影响时,孟丹青表示:“创意会越来越独特,而且这也是给整个行业更多的压力,因为会有竞争对手,而且不只是大导演、小导演,谁都可以变成一个创作内容的专家。但是我觉得这是对观众的体验更好。”

黄建新认为技术是电影的支撑力、原动力,所有创意是在这个技术基础上展开的,这是电影诞生的原理,“AI几乎是跟理论、跟电影同时诞生,只是我们以前没有介入边缘生活,没有那样深切的感受,AI是技术,跟它建立良好的关系只会对我们有好处,我们可以拥抱AI。”

在王长田看来,AI会让产品脱颖而出变得越来越困难,因为产量的增加必然会导致观众选择的困难,也导致生产商在推广这些产品的时候面临的巨大同类产品竞争压力。在这个意义来讲,也让独有的IP变得更有价值。(姬政鹏)

聚焦『迎向科技赋能下的电影新纪元』 第十四届北京国际电影节『光影未来』电影科技单元启动

本报讯 由北京国际电影节组委会指导,北京大学影视戏剧中心主办、北京智源人工智能研究院独家学术支持的第十四届北京国际电影节“光影未来”电影科技单元启动仪式暨“迎向科技赋能下的电影新纪元”学术论坛于4月19日在京举办。北京广播电视台副总编辑边建,中国电影家协会分党组副书记、秘书长闫少非,北京大学党委常委、副校长任羽中,北京大学艺术学院院长彭锋,中国国际广播出版社社长、中国国际传播音像出版社社长张宇清参加论坛,北京大学艺术学院教授陈旭光主持。北京大学计算社会科学研究中心主任王腾蛟,海口经济学院南海艺术与科技学院院长贾磊磊,北京讯飞研究院执行院长、科大讯飞AI研究院副院长伍大勇,北京电影学院研究生院院长王海洲,中国电影评论学会常务副会长张卫,上海戏剧学院副院长聂伟,浙江大学求是特聘教授范志忠,北京师范大学教授肖永亮,北京大学艺术学院副院长李洋等参加研讨,胡月担任串场主持。

陈旭光首先做了开场致辞,介绍了单元设计的宗旨与愿景,“光影未来”单元与多家单位机构携手,打造高端学术交流平台,汇聚科技、电影、教育等领域精英,共同探讨人工智能与高科技对电影的影响,“积极推动电影与科技更为幸福和谐的婚姻”;推动智能科技学术界与电影界的合作;推动影视学术界与时俱进;推动教

育改革,进而“迎向科技赋能下电影新纪元”的到来。

边建在致辞中表示数字科技,特别是人工智能的发展,为电影制作带来了革命性的变革和无限可能性。电影行业需要抓住这个新挑战和新机遇,传播中国文化、展现中国自信、促进国际理解,共创中国电影的美好未来。

闫少非在致辞中说,随着数字技术和人工智能的进步,科技成为电影产业发展的重要引擎。面对技术进步的挑战,中国电影产业需加强科技研发应用和数字资产建设,把握人工智能等技术发展机遇,推动中国从电影大国向电影强国迈进。任羽中在致辞中表示,人工智能技术的不断发展,必将为电影工业带来深刻影响,这既是机遇也是挑战。在勇于创新创造的同时,要始终坚持人文主义,培育和践行主流价值观。

彭锋提到,虽然科技在不断进步,但艺术创作中的人的情感,人的价值观,是不能被取代的,希望创作者们可以利用人工智能推动电影产业的发展,同时要创作更多的有人性的电影艺术作品,这才是人工智能赋予人们最重要的意义。张宇清在致辞中说到,我们即将迎来中国电影诞生120周年,我们要在高科技山呼海啸,媒介融合千变万化的时代下坚守新时代人文精神,响应习近平总书记文艺工作座谈会上的重要发言,善于用新技术为产业赋能,推进影视产学研三界的深度融合。

嘉宾致辞结束后,国社科重大课题优秀结项成果暨国家出版基金项目“影游融合研究”丛书在启动仪式上进行了新书揭幕环节。重大项目首席专家暨丛书主编陈旭光为在场人员介绍了“影游融合”项目,该项目探讨了影视与游戏的互创作以及如何提高影游原创创新能力、生产力、国际传播、文化力,以及影游融合发展全方位战略对接等多个方面,为人工智能时代下电影与游戏的融合提供了策略和建议,展望了影游融合的广阔前景。随后,由北京大学影视戏剧研究中心和浙江大学国际影视发展研究院合作推出的《中国影视蓝皮书2024》进行了新书揭幕环节。范志忠介绍,《中国影视蓝皮书》项目由陈旭光与范志忠联合主编,丛书从2018年到2024年连续七年出版,着重时代影视历史的总结,参照年代史的文化变迁审美逻辑,面对中国影视新世纪以来的新变化、新教育和新挑战,表现出各年度特色,以案例分析形式成为历史留存。随后陈旭光、范志忠向北京国际电影节组委会代表边建赠送《中国影视蓝皮书》。

在学术演讲环节,王腾蛟讲述了从图灵的“机器能思考吗?”开始的人工智能(AI)发展历史和未来发展路径。同时指出了在实际应用中,AI技术的基本逻辑处理上仍存在问题,在实际媒体制作中进行应用时潜力和挑战并存。贾磊磊探讨了科技进步,尤其是数字技术和AI,对电影艺术和人文价值的影响。他认为科技在推动电影发展的同时,也带来了伦理和审美的挑战。电影不仅是技术的展示平台,更承载着人类文化和价值,人文学者和电影

工作者应深入反思科技的应用,确保电影艺术的人文精神、伦理责任和社会影响不被忽视。伍大勇讲到,随着科大讯飞最新飞星一号的发布,这款拥有万亿参数的大模型,已在全球范围内引发深远影响,标志着AI技术的重大突破。自OpenAI于2022年推出ChatGPT起,大模型已领导全球技术革新,其影响力堪比PC和互联网的诞生。革新性的大模型技术实现了从语言理解到代码编写的多元化任务处理,同时,通过自然交互和专业领域知识的有效支持,极大地提升了工作效率。

启动式上举办了题为“影游融合研究与电影工业美学理论暨中国电影学派建设”的圆桌对话,由王海洲担任主持。在对话中,张卫讨论了影游融合对中国电影和游戏产业的重要性,强调了观众主体性的变化;电影传统上是被动接受的媒介,而游戏提供了主动参与的体验。在新一代观众偏好互动式娱乐的前提下,陈旭光的研究项目探索了这两者的结合,也向电影产业提出,通过技术突破和对观众主动性的发挥,电影产业可能也能够实现类似游戏产业的增长。聂伟提到了影游融合的历史和挑战,探讨了科技尤其是人工智能如何改变电影内容生产和运行逻辑,以及未来电影伦理学。同时,聂伟讨论了人工智能和影游行业的监管政策,强调了文化安全和国际合作的重要性,以及文化产品尤其是游戏在全球文化交流中的作用。范志忠讨论了影游融合的可能性和必要性,强调电影和游戏共有的艺术价值和审美追求。他认为,电影和游戏的融合可能提升电影产业的价值,扩大产业空间,但同时也带来了挑战,如成瘾问题等。但总而言之,影游融合具有丰富人类生活、提供新的审美体验和生存境界的前景。

肖永亮谈到了随着三次大的科技发展变革浪潮影视行业所发生的三次变革。我们应该总结历史,展望未来,培养符合未来时代发展潮流的新型创作人才,奠定人才基础。他详细介绍了数字技术生成的各个元素,讲述了人工智能有效生成的时代如何保证体系呈现的规模性。李洋提出在影游融合的时代,电影和游戏各自有什么挑战和需要面对的问题,通过四个历史上影游融合错位的例子为未来两者融合发展的道路提供了宝贵的意见和启示意义。

第十四届北京国际电影节“光影未来”电影科技单元启动仪式“迎向科技赋能下的电影新纪元”汇聚了来自电影、科技、教育等多个领域的精英,共同探讨了人工智能与高科技如何推动电影产业的创新与发展。与会专家学者和业界领袖不仅分享了前沿的科技应用,还深入讨论了影游融合、电影工业美学理论以及中国电影学派建设等重要议题。大家普遍认为,面对技术革新带来的挑战和机遇,电影产业必须拥抱变革,利用科技力量,不断探索新的艺术表达和生产方式,以期在全球文化交流中发挥更大作用,推动中国电影不仅在技术上,也在艺术和文化层面实现跨越式发展,共同迎接电影与科技融合的美好未来。

(薛精华 董朴)

北影节国际会客厅启幕 两场论坛探索中国电影“出海”

本报讯 4月19日,第十四届北京国际电影节“国际会客厅”活动正式启幕。这是北影节历史上首次举办“国际会客厅”,活动吸引了数百名中外专业人士前来参加。活动现场举办了两场论坛,中外双方与会嘉宾共同探讨了国产电影产业的多样性和包容性,商议中国电影进一步走向国门、融入世界市场的实现路径。

在“中国电影海外发行经验与愿景”论坛上,嘉宾分享了各自在中国电影海外发行中的具体实践。

针对海外发行中国电影的商业价值,新加坡公司Anticipate Pictures的首席执行官郭明认为,中国电影有很多,“我们也更需要从中仔细甄选,挑出精品,因为作为买家,我们必须知道我们的需求是什么样的,需要思考观众会去选择什么样的影片。”

谈到中国电影在海外发行时的目标受众,马来西亚和柬埔寨公司Westec Media区域内容主管李维薇认为,中国电影的国际发行发展迅速,实际潜力巨大,“应该抓住机会,充分考虑目标市场的观众需求,以及他们对本地化的接受程度,借此推广中国电影。”

美国电影协会亚太区副总裁兼大中华区总裁冯伟对中国电影海外发行的渠道和平台有着自己深入的见解。他强调:“我认为中国影片要从华人市场走向北美市场,可以通过主流发行平台或者展会,那里还有很多机遇值得挖掘。另外,中国电影发行,不要局限于院线发行,以网飞和迪士尼+为首的流媒体的用户群体非常庞大,这些线上平台渠道都是很好的机会。”

法国公司MK2国际销售主管昆汀·博汉纳表示,与不同导演合作,需要采取不同的方式和策略,这样才能把优秀的中国影片带给全世界的观众们。他举例说,自己曾经在戛纳电影节上看到了导演魏书钧的作品,其艺术水平之高令人震惊,“但考虑到影片本身的知名度和进入国际市场的条件,进行大范围的投放不太现实,所以

我们充分抓住了电影节的机会来进行推广,我们使用了优秀的公关团队,制作了精良的海报,还举办了放映仪式等等。但对于贾樟柯导演就不同,他本身的国际知名度很高,所以我们直接进行了预售,并采取竞争制的选片。”

在对中国电影海外发行现状进行了深入细致的分析之后,几位嘉宾也分享了自己对中国电影走向国门、面向更多观众的期待和愿景。与会嘉宾纷纷表示,国产电影在世界各地市场均有巨大潜力,但需要种种具体策略的支持,如成立发行基金,重视分析目标受众,打破语言障碍,重视全球化内容、重视媒体和院线合作等方式精耕细作海外市场,才能获得更好的反馈。

在“中国电影在海外电影节的发展机遇”论坛上,来自七个国际电影节的主席、选片人一同分享电影节对所在国家和地区的电影产业的促进作用,并深入探讨中国电影在国际电影节上的亮眼表现及未来更多可能。

多伦多国际电影节CEO卡梅隆·贝利表示,多伦多国际电影节在选片上有专业的团队,“而我的任务就是寻找优秀的选片人,我会给他们最大的自由。由选片人确定出来的优秀电影是可信的,他们帮助我们深入探索影片内涵。”

东京国际电影节主席安藤裕康表示,东京国际电影节希望发挥国际性,满足来自国外的观众也是其努力的方向。他指出,去年东京电影节有95位中方嘉宾,12部中国影片,这些中国电影作品十分优秀,其中导演顾晓刚的第二部作品《草木人间》非常值得一提,其不俗的水准令顾晓刚获得了黑泽明奖。

塔林黑夜电影节创始人/主席蒂娜·洛克表示,塔林黑夜电影节于90年代中期起源于北欧,首届塔林黑夜电影节只有15位外国参会者。她提到,塔林黑夜电影节虽然面对的市场量级很小,但同样能在选片过程中看到许

多国际电影、接触国际团队。值得一提的是,近年电影节都有许多中国电影作品,并且数量不断增加。

马塔布拉塔国际电影节主席费尔南多·胡安·利马提出,马塔布拉塔国际电影节是南美最重要的电影节之一,它希望强调文化、公众接触的重要性,是电影人的狂欢盛宴。他激动地表示,自己非常喜欢中国导演张律执导的影片《白塔之光》。“虽然无法用言语表达,但我们能感觉到,这是绝佳好片。评委会主席和我们都观点一致,都很喜欢这部影片。电影中有许多本地元素,这些美丽的北京元素可以触动心弦,打破语言障碍,重视全球化也是人类所共享的,比如父子之间的连结。”

里约热内卢国际电影节主席伊尔达·圣地亚哥指出,北影节一直在致力于推动中国电影走向海外,而里约国际电影节也一直在推动巴西电影走出去,双方存在诸多共同点,也有着一致的目标。她表示,未来还有很长的路,“里约热内卢国际电影节在今后会选择合适的影片,借助发行团队推广,让中国电影走出去,和巴西观众发生更多联系。我们也会把中国电影人请到巴西,让我们更了解彼此。只有在触达其他国家的时候,才能迸发出更多火花。”

柏林国际电影节华语选片人、香港国际电影节电影业办公室总监王庆懿认为,香港国际电影节在推广中国电影的过程中起到了至关重要的作用,是中国电影迈向国际的“前哨”。“对电影产业来说,我们有自己针对华语片的单元、针对年轻人的单元。20年来,我们还举办了许多论坛,包括相应电影的推广开发项目。比如今年3月到5月,我们就会跟进这些项目。”

在此次论坛的最后,北京国际电影节与里约热内卢国际电影节签署《合作备忘录》,进一步扩大北影节朋友圈,促进签约双方电影文化产业的互惠互利、共同发展;为双方电影人提供多元的发展空间与机遇。(李佳蕾)

