

金爵论坛集结行业大咖

“中国电影工业化”，如何实操才有效

晨报记者 陆乙尔

2019年上海国际电影节
2019 Shanghai International Film & TV Festival

“电影节十日谈” 3

金爵论坛

工业化要用企业进行管理

到底什么是电影工业化,它有哪些特征?

在刘正山看来,工业化表现在四个方面:生产标准化、类型化、管理现代化以及创新规模化。他解释称,生产标准化,即不管是创作还是生产都需要按照标准化的体系来做,要达到这一目标只有经过前期大量的积累才能有后面质的突破,“不管是《流浪地球》,还是像《星球大战》这种标准化工业产品,一般前期都要经过十年以上的中小特效制作来积累相关的技术和标准,没有这种积累,就没有后来的工业化标志性产品。”

马晓俊则从资本的角度谈了他对工业化的理解。他将电影项目比作一家公司,企业会有非常庞大的保障体系,会有自己的流程。“现在没有现金手工做账,大家都是用ERP系统。我们财会领域ERP系统不单单是财务概念,更是业务流程的概念。”因此他认为,工业化第一要务就是要

脱离原来的作坊制和家族式的管理模式,而是要用企业进行管理的。 “大体量项目应该用现代化管理手段经营,开发阶段最重要的就是合同,避免后面的纠纷。”

深耕细作红利期刚刚开始

谈电影工业化,离不开中国电影市场的整体环境。相关数据显示,2018年诸多主要娱

今年春节档,打开了中国科幻电影大门的《流浪地球》大获成功以后,电影工业化再度成了行业内外热议的话题。构建有效的工业化标准体系是中国电影产业发展壮大的必经之路,但标准化不是程式化,工业化也不仅是大场面、大制作、大投资,而是电影人从理念到实操再到人才的一种产业生态升级。

在昨天举行的“电影行业如何构建有效的工业化标准体系”金爵论坛上,《流浪地球》导演郭帆,北京电影学院国家电影智库常务副秘书长兼办公室主任、研究员刘正山,传播学博士、凡影咨询创始合伙人李湛,普华永道合伙人马晓俊和《天·火》导演西蒙·韦斯特几位行业人士,就如何建立产能、人才、技术等核心问题的标准化,如何建立科学的流程管理与制作标准等问题进行了探讨。

乐形式年增长率中,电影为9.7%,这也意味着中国电影业已经脱离野蛮生长的阶段,进入了爆发式增长阶段的末尾。

李湛从消费者和市场角度受,分析了近几年受众规模的变化,总体来说,受众规模和观影频次从2016年到2018年的急速上升,到达2019年比较稳定的状态。2019年迄今为止全国观众平均观影人次为6.1次,比大部分国家都高;同时,观影人群年龄结构也变得更加平均,2016年影院观众集中在18-39岁的群体,达到70%以上,而2019年,40-59岁的中老年群体崛起,占比近4成。值得注意的是,院线影片的票房集中度在提高。2018年票房体量在10亿元以上的有16部,占全年票房的一半以上,5-10亿元也有16部。“如果我们把30多部影片加起来,占到整个市场总票房的四分之三左右,这种赢者通吃效应也意味着中小型影片会面临更严峻的竞争态势和更多的盈利压力。”

在李湛看来,这些数据反映出的共同趋势,是中国电影产业由院线密集的覆盖带来快速增长红利期已经结束,中国电影消费者的市场正在慢慢走向更加成熟和稳定。“当跑马圈地红利增长结束之后,下一个深耕细作红利期刚刚开始,这样的背景下,依赖专业经济化的工业体系才能抓住机会,才能抓住更多的观众。”

马晓俊则提供了一组关于电影“金主爸爸”的数据,即年度国产电影TOP10出品方的数量。2015年出品方为74家,即平均每部影片7.4家,2018年升至163家,平均达到了16.3家。在工业化的背景下,投资者已经不是靠情怀投资,而是要看回报率,类似于其他行业风险PE和投资。在利益相关方越来越多,细分市场领域越分越细的环境下,把电影“产品”做得更标准更工业化是大势所趋。

相比以上两位嘉宾,郭帆应该对于工业化最有深刻体会的一位。他坦言,筹备和拍摄《流浪地球》积累了很多经验和教训。“这四年,我们称之为工业化,但其实是处在工业化最开始的阶段,工业化不足的时候都是拿人肉填的。”

把握细分观众是重要一步

如何使工业化在国内落地?刘正山认为,最重要的是标准,标准是非常重要的基础。建立全行业通用的标准,有利于建立广泛的认同,保留经验和技术,减少不确定性以及提高行业效率。

他以横店影视城为例,“横店比较早采取了统一的接待服务标准,也实践了标准,因此剧组进横店拍戏,横店对剧

组的把控能力很强,而且效率高,单月接待剧组数量最高曾超过100多个,这对于整个行业的效率提升做出了巨大的贡献。”

郭帆对“标准”一词也特别有感触,他提到了很小的一个细节——剧本格式。“很多人觉得为什么会较劲这些格式,为什么会较劲一页有多少字。几乎每一个国家政府官方的文书都是工业化标准,同样的字号是为了高效,剧本格式会让剧本变得不仅仅是纸上印的字,而会变得越来越数据化,通过软件变成大数据库。所以剧本格式是工业化标准中的一块块砖头,没有这个就不会砌成墙,这是基础。”

李湛则认为,在一个更加稳定的受众市场中,把握细分人群是电影产业迈向工业化非常重要的一步。从目前的数据来看,喜剧是“属于全人类的”,年轻男性观众喜欢军事类,年轻女性观众偏爱文艺或是剧情类。作品类型化是工业化体系非常重要的特征,因此每一个类型都明确对应覆盖的受众是未来整个电影产业、产品需要着重发力的方向。

他发现,18-29岁的影院观众近年来一直保持增长,同时,越来越多的50-59岁观众开始走进电影院,三线及以下的影院观众比例增长也非常快。“所以我们如何抓住不同的人,需要从整个产品的策划到制作、宣发,每个阶段都应该做更深度的思考。”

雄风一号 关爱男性健康

——七天服一次 放心 可信 服用方便 吸收好

郑重承诺

雄风一号中国台湾原装进口,其主要成份为鱼胶原蛋白、雄蜂蛹、蛹虫草、地龙蛋白、L-精氨酸成分,五大优质原料黄金配比,采用超临界萃取技术,精制而成高浓缩男士营养品,经专业UCGS检测机构检测—是放心可靠的男性健康产品。吃后不上火,按说明服用感觉更好。本品携带服用方便、吸收快,自上市以来深受男性朋友的青睐。雄风一号祝你精力旺、身体壮、生活品质好、幸福又自信!

七天服一次,早晨饭前用温开水或牛奶送服,一盒可以服用一个月,三盒为一个服用周期,来电可享受体验“买二送一(同品同规格)”优惠套餐。

本品严格遵守国家相关法律法规,诚信经营,绝不添加任何非法添加物质,如有违背,售价100倍赔偿,欢迎社会监督!

上海专卖店地址:黄浦区武胜路479号

(盈谷贸易有限公司/近威海路)

咨询订购热线: 18721363080 全国免费送货 货到付款

宝山区:德钦药房(同泰北路150号)、惠仁大药房(一二八纪念馆680号)、杨浦区:黄兴路1618号(大润发一楼汉寿堂)、浦东区:静月星药房(利津路453号近寿光路)、上南路3531号卜峰莲花二楼7号收银台对面雷允上专柜、川沙镇新川路834号获昌药房近妙境路、闵行区:罗秀路1541号东升药房近镇西路。

本版图片/晨报记者 何雯亚
制图/潘文健