数字场景不断扩展 “内容为王”重回主流 多元服务提升收入

是危局也是变局,浙江影视寻新机

本报记者 沈听雨 傅颖杰 共享联盟横店站 单冠定

①高科技摄影棚
②横店影视文化产业大脑指挥中心
③横店影视城营销部工作人员进行直播
④横店剧组拍摄现场
横店集团传媒发展中心供图

夏日已至,但影视行业的温度仍有些偏冷。疫情影响下,经历两年多的挣扎与蓄势后,业内人士逐渐形成一个共识:影视行业正经历一系列的调整转型,必须在不断破局中找到更多新机遇。浙江影视从业者也从未轻言放弃,不论是处于影视业上游的剧组、发行方,还是中端的制作公司,以及位于末端的院线等,都在以各种方式努力突围。

近日,记者连续走访了影视重镇横店,以及有着“电视剧第一股”之称的浙江华策影视集团等,探寻影视行业破局之路。

数字化摄影棚扩容
虚拟空间创造“万千世界”

端午假期,横店影视城各大景区出现了久违的热闹。各个拍摄场地也在回暖,据悉,今年1月至今,共有107个在拍剧组,上万名影视工作人员在片场忙碌。

近日,经过严格的测温、亮码、信息登记后,记者进入横店影视城春秋唐园内的一个古装剧拍摄现场。在这里,不时有演员四处走动,工作人员正在置景,准备着下一场拍摄。

“去年12月底,剧组大部分人就来到横店开始准备工作,今年2月中旬正式开机,等到6月中旬就可以杀青了。多亏横店有完善和系统的服务,让我们的戏能够顺利拍下去。”该剧制片主任许超告诉记者,横店配备了专门的对接人员,每天会给剧组发送全国各地的疫情动态。进入拍摄场所时,所有人都要扫防疫二维码,每日还要对场地进行3次消杀。

“疫情反复下,剧组最怕的就是停工,一旦停工,每天损失几十万乃至上百万元,不过我们在横店的拍摄一直非常顺利。”刚杀青不久的《虎鹤妖师录》剧组制片人闫征感叹,全剧在横店共布置了1100多个场景,制作或租赁道具几万件,最多时剧组工作人员有900多人,最终高效率完成了所有拍摄。

作为全国最大的影视拍摄基地,横店影视城想了不少办法,筑牢疫情防控和安全生产“双防线”,为剧组拍摄营造良好的环境。横店影视文化产业集聚区管委会副主任冯涧介绍:“我们把剧组人员和横漂演员纳入重点监测人员管控,根据疫情形势动态调整核酸检测频次,同时开发‘剧组码’,对剧组人员来横店进行预申报,第一时间发现跟踪并管控中高风险地区来横店人员。”

在横店影视文化产业集聚区内,记者见到了正在运行中的影视文化产业大脑。这是一个包含决策分析系统、横影通、云勘景等多种模块的场景应用平台,能为剧组提供更高标准服务,甚至将逐步实现影视作品从剧本创作、剧组筹备、影视拍摄、后期制作、宣传发行等全产业链的数字化、标准化、工业化。

比如“云勘景”应用,通过VR全景拍摄,汇集了130个摄影棚、36个实景基地、60个省内外外景基地资料,让剧组在云端就能看景,大大提高工效。

又比如“横影通”应用,一键链接演员和剧组,剧组可在线上完成演员招募、通告发布、酒店预约、高危作业申请等业务,从业人员也可通过申请“横影码”无障碍进出剧组,避免以往进组的复杂步骤,参演流程减少80%。

“自2021年10月影视文化产业大脑上线以来,已为来横店的剧组节省了20%至30%的拍摄时间和10%的制作成本。”横店影视文化产业发展服务中心主任陈皖东说。

在横店,数字场景已应用在产业全流程。走进横店影视产业园高科技摄影棚,一块环形大屏上显示着马路车流穿梭的景象,配合着屏幕前的车辆,镜头下在城市里开车的场景十分真实。横店影视剧组服务有限公司基地运营部负责人秦绿江告诉记者:“这是横店引入的第三代环幕LED技术,通过数字虚拟拍摄,结合三维制作、激光扫描、模型优化等先进技术,能呈现逼真的数字虚拟场景。在这里拍摄,剧组能省去不少转场时间,大大提升工作效率。”

不仅如此,横店高科技摄影棚还配备了充足的附属用房,采用双层马道设计、双层隔音效果等,满足剧组多样化需求。在建筑形式上,横店影视产业园采用全新的“内棚+外景”方式,通过改装外立面,让摄影棚区兼具了实景基地的功能。

这里所打造的“虚拟空间”,能创造出“万千世界”。秦绿江说:“疫情造成的不可控因素,让外景拍摄面临的困难和不确定性越发突出,越来越多影视剧组看到了数字技术的巨大前景,影视剧、综艺、广告等对高科技摄影棚的需求正不断扩容。”据悉,今年8月底前,横店还有15个高标准摄影棚将竣工交付。

危中寻机,走出的是一条宽阔的大道。陈皖东透露,今年以来,横店影视基地一直保持正常拍摄运转。

加码优质内容生产
“讲好故事”更加举足轻重

浙江华策影视技工学校的学生在研读剧本。 华策影视技工学校供图

疫情影响下,影视公司也受到冲击。

近日,全国多家影视公司陆续公布2022年一季度报告,行业内上市公司的业绩普遍不佳。华策影视、中国电影、横店影视、光线传媒等28家影视相关企业累计总营收131.36亿元,归母净利润1.49亿元,其中12家盈利、16家亏损。

疫情正催化着影视业大浪淘沙。

不久前,爱奇艺发布的2022年一季度财务报告显示,12年来首次实现季度盈利。提质减量,精耕头部内容,成为爱奇艺突围的关键,也给整个行业带来启示。

在华策影视集团总裁傅斌星看来,当前影视行业的市场集中度在加速提升,精品化趋势也愈发明显。如今,影视行业经历野蛮生长之后回归冷静,“内容为王”被重新提上议程,这预示着一个新周期的开始,“讲好故事”更加举足轻重。

今年一季度,华策影视营业成本较去年同期减少75.3%,具体到影视项目上的表现就是“保住头部项目,砍掉腰部项目”。2021年,华策影视参与出品的电视剧《觉醒年代》获得人气口碑双丰收,主投资的电影《刺杀小说家》全球票房突破10亿元。今年则有献礼党的二十大的电视剧《我们这十年》、公安题材重点影视项目《我是刑警》、浙产重大历史题材剧《吴越归宗》、聚焦航空事业的励志剧《向风而行》,以及电影《万里归途》等重点项目。

“专注于用户需求、播出平台需要,创作出叫好又叫座的优秀影视作品是影视公司的本职工作。‘内容为王’一直是华策集团的三大核心战略之一,可以说头部精品内容是我们的核心竞争力。”傅斌星说。

除了执着于内容品质提升,在当前充满不确定性的影视市场中,电商、元宇宙、数字虚拟技术等,也成为影视公司利润的新增长点。

成熟的影视作品制作有专业的行业分工,除编剧、导演、演员等之外,也包括衍生品开发、品牌打造等产业链的各个端口。放眼全球,知名影视IP发行衍生纪念性数字藏品,逐渐成为影视行业扩大应用场景的新玩法。数字新时代里,它让影视作品和粉丝的连接更为紧密,而这种连接还会随着时间升值和放大。

借着此前大火的元宇宙风口,华策集团在今年1月成立了元宇宙新业务部门,聚焦华策IP的数字藏品设计、发行与运营,通过技术与艺术的结合,让影视作品的经典场景、人物在元宇宙中得到重现。下一步,还将重点围绕虚拟形象、数字藏品、数字影棚等方向,打造出属于华策的元宇宙梦工厂。

深耕影视行业十余年,傅斌星直截了当:“目前影视行业面临难题很多,产生了许多过渡性问题,但高素质人才培养仍是其中亟需解决的问题之一。打造中国影视产业副中心,浙江的影视企业数量、规模和影视剧产量、质量均居国内领先地位,但这背后,面临着职业化人才培养的困境。”

华策、横店等早已意识到这个问题。由华策主投,在浙江创办了全国第一所影视技工学校浙江华策影视技工学校,采取“艺术+科技”“学校+产业”“课堂+片场”的培养模式,并积极与数十家校企合作单位建立了实习实践、实训实战合作平台,为影视传媒领域培养专业化优秀职业人才。在横店,除了现有的浙江横店影视职业学院,横店电影学院也即将诞生,将在电影创意、电影制作、艺术设计、影视文化产业等方面培养高素质应用人才。同时,横店的编剧村、制片人村、导演村项目也正按计划筹备。

影院“造血”花式“止损”
服务趋向个性化、分众化

位于行业终端的影院,经历着更多起伏。

今年上半年,全国不少影院因疫情无法正常营业,许多新片接连撤档。相较于2021年,今年“五一档”总票房不足去年同期两成。好在,随着全国多个城市的电影院逐渐恢复营业,端午假期三天全国票房1.78亿元,影市逐渐回暖。

横店影视在全国共有400多家开业影院,其旗下横店电影城实验区店是横店两家影院之一,2019年年底开业,共设有6个放映厅,985个座位,算是一个中型规模的影城。影院值班经理厉琳说:“端午假期,走进电影院的人流明显有所回升,3天内共放映了71场电影,有323人观影,是一个逐渐向好的趋势。”

除开疫情这一因素,电影市场近几年的一大突出问题是优质片源稀缺。摆在影院面前的矛盾是:好电影少,很难吸引观众进入影院,从而导致上座率低、票房低迷;另一边,片方看到票房低迷,就不愿意投钱拍大片,影院没有足够的优质片源支撑,只能被动等待好的项目重新回归市场。

期待电影市场复苏的同时,各家影院也想方设法开启“止损”模式。“比如,横店集团计划推出文旅卡,把横店影视拥有自有版权的电影重新在旗下电影院放映,并和相关活动挂钩,以免费或者低价的形式吸引更多观众。”厉琳说。

不少影院服务朝着个性化、分众化方向靠拢。比如VIP影厅、亲子影厅等等,影厅逐渐细化与小众化,以期更切实地满足观众需求。

直播,是影视在疫情下的一条新赛道。“我们每周会进行至少一次直播,用来售卖电影票等,通常能获得1万至4万元左右的收益。”横店影视公司市场部负责人何粤涛告诉记者。

这些纾困举措并不只是“救急”,也在为行业长远发展作出探索。如何对影院的场景进行重新定位?设备升级之外,影院是否还能做到更多?当影院被打造为一个能与大家建立起更多联系的文化消费场景时,或许能吸引更多观众回到这里。

记者了解到,在各地其他影院,还尝试把影院的场景功能进行更多样化呈现。一些影院以及院线积极探索新业务,利用影院闲置场地,将客源群体进行较大的消费转化,拓宽影院的多元化收入。开展诸如舞台剧、演唱会直播、剧本杀、脱口秀等“副业”,并根据场地使用时间、拍摄套餐,进行不同价格的收费。

政府也在协助影院过难关。今年3月以来,温州、金华、台州等地接连出台政策,对影院开展专项帮扶补助,按照每个座位每月25元,直接按座位数给予影院补贴。截至5月27日,这样的直补政策已覆盖浙江5个设区市、27个县(市、区),惠及全省220余家影院,累计投入纾困资金超过2300万元。此前,省发改委也会同有关部门制定出台了《浙江省关于促进服务业领域困难行业恢复发展的政策意见》,涉及服务业普惠性纾困扶持、针对性政策措施和精密智控强化保障等。

端午档电影市场回暖,让不少业内人士充满期待。他们相信,走进影院去看一部电影,感受剧中的悲欢离合,仍是生活中不可或缺的“仪式感”。随着全国疫情防控形势趋稳向好,随之而来的暑期档,将会有更多热门影片陆续定档上映。

处于影视产业链各个节点上的“浙军”,在不懈寻找新的锚点。面对变化和发展,顺势而为、主动创新、携手共进才有希望抵达彼岸。

记者手记

春暖花开终有时

沈听雨

前段时间,我注意到了不少影视人。

在华策集团,我见到了董事长赵依芳。谈到接下来要投入制作的影视作品,我从她脸上看到了兴奋。这位停不下来的浙江影视人,正在遴选最佳拍摄题材。只听见她不住地对身边的年轻工作人员说“这个题材好,快记下来,记下来”。

在横店影视城,我看到已经“横漂”11年的肖祥慧。她的主业是横店影视城艺术团广州街香港街景区的水上特技演员,偶尔也会在影视剧中出演角色。由于演出频次减少,今年4月,她开始制作并分享在横店拍戏的短视频,一个多月间,就涨粉近10万,部分短视频点击量过千万。她告诉我:“身边许多人也跟我一样转换了‘赛道’,依托影视城丰富的资源,我们打造了一些爆款,当然最终还是希望横店影视产业复苏。”

还有一位导演也引起了我的兴趣。4月30日,在不少影片纷纷宣布退出“五一档”的时候,电影《出拳吧,妈妈》“迎难而上”,正式在全国上映,但票房惨淡。于是,这部影片的导演唐晓白带着主创开启了一种新型的电影路演方式——开着房车去路演。这是属于她和这部电影的“自救”。影片来到杭州的那天,唐晓白说:“真正面对面接触观众,才体会到观众并没有把电影忘记。”接下来,她将带着影片继续跑下去,计划一路向南,希望能为行业复苏尽一份力。

尽管在疫情影响下,影视行业的寒意难以短期内消退,影视从业者将面临的是一场艰难困苦的耐力战,但他们正在反思和沉淀,我也从他们身上看到了生气与活力。热爱让他们选择不放弃,责任让他们勇往直前。而我们,只需静待花开。

中国新闻名专栏 深读