

创新说

光影纵横看青岛

刘 成

1895年,法国卢米埃尔兄弟在巴黎放映电影,标志着电影的开端,时隔四年,青岛亨利王子饭店也响起了放映机运转的声音。

从我国现存最早的电影院到《劫后桃花》《风云儿女》《李四光》《父母爱情》等影视作品的取景拍摄,青岛“红瓦绿树,碧海蓝天”的独特风光,成为贯穿百年的天然影棚。但仅仅依赖城市取景,很难撑起一个产业的发展。那么青岛电影产业如何做?怎么破?

方向在哪

蛇年春节一过,青岛西海岸新区影视产业发展有限公司主任赵芳和同事们开始了新一年的忙碌。青岛影视基地内,工人们正加紧场景搭建,为剧组入驻拍摄做准备。

“今年春节档电影票房和观影人次刷新纪录,其中《封神第二部:战火西岐》《蛟龙行动》两部都在这里拍摄。”自2019年《流浪地球》《疯狂的外星人》上映开始,青岛制作出品的电影成了热门档期的常客。

2010年,中国电影市场年度票房突破100亿元,释放出强大的市场动能,北京、上海、横店、无锡等影视基地、数字产业基地迅速崛起。彼时,青岛仍未找到属于自己的电影发展之道。

为寻求破局,青岛聚焦影视工业化,提出“建设世界一流影视工业化制作基地、影视文旅目的地、影视文化交流中心”发展目标。

“需要差异化突围,建设一个真正对标国际水准的超大规模影视基地,为中国电影工业化赋能。”青岛东方影都产业控股集团有限公司总裁孙恒勤说。

2013年,青岛影视基地在青岛西海岸新区灵山湾启动

建设,历经4年零7个月,青岛东方影都落成开业,成为国内首个重工业电影基地。170万平方米影视产业园内建有40个高科技摄影棚、32个置景车间、全流程后期制作数字影音中心等一流规模化设施,吸引了郭帆、乌尔善等导演的目光。

九层楼高,相当于两个普通足球场的面积,可以同时停放3架飞机——《封神三部曲》需要大型摄影棚搭建原始森林,完成演员骑马奔跑并拔出出鞘一镜到底的拍摄需求,导演乌尔善透露,青岛东方影都万米棚是唯一可实现马匹穿越丛林镜头拍摄的摄影棚。

“高科技影棚不受时间、天气影响,能满足剧组全天候拍摄需求,可以有效降低拍摄成本,因此受到剧组青睐。”东方影都影视产业园工作人员魏东说。

但赵芳认为,这只是影视工业化的开始:“影视工业化不单是高大上的建筑,而是规模化前提下的标准化、精细化分工和流程化操作。链条体系越紧密、越完整,工业化效率越高,青岛影视基地的吸引力和竞争力就越强。”

国资平台青岛海发集团赋能影视投资、生产、服务、教育、金融等领域;青岛西海岸新区成立影视文化产业链工作专班,瞄准薄弱环节补链、延链、强链;东方影都影视产业园加紧大剧组招引,以大剧组、大制作拉动产业链条落地……

“针对电影的扶持政策,尤其是前期的产业扶持,非常有助于影视项目落地。”青岛东方影都控股集团有限公司副总经理柴巍说。作为影视产业“链主”企业,青岛海发集团参与《封神第一部:朝歌风云》《开播!情景喜剧》等多部影视综艺项目的投资制作。

影视工业化,正成为青岛影视基地独特的发展方向与竞争优势。

吸引力在哪

《流浪地球》等工业电影的上线热映带火了东方影都影视产业园,很多地方也开始上马影视基地项目,希望以一剧一片带火一园一城,但在赵芳看来这并非易事。

“影视基地的发展高度依赖各类生产生活要素大量且稳定集聚,一招牌吃遍天并不容易。”赵芳说,在青岛影视基地建设过程中,科技感、全链条、全生命周期服

务,是关键词。

在东方影都影视产业园5号动捕棚,青岛东方影都影视虚拟化制作平台工程师朱红昌展示了HMC面部捕捉头盔系统、虚拟拍摄系统、全身三维扫描系统、亚洲唯一能达到微米级别的面部扫描系统等影视工业化制作“黑科技”。

150台单反相机组成的车载三维扫描设备,可瞬间拍摄演员全身照片信息生成数字演员,代替真人完成灰飞烟灭等无法真实拍摄的镜头,以及千军万马场面的合成。微米级超高精度面部扫描系统,可通过超高精度扫描面部信息制作超写实数字人,用于影视作品换脸和增龄减龄。

走进现场,穿着动捕服的演员根据剧本走位表演,棚内四周动捕摄像头实时捕捉人体表演动作信息,将其绑定到数字角色上,通过虚拟引擎与不同场景合成,完成剧本预演。“通过剧本预演,剧组人员可清晰知道拍什么、怎么拍,提前解决拍摄出现的问题,提高拍摄效率。”朱红昌说。

《流浪地球2》剧组正是依托虚拟化制作平台用3个月完成剧本预演,提前确定了拍摄流程和细节,并通过5G云平台实现4个海外拍摄团队与国内剧组的实时画面传输、高效沟通和同步拍摄,确保了影片如期上映。目前,青岛影视基地已建成亚洲最大的影视虚拟化制作平台,满足电影从剧本预演、拍摄到后期制作的全链条工业化生产流程。

“我们新建成运营了阿里畅享数字棚,进一步丰富虚拟拍摄场景。”东方影都影视产业园技术总监于秋贝说。

相较于小制作,大制作往往面临更大范围、更加复杂的调度运行难题。如何确保剧组的高效运转,对青岛影视基地而言极具挑战。

2018年,青岛西海岸新区设立全国首家地方影视服务管理机构——区影视产业发展中心,为企业和剧组提供企业注册、政策咨询、场景协调、审批协办、记账代理等33项服务,构建全生命周期服务。

“每个来拍摄的剧组,我们中心和园区会分别配备一名像我一样的24小时服务专员。无论是吃住行还是取景拍摄,我们都会努力协调解决。”西海岸新区影视产业发展中心工作人员薛栋说。

全生命周期服务让青岛影视基地吸引了《流浪地球》《疯狂的外星人》《刺杀小说家》《独行月球》《封神三部曲》《万里归途》《热辣滚烫》等480多个剧组在此置景拍摄,电影票房总产出超380亿元,引来一批头部制作企业落地。

“2024年我们新引进了130家影视企业,涵盖影视全产业链,影视企业总数超过1000家,同时引入律所、银行、代理记账公司等更多

第三方服务机构,进一步完善一站式服务平台,满足企业、剧组服务需求。”赵芳说。

风口在哪

距离东方影都约40分

钟车程,藏马山滑雪场正上演“冰雪激情”,不远处,藏马山影视外景地欧美风情街和周边各大酒店内,出海微短剧也正在火热拍摄中。

“去年共有100多部微短剧在这拍摄,其中出海微短剧13部,基本都是中外合资出品,欧美市场上映,目前还有2部出海剧在取景拍摄中。”青岛西海岸新区北方微短剧影视基地运营总监逢伟说。

2023年,受影视受众消费习惯变化和影视投资影响,大电影和长剧集开机率下滑,给青岛影视基地带来挑战。“我们不断外出学习,探索基地多元布局。”赵芳说。

2024年4月,北方微短剧影视基地正式运营。依托藏马山影视外景地古装拍摄区、民国老上海街区、欧美街区、民国老北平街区和《封神三部曲》搭建的西岐城、西伯侯大殿等外景资源,以及周边丰富的文旅资源,当地打造了100多个拍摄场景,搭建运营、编剧、成剧、演员等六大服务中心,为剧组提供全方位拍摄保障。不仅如此,东方影都影视产业园还开始加速别墅、医院、学校、地铁等20组70多个场景的室内实景棚建设,为大电影、长剧集和微短剧等多类型作品拍摄拓展服务空间。

“场地、演员啥都不用愁,完全能‘就地取材’。”在北方微短剧影视基地,制片人王亮拍了多部微短剧,其中《乡村足球杯之隐世球王》180余名群演全部来自藏马镇,群演的专业素质有效提高了拍摄速度。

从《封神第一部:朝歌风云》开始,47岁的青岛西海岸新区藏马镇金水源村村民庄立志正式闯入“影视圈”,随着微短剧的兴起,全村30名村民当起了群众演员,“农忙时就在地里忙,农闲时就当群演,演戏每天能有100元左右的收入”。

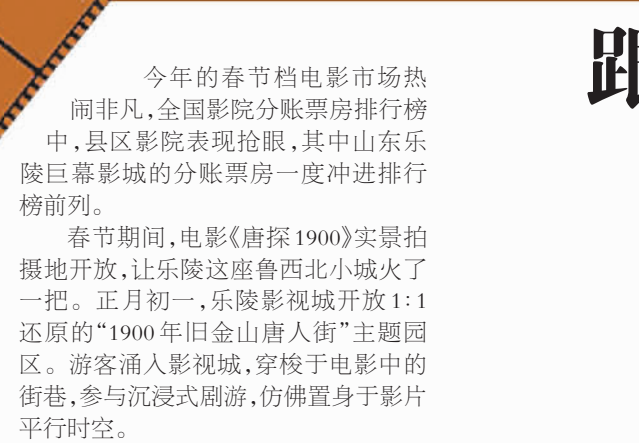
与单纯为影视创作而建的传统影视城不同,北方微短剧影视基地是以文旅为核心打造的“影视+文旅”深度融合项目。运营以来,完成拍摄104部,上线33部。截至2024年年底,剧组带动景区及周边住宿6000多间,餐饮收入同比增长20%。

“场景丰富,配套完善,吃住行、服化道成本比其他地方低,非常适合微短剧拍摄,2025年我们还有10多部微短剧在这拍摄。”山东中博数智科技咨询有限公司总经理李长松看中的是场景与成本。

除紧抓微短剧风口外,青岛影视基地全域影视文旅开发也有序推进。2022年以来,青岛东方影都影视产业园累计接待研学游团体超4万人次。

“小步快跑,做实每个影视文旅项目,结合电影博物馆、影视网红地标等文旅资源做大影视之旅和影视IP。”柴巍说。

而在赵芳看来,下一步还需要整合全域要素,构建影视全生态体系,推动影视文旅融合发展,为夯实优势与抢占风口做实准备。

今年的春节档电影市场热闹非凡,全国影院分账票房排行榜中,县区影院表现抢眼,其中山东乐陵巨幕影城的分账票房一度冲进排行榜前列。

春节期间,电影《唐探1900》实景拍摄地开放,让乐陵这座鲁西北小城火了一把。正月初一,乐陵影视城开放1:1还原的“1900年旧金山唐人街”主题园区。游客涌入影视城,穿梭于电影中的街巷,参与沉浸式剧游,仿佛置身于影片平行时空。

这场“跟着电影去旅游”的活动,7天内吸引游客超15万人次。春节假期,乐陵影视城日均接待游客超2万人次,酒店入住率从往年的30%飙升至92%,特色小吃摊营业额增长210%。

“影视+文旅”的融合发展模式,提升了城市知名度与影响力,吸引更多人来到乐陵,也为影院带来更多潜在观众。许多游客参观完影视城后选择到附近的影院观看电影,消费循环就此形成。“票非常难抢,蹲了两天才抢到。因为电影是在自己家乡拍的,特地来看看。”乐陵市民霍述超说。

“电影场景实景化,让观众对剧情更有代入感,观影需求自然会被激发。”乐陵影视城营销总监李旭介绍,影视城通过联动票务优惠,进一步延长了游客的消费链条。

水电设施重建、电影名场景修复、相关演员紧急招募……去年电影杀青后,影视城很快便将片场从“空城”蜕变为沉浸式潮玩街区。

“建筑设计精美,与一些角色互动很有代入感。”在唐人街主题园区游玩的济南游客沈佳慧说,破案游戏的设置带来紧张刺激的沉浸式体验。

“以剧带城”的模式让影视城成为流量入口,更通过餐饮、住宿、零售等产业链联动,将“流量”转化为“留量”。乐陵市开展的“跟着唐探游乐陵”等活动,累计带动社会消费品零售总额达9.2亿元,同比增长12.6%,实现了2025年消费市场“开门红”。

“影视作品内容与拍摄地深度融合,是旅游业的天然载体;文旅目的地特有的景观和人文气质,也能持续反哺影视实践。”乐陵市委书记王骁勇说,这是文旅融合的生动实践。

本版编辑 陈莹莹 姚亚宁 美 编 高 妍

来稿邮箱 fukan@jirbs.cn

图为藏马山影视外景地。(资料图片)

三岁哪吒何以气壮神足

覃皓琨

银幕内,“三岁”的哪吒吼出令人热血沸腾的宣言;银幕外,国产动画电影《哪吒之魔童闹海》势如破竹横扫票房榜单,在海内外掀起中国文化产业火爆浪潮。这部电影何以成为“现象级”爆款?四大“法宝”中或有答案。

创作合力是托举底气的“风火轮”。138家公司、近2000个特效画面,4000多名创作者……一个数字背后,是主创五年磨一剑的精益求精,是全行业“我命由我不由天”的众志成城。电影导演饺子表示,“机会是不能糟蹋的,必须倾其所有去实现最好的效果”。不辜负观众、不迷信流量、不屈从资本,坚守长期主义打磨出票房与口碑双赢的精品,既要有“逆转乾坤”的志气,还需要人才、技术等方面的底气。

随着综合国力提升,文化消费持续火热、自研技术不断发展,我国电影工业化全流程日趋成熟,为创作者提供了厚积薄发

的根基。文化、经济与科技汇聚起创作合力,为哪吒打造冲向世界的“风火轮”,展现了中国力量。

观众认可是汇聚人气的“乾坤圈”。“这是中国动画的颠覆式震撼!”一位海外观众的留言,证明了好作品能够跨越国界、直抵心灵。国内观影人次破2亿、海外排片量逆势上涨、各国社交媒体百万级“自来水”纷纷推荐……这部电影得到观众的认可,是中国文化消费市场繁荣的缩影,也反映出全球观众对中华优秀传统文化的深刻共鸣。

相较于外国作品中对中国元素生硬的硬拼接,中国人讲好自己的故事、打造国际化精品,更能彰显出中国文化的真实魅力。从网络平台上各国语言的讨论分享,到外国影迷的角色扮演,再到联合国放映后经久不息的热烈掌声,哪吒由此在越来越多外国孩子的童年里种下来自中国的英雄梦。

产业共赢是分享财气的“混天绫”。50

亿元、70亿元、120亿元……150亿元!各方对这部电影票房的预期不断提升,其带动影视、文旅、文创等领域的破圈效应,更超越千亿元估值。从“中国神话宇宙”的构想,到IP衍生产业链形成规模,消费者在真金白银支持哪吒的同时,抛出了建设“中国神话主题乐园”等建议。如今,中国动画正跳出“票房定生死”的旧逻辑,用产业共赢的“混天绫”编织长尾效应的新前景。

有网友说:“我们买的不是电影票,是给中国动画的加油票!”消费者对文化产业兴旺发展的信心与期许,是文化产业的“混天绫”更加绵长与坚韧的原因。唯有打造更多精品力作,进一步开拓市场,才能分享更多财气,让文化市场百花齐放。

创新传承是凝聚锐气的“火尖枪”。“天下之事都不新鲜,所有难做的事都是人做出来的。”饺子的话,揭示了创新中传承、锐意中实干,才是破除桎梏与偏见的

“火尖枪”。多少静水深流的积淀、润物无声的转化,才能汇聚江河湖海的磅礴伟力。电影中“三岁”哪吒的身后,是十年如一日的精心创作,是数千年文化底蕴的创新发展。

“难道你还想改变这世界?”“我想试试。”哪吒的台词,恰似中国动画一路走来的筚路蓝缕。根植于脚下的土地、沐浴时代的浪潮,才能承载着生生不息的人气与财气,凝聚势不可挡的底气与锐气。观众心中的“封神榜”,没有投机钻营的“神话”,只有自强不息的奋斗。

今年,是中国电影诞生120周年,“不留后路”的哪吒,为行业开启了新的篇章。饺子说:“跨过这座高山后你会发现不过如此。”高山之后,仍有高山,新人新作将不断涌现、票房纪录会继续刷新。中国文化产业的征途永无终点,下一座高峰,永远在路上。