管理事件

编前:25日晚，在美国洛杉矶杜比剧院举行的第85届奥斯卡奖颁奖礼收视率创下三年来最高水平,并深受青年观众追捧。共有4030万人观看了这场由美国广播公司直播、持续三个半小时的年度盛事,是2010年以来的最高水平。而这场奥斯卡盛宴背后则是一批美国特效企业纷纷关门,好莱坞巨头们酝酿转型,折射出好莱坞电影产业的悄然变局。

独立制作公司“上位” “3D王”们生存堪忧

奥斯卡盛宴背后折射的电影产业变局

北京时间25日下午1点左右，第85届奥斯卡金像奖全部揭晓,李安的《少年派的奇幻漂流》拿下四项大奖。一个值得玩味的现象是,就在前不久,帮助李安在最佳视觉效果上拿下大奖的特效公司Rhythm &Hues Studios(以下简称“R&H”)却面临着倒闭的命运,而在R&H背后则是一批美国特效企业纷纷关门大吉。

此外,以往以环球影片公司、二十世纪福克斯、迪士尼影业、华纳兄弟等为代表的好莱坞巨头出产的影片长期对奥斯卡奖项包揽的现象被打破,以《乌云背后的幸福线》的出品方韦恩斯坦影业为代表的一批独立制作公司开始崛起，并在近几年的奥斯卡奖项中大有和巨头们平分秋色的架势,面对他们的竞争,巨头们也在酝酿转型……一次看似娱乐味道极浓的颁奖盛典，背后体现出好莱坞电影产业的悄然变化。

A “六巨头”垄断格局被打破

在好莱坞,素有“六巨头”之称的六家影视大鳄(环球影片公司、二十世纪福克斯、迪士尼影业、华纳兄弟、派拉蒙影业公司、索尼电影公司)垄断了好莱坞80%的影片拍摄,同时也几乎包揽了奥斯卡的2000多个奖项。

但是,近些年来,好莱坞被“六巨头”垄断的局面开始被打破，纷纷涌现出许多独立制作公司，他们在第84届奥斯卡颁奖礼上,凭借着绝对优势，联合打败六大电影公司的影片,将全部重要奖项尽收囊中。这些公司既有隶属于主流电影公司旗下的单独成立的电影公司,如福克斯探照灯、索尼经典电影公司,也有由从业多年的业内人士自立门户，单独组建的制作公司,如韦恩斯坦、焦点公司。

在今年的奥斯卡颁奖礼上，独立制作公司的势头较之去年稍显逊色，只有韦恩斯坦影业一家在颁奖礼上斩获了三项大奖，索尼经典电影公司则凭借《爱》获得了最佳外语片奖。然而在去年第84届奥斯卡颁奖礼上,独立制作公司可谓是风光无限。包括最佳影片、最佳男女主角、最佳导演、最佳改编剧本等重要奖项,几乎全被韦恩斯坦影业、焦点公司、福克斯探照灯等独立制作公司包揽。

在这些独立公司中，不得不提的一家就是韦恩斯坦影业，近两年来由该公司出品的电影几乎横扫了全球各大颁奖礼。以去年的《艺术家》为例,一举摘得第84届奥斯卡金像奖五项大奖,这是今年的最大赢家《少年派的奇幻漂流》也没能超越的。据不完全统计,该片自上映以来,共计收获了30多个奖项。

韦恩斯坦影业是由韦恩斯坦兄弟创立的,兄弟两人此前曾担任《英国病人》、《指环王》等诸多知名影片的制片人。2005年,两人离开了自己一手创办的米拉麦克斯电影公司，重新自立门户。随后成功出品并发行了《国王的演讲》、《亚瑟与迷你王国》、《医疗内幕》等影片。凭借着二人多年积累的人脉,公司成立后发行的第一部动画片《小红帽》上映后更是凭借1660余万美元的票房,获得了首周周末票房冠军。此外,创立于上世纪90年代中期，狮门影业旗下的顶峰娱乐电影公司也在近些年来备受关注。据不完全统计,由其发行的《暮光之城》系列电影,截至目前已经创下20多亿美元的高票房。顶峰娱乐电影公司在2008年发行的《拆弹部队》,更是一举击败《阿凡达》,在第82届奥斯卡颁奖典礼上夺得最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本、最佳剪辑等6项大奖。

业内专家表示，好莱坞独立制作公司所出品的影片,之所以在近些年来备受关注,最主要的原因就是影片类型的多样。北京大学艺术学院教授李道新告诉记者，好莱坞长期以来一直被传统的六大电影公司所垄断,不论是电影的制作还是出品发行，都已经形成了一套固定的流程。产业链的形成一方面彰显着美国电影产业的成熟，但也使电影在创作上受到了一定的局限性。“独立制作公司的出现，打破了传统电影公司在电影市场上的垄断。他们凭借自身的灵活性,不需要过多地受限于立项、制作等方面的流程及诟病,在影片类型的选择上也具有更大的空间。此外,在影片的制作过程中也更具有独立性，有利于许多电影创意的实现。”

尽管独立制作公司在影片的创作上有着不可小觑的优势，但另一方面也存在着一定的弊端，其中最为明显的劣势就是在这些独立制作公司中,很少有像迪士尼影业、环球影片公司这类电影公司一样,能够长久经营的。顺利经营下来的,或者如福克斯探照灯,背后拥有着强大的资金支持，或者像韦恩斯坦那样,创办者凭借着多年的累积,拥有着庞大的明星及发行资源。“由于缺乏大的电影公司在院线方面的资源，因此这些公司往往很难有可持续性的发展,相应的投资风险也较大。”李道新向记者表示。

B “3D王”们陷入生存窘境

近期，在电影特效领域最为轰动的新闻就是《少年派的奇幻漂流》的幕后特效制作团队申请破产。然而,近两年来,美国特效制作公司倒闭的消息早已不绝于耳。从去年美国特效公司Matte World Digital倒闭，到制作过《泰坦尼克号》、《变形金刚3》、《复仇者联盟》这类好莱坞大片的“数字王国”特效制作公司被国内影视公司小马奔腾所收购，就已经开始预示着美国电影特效公司正面临着前所未有的生存危机。

由二十世纪福克斯出品的电影《阿凡达》,凭借着精美的3D技术特效画面在改写了电影特效制作的历史之余,也收获了27亿多美元的票房，随之也在全球刮起一阵3D风。从海外影片《暮光之城》、《食人鱼》、《2012》、《泰坦尼克号》，到国产影片《画皮Ⅱ》、《龙门飞甲》、《百万巨额》,一时间只要是贴上3D标签的电影都会成为卖座影片。由于受到市场需求的影响，一批特效制作公司也如雨后春笋一般频频成立。

北京师范大学文化创意产业研究院执行院长肖永亮告诉记者:“以美国知名电影特效公司R&H为例,如今也时刻面临着维持不下去的窘境。”R&H在成立之初,只是一个100人的公司,即使是一年平均一部电影的产量,也可以很好地维持公司的正常运转，但是如今,R&H的全体员工已经达到1000多人,随着人员成本的大大提高，经营负担也在随之加剧。“在这种情况下,对于特效技术制作公司来说,如果没有强大的现金流做支持的话,公司在经营上势必要面临相当大的风险性。此外,以如今的电影市场来看,一部电影即使由大牌导演执导,大牌明星出演,你也不能保证它就100%地赢取高票房。”肖永亮进一步表示。

据了解,R&H电影特效制作公司是目前美国顶级的影视特效制作公司。该公司曾参与制作过100余部影片的特效制作，凭借专业的制作水准,R&H曾三次获得奥斯卡科技成就奖。而今年奥斯卡热门获奖影片《少年派的奇幻漂流》的特效制作也是由该公司完成。R&H的特效技术,使得《少年派的奇幻漂流》一举摘得最佳视觉效果奖。

对于美国特效制作公司在近些年来频频倒闭的现象，北京龙象太和电影科技有限公司创作总监李金辉表示,首先,对于一部电影来说,特效制作的成本往往很高,而这部分成本来自于各个方面，除了硬件配置的必要支出以外,更多地是人力成本,将近占到总投入的一半之多,“就以《少年派的奇幻漂流》为例，在电影制作阶段,R&H专门成立了一个由科学家组成的研发部门，其中有1/3都是业内著名的物理、互联网方面的专家”。

肖永亮表示，对于美国特效公司频频倒闭，不能忽视的一个原因还在于受到美国经济大环境的影响。“一方面,近些年来,美国经济持续低迷，一直也没有找到能使经济得以复苏的良方,使得整个行业都不景气;另一方面,从制作公司的层面来说,随着公司自身规模的加大,同行业竞争的加剧,利润空间越来越小,而对于发行公司来说,特效制作的高成本也加大了制作的高风险,供大于求的时候,自然会导致一些制作公司开始面临经营上的困难。”

如今,随着电影市场的快速发展,不论是美国好莱坞还是国内电影市场，都在发展的过程中经历着改变。有的影视制作公司历经数十年,如今依然佳作频出,而也有一部分影视制作公司如昙花一现般,拍了几部电影后,就消失在整个行业中。对此,中国艺术研究院影视所副所长赵卫防表示，透过本届奥斯卡颁奖礼，国产电影发展最需要借鉴的就是电影不光要有精美画面、动人的配乐,也要具有一定的思想性,只有二者兼具的影片,才能得到市场认可，真正有利于公司自身乃至整个行业的长期发展。 (卢扬)

视野延伸

我国电影产业处于青春期:

影片收成好坏碰运气

中国电影票房市场的天花板不断被打破,而运营主体却多如履薄冰,盈利模式、工业化标准、市场环境都有待改进。

“一万年太久,爱我,现在。”这是最新电影《西游降魔篇》(下称《西游》)中女主角段姑娘对男主角唐三藏说的一句台词,也适用于当下的中国电影产业。

虽然不断有新片创造票房神话，但多数电影公司并不知道，下一次中国观众会喜欢什么类型的电影，他们该如何投其所好。中国电影产业尚处于不定型的青春期,活跃但躁乱。

2月10日,华谊兄弟参与出品的电影《西游》在全国公映,首日票房7650万元。上映八天后,华谊兄弟公告称,据不完全统计,票房已过6.4亿元。多家券商预测,按此势头，该片将有望打破去年底光线传媒出品的《人在囧途之泰囧》(下称《泰囧》)12.6亿元的票房纪录。

在1月底的媒体见面会上，华谊兄弟副总兼财务总监胡明曾主动提及《泰囧》:“我知道很多人都在想,为什么不是华谊出了《泰囧》呢？”她说,华谊去年出品7部电影,票房全部过亿元,但可能还是比不上一部《泰囧》的风光,“这真的是无法复制的小概率事件。华谊可能是少了这一点点运气吧。”

在业界看来，中国电影产业存在诸多不确定性,影片收成好坏需要碰运气。光线传媒董事长王长田对记者表达了同样的看法:电影本身存在一定的投机性,国外电影公司经过多年摸索找到了规避风险的套路，中国电影公司还未进入一个成熟的工业体系。

公开数据显示,《泰囧》的高票房令光线传媒的股价在一个月内涨幅近90%。其2012年度业绩预告显示,全年盈利2.8亿-3.1亿元,其中四季度净利润将超过前三个季度利润之和。正是凭借该片,光线传媒挤掉了博纳影业,成为中国电影市场的亚军,冠军仍为华谊兄弟。但王长田认为,《泰囧》不能改变中国电影。

多位接受采访的业内人士表示,《西游》和《泰囧》的火爆,更多来自于中国电影市场的快速膨胀，后者增加了不确定事件发生的概率。中国电影远未到美好时期,各电影公司依旧处于“做准备”的阶段,政策及上下游环境亦如此。

启明创投合伙人童士豪告诉记者,国内电影投资主要是投大的公司，少有针对项目或导演的。“经过几年积累,做出过好的电影电视剧的公司我们才会投。中国电影业还很不成熟,你必须要给它时间。”

虽然市场高速增长，但中国电影公司需要时间做好准备。

(康怡)

赢家故事

广告商豪掷千金 “小金人”赚得盆满钵满

“感谢你们相信这个神奇的故事,感谢你们陪我一起走完这段神奇的旅程。谢谢！”时隔7年,在享有电影行业最高殊荣的第85届奥斯卡金像奖颁奖典礼上听到了中文感谢词。

2月25日凌晨,李安凭借《少年派的奇幻漂流》第三次入围奥斯卡金像奖最佳导演奖，并最终捧得了个人的第二座“小金人”。2006年,李安曾凭借《断背山》获得了第78届奥斯卡金像奖最佳导演奖。

奥斯卡苦心经营

对于李安的获奖，南京师范大学新闻与传播学院教授于德山在接受记者采访时说:“李安是中国导演在好莱坞发展获得成功的个案,他的成功无法复制,但却值得借鉴。毋庸置疑，李安是将东西方文化元素成功融合的最佳案例。”

就在颁奖典礼举行的同时,近500名“节奏特效”公司的员工在“杜比剧院”门口举牌抗议，他们的公司在毫无预警的情况下申请破产,导致公司员工面临失业。这家颇有名气的“节奏特效”正是为《少年派的奇幻漂流》提供特效的公司。

“事实上,2008年金融危机给美国娱乐业造成沉重打击,许多电影制片厂捉襟见肘,被迫减少投入和工作人员数量。”一位在美国华尔街工作的分析师告诉记者,“奥斯卡金像奖颁奖典礼的观众也大幅减少，美国电影艺术与科学学院不得不想方设法地维持收视率。”

为此,美国电影艺术与科学学院在2009年出台新规，对入围最佳影片奖的影片数量进行“扩容”,从5部增加到10部,以吸引更多受影迷关注的中小制作和独立制作影片加盟;两年后,学院又修改了这项规则,把入围影片数量控制在5-10部之间，为控制影片质量留出空间。

于德山说:“奥斯卡金像奖颁奖典礼是一个成熟的商业模式，美国大众文化的氛围经过多年培育已经非常市场化。与此同时,奥斯卡金像奖本身不仅注重商业化，也注重文化性和艺术性,从获奖影片便可见一斑。”

广告商一掷千金

“美国电影艺术与科学学院的努力在去年有所成效。”上述分析师告诉记者,2012年，收看奥斯卡颁奖典礼的观众达3930万人,比2011年增长了4%,尽管离1998年创下的5700万人的史上最好水平相差很远,但足以鼓舞人心。

另一组数据显示:2012年奥斯卡奖评选及相关活动创造了8957万美元的收入,而花费为3834万美元，净利润达到了5123万美元。奥斯卡颁奖典礼是整个评选的高潮,也是盈利的主要渠道。迪士尼集团旗下的ABC电视网自1976年起便开始直播这一典礼,为此,ABC每年要向美国电影艺术和科学学院支付巨额费用,2010年的直播权价格就高达6500万美元。

除此之外,每年颁奖典礼有35分钟左右的广告时间,ABC用10分钟时间宣传自己的电视节目，其余25分钟则出售给广告商。2013年颁奖典礼上每30秒广告报价高达165万-180万美元，比2012年的每30秒160万-170万美元有所提高，是2008年以来最高水平,仅广告一项便能创造8000万美元以上收入。

记者了解到，包括韩国汽车企业现代公司和通信巨头三星公司、美国麦当劳、世界最大啤酒生产商安海斯·布希英博等企业都一掷千金,希望挖掘奥斯卡颁奖典礼上的商机。据统计,在2002年-2011年间,广告商共为奥斯卡颁奖典礼支付了7.2亿美元。

为什么在经济一蹶不振的时候，广告商依然愿意花钱在奥斯卡颁奖典礼上呢？于德山的观点是:“在经济不好的时候更需要大众娱乐,广告商显然明白这个道理,因此,虽然国内经济不振，但并没有让大众娱乐产业缩水。”

奥斯卡主办方赚得盆满钵满，获奖者同样收获颇丰。有市场人士指出:如果将小金人奖座熔化,里面的金子大约值500美元。更重要的是，奥斯卡能给获奖乃至提名者带来巨大的声誉和金钱,明星获奖,意味着他们能获得更多的片约和更高的片酬。

“影片获奖,则意味着票房和其他发行渠道的收入能得到明显的抬升。”根据好莱坞经纪机构估计，获得奥斯卡提名的电影上映期通常是普通电影的2倍，票房也能获得大幅提升。

在于德山看来:“美国大众娱乐产业的蓬勃发展，与长期市场培育分不开，更重要的是,美国在电影、电视、图书等文化产品的版权保护上确实倾注了不少精力。文化是一种特殊的经济形式,需要政策扶持,也需要市场运作。” (张颖)