

他们眼中的中国电影70年

只有亲历，才更明晰，最熟悉电影市场的莫过于各个环节的从业者。在逐步进入高潮的第九届北京国际电影节上，多位行业大佬以及专业人士也纷纷亮相，叙述自己与中国电影的故事，而这也恰好反映出中国电影近年来的发展。那么在他们眼中，中国电影市场究竟是什么样呢？

第四代导演 谢飞： 在传承中实现飞跃

在新中国电影的前17年，成就中国电影辉煌的是第三代导演，随着工农兵电影的出现，1959年十周年献礼时，有了大批风格多样的优秀影片出现。1978年以后，我们的第四代、第五代开始共同经历电影的繁荣时期。其实从上世纪二三十年代开始，老一辈的电影人就创造了许多成功的经验，第一个优秀传统是家庭伦理片，用家庭命运表现大时代的特点；第二个优秀传统是，电影虽然是一种文化艺术，同时又是一种大众喜闻乐见的娱乐形式。

从当年谢晋导演的《芙蓉镇》、《天山传奇》等影片超10亿的观影人数中就不难看出当时电影市场的繁

荣。尤其上世纪80年代末至90年代初期时，人均进影院次数居世界首位，那时全世界的人均进影院次数是7次，而我们是10次以上。

70年来，中国电影无论是在艺术上还是在商业上都取得了巨大的成就，中国电影不断改进和克服困难，才能够在今天成为世界电影的第二大市场。中国电影想要走向电影强国和电影大国，一定要吸取这70年来的经验教训，继续不断变革。

华谊兄弟副董事长、CEO 王中磊： 5G、AI赋能电影革命

互联网的发展推动了中国电影在消费习惯、宣发模式、生产方式和电影放映平台等多方面的变革升级。

电影的生产尤其是创意部分，是导演艺术、编剧艺术、表演艺术和摄制艺术的综合，互联网在这个环节中更多是提高效率、提供参考的工具，而不能完全取代传统内容生产。作为传统内容生产企业来说，要及时调整心态，以更加积极的姿态拥抱趋势，把握住市场发展的变与不变，实现与时

俱进的发展。

开放融合是必然的发展趋势。无论传统电影还是互联网电影都会受到科技变革带来的巨大影响，5G时代和AI时代带来新的工业革命会让电影进入新的阶段。我确定电影的未来一定是双方在开放融合、互相尊重的趋势下发展成为一体。

国家中影数字制作基地副总经理 马平： 人工智能让电影更有想象力

人工智能是人类社会面对未来的一个全新动力，让我们从所有简单重复的劳动里面出来，让人类更多完成创造性的工作，完成创造性的工作。对于影视行业来说，它将给整个行业带来深远的影响。

首先创意编剧阶段，去年人工智能创作了《哈利·波特》和《看起来像一坨灰烬的肖像》的剧本，这是我们看到在创意阶段，AI做的一些尝试和工作。而在制作阶段，有些技术则已经很成熟，拍摄摄像机的轨迹都是人工智能驱动的，现场秀也是通过人工智能大数据的分析，一些具体的制作环节像剪辑，很多体育比赛等都有人工智能驱动来保证最快的时效性，此外像动作捕捉，涵盖面部捕捉、表情捕

捉，最近的几部电影包括《复联》里的灭霸等，包括声音、内容相关的处理，现在都有人工智能的尝试在里面。此外，项目的立项、研发，背后都有人工智能数据的支撑。

人工智能可以给制作带来很多新工具，起码可以使行业里的从业人员，在一定程度上从简单重复的劳动里面解脱出来，从而把精力放到创意以及更有价值的工作内容上。我们已经看到人工智能带来的技术变革，但能为行业带来更多的可能性，还需要通过内容创作，把我们想表达的东西传达出来。

第六代导演 宁浩： 有思想的电影才能赢得观众

新中国成立70年来，电影伴随着技术的革新不断变革，拍摄《疯狂的石头》时，就已经是数字机器拍摄，这大大降低了行业的准入门槛，也是技术带来的便利性和自由度。当时在我的印象中，那是一种充满变革和机会的时代，只要有想法就可以写成故事，可以拍摄出来。

从中国电影过去几十年的发展来看，商业影片评判的标准很简单，就是看票房，但关于文化性评判系统的建立尚有很大的空间。因此，我希望未来在整个华语区内能够有更多、更大影响力的华语电影评论奖项出现，给予创作者在文化和艺术性电影方面明确的肯定。

电影不仅是一个娱乐产品，更是一个文化产品。实际上这两者之间的关系也很简单，商业化的电影瞄准市场即可，而对想要做艺术性和文化的电影来说，就去参加电影节。无论是文化性还是商业性，市场都应该给予认可和尊重。未来华语区应该有属于自己的奖项，因此急需标杆式的奖项及电影节站在艺术和文化的角度来发出声音。

《流浪地球》导演 郭帆： 内容创作与技术创新不可分割

科幻电影能够有良好的市场反响，我们要感谢这个时代。今天，我们能够看到玉兔登月，有照片传回来，科幻电影之所以能够拥有广泛的认知度，需要有现实背书和我们对航天事业的信心。所以这个时代让我们有足够的空间，让我们去呈现更多样的影片类型。

创作本身与这个时代和技术是无法分离的，其实我们10年、15年后还会不会用这种方式看电影都是一个问题，我相信影院肯定还会在，但电影院会不会像今天的剧场一样变得减少，然后用新的技术，

比如VR的形式或者未知的形式去完成观影体验，这种形式的变化都是需要我们关注的。我们不仅要关注创作本身，还要关注电影形态的变化。

在接下来的一段时间内，我都会继续从事科幻片的创作，这个过程中，我们依然是摸着石头过河，不断总结经验，《流浪地球》至少让投资人看到了科幻片的可能性，也有更多的资本能去支撑这个类型。

美国电影协会亚太区副总裁兼大中华区总裁 冯伟： 电影最终是消费者为王

中国的票房市场，是现在全世界最值得期待的一个增长点，从银幕数来讲，中国的银幕数领先于其他国家。而中国资本跟好莱坞的合作，从早年参与的一些财务投资，到现在作为一些公司的资本层面的投资，各个形态都在改变。

从中美合作来讲，近几年好莱坞公司在中国除了做发行以外，也在积极参与中美电影和中外电影的合拍，同时中国市场本土的电影公司，包括BAT及其相关公司，无论是在内容的制作方面，还是从技术层面上讲，跟好莱坞公司都有很多可以合作的空间。

一些大的创投项目，通过在技

术层面的合作交流，也能够提升我们产业的水平。这几年中国电影市场正逐步工业化，而这过程中提升空间还很大。

说到最终，还是消费者为王，消费者所需要的内容需要我们做内容的人生产足够好的内容。这是一个做内容的电影人或者电视人最黄金的时代，有这么大的院线市场和平台市场，资本还是会回归到影视行业。面对接下来这么大的发展空间，大家还会沉下心做好内容，给消费者提供更好的服务。