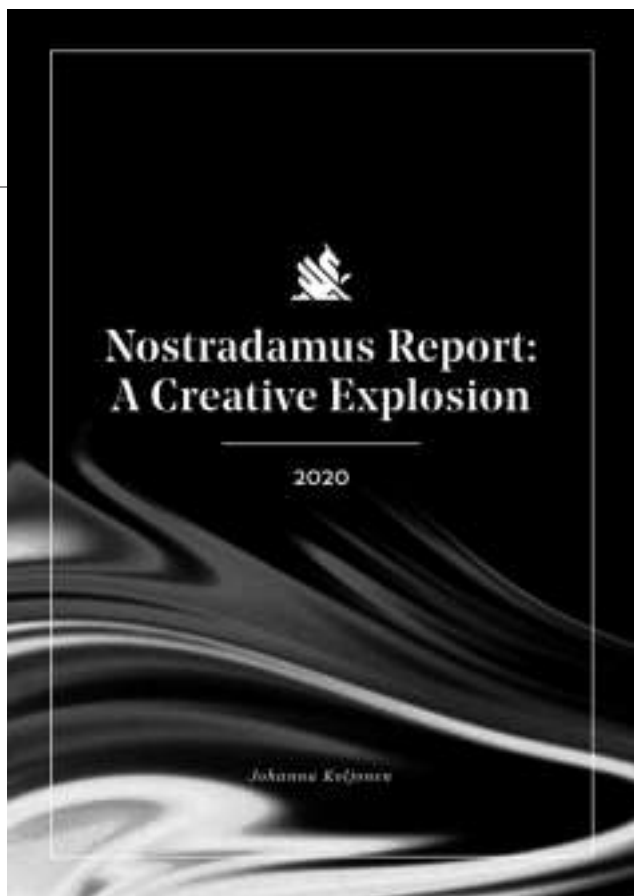

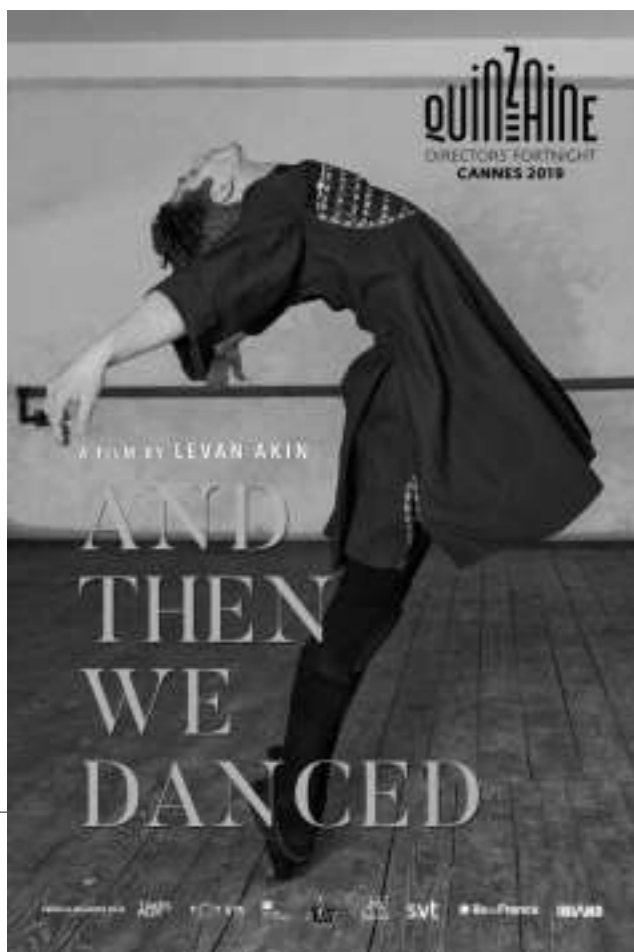
诺查丹玛斯(Nostradamus)报告预测 全球电影和电视行业的混乱未来

■编译/如今

报告受访者:

- 拉斯·布洛格伦 (Lars Blomgren), Endemol Shine 集团的执行制片人和欧洲、中东和非洲剧本开发的负责人;
- 安娜·克罗曼 (Anna Croneman), SVT 公司的戏剧主管;
- 莱昂·福特 (Leon Forde), Olsberg SPI 公司的董事总经理;
- 斯坦·海格兰德 (Stine Helgeland), 挪威电影学院 (Norwegian Film Institute) 传播、战略见解和国际关系主管;
- 菲利普·纳奇布尔 (Philip Knatchbull), Curzon 公司 CEO;
- 亚历山德拉·勒布雷 (Alexandra Le Bret), 欧洲制片人俱乐部 (European Producers Club) 董事总经理;
- 法比奥·利马 (Fabio Lima), Sofa 数字公司的创始人兼 CEO;
- 亚历克斯·马洪 (Alex Mahon), Channel 4 的 CEO;
- 苏珊娜·斯内尔 (Susanna Snell), 芬兰广播公司 YLE 的受众洞察负责人;
- 贝尼尼斯·文森特 (Bérénice Vincent), Collectif 50/50 公司的联合创始人和 Totem 影业的联合创始人。

根据 2020 年诺查丹玛斯的报告“创意爆炸”(A Creative Explosion)显示,全球影视行业在不久的将来会迎来创造力的繁荣时期和内容不断增长的时期,但同时也有可能将变成一个混乱的行业。

该报告在哥德堡电影节(Goteborg Film Festival)的“北欧电影市场”(Nordic Film Market)上发布。

该报告称:“未来三到五年将是充满了创造力和混乱的交织时期,许多艺术作品迎来创作的高潮,并且会有空前的投资投入到剧本内容开发中。”

“竞争激烈且瞬息万变的影视市场将由世界上最大的媒体公司主导。但是,新的技术还将力量重新分配给影视人才,并为影视领域中规模较小、精明的公司提供了与观众建立联系的新途径。”

“风险与机遇一样巨大。恰恰在观众对平庸、无情或平淡的内容产品的容忍度达到最低的那一刻,内容产品数量上爆炸增长的速度正威胁着质量。在成熟的影视产业化内容产品已经难以与年轻观众建立联系的情况下,我们的成功取决于多样化的人才,包括摄像机前后的人才,项目决策者和获得投资的人才。这个领域的进展是迅速的,从商业角度来看,至关重要的是不要让它停滞不前。”

这份由媒体分析师约翰娜·科隆宁(Johanna Koljonen)撰写的年度报告通过研究和与行业专家的访谈,探讨了从现在起三到五年内影视行业的未来。这份报告得到了 Film i Väst 公司的支持和合作,并得到了瑞典西约塔兰(Västra Götaland)地区、北欧电影 & 电视基金(Nordisk Film & TV Fond)和 Kulturakademin 的额外支持。

该报告探讨了七个关键主题。以下是各部分访谈的重点:

超过 50/50 的多样性

Channel 4 的 CEO 亚历克斯·马洪:“想在这个市场中取得成功很明显是要做出更好的决策,我认为不能总与一群完全一样的人一起做项目。在百强榜中,女性的比例达到了 50%。也许在 2023 年之前,百强榜中会有 20% 的亚裔黑人,并提高整个行业生态的多样性、流动性。而在我的脑海中,行业就业人员中已经有大约 11% 的残障率和 8% 的 LGBT 残障率——超出了我们对这些人群的预想。但是我们还有很多事情要做。”

SVT 公司的安娜·克罗曼:“当我于 2017 年加入 SVT 公司时,我们就开始统计了,现在明显好得多。女性观念作品的创造者依然是我们较弱的行业人员。在电视剧集的导演和制片人中,女性的数量很多,并且以女性为主角的作品也更多。在电影长片方面,我们去年才开始统计,所以没有任何策略性的干预,我们公司最终有 51% 的女性导演。我们没有发送新闻稿或向媒体透露其他任何消息,但是看到结果得到确认,感觉很好。面对电视剧集中的种族多样性时,我们采取了一些新的举措:我们与所有的电影项目组就招募方面的挑战进行了更高层次的会谈。我们正在与选角导演不断对话。”

Curzon 公司的菲利普·纳奇布尔:“我认为现在是年轻女性控制世界的时候了,基本上是这样。多样性来自赋予女性的权力,我认为这确实是令人兴奋的。我们 Curzon 公司雇用的员工中有 50% 以上是女性。我们支付能够在伦敦生活的工资。我们有一项可持续发展的计划……”

流媒体战争之后

Endemol Shine 集团的拉斯·布洛格伦:“公司间的并购将继续……到处都有规模更大的同行。我完全可以想象,我们现在谈论的 5-6 家全球性的流媒体公司最终将只剩 3 家。而公共服务广播将来也不会消失并消亡。”

芬兰广播公司 YLE 的苏珊娜·斯内尔:“智能电视将把有线电视淘汰出局。您打开电视,一切都是应用程序。一个真正的问题是 YouTube 在该平台上将扮演什么角色。会变成类似 Yle TV1 播出的节目吗?成为真实报道和严肃访谈节目的主要来源?”

Sofa 数字公司的法比奥·利马:“所有(服务)将需要一个专门负责策划、准备、销售和营销内容产品一系列服务的公司。发行公司也需要具有与平台本身相同的可伸缩性。我们正在追求这一点。将来,我们在并购方面可能会面对更多竞争,但是市场上有足够的空间——无论如何这都是一项协作业务。即使有很多钱,任何一家公司都不可能目前正在

制作或开发的所有产品进行最佳管理。这不可能。”

电影长片的“痛苦与荣耀”

欧洲制片人俱乐部的亚历山德拉·勒布雷:“例如,您在洛迦诺(Locarno)发现有 700 人观看一部印度尼西亚电影时,您问我们为什么不能吸引如此众多的观众来看我们的电影?我认为我们需要澄清与放映商的关系,并更新在电影院发行电影的方式。”

Curzon 公司的菲利普·纳奇布尔:“以前,制片人根据他们对自己进行的自我判断,认为人们想看的东西,观众以‘喂投’的方式得到了满足。一些电影和电视连续剧的质量有所提高,因为电影摄制者被赋予了充分发挥潜力的自由,而不受管理人的干扰。”

Totem 影业的贝尼尼斯·文森特:“观众绝对没有很多人想象的那么愚蠢。他们希望看到新鲜的内容,这就是人们在等待的东西。我们在列万·阿金(Levan Akin)的电影《然后我们跳舞了》(And Then We Danced)中体验了这一点。他的名字在国际市场上还不为人所知,并且这部电影也刚刚上映,人们会为之一动容——个人、政治和美学。还有朱莉娅·迪库诺(Julia Ducourau)的《生吃》(Grave)之类的电影,没人知道她这位导演,但是这部电影大获成功。”

影院窗口中的“爱尔兰人”

欧洲制片人俱乐部的亚历山德拉·勒布雷:“所有电影不能以相同的方式发行。我一直以这个西班牙惊悚片为例。我有两种选择,一种是与发行公司达成交易,但不是非常好的交易;第二种是与想要在法国尝试多平台发行的另一种发行公司达成交易。我和多平台发行公司一起合作,数字发行是非常成功的。我第一次赚钱,是从发行公司那里获得的流媒体带来的收入。这表明拥有和保留版权的重要性。”

Curzon 公司的菲利普·纳奇布尔:“我认为视频点播最终会消失。我知道视频点播现在还是看涨并且行业持相当乐观态度的业务。但是,我看到到了一个世界,一切都变得像点菜菜单:您选择想要看的内容,然后为观看而付费,没有限制或订阅。话虽如此,我更相信会员制的订阅。我们在运行电影院会员计划……将来,会员将会购买代币,并能以任何想要的方式在流媒体平台、电影院或现场演出活动中使用代币。”

爆发年的问题

Endemol Shine 集团的拉斯·布洛格伦:“制片能力面临着一个巨大的挑战……要找到专业的人才真的很困难。但随之而来的是其他人将有机会。”

Olsberg SPI 公司的董事总经理莱昂·福特:“我们仍处在快速发展和变化的时期,但我们确实希望内容产品的投资强劲、消费者的需求强劲以及国际化合拍程度不断提高。近年来,对内容的需求迅速增长,并将继续增长——尤其是因为我们看到了发展中国家持续增长潜力。”

洞察力

欧洲制片人俱乐部的亚历山德拉·勒布雷:“重要的是,所有制片人必须开始使用大数据、算法和 AI 工具,以在线上发行和宣传他们的电影和剧集作品。我们绝对需要进一步开发线上平台,而不要依赖直接与观众打交道的视频点播平台。欧洲制片人俱乐部将要在这一领域探索。”

挪威电影学院的斯坦·海格兰德:“洞察力日益成为制造内容产品并将其发布给观众的关键。如果您不知道是谁真正看过您的电影或剧集,会成为一个创造方向的问题。这不是因为我们想根据他们的口味来定制某些东西,而是因为我们需要了解谁对我们正在制作的东西真正感兴趣,以保持领先。我们对此所进行的讨论不够多,而且洞察力也不是许

多融资计划的一部分,尤其是在欧洲。但是我认为我们可以做一些制片公司无法做到的事情。我们可以做具有洞察力的工作,为他们提供工具,以了解谁是受众以及受众的行为方式。”

Sofa 数字公司的法比奥·利马:“随着金融科技的发展,区块链可能在影视领域也发展得很快,并将创造出更为智能的内容产品融资方式。这是关于未来的有趣事情:力量将被推向有才能的人。”

新的概念

Channel 4 的 CEO 亚历克斯·马洪:“我相信人们会喜欢上看短视频。问题是,是否有人能够从中取得真正的成功?我认为 YouTube 的观看时间通常会超过 20 分钟,因此也不能算是很短的了。”

Isberg SPI 公司的董事总经理莱昂·福特:“在电影业中,有时人们没有对视频游戏中的经济价值和创造潜力给予足够的重视,但其实是巨大的。我们看到了来自技能(skills)和技术(technology)两个部门融合在一起所产生的创造力。两者之间会形成非常有趣的创意和技能重叠空间,并且会在未来展现出很大的潜力。”