

表1:2020年部分国家电影市场情况

排序	国家/地区	票房(本土货币)	票房(美元)	同比增幅
1	全球(预估)	100亿美元	100亿美元	-70%~-80%
2	中国	204.17亿人民币	31.52亿美元	-68.23%
3	北美	20.86亿美元	20.86亿美元	-81.60%
4	日本	1127亿日元	10.84亿美元	-56.85%
5	韩国	5103亿韩元	4.69亿美元	-73.30%
6	法国	6510万欧元	0.795亿美元	-70%

数据来源:boxofficejo,国家电影局,映连、kofic,cnc。表中非美元票房数据按照2021年1月1日0点中国银行外汇牌价汇率折算,同比降幅按照本土货币计算。全球票房为笔者预估。

表2:2020年中国市场票房前五新映进口影片的国际市场占比

排序	片名	中国票房(万人民币)	中国票房(美元)	北美票房(美元)	全球非美票房(美元)	中国票房在全球非美票房占比
1	信条	45623.47	66,600,000	57,929,000	305,200,000	21.82%
2	疯狂原始人2	33771.41	52,435,000	37,161,220	90,808,000	57.74%
3	花木兰	27807.33	40,722,891	0	66,800,000	60.96%
4	神奇女侠	16217.2	25,000,000	32,600,000	99,500,000	25.13%
5	多力特的奇幻冒险	13128.47	19,497,846	77,047,065	168,201,100	11.59%

数据来源:中国票房数据来自国家电影专项资金管理委员会微信公众号“中国电影票房”,中国票房(美元)、北美票房、全球非美票房来自boxofficejo,中国票房在全球非美票房占比根据中国票房(美元)、全球非美票房折算。

电影诞生125年以来,人们恐怕从未如2020年这般感受到电影是人类命运共同体的重要组成部分。中国电影市场全面关闭178天,即便在抗战时期民族最困难的时刻,都没有遇如此艰难。美国电影业的长期停摆,直接导致几大电影市场损失三分之二以上票房。各国电影作品和影人交流的不畅,也使得各种文明间的对话变得暂时疏离。在人类文化的新发展中,电影起着非常重要的核心作用。疫情不会是人类,也不会是全球电影面临的最后一次危机。电影唯有以2020年的挑战为新的出发点,应对疫情、国际矛盾、地区冲突、全球治理体系和国际秩序等前所未有的挑战。

世界电影发展困境与中国市场的全球定位

(一)世界电影发展基本情况

2020年,全球影市受疫情影响降幅明显。全球电影票房约为100亿美元,同比下降约75%。有相关研究表明,在影院感染的几率低于餐厅用餐等公共活动。但世界各地的影院遭遇了或短或长的停业。疫情发生后,许多国家和地区采取了减免税收、工资补贴、失业补偿、贷款和金融担保、减免租金等一揽子帮扶政策。各种电影节取消、延期或转为在线举办。疫情对电影业的改变是电影诞生125年来最大、最无可想象的。

美国恐怕是票房同比全球跌幅最大的电影大国,下跌81.6%。

日本电影市场全球受损最轻,报收1127亿日元,跌幅为56.85%。

作为全球第四大票房市场,韩国疫情爆发较早,电影业受影响也较为严重,观影人次仅为6000万人,票房折损73.3%(数据来源:kofic)。

在疫情未受控制前提下,全球各电影大国采取的措施无法改变影市困境。法国影院共关闭了176天,制片业受损不轻,票房排名前十的影片,只有排名第6的《杜可布3》、排名第9的《没有妈妈的天》和排名第10的《最多30天》是法国出品。法国政府对电影行业的支持也是力度空前:文化部向电影行业所有领域提供3.2亿欧元补助;重振经济计划中的1.65亿欧元用于补贴影院,预计每块银幕补贴3万欧元;另有专项基金3400万欧元用于支持电影发行放映,其中3000万欧元用于补贴影院,200万欧元支持艺术院线。意大利影院3月起关闭,从6月15日起恢复营业,政府补助电影产业1.3亿欧元。澳洲院线自2020年3月23日起至6月暂停营业。德国自11月起二次关闭影院。英国最大院线Cineworld已经于此间关闭了128家影院。

(二)中国市场复苏成果与贡献

因中国政府快速有效控制疫情、优质影片较多、影市恢复好于预期,中国成为全球第一大票房市场。尤其是全年银幕建设逆势增长,新增银幕5794块,全国银幕总数达到75581块,银幕总数同比增长7.67%,银幕增速8.3%。这是2003年电影产业化改革以来银幕增速的最低点,也是增长最为艰难的一年,更是增长成绩最值得骄傲的一年。它显示出即便在遭受疫情重创之下中国电影业的勃勃生机。

中国市场2020年成为好莱坞影片主要海外市场甚至是主要市场。新上映的多部进口影片收入占该片国际市场收入较大比重,甚至超过北美本土票房,如《疯狂原始人2》、《花木兰》等影片占其海外市场50%以上。

中国市场在复工复产期间的种种探索,将成为全球有益经验。作为全球第

二大市场,全面停摆半年之久的中国电影市场,其快速复苏更大幅提振了全球电影市场的信心。

但也应认识到,中国电影离真正成为全球范围内最强有力的电影市场,无论从产品品质、销售渠道畅通多元,还是从竞争规则筹备有效等方面,都还有较大进步空间。

2020年北美电影发展情况

2020年,北美电影市场综合票房报收20.86亿美元,同比下降81.6%。

共上映影片455部,比2019年上映影片数911部下降了50%(数据来源:https://www.boxofficejo.com/year/ref_bo_nb_hm_secondarytab.)。

有96%的影院报告蒙受逾70%的损失,有70%的影院申请破产或永久关闭。此前美国电影院提供了15.3万个岗位,但疫情导致7万个以上岗位的失业(数据来源:NATO)。美国通过了一些帮助中小业主的贷款方案等措施,但仍然矛盾重重。AMC自3月16日起关闭1000家影院(北美661家)。由于疫情未能持续减缓,这一状况并未随着疫苗研制成功而有明显转机。

因影院大范围关闭,自3月起缺乏对票房有带动性的影片上映,票房较高的影片均为美国疫情全面暴发前的作品。

5月,环球影业以20美元的价格推出《魔发精灵2:世界之旅》在线点播,此后三周内该电影获得的线上收入超过了《魔发精灵1》在影院上映5个月的收入。环球影业并将窗口期缩短至17天。AMC院线因此与环球影业曾因此“决裂”。但在疫情未获缓解情况下,AMC与环球影业和解。

7月,AMC、Regal等美国多家大型院线将新泽西州长告上法庭,要求新泽西州允许电影院复业。

8月7日《派拉蒙法案》被废止,是北美电影业态发生根本性变革的标志。8月7日,始自1948年、本意为反对派拉蒙等好莱坞大制片厂垄断而形成的《派拉蒙法案》获批终止。这一事件顺应了电影业态被流媒体平台和疫情改变的趨勢。

8月,迪士尼以30美元点播价格在旗下“Disney+”平台推出真人版《花木兰》,直接导致该片全球票房回收入困难。

11月,全国影院业主协会于呼吁国会和政府通过救济立法帮助行业渡过难关。以马丁·斯科塞斯为代表的多位著名导演联合美国导演工会、美国影院业主协会、美国电影协会,公开致信请求美国国会拯救影院。

华纳将于2021年把17部影片悉数转至旗下流媒体平台HBO Max同步上映。

拥有4000部影视作品版权的米高梅以市值55亿美元(含债务)宣布寻求出售,预示着好莱坞电影市场仍面临不可知的未来。

2020年日本电影发展情况

2020年,日本电影市场估计报收1127亿日元(根据https://eiga.com/ranking/相关数据统计),是2019年票房2611.8亿元的43.15%,是自2000年日本电影发行、放映体制改革以来票房最低的年度。

“神鸣之作”——畅销漫改电影《剧场版鬼灭之刃·无限列车篇》(下称《鬼灭》)的强力“救市”,是日本市场恢复高于其他市场的主因。2020年度票房冠军《鬼灭》也是日本电影史上票房最高的影片,截至2020年底共获得346.4亿日元票

房,逾2500万观影人次(仍在排映),超过《千与千寻》于2001年取得的316.8亿日元票房纪录。《鬼灭》的收入占全年日本票房的30.7%。

日本自2月26日宣布采取防控措施,2月28日起电影院作应对。部分影院采取停映2周措施,但并无强制。即便3月在下关市出现了感染者进影院观影的情况,该影院也仅停业3天。3月28日-4月9日首都圈东宝院线、松竹院线关停。全国范围内的关停主要是4月16日-5月6日。5月25日全国解除“紧急事态”后,影院基本开张。但部分新开影院受挫延期。

大量影片受变更档期,如原本定于春假3月6日公映的《大雄的新恐龙》改至暑假的8月7日,还有不少影片迄今档期未定。好莱坞影片则按照美国公映的情况相应大幅调整;部分影片的片方采取将销售任务分配给全国影院的方式回收部分票房。也有一些影片弃院转网,只在线上发行,2月29日即有《不当妈妈可以吗!》先行尝试。一些影片则在Youtube等网站免费公开。

东宝公司业绩一骑绝尘,制作发行的影片已占全年票房的90%以上。

本土动画片、漫改片等类型进一步巩固主流地位。2019年,日本票房增长率全球最高(17.4%),得益于本土作品品质的日趋稳定、产品的适销对路和消费税的小幅上涨。在此基础上,2020年,日本全国关闭影院时间并不长。

进口影片日渐在日本丧失市场。进口影片的观众年龄层日益高龄化,疫情导致进口影片数量锐减,更加剧了这一趋势。

观众年龄层进一步低龄化。尤其是疫情稳定后大量年轻观众期待重回影院放松心情,《鬼灭》和《我是大哥大》正是针对这些年轻观众群体的作品。

日本政府并无强有力的、专门针对电影或者文化界人士的救市举措。电影人奋起自救,如深田晃司等电影人发起“SAVE the CINEMA”请愿活动,成立的众筹基金“拯救小厅影院基金”仅3天就达成1亿日元目标。也有来自相关行业的帮助,如Netflix于5月在日本启动了疫情下影视摄制组工作人员的救助计划,影视摄制组人员均可申领每人额度10万日元的补助。为帮助暑期档暖场,吉卜力将《千与千寻》、《幽灵公主》、《地海战记》和早前的宫崎骏作品《风之谷》自6月

26日起在全日本372块银幕(约占全国银幕总数的11%)重映,促进亲子型观众回归影院。

2020年韩国电影发展情况

韩国电影产业主管部门原本预估2020年全国票房为1万亿韩元,但受疫情影响全年票房仅为5124.16亿韩元(合4.68亿美元),同比降幅73.3%。票房前50位的影片,合计收入4324.80亿韩元,占全年的总收入的84.4%;其观影人次为7974万人。

韩国疫情爆发较早。2月28日,疫情最严重的大邱市要求市内集会场所全部关闭。受疫情反复影响,影院关了又开了又关,营业氛围大受影响。大量影院关闭。仅韩国大型院线CGV一家,未来三年就将直接减少30%的影院。

由于好莱坞影片公映受阻,韩国本土影片票房占比空前提高。尽管市场受挫,仍有不少本土影片在暑期档和贺岁档入市。年度本土影片票房收入逾3500亿韩元(合3.21亿美元),占比69%。进口影片票房同比下降84%。

因新片公映不足,出现了“长期放映”形式。独立电影、艺术电影放映规模扩大,重映作品增多。根据韩国影院入场券综合电算网统计,至2020年11月有320部独立电影和艺术电影共放映51万4814次,同比增长23.8%。女性电影成为2020年的主要焦点。不少女性电影票房不错,如本土票房第9名的《三振集团英语托业班》等。此外,还出现了三部由女性导演且由女性主演的商业电影(资料来源:kofic)。

韩国对电影行业的支持力度不小。韩国政府为200多家影院提供30亿韩元的支持;减免征收90%的电影发展基金;向影迷提供133万张面值6000韩元观影优惠券;韩国文化体育观光部划拨170亿韩元补助金帮扶韩国电影产业。12月,韩国电影振兴委员会决定将在2021年投入1053亿韩元事业费预算,帮助行业复苏。具体举措为:加大力度支持独立、艺术电影,投资影片,加强韩国电影学院,帮助海外宣传推广,改善残疾人观影环境等。

(支菲娜,北京电影学院未来影像高精尖创新中心中国电影学派研究部特聘研究员,中国艺术研究院影视所高级编辑;刘慕聪,北京电影学院管理学院2019级硕士研究生)

表3:2020年北美电影市场票房前十影片情况

排序	片名	北美票房(亿美元)	公映日期	公映银幕数(块)	出品公司
1	绝地战警3	2.04	1月17日	3775	索尼
2	1917	1.58	2019年12月25日	3987	环球
3	刺猬索尼克	1.46	2月14日	4198	派拉蒙
4	勇敢者游戏2:再战巅峰	1.25	2019年12月13日	4227	索尼
5	星球大战9:天行者崛起	1.24	2019年12月20日	4406	迪士尼
6	猛禽小队	0.84	2月7日	4236	华纳
7	多力特的奇幻冒险	0.77	1月17日	4155	环球
8	小妇人	0.71	2019年12月25日	3308	索尼
9	隐形人	0.65	2月28日	3636	环球
10	野性的呼唤	0.62	2月21日	3914	20世纪福斯
合计	/	11.16	/	/	/

(根据boxofficejo相关数据整理)

表4:2020年日本电影市场票房前十影片情况

排序	片名	票房(亿日元)	公映日期	出品公司
1	剧场版鬼灭之刃·无限列车篇	346.4	10月16日	东宝
2	我是大哥大! 剧场版	53.7	7月17日	东宝
3	寄生虫	47.4	1月10日	Barunson E&A
4	行骗天下JP:公主篇	38.4	7月23日	东宝
5	哆啦A梦:大雄的新恐龙	33.5	8月7日	东宝
6	新解释:三国志	30.5	12月11日	东宝
7	信条	27.2	9月18日	华纳
8	STAND BY ME 2 哆啦A梦	24.3	11月20日	东宝
9	事故物件	23.5	8月28日	松竹
10	丝	22.4	8月21日	东宝
合计	/	647.3	/	/

表5:2020年韩国电影市场人次前十影片情况

排序	片名	观影人次(人)	票房(韩元)	票房(万美元)	公映日期
1	南山的部长们	4,750,345	41,225,216,650	3775	1月22日
2	从邪恶中拯救我	4,357,743	38,602,260,990	3535	8月5日
3	半岛	3,812,250	33,072,531,280	3029	7月15日
4	大画特务	2,406,232	20,614,278,000	1888	1月22日
5	信条	1,992,214	18,396,929,850	1685	8月26日
6	白头山	1,962,407	16,921,016,530	1550	2019年12月19日
7	活着	1,903,992	15,968,219,900	1462	6月24日
8	铁雨2:首脑峰会	1,791,533	14,661,646,110	1343	7月29日
9	担保	1,719,523	14,748,885,550	1351	9月29日
10	多力特的奇幻冒险	1,607,082	13,449,206,760	1231	1月8日
合计	/	26,303,321	227,660,191,620	20849	/

数据来源:kofic

2020年全球电影产业的困境与探索