腾讯音乐数据研究院发布网络影视音乐报告

网络影视音乐占据市场体量52.2%

本报讯 近年来,随着影视音乐的市场规模不断扩大、影响力迅速提升,影音融合正释放出新的活力。2021年《这世界那么多人》、《孤勇者》等优质爆款音乐引发广大听众共鸣。10月27日,在中国网络视听节目服务协会指导下,腾讯音乐娱乐集团(TME)旗下腾讯音乐数据研究院发布《2021网络影视音乐报告》(以下称报告)。数据显示,2021年影视音乐90天(指通常影视音乐完整的传播周期)的整体播放量达到65.5亿,同比2020年增长28.5%,短视频平台的用户使用量一年来增长高达43万,消费端增长数据印证了影视音乐的发展潜力。

2021年,受院线回温的拉升效应影响,影视音乐在创作发行端的增长表现亮眼。据不完全统计,2021年播出的影视作品,累计在音乐平台发布原声音乐5837首(含歌曲和配乐),较2020年同比增长3.6%,发行总量的上升呈现出影视音乐可观的前景。同时,为了充分放大音乐对于影视IP的宣发价值,影视音乐振分发行成为常态。

值得关注的是,本次报告首次公布当前影视制作公司及行业创作者的发展情况。报告显示,2021年参与影视音乐制作的公司同比增长19.5%,同时,市场核心创作者数量不断增长,参与影视歌曲演唱的歌手数量达到1658人,同比增长14.7%。在活跃歌手方面,合作影视IP不低于5部的活跃歌手数量有62人。此外,从影视歌曲热度来看,陈奕迅、周深、摩登兄弟刘宇宁、王菲和双笙(陈元汐)是2021年演唱歌

曲累计热度最高的5位歌手。

音乐为网络影视作品的表现力加成,在实现市场价值层面发挥着重要作用。不仅烘托了观众的情绪,还能够形成独特记忆点。例如衍生动画《英雄联盟:双城之战》的主题曲《孤勇者》,传唱度广,受众圈层大,霸占各大音乐榜单,可谓"妇孺皆知"的年度爆款。

2021年,值建党百年之际,现实 主义题材剧集 OST兴起。数据显示, 去年现实主义剧集部数及有效播放占 比达到了 21%,由此也涌现出了不少 热度过千万的优质 OST作品。如都市 家庭剧《乔家的儿女》OST的热度趋近 亿级,与影视剧的高热度形成了相互 加持;《光荣与梦想》、《理想照耀中国》 等主旋律剧集的 OST的播放量也表现 十分亮眼,均破千万。

虽然由于多重因素影响,网络剧音乐生产规模有一定收缩,但歌曲热度却不降反增,头部歌手仍是宣发刚需,报告认为网络剧音乐正进入优化发展期。而相较于网络剧,网络电影仍处于音乐跨界运用的早期,大多歌曲仍服务于主题曲、片尾曲等基础功能需求。但根据跨年对比数据显示,2021年发布歌曲的网络电影数比前一年多出了17部,说明对音乐的使用更受重视。随着网络电影自身的精品化趋势,未来头部网络电影将有更强的宣推需求,也拥有更充裕的制作资源,为音乐宣发提供了机会和挑战。

在"国漫崛起"的当下,网络动画对音乐的跨界运用也在不断发展,呈现出稳步提升的势头,去年有10部动

画OST播放量达到千万级。头部OST 代表作既有《时光代理人》等热门新晋 IP,又有《斗破苍穹》等经典季播IP。 由于网络动画剧比影视剧的制播周期 长,因此发歌策略也更具长线IP运营 思维。类似《斗罗大陆》等年番动画, 往往以阶段性发布新歌的方式,将长 周期的动画故事隔为多个篇章,并且 通过在新歌创作上配合特定情节或人 物设定的方式和人气歌手的带动,不 仅能消除受众对老歌的听觉倦怠,还 能不断引入新的观影人群。

本次《报告》是腾讯音乐数据研究 院继去年于中国网络视听大会上发布 《2020年网络影视音乐热力榜》与 《2020年网络影视音乐报告》获得强 烈反响后,在中国网络视听节目服务 协会指导下,针对网络影视音乐发展 动态的持续输出。围绕影视音乐进行 价值讨论,腾讯音乐数据研究院追踪 网络影视产业发展趋势,为影视音乐 内容生产和宣发提供方向支持,拓展 影视音乐视野,挖掘创作消费的更多 可能性,为行业注入新动能。

得益于腾讯音乐娱乐集团坚实的深耕实践和数据底盘,此前曾输出重度乐迷、国风音乐、"游戏+音乐"等系列报告,以关注细分领域的市场生态,引发业界广泛关注和好评。未来,腾讯音乐数据研究院将持续通过综合盘点和深度洞察,以扎实的数据和详实的案例,多层次把握数字音乐发展脉络,全方位研判音乐产业发展趋势,为行业提供更多、更专业的研究支持。

(姬政鹏)

香港紫荆花国际电影节协会赵洪伟:

希望借助电影节平台 加强内地香港电影合作交流

本报讯 2022 首届香港紫荆花国际电影节将于年内举行。近日,香港紫荆花国际电影节协会赵洪伟接受本报采访,分享了电影节的创办理念

赵洪伟表示,之所以选择在香港 举办电影节,首先源于香港是一座国

及筹备情况。

际大都市,荟萃了中西方文化与艺术,一大批电影人走向国际影坛。这使香港成为将中国文化输出到国际影坛的重要平台。同时,香港电影人的专业精神、灵活的适应力和国际视角也深深感染了内地的电影工作者。希望看到香港电影能持续传承,重塑辉煌,也希望通过这个电影节继续加强两地间的电影合作与交流。第三,主旋律电影是紫荆花电影节的主基调,希望能够将众多内地优秀的主旋律电影带到香港,在香港的土地

赵洪伟说,内地主旋律电影所 蕴含的信仰信念的力量、艰苦奋斗 的光荣传统、自强不息的优秀精神 以及传统文化中顺其自然、天人合 一的宝贵哲学思想,这些方面是中 国共产党领导下的中华文化中独具 特色的宝贵精神遗产,对于目前的 香港文化和香港电影产业都是非常 重要的。

上繁衍生息。

谈到电影节名字的由来,赵洪伟 表示,紫荆花是香港的区花,代表的 就是香港自身,电影节的名字取名为 紫荆花国际电影节,目的就是要表达 电影节的一切以香港为主体,具有香 港特色,彰显香港文化,展示香港精 神,永远立足于香港这个国际化舞 台,吸引世界各地的电影人共聚一 堂,为港人打造一个具备港人信仰情 怀和文化背景的电影节。

在赵洪伟看来,自己不是一个追求短期目标的匆匆过客。"紫荆花电影节将永远与大家同在,陪伴我们的中华民族共同进步。"赵洪伟说,"香港电影的制作能力很强,故事创作手法较为高明,但相同的演员班子和故事情节难以满足观众的需求。香港电影欠缺的并不是技术、制作和剧本,更欠缺的是数以万计的电影接棒人,需要与内地电影人高度融合,相互促进。"

(影子)

《世间有她》港澳定档11月10日

本报讯电影《世间有她》将作为中国与葡语国家电影展开幕影片,于11月4日在澳门展映,11月10日起, 港潮同步上映

《世间有她》由张艾嘉、陈冲、李 少红执导,周迅、郑秀文、易烊千玺、 许娣、冯德伦等主演,影片以"她视 角"聚焦现实生活,讲述了在困境中 找寻爱与希望的故事。目前影片累 计收获票房5600万,淘票票、猫眼评 分均高达91。

此前,影片已于9月30日在美国、加拿大上映。

(花花)

《新神榜:杨戬》北美定档11月4日

本报讯 据华人影业消息,国漫《新神榜:杨戬》将于11月4日登陆北美影院。

《新神榜:杨戬》于8月19日在国内上映,电影以全新视角解读"劈山救母"经典神话,影片中沉浸感十足的仙界奇观和美轮美奂的国风场景收获无数好评,不少观众都被杨戬的

帅气和人格魅力深深吸引,更是为了 细节满满的人物和场景制作"二刷"、 "三刷"。

目前,影片累计票房已突破5.52 亿元,累计观影人次达1311万,上映至今广受好评,淘票票评分9.2,猫眼评分8.8。 (花花)

电影推动科技传播与发展

■文/姜 扬

电影的诞生和发展都离不开科技的推动, 当科技作用于电影的同时,电影也对科学技术 产生着积极的影响。这种影响不同于科技作 用于电影,直接促进了电影和电影美学的进步 和发展;电影对于科技的影响表现的潜移默 化、润物无声,电影帮助人们了解科技的现状 与发展,启发对科技探索与思考,培养对科技 兴趣与爱好。本文主要从公众、科学家、青少 年、科研机构、科学家精神五个角度分析电影 对科技传播与发展的推动作用。

当下,电影在全世界拥有数十亿观众,早已成为大众生活中必不可少的一部分。电影作品当中经常会呈现科学内容或者科学元素,甚至出现了专门的电影类型——科幻电影。这些电影作品以自己独特的方式,深深地吸引着广大观众,现如今全球电影票房排行前十位的影片中有七部属于科幻题材。在获得观众喜爱的同时,这些电影作品也帮助人们了解科技的现状与发展,启发对科技探索与思考,培养对科技兴趣与爱好,潜移默化当中推动了科技的传播与发展。前谷歌全球副总裁李开复就曾表示,影视作品是公众了解人工智能科技的主要途径之一,而且相比其他途径更为科学和严谨。

电影的每一次进步都离不开科技的发展与推动。然而,作为"第七艺术"的电影,同样以它独特的形式,潜移默化、润物无声地推动着科技的传播与发展。

电影帮助公众认识科学技术

电影帮助公众认识科技的形 态。人工智能一直是电影热衷的题 材,随着电影作品中人工智能形象的 进化,公众对人工智能形态的理解也 在改变。在电影《星球大战》中,宇航 技工机器人R2-D2为阿纳金·天行 者、卢克·天行者服务;在《机器人总 动员》中,机器人瓦力与机器人伊娃 不期而遇,坠入爱河……这些影片给 予无数人青春的回忆。但在当时观 众眼中,人工智能就是机器人。实际 上机器人并不等同于人工智能。人 工智能包括了机器人、语音识别、图 像识别、自然语言处理以及专家系统 等领域。现如今,在《钢铁侠》系列电 影中,人工智能贾维斯就是一个无实 体的操作系统,作为Tony的助手,负 责连接任意电脑终端,操控房屋内部 设施和钢铁侠战服系统;《绝密飞行》 当中,人工智能"铁蛋"则是一个生存 在战斗机当中的操作系统。随着技 术的发展,影片中的人工智能形象也 在变化,公众对人工智能也有了新的 理解。

电影帮助公众感受科学技术的 发展。如《流浪地球》展现最前沿的 科学技术或者科技精神,帮助观众更 加直观地感受科技的进步与发展。在《失控玩家》以虚拟的世界构建互 动的现实世界,而元宇宙恰恰是以科技手段构建的虚拟世界与现实世界的映射和互动。随着科技的不断发展进步,大众慢慢发现电影中出现的高科技已经不仅仅是想象,很多技术现实中已经被实现,即便尚未实现的技术也有可能在未来的某一天成为现实。

公众在享受电影带来的视觉冲击和艺术体验的同时,电影也在慢慢提高公众对于科技的种种认识。技术进步是人类进步的关键,无论在过去还是在未来。技术的发展必然会促进创新的浪潮。电影作为一种传播手段,也在这一进程中扮演着重要角色,帮助公众理解科学技术,适应新的技术变革。

电影激发科学家的想象力

电影具有预估未来、描摹未知,带给科学家灵感、激发其想象力,引领探索未知世界的功能。很多电影当中描绘的新技术或新功能变成了现实,有些甚至更为超前。1902年上映《月球旅行记》讲述人类登月并成功返回的故事,而在1969年阿波罗号便实现了人类登月的梦想;1968年上

映的《2001年:太空漫游》当中出现了平板电脑,而苹果公司在2010年发布了平板电脑系列——iPad;十九世纪法国作家凡尔纳曾在其作品中描写过电视、直升机、潜水艇等,而后世的潜水艇发明人之一西蒙·莱克、无线电发明人之一马科尼等人都曾表示,自己从凡尔纳的作品中得到了启发。可见,建立在科学技术和经验基础上的想象力,在某种程度上恰恰是一种引领,激发了科学家的想象力和创造力。

电影是一门可能性的艺术,它将未来种种可能以影像的方式展现出来,给人一种前所未有的体验。通过电影的描绘,科学家知道了目标在哪里,实现这些目标或许将耗费科学家们毕生的精力,但每一次科技领域取得新的突破,都让我们离电影里描述的未来世界更近一步,也让我们对那些伟大科学家心怀崇敬。

电影培养青少年对科学的兴趣

青少年群体正处于人生思维最活跃的阶段,为青少年播下热爱科学的种子,将会为国家未来科技的发展培养接班人。而电影可以成为青少年认识科学的有效途径,其充满想象力的故事情节和视觉奇幻的展示效果有着得天独厚的优势。

青少年对于未知世界充满好奇和想象,电影基于科学原理与科学推论所勾勒出的世界,给青少年提供了一个既可能实现又充满无限遐想的空间,极大地刺激了他们的求知欲与想象力。如《机器人总动员》中展示了新老机器人形态、宇宙飞船模型、人类未来生活方式,能够很好的引导青少年思考未来世界。如《星际穿越》中黑洞极具震撼力的呈现,可以让青少年真切地感受到科学之美、科学探索之神奇,从而激发其兴趣去探问黑洞的产生的原因及与此相关的一系列科学问题。

创新的热情首先源自于浓厚的兴趣,如果有更多含有科学内容科学元素的电影,或者有更多的科学形象出现在银幕上,将对激发青少年对科学的兴趣、培养创新意识和学习实践能力起到不可或缺的作用。相信在大量优秀科技影视作品出现之后,在浓郁创新文化氛围中成长的青少年之中,将涌现出一大批优秀的科技创新人才。

电影帮助青少年理解抽象知识

从历史上看,很早就开始尝试 以电影的方式开展科学教育。像著 名天体物理学家霍金、天文学家萨根等都曾探讨或尝试过这一点。以电影为教学素材,在教学中帮助学生链接抽象知识与具象实践,提高青少年对世界认知的能力,对自然感知的能力,与他人对话交往的能力,探求各种未知神秘现象的能力,并帮助学生更好的理解所学知识。电影可以帮助青少年有效获取知识、培养他们对科学的理解与认识。以《星际穿越》为例,其中以小女孩儿翻书柜来阐释多维空间的片段,因为与前后剧情相连,使得"多维空间"这个高深的概念变得亲切而明了。

电影降低了科学传播的门槛,帮助青少年能够有机连接抽象知识和具象场景,把专业的科学语言转化为大众更为熟悉的电影语言,与受众形成互动,青少年乐于通过了解科学知识理解剧情,又通过剧情发展进一步了解科学,并在此过程中锻炼了自己的逻辑推理和解决问题的能力。

电影树立科研机构形象

科研机构通常给外界一种"神秘"的感觉,通过一些电影项目的参与,也让科研机构逐渐出现在大众视野当中。其中最知名的两家机构,一个是美国国家科学院下属的"科学与娱乐交融项目办公室",另一家则是NASA(National Aeronautics and Space Administration),即美国国家航空航天局。两家机构参与了诸多电影的制作,并为为电影的拍摄出谋划策,提供科学支撑,大大提高了电影的可信度。电影叫好又叫座的同时,两家科研机构也获得了广泛的关注

美国国家科学院在2008年成立 了一个特殊的部门——"科学与娱乐 交融项目办公室",其职责就是给好 莱坞提供科学顾问。对于电影当中 所涉及的一切科学问题,办公室都能 找到专家对具体的科学问题和故事 细节进行把关与完善。《星际穿越》有 物理界资深科学家基普·索恩的深度 参与,让影片经受住了最严苛的科学 审视,也让所有人意识到科学家作为 顾问为影片出谋划策会产生多么惊 人的效果;如今,该项目办公室为数 千部电影和电视剧提供科学咨询服 务,其中包括《复仇者联盟》、《降临》、 《雷神》、《速度与激情》、《生活大爆 炸》等,取得了良好的效果。

电影传播科学家精神

在长期的科学实践中,科学家精神是科技工作者积累的宝贵精神财富。2019年国家就印发文件要求进一步弘扬科学家精神,号召广大青年要向科技工作者学习,学习他们的家国情怀与爱国热忱,学习他们不计名利,潜心钻研的敬业精神。科学家精神写在政策文件上不容易让人们接触和理解,但影片通过引人入胜的故事内容,丰富多彩的展现形式,令人深思的思想内核,加深人们对科学家精神的认识与思考。

国产电影《诗与真》演绎了中科院院士严东生心系国家、推动改革、推进对外合作的动人故事,展现了严先生崇高的品格和伟大的形象。电视剧《山海情》塑造了奋斗在科技扶贫一线的科学家形象,有学者表示,应重视影视作品中科学家形象的塑造,尤其是对于传播较广、播放量较大的影视作品,其科学家形象具有更大的社会影响力。电视剧《功勋》展现了以于敏为代表的科学家敢为人先、不畏挑战的创新精神;展现了大国重器离不开无数的科研专家、工程技术人员、后勤保障人员共同努力的协同精神。

综上所述,电影对科技发展同样产生积极而深远的影响,电影能够降低了科学传播的门槛,使专业难懂的科学原理转化为公众容易理解与接受的方式,增进了科学家探索未知世界的兴趣和勇气,让青少年乐于学习科学知识并思考科学问题,树立科研机构形象并传播科学家精神。

(作者为中国科学院大学博士后)