

好莱坞大制片厂重返院线领域

■ 文包晓

今年6月,索尼影视娱乐公司收购了美国阿拉莫院线(Alamo Drafthouse Cinema),这是“派拉蒙判决”被终止后,好莱坞大制片厂重返院线领域的首个案例。

1930年代,派拉蒙、福克斯、华纳兄弟、米高梅与雷电华5家电影公司完成了对制片、发行与放映的垂直整合,生产了美国九成的影片,控制了近八成的首轮影院,并以批量订片、影院轮映等方式巩固市场优势地位。1948年5月,美国联邦最高法院裁定派拉蒙等公司在反垄断诉讼中败诉,大制片厂陆续出售影院业务,降低电影产量,放松对导演、演员的控制,结束了好莱坞大制片厂体系的“黄金时期”。2019年11月,美国司法部提起对“派拉蒙判决”的终止动议,2020年8月,纽约南区联邦地区法院批准该动议,在两年过渡期后,制片厂将允许收购院线。“派拉蒙判决”从生效到终止的70多年间,美国院线市场发生了很大变化。

一是数字电影技术发展迅速,影院轮映制瓦解。在胶片拷贝技术条件下,大制片厂根据影院的隶属关系、地理位置、座位规模、装修程度等因素,将影院分为首轮、二轮等,通过建立时间排序与空间区隔的影院轮映制度追求利益最大化。1970年代,为了挽回流失的观众,大制片厂开始针对重点档期制作发行高成本、重宣发的高概念电影,在饱和式发行模式下,首轮影院快速增加,影院的轮次差异逐渐消解。21世纪初,数字电影技术发展迅速,2002年,迪士尼、二十世纪福斯、派拉蒙、索尼、环球、华纳兄弟等共同建立数字电影倡导组织(DCI),制定数字电影相关标准。2011年,美国银幕的数字转化率过半,2013年超过九成。数字电影技术的普及不仅解决了胶片发行条件下影院轮映的成本与等级问题,也提高了院线连锁经营能力和影院运营效率,带来了商业模式的变革。

二是新的播映渠道兴起,电影发行体系扩窗。20世纪上半叶,从廉价的银币影院到豪

华的电影宫,影院一直是电影最主要的放映渠道。1950年代,在影院之外,电影新增了电视播放渠道,并为此后与录像带、互联网等新媒介的合作提供了范例。1980年至1990年,美国家用录像机数量从200万台增至6200万台,录像带销量由300万盒增至2.2亿盒,80年代中期,家庭录像带市场规模超过影院票房。2016年,美国家庭数字娱乐消费(包括电视、移动设备的在线点播业务)市场规模114.3亿美元,超过院线市场规模,再次改变了电影业的收入结构,影响着市场行为。随着电影发行体系的不断扩窗,影院作为电影第一发行窗口的地位正在动摇,北美院线发行窗口期均值从1997年的172天缩短至2019年的92天,2020年至2022年,受疫情影响,院线窗口期经历了从92天降到17天,再到0天、45天的过山车之旅,缩短了一半的时长。

三是经过并购重组,院线市场格局稳定。1980年代,随着高概念电影的发行以及多厅影院的建设,观影人次回升,United Artists、Carmike、Cineplex、Regal等院线横向并购,扩大规模,形成了当前美国院线市场的基本样貌,比较1995年和2020年的前十院线名单,有5家重合。2010年至2019年,北美票房从106亿美元增至114亿美元,美国银幕数从39547张增至41172张,增幅有限,外延式增长方式占据主流,此外,数字电影技术扩大了院线管理半径,也加速了院线并购的进程。2010年以来,AMC收购了北美Carmike、Starplex、欧洲Odeon & UCI、Nordic等;Regal收购了Great Escape、Hollywood Theaters等,2018年被英国Cineworld收购;Cinemark收购了Carolina Cinemas等。经过以上两轮院线并购浪潮,产业集中度提升,前四院线的市场份额从1985年的21.1%提高至2020年的52.3%,单一院线控制的银幕数突破1万张。近几年,前十院线的排名变化不大,前五排名没有变化,较为稳定。

目前,北美院线大致有两类:一是借助资本力量并购,快速扩张的“大而全”;二是营造社区影响力,突出特色的“小而精”。此次收购,索尼选择了后者。阿拉莫院线的规模一直不大。1997年从德州奥斯汀起家以来,最多也只有2020年的41家店,2022年经营38家影院315张银幕,以银幕数计,在北美市场排名第12位。2024年在美国25个城市经营35家影院。创始人之一蒂姆(Tim League)说:“从一开始就提供标志性体验一直是我们的商业模式。”

首先是特色的餐饮服务。作为北美最早提供餐饮服务的院线之一,座椅前配有餐桌,菜单上有食物和酒,有时会策划电影主题套餐,鼓励观众提前半小时到影院点单。资深观众不仅会问最近放映什么新片,还会问菜单上有什么新品。

其次是严格的观影规则。为了营造不被打扰的观影环境,公司网站列有观影行为准则。放映前没有广告,放映中不能迟到、交谈和发信息。2011年6月,一名观众看电影时发短信,工作人员在两次警告无效后将其请出影院,且没有退款。2013年10月,歌手麦当娜在《为奴十二年》放映期间发短信不听劝,被影院禁入。

再次是多样的主题活动。比如,2015年12月配合新片上映策划《星球大战》系列电影观影马拉松比赛,获胜者获得了专属命名座位和7年的影院会员资格。2017年5月举办仅限女性观看的《神奇女侠》专场。2019年9月放映《小丑回魂2》

时,鼓励观众扮成小丑观影等。

第四是协同的业务布局。除了院线,还有文创公司、电影节以及电影发行公司等。2004年,Mondo公司从销售电影T恤转型电影海报设计制作,并拓展到黑胶唱片、玩具等。奇幻电影节(Fantastic Fest)2005年创办,是国际电影制片人协会认证的竞赛型专门类电影节,聚焦恐怖、奇幻、科幻和动作等类型。2010年成立Drafthouse Films公司,发行外国电影和纪录片,并在其影院放映。

疫情期间,阿拉莫院线曾以上线VOD平台、在线拍卖Mondo收藏品等方式自救,2021年3月申请破产保护。同年6月,投资机构Altamont、Fortress以及创始人蒂姆组成的财团获得其所有权。2022年,其发行公司Drafthouse Films出售给Giant Pictures,文创公司Mondo出售给Funko。

在好莱坞大制片厂中,索尼是比较特别的一家。1990年代,在美国传媒集团化的热潮中,索尼没有收购或自建电视网。近几年,在迪士尼等公司接连上线流媒体发行平台时,索尼也没有跟进,只是投资了北美的动画网站Crunchyroll和印度的SonyLIV,投入有限且聚焦垂类。疫情期间,索尼没有进行院网同步发行,是院线的支持者。索尼影业董事长汤姆·罗斯曼(Tom Rothman)在2021年CinemaCon展会上表示:“窗口期才是关键。”(It's the window, stupid!)

从战略角度看,收购双方有较大的业务协同空间。近几年,索尼加强了线下娱乐业务的布局。2016年以来已发售多款VR产品,计划今年推出首款XR头显。基于电视节目和游戏推出了“Wheel of Fortune LIVE!”巡演,首个娱乐体验馆Wonderverse今年1月在芝加哥开业。2023年年报表示将基于现有IP在实景娱乐领域寻找新机会,2024财年企业战略会议也强调将结合IP与技术,为用户提供沉浸式体验。阿拉莫院线的品牌价值与市场能见度较高,不仅是线下娱乐的重要场景,也可能改造成为用户沉浸式体验的新业态,索尼产品销售的新渠道,此外,其400万会员也将是索尼新的潜在用户。索尼表示将通过新成立的影业体验部门管理影院,并保留其品牌、餐饮业务以及奇幻电影节。

从财务角度看,投资压力不大。近几年,受到疫情以及编剧、演员工会罢工等因素影响,北美院线市场遭到重创,截至今年7月初,前五院线公司的市值均不足30亿美元,排名第二的Cineworld去年8月从伦敦证券交易所退市,院线行业整体估值处于低位。此次收购没有公布交易金额,可做参照的是,阿拉莫院线2021年3月申请破产保护时据报道的估值是1亿至5亿美元。另外,阿拉莫院线的影院数量不多,没有采用高杠杆扩张模式,2021年负债1.05亿美元,与大型院线的高资产负债率相比,风险相对可控。2023财年,索尼集团营业收入865.5亿美元,净利润64.5亿美元,期末现金余额126.8亿美元,市值超过千亿美元,相比阿拉莫院线有着数量级的优势,投资的财务压力不大。

此前,索尼既是阿拉莫院线上映电影的制片发行方之一,也是其数字放映、激光放映设备的供应商之一,业务往来密切。现在,双方打破公司边界,从企业间的业务合作变成了企业内的分工协作。今后,在起伏变化的行业里,能否体现并购的协同效应,其后续管理的水平有待持续观察。

(作者单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司)

科幻电影《从21世纪安全撤离》7月18日-21日开启超前限量点映



本报讯 由李阳执导、曾任电影《宇宙探索编辑部》监制以及《流浪地球》系列电影监制与剧本指导的王

红卫担纲监制的喜剧科幻电影《从21世纪安全撤离》将于8月3日正式上映。

自影片定档以来,凭借充满着奇思妙想的“一个喷嚏往返20年”的科幻设定与与贴当代年轻人精神状态的喜剧风格备受期待与关注,日前影片也正式宣布将于7月18、19日18:30-19:30,7月20、21日14:00-16:00开启全国25城超前限量点映。

近日,影片发布“最后一个暑假”预告,“我们最常说的谎话,是长大就好了”,小时候说着一切都会好的话,未来真的会好吗?预告以王炸的角色独白开场,将时间调转二十年,描绘着属于王炸三人组的1999年,操场上的打闹,教室里的课桌和忙着补齐的暑假作业是在记忆中的“最后一个暑假”,梦核感十足。而在二十

年后的未来中,“王炸”三兄弟每个人都没有变成他们想象中的自己,面对没那么好的未来,一个喷嚏往返二十年的热血少年们直接反击,想要拯救自己朋友和这个世界。

伴随预告片也发布了“追不上的未来”海报,海报以电视彩色条纹营造复古氛围感,显示屏当中的王炸(张若昀饰)、王诚勇(宋洋饰)、泡泡(李晨浩饰)三人组在校操场跑道上竭力向前奔跑,与20年前的自己遥相呼应,试图在人生跑道终点处抓住追不上的未来,过去与未来的时空融合科幻感极强,周围代表故障的彩色线条乱码,也仿佛将观众带回童年暑假的老旧电视机的屏幕前,一同观看这场18岁的热血少年阴差阳错往返穿越二十年的故事。

(影子)

《喜羊羊与灰太狼之守护》发布终极预告

本报讯 近日,动画电影《喜羊羊与灰太狼之守护》发布“全力以赴”版预告和“欢乐冒险”版海报。

该片由黄伟明担任总监制,黄俊铭、陈力进执导。电影《喜羊羊与灰太狼之守护》讲述了维系自然和谐的神秘宝石遭受未知力量的侵袭,为了捍卫青青草原,喜羊羊和灰太狼等羊村守护者再次携手,踏上了一场充满挑战与冒险的守护之旅。在这场对抗之中,他们不仅与新加入的伙伴默契配合,共同成长,更在层层考验之中,深刻领悟到了守护家园的真正含义——那是超越个体的责任,更是团结、勇气与智慧的集合。

预告中,羊村守护者们发现了一枚闪闪发光的彩蛋,随着彩蛋破裂,新角色啼喜闪亮登场。新的任务降临,

羊村守护者们首先要拿回海洋之心并且保护剩下的宝石。新伙伴啼喜与喜羊羊以拳相击,誓约共赴这场守护的征途。虽然前路充满未知,但在旅途中充满欢乐与惊喜。他们在萤火森林的梦幻光影中漫步,在缩小药水的奇妙作用下,体验着身形缩小的乐趣与刺激,更以炫酷机甲的全新姿态,迎战强敌。在未知的磨合与探索中,喜羊羊与啼喜之间又会擦出怎样的火花?

突如其来的危险降临,宝石被抢,啼喜被抓。面对伙伴遭遇危机、暗流涌动,羊村守护者没有丝毫不退。一起喊出“我们才不会这么容易就放弃”。在他们眼中闪烁着勇敢的光芒,他们携手并肩,誓要守护这片家园。在这场即将到来的风暴中,羊村守护者将用他们的智慧、勇气与



友谊,同心协力完成这场守护之约。

(赵丽)

校园青春群像电影《最好的朋友》杀青



本报讯 日前,校园青春群像电影《最好的朋友》在福建厦门顺利杀青。该片由导演宋卓非执导,杨智赫、城隍

吏、段奥娟领衔主演,吴超、王泓添、梁翠珊主演,倪景阳友情出演,孟欢、刘扬、阳博特邀出演,北京电影学院原院长张会军和香港著名制片人余伟国担任监制,著名美术指导霍廷霄担任艺术顾问,资深策展人兼艺术家魏龙担任总制片人,王韵之担任制片人。

作为中国红十字总会事业发展中心、中华慈善总会重点支持项目,电影自4月20日开机以来,一直备受各方关注与期待。影片讲述了性格孤僻的十七岁高中生赵飞(杨智赫饰),在与同学夏秋(段奥娟饰)相处的过程中偶然结识了她的孤独症弟弟夏天(城隍吏饰),三人由此结下真挚友谊,彼此救赎并走向更好未来人生的青春群像故事。

伴随近日释出的杀青海报及杀青特别视频,各位主演悉数与大家见

面。海报中,三位少年共同沐浴在柔和的日光下,守护着由纸牌作为信物而产生交织的命运,生动表现了海报的Slogan:“送给17岁勇敢纯真的少年们”。而杀青特别视频则以片中热爱摄影的周放(王泓添饰)的视角出发,以Vlog的形式记录下每一位“最好的朋友”的杀青时刻。扑面而来的青春气息,让人对影片期待值“拉满”。

区别于以往探讨青涩感情的校园青春电影,《最好的朋友》聚焦国内少有的孤独症题材,围绕赵飞、夏秋、夏天三人之间和周围少年们的特殊友情,展现十七岁少年时期纯真美好的同时呈现他们每个人的成长烦恼与蜕变轨迹,令人回忆自己的十七岁,充满青春校园氛围,又传递出满满的人文关怀和治愈感。

(赵丽)

电影《龙卷风》发布“风暴追踪”预告

本报讯 由华纳兄弟影片公司、环球影业和安培林娱乐联合出品的2024年度灾难大片《龙卷风》将于7月19日同步北美上映。

近日发布的“风暴追踪”预告展现了龙卷风肆虐无情的强大威力,而在这种压迫之下,主角小队极具冒险精神,直面风暴迎难而上。预告以牛仔竞技场的风暴预警为开篇,引出后续,即女主凯特·卡特在遭受创伤后再度投入到研究龙卷风的行列,并与自称是“龙卷风牧人”的男主泰勒·欧文斯结识。在巨大风暴来临之际,主角们齐心协力,以科学的态度、果敢的魄力一起抵御风暴。

《龙卷风》日前在海外举行了首映式,受到媒体及观众一致称赞。极致视觉颠覆了观众想象,其中惊险刺激的宏大场面让人赞不绝口,而形态各异的龙卷风带来巨大威慑力,也让观众感叹自然的威力与神奇。《龙卷风》作为一部高质量灾难大片,有观

众直呼满足了其对灾难片的期待,也有观众称赞本片是2024年最喜欢的电影之一。影片围绕女主凯特·卡特展开的追风故事也让很多观众念念不忘,凯特身上呈现的独一无二的女性力量,让媒体和观众都不约而同地

直呼惊喜。最终影片获得烂番茄新鲜度76%、MTC综评73的媒体战绩,让《龙卷风》一举超越《2012》《后天》,成为最受好评的灾难片之一。

(影子)

