

美国动画行业在2025年将面临严峻挑战 为什么「外包」和人工智能意味着

■ 编译谷静

《海洋奇缘2》凭借全球首周末3.86亿美元的票房创下行业纪录,再次证明了动画片在全球的巨大吸引力。

在票房方面,动画片一直在稳步前进。包括动画片和真人版在内的家庭电影类别“在疫情期间受到的打击比其他类型更严重”。行业调查公司FranchiseRe的大卫·A·格罗斯(David A Gross)表示,“但从2023年春天的《超级马里奥兄弟》(The Super Mario Bros Movie)电影开始,它就开始腾飞,从那时起市场就开始逐步恢复。”(这部环球影业和照明娱乐的动画片出人意料地大获成功,全球票房收入达13.6亿美元。)

在《海洋奇缘2》(Moana 2)之前,另外三部动画电影(均为续集)在2024年全球票房榜上名列前茅:迪士尼皮克斯的《头脑特工队2》(Inside Out 2)以近17亿美元的票房收入位居榜首;其次是环球影业照明娱乐的《神偷奶爸4》(Despicable Me 4, 9.69亿美元),位居第三名;环球影业/梦工厂动画的《功夫熊猫4》(Kung Fu Panda 4)位居第六名(5.48亿美元)。排名最高的非续集动画片是环球影业/梦工厂的《荒野机器人》(The Wild Robot),目前以3.22亿美元的票房收入排名第十四位。

根据在线数据库The Numbers的数据,截至12月初,动画影片在2024年的北美市场份额为23.8%,而2023年为19%,2016年疫情前的份额最高为20.1%。根据FranchiseRe的数据,2024年家庭电影的全球总票房有望达到68.5亿美元,高于2023年的42.2亿美元,创下2019年89.5亿美元以来的最高水平。

除了令人印象深刻的票房收入之外,还有其他原因导致电影公司青睐动画片,尤其是续集或系列动画片:它们对四个观众群都有广泛而内在的吸引力;它们拥有强大的票房后劲,在流媒体和其他本土市场表现出色;它们通常需要向创意人员支付较少的剩余报酬;并且它们提供了巨大的商品化可能性。

然而,在票房数字背后,动画行业经历了一些严重的动荡。与好莱坞生态系统的其他部分一样,受到流媒体战争和2023年演员和编剧罢工之后萎缩的影响,许多主要动画公司在过去一年中实施了裁员。梦工厂动画和网飞的动画长片部门都在2023年末进行了大规模裁员;英国的阿德曼动画(Aardman Animations)最近裁员近5%;皮克斯在去



《荒野机器人》



《头脑特工队2》



《海洋奇缘2》



《地球特派员》

年夏天《头脑特工队2》上映前解雇了175名员工,裁员14%。

皮克斯告诉员工,裁员是为了停止为迪士尼+制作流媒体内容,转而专注于制作电影。与此同时,在《头脑特工队2》上映期间的采访中,皮克斯首席创意官皮特·多克特(Pete Docter)谈到了该公司,该公司的电影长期以来一直因其独创性而受到业界的推崇,现在正“通过制作更多续集来平衡我们的产出”,并推出“尽可能最好、最有共鸣的电影”。

大范围裁员“表明许多公司战略缺乏远见”,好莱坞动画界资深人士、现任南加州大学电影艺术学院教授的汤姆·西托(Tom Sito)表示,许多动画高管“正在努力弄清楚如何控制成本,而对他们来说,最终总是裁员”。

人才流失

此次裁员还反映出电影公司越来越多地将动画制作工作从加利福尼亚州外包到加拿大、澳大利亚和欧洲部分地区的机构,因为目前加利福尼亚州的动画制作不符合该州的税收激励计划的资格。

业内人士表示,现在越来越多的电影公司采用动画电视连续剧的制作流程模式制作动画片,这种模式的开发和设计工作通常在好莱坞完成,但实际的动画制作则在其他地方完成。(据报道,《海洋奇缘2》最初是作为流媒体剧集开发的,是第一部在洛杉矶和迪士尼位于温哥华的三年制片公司之间分头制作的动画片。)

“我们看到的是,人们希望将更多的工作从缺乏激励措施的加利福尼亚州转移出去,并将其转移到美国国内和国外为这些工作提供政府补贴的州或地区。”动画协会的商业代表史蒂夫·卡普兰(Steve Kaplan)表示,动画协会是IATSE电影工人工会的一个分支,代表6000多名动画艺术家、编剧、技术人员和制片组,其中大多数位于洛杉矶。

外包是今年秋季动画协会与电影电

视制片人联盟合同谈判中讨论的问题之一。尽管谈判持续了几个月,加剧了好莱坞行业的紧张局势,但最终还是达成了一项临时协议。截至目前,协议条款尚未公布或得到协会成员的批准。

“不幸的是,他们没有取得多大进展。”卡普兰在谈到该协会的谈判人员是否能够在合同谈判中获得针对外包的保护时说道。但他希望,加州州长加文·纽瑟姆(Gavin Newsom)提出的将该州制作奖励资金增加近一倍的提议,可以为动画项目获得资格打开一扇大门。

“我们当然希望看看动画是否可以成为其中的一部分。”卡普兰在谈到该提议时说。

人工智能的进步

人工智能的使用是该协会合同谈判中的另一个关键问题,它仍然是美国动画行业大多数从业人员的主要担忧。该协会最近委托撰写的一份报告预测,到2026年,美国21%的电影、电视和动画工作岗位将被人工智能“整合、取代或淘汰”。在最近的一次会议上,前迪士尼电影公司负责人兼梦工厂联合创始人杰弗里·卡森伯格(Jeffrey Katzenberg)表示,虽然在他那个时代,一部大型动画片“需要500名艺术家花五年时间制作……但我认为,三年后,它会不会只需要其中的10%”。

卡普兰表示,在合同谈判中,该协会“为沟通和解决人工智能问题奠定了坚实的基础。(但)我们必须继续监控和观察它如何进入这个行业。我们目前还没有看到它得到实施,但据目前的测试表明,它有可能造成极大的破坏。”

短期内,领先的动画工作室似乎将依赖续集和系列电影在全球票房中的吸引力。2025年上映的大型动画电影包括梦工厂动画的《坏蛋联盟2》(The Bad Guys 2)、迪士尼的《疯狂动物城2》(Zootopia 2)和索尼的《蜘蛛侠:超越宇宙》(Spider-Man: Beyond The Spider-Verse),其中最引人注目的是皮克

2024年英国观影人次同比增长2.3%

■ 编译谷静

根据电影广告协会(Cinema Advertising Association)的数据,2024年英国电影院观影人次较上年增加了2.3%,但平均票价却下降了。

2024年观影总人次为1.265亿人次。

总体而言,2024年英国-爱尔兰的票房收入同比持平,为10.6亿英镑——仅比2023年下降0.2%,即300万英镑,比2022年增长8%。

12月是一年中票房表现最强劲的月份,观影人次达1570万人次,比2023年同期增长近36%。11月的观影人次比2023年同期增长了77%。

11月份上映的推动年底票房增长的电影包括派拉蒙影业的《角斗士2》、环球影业的《魔法坏女巫》和Studiocanal影业的《帕丁顿熊:秘鲁大冒险》。12月份上映的有迪士尼的《狮子王:木法沙传奇》和派拉蒙影业的《刺猬索尼克3》。

跨行业机构Cinema First致力于推动英国电影业的发展,该机构指出,从夏季开始上映的重磅影片大获成功,这证明只要这些影片上映,观众就会回来。

Cinema First 主席伊恩·雅各布(Iain Jacob)表示:“当优秀的电影与我们在现代电影环境中看到的所有投资相结合时,观众就会追随他们的激情去进行一次奇妙的旅行。”

英国的平均票价从2023年的7.92英镑降至2024年的7.73英镑。这一变化的一个因素是,2023年《芭比》和《奥本海默》的大屏高价票数量众多,推高了平均票价。

2024年英国-爱尔兰票房表现最好的电影是迪士尼的《头脑特工队2》(5920万英镑)、迪士尼的《死侍与金刚狼》(5750万英镑)和环球影业的《魔法坏女巫》(5570万英镑)。

来自非美国电影发行公司的最佳影片是Studiocanal公司的《帕丁顿熊:秘鲁大冒险》(3420万英镑)和《回到黑暗》(1240万英镑),其后是Studiocanal公司的《小小恶信件》(960万英镑)和Black Bear公司的《长腿》(810万英镑)。

2025年上映的电影包括环球影业的《BJ单身日记4》(Bridget Jones: Mad About The Boy)、迪士尼的《美国队长4》(Captain America: Brave New World)、派拉蒙的《碟中谍8:最终清算》(Mission Impossible: Final Reckoning)、索尼的《惊变28年》(28 Years Later)、苹果/华纳兄弟的《F1》、华纳兄弟的《超人》(Superman)、环球影业的《魔法坏女巫2》(Wicked: For Good)和迪士尼的《阿凡达3:火与烬》(Avatar: Fire And Ash)。

雅各布预测道:“2025年将是英国电影业的重要一年。”



《BJ单身日记4》

斯的《地球特派员》(Elio)。

但动画行业的创意人士认为,依赖续集而减少新故事和新角色的开发是一种危险的做法。“我看到现在有很多高管胆怯和无能。”西托说,“创意层面的每个人都喜欢制作这些电影,但我们需要有远见、敢于冒险的高管。现在有很多高管都在谨慎行事。这就是为什么会有这么多该死的续集。”