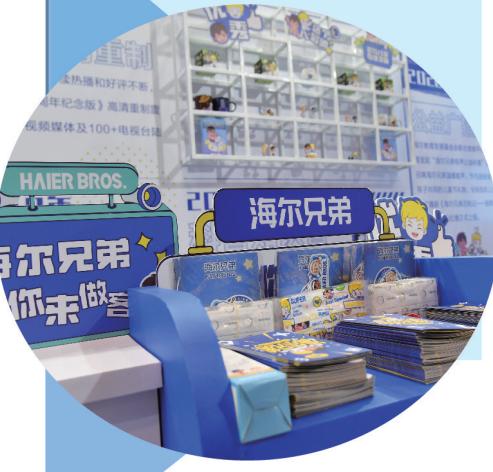

当我们谈论版权时,我们在谈论什么?随手“刷”的短视频、拿起的书,耳畔单曲循环的音乐,节假日走进影院欣赏的电影……一切有创意的地方,无处不版权。正是得益于对版权的保护,优秀的作品才能实现更好传播,不断放大其社会和经济价值,带动全社会创新创造活力的奔涌。

日前,在4月份“世界图书与版权日”“世界知识产权日”到来之际,青岛市图书馆内举办了一场“共话版权:共建共享美好新文创”沙龙活动,“政产学研”多领域嘉宾汇聚,围绕前沿版权保护和文创开发案例,畅谈版权保护与新文创的时代价值和现实意义。

4月6日至9日,以“新应用、新体验、新消费”为主题的2023青岛数字文化应用发展大会在西海岸新区举办,数字版权成为重要议题。近年来,我市在音乐、影视、元宇宙等版权新领域发力,突出科技创新与版权结合,提升版权产业服务能力,做强版权交易。版权不仅是一种权利、一种财富,更是前景广阔的文化产业,推动着青岛加速跻身国内一流、世界知名的文化创意中心城市行列。

■海尔兄弟文创产品。
王雷 摄

作为全国版权示范城市,青岛正以版权建设激发创意活力,提升城市文化核心竞争力——

版权保护 让文创“源头活水”畅流

□青岛日报/观海新闻记者 马晓婷

创意新业态更需版权护航

“我是一名舞者,相较于文字等书化化的作品,在表演艺术领域,版权意识是相对薄弱的。比如我作为舞蹈的编创者,要结合肢体动态,服装和音乐等进行综合设计。刚刚MV展示的是我设计的一个舞蹈与音乐的跨界作品,现在沉浸式作品越来越多,作品被曝光在大众视野中,如何既能让公众共享艺术之美,又能保护好版权?”共享艺术空间“101舞时空”创办人金豆,在沙龙的观点碰撞环节抛出了自己的问题。

对于青岛市民和游客而言,沉浸式演艺已经不陌生。尤其是随着历史城区保护更新的推进,沉浸式话剧、音乐剧等成为历史城区文旅融合的一大亮点。沉浸式演艺、剧本杀等沉浸式娱乐的版权价值,也开始成为创作者和观众共同关注的话题。

“舞蹈和舞台艺术是一个综合性的版权,如果从自己的版权保护来看,应该分别就自己的原创内容进行精细化确权,当别人抄袭时,可以主张自己的权利。刚刚我们看到的把作品连续录制下来的MV,可以作为证明原创性核心内容的证据申请进行登记确权。对于一些政府购买服务的作品,可以在合同当中对版权进行明确定义。”现场,金豆的提问得到了业内人士的答复。

漫画创作者,青岛动漫节策展人苏克关注的焦点在人工智能对创作者的冲击。对此,业内人士给出的答复是,作品享有著作权的前提是有作者,人工智能通过大数据抓取所产生的内容,目前公认是不享受著作权的。在进行整合创作时,只有得到全部作品的原始版权许可,才能享有新作品合法的新著作权。

当下,与版权有关的话题正越来越多登上社

交媒体的“热搜”榜单,如随意搬运脱口秀“段子”被判侵权、多家画廊等展览场所禁止“网红”拍照、剧本杀作品被复制销售等。这些新消费领域的侵权案例,对于创意文化产业发展颇为不利。

“如果我的创造不被保护,可能我就不再有创造的动力。”青岛视觉艺术设计中心创始人赵庆胜坦言,近年来,青岛在版权保护方面做了很多工作。作为创意工作者,感觉越来越受到保护,“现在我对自己的创作比较安心,哪怕有人侵权,我也能得到保护。”

新文创添彩文旅深度融合

以IP构建为核心的“新文创”,是版权创意价值在新阶段的重要体现,正在成为青岛文化创意产业中的生力军。

大鲍岛历史文化街区,在位于海泊路37号的青岛故事图书馆的文创区,有不少以里院百年文化IP为核心的文创,其中就包括赵庆胜设计的里院浮雕城市礼品。用曾经属于老建筑的砖块,研磨、塑造、烧制出建筑的原貌,文创产品制作的过程,也饱含着里院文化在精神层面的修复。

今天的依托于版权创意和版权保护的多样活动,青岛老城区构筑起了近悦远来的新派里院生活,让青岛在展现百年风华的同时,也得以借力里院这一文化IP,为文旅深度融合高质量发展注入源源不断的活力。

类似的创新实践,如雨后春笋般涌现。

“奥帆帆”是青岛“新文创”的典型代表。2022年,青岛奥帆海洋文化旅游区正式推出第一个IP形象——“奥帆帆”。如今漫步青岛奥帆海洋文化旅游区,随处可见的“奥帆帆”形象让人耳目一新。今春,“奥帆帆”文化创意及衍生品设计大赛圆满落幕,来自全国高校、设计公司及社会的参赛者踊跃投稿,共计征集作品380余幅。无论是玩偶挂件等日常器物,还是新技术新应用呈现的多元场景,参赛作品通过创新创

意,将“文创内容”与“产品载体”有机结合,最大程度提升了文创的品质品位。

日前,以传统工艺现代生活为主题的2023中国旅游商品大赛评审结果公布,青岛个个杯堂“极简杯壶金山系列”获得大赛金奖。这套作品极富中国传统色彩,采用无铅水晶玻璃全手工吹制,杯口描金,壶身呈现色彩斑斓的炫彩效果,上附金银烧仙鹤花纸,图案取自《瑞鹤图》,寓有“瑞鹤延年,吉祥安康”之意。截至目前,“个个杯”品牌已拥有各种设计专利、版权100余项。凭借出色的产品设计和优秀的市场开发能力,陆续与故宫文化等知名IP合作开发杯子类系列产品,同时还建立了国内首家以杯子为主题的“杯子博物馆”。

上个月,山东省委、省政府出台了《关于促进文旅深度融合推动旅游业高质量发展的意见》,提出让“好客山东·好品山东”金字招牌享誉全球。无论是发力文化“两创”的山东手造“青岛优品”,还是承载着文旅新消费的青岛“新文创”,都在不断酝酿着全新的文化驱动力。

从创意到交易“造船出海”

数字经济时代,从版权创意到版权交易的版权全产业链发展,成为城市创新驱动的重要力量。

今年2月,中国新闻出版研究院发布“2021年中国版权产业经济贡献”调研报告,2021年中国版权产业的行业增加值为8.48万亿元人民币,同比增长12.92%;占GDP的比重为7.41%。

青岛版权创意产业走在全国前列。青岛是继成都之后的第二个“全国版权示范城市”,拿到全国版权保护系统第一个“世界知识产权组织版权金奖”,建成了国家和省版权交易中心。2022年,第五届青岛国际版权交易博览会成功举办,汇聚国内外头部版权企业188家,实现意向签约交易额30.1亿元。

2023青岛数字文化应用发展大会上,数字版权引发各界关注,并特别设置文化数字化暨数字版权产业论坛。在近年实践中,音乐、元宇宙等数字版权新领域,正在成为青岛版权产业发展的新赛道。

青岛不仅是音乐之岛,更着力打造音乐版权交易的重镇。2022年,“青岛文化产权交易中心”牵头筹建的“音乐版权全产业链交易服务平台”及“数字音乐藏品运营平台”项目成功入选“国家区块链创新应用试点”,转让和授权使用音乐作品2600余首,成交额1900余万元。去年版交会上,“中国(青岛)音乐版权交易平台及音乐数字藏品运营平台”项目启动,将打造集音乐版权登记存证、评级估值、授权交易、结算维权、音乐数字藏品发行等于一体的综合性音乐版权服务平台,构建面向未来的Web3.0音乐版权生态。

元宇宙IP联盟成立后,将立足IP联盟平台优势,重点培育数字文化创意相关产业,共同开发国内外市场,开展版权保护、设计研发、设计制作、衍生品推广、非遗设计、研学培训等业务。

在近日出台的《青岛市超高清视频产业发展行动计划(2023—2025年)》中,也明确建设超高清素材版权交易平台,鼓励内容制作企业以制作4K内容为主、兼顾8K内容素材积累,加大纪录片、影视剧、精致生活、体育赛事等符合家庭或移动场景收看的超高清内容的生产制作,推动现有视频、动漫、游戏等内容向4K/8K、AR/VR迁移,丰富超高清视频内容供给。

历经十余年发展,青岛已经成为国际版权交易的重要平台,版权企业可通过青岛平台上线洽谈项目、合作,青岛也成为版权交易“造船出海”的前沿阵地。今年,青岛还将进一步加大数字出版、原创出版产业项目扶持力度,深入开展“国家区块链+版权”创新试点,支持山东省音乐和数字版权交易中心建设,积极创建省级版权示范园区,为城市经济发展和创新驱动打造新引擎。

真正“了不起”,剑指“小目标”

《了不起的夜晚》探索电影新类型 杨晓来复盘“电影来时路”

□青岛日报/观海新闻首席记者 米荆玉

电影新势力,行业快通道

进入复苏期的电影行业,从电影题材、拍摄技术、影视资本到电影营销等各个环节都发生了巨大变化,如何及时跟进产业新趋势,快速催熟青岛电影的新生力量?

作为资深电影人,杨晓来拥有《拆弹专家》《推拿》《驯龙高手2》等多种类型影片的营销经验,同时作为制作人深度把控电影的创作全程,此次带着《了不起的夜晚》杀入竞争激烈的四月档期,体现了她从电影投资、制作到宣发全链条的经验和眼光。担任青岛电影学院的客座教授,杨晓来也让年轻学子听到了电影一线的“炮声”,“学校请我们一线的电影工作者来授课,是很明智的做法,因为这个行业就需要实战经验,我们把最新鲜的内容给学生去讲,同时还可以提供就业途径和指导,推荐他们真正进入电影行业工作。”

八年前,导演马凯用五万元成本拍摄了处女作恐怖片《中邪》,迅速成为年度影坛大事件,这部电影一路从First影展火到了戛纳影展。八年后,马凯导演仍然保留了旺盛的创作力,《了不起的夜晚》融入了他在横店漂泊打拼的经历。杨晓来表示:“认识马凯因为他的首部作品,从中确实能看到他的天才。他想做《了不起的夜晚》这个项目,当时我们就预计到了‘惊悚喜剧’这个类型在市场里会有不一样的表现。演员阵容全是年轻人,没有老套阵容。我们选择院校宣发,因为想做一个年轻人看年轻电影的事,这样的内容肯定也有缺点和瑕疵,但最终上映版本保留了我们想要表达的内容。”

监制易小星也认同马凯的市场直觉,“惊悚、悬疑和喜剧是当下三种强类型影片,马凯早早想到把

这三种类型结合在一部电影里,很不容易。这部戏剧本里的反转体现了马导演那种憨厚的幽默感,很直率很真挚又很搞笑。光是惊悚不足以让观众感觉值回票价,惊悚后再有愉悦,把二者有机结合,这就是这部电影的特点。”

新趋势,新玩法

《了不起的夜晚》全程横店拍摄,导演马凯将自己当年“横漂”的经历融入片中,每个角色都很饱满,群众演员、小演员为了拍戏而全身心投入的细节成为影片的泪点。拍戏的两个月,也让杨晓来对顶级影视基地的管理和运作有了深入了解,“说到拍戏我们都很现实,场地够不够便宜,是不是有补贴,补贴够不够用,有多少内景外景……横店的便利条件很多,美术道具服装缺任何东西,一晚上就能找来,这个便利对于制片来说最重要。横店的群演采取工会化管理,群头跑了群演拿不到钱的情况不会发生。拍摄场景管理也很规范,说好了今天的场景就是今天,多一个小时要去沟通,比方说用一个咖啡厅外景收你两百,开一盏灯再加两百,收费是叠加起来的,是非常科学的管理方式。拍戏两个月,我们熬了43个大夜,每天通宵,期间还下了二十多天大雨,但没人因为太辛苦不想干了,大家开开心心就把这个电影完成了。”

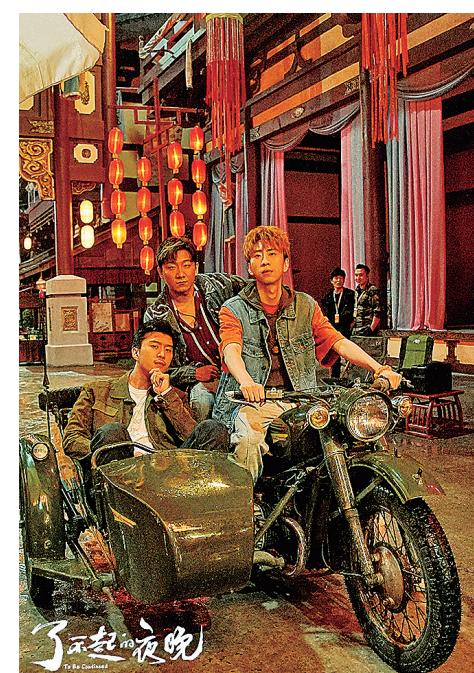
影视基地在不断提升、完善,而影视业态也在不断丰富,“在横店拍戏期间,大街都是拍微短剧的,从咖啡店、餐厅到步行街,很多人都在‘拍段子’,也就是当下流行的短剧。其实这个品类早在十多年前就有过,当时作为午餐下饭剧推出,内容不差,但是没有成功,可能当时的视频平台用户少,

流量也贵,但是现在的这个潮流又来了,大有可为。”如此多的内容创作者分流了流量,导致电影从业者更加要注重营销创新,“我在课堂上第一句话就是‘电影营销是锦上添花,绝不是雪中送炭’。像《爱情神话》在First影展上关注很高,后来被多家电影机构、电影人选中,才有了后续的成功。营销如何提炼一个电影的真正看点其实很难,所以说观众调研很重要。”

先热爱,再做电影

相较于众多历经磨难的电影,《了不起的夜晚》从筹备到拍摄完成颇为顺利,也是因为遇到了众多热爱电影的年轻人。“豹子猴子狗子”三兄弟里,“豹子”最早确定了范丞丞,而“猴子”这个角色颇有难度。“猴子”需要化妆女妆、做美甲,全程不怎么露真容,是个很麻烦的角色,“当时蒋易说‘我很喜欢猴子这个角色’,我们当时都很感动。蒋龙也很特别,他是北电科班毕业的,拿了一个厚厚的笔记本写他对‘小山’的理解,见了导演说‘导演我想跟你聊聊角色’。其实当时还没确定他演,导演也很感动。12个演员围读剧本,大家都在加梗、想段子,现场欢声笑语,太开心了,监制易小星说:‘在行内这么多年也很少见现场氛围这么开心的剧组。’

一座电影学院的存在,让“电影之都”有了源源不断的电影人才和高质量的电影教育。“电影教育除了阅片量之外还有理论基础,有大量的比如传播学、营销学等课程,覆盖面很广。其次,学电影需要实战经验,不停地看东西拍东西,为什么学生们要去剧组去当助理、当生活制片,为的是要知道这个艺术生态是什么样的。不上手永远不知道,上手十

部片子,几乎什么都知道了,几乎没有应付不了的片子。”杨晓来对电影新生力量寄予厚望,“我的学生只要去担任了任何一个电影相关岗位,我就认为他们是电影人。当电影人没什么贵贱之分。有可能一辈子没遇上什么爆红的作品。我有时候跟学生们说:‘你要意识到自己不热爱,就不要干电影。电影经历的风波很大,不热爱真的很难坚持。’