

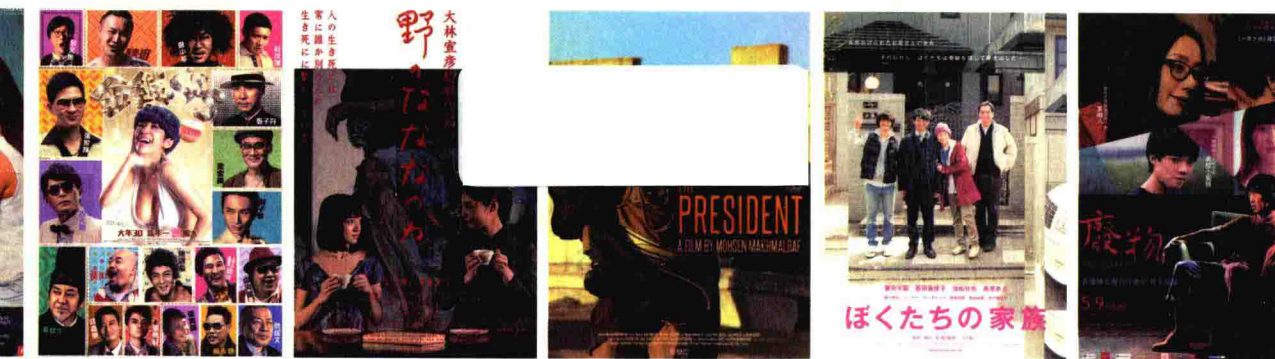

北京师范大学亚洲与华语电影研究中心

亚洲电影蓝皮书 2015

BLUE BOOK OF ASIAN FILM

—— 主编◎周星 张燕 ——

中国电影出版社

北京师范大学亚洲与华语电影研究中心

亚洲电影蓝皮书 2015

BLUE BOOK OF ASIAN FILM

—— 主编◎周星 张燕 ——

 中国电影出版社

2015·北京

图书在版编目(CIP)数据

亚洲电影蓝皮书. 2015 / 周星, 张燕主编. —北京:
中国电影出版社, 2015. 11
ISBN 978-7-106-04350-6

I. ①亚… II. ①周…②张… III. ①电影事业—白
皮书—亚洲—2015 IV. ①J993

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第285591号

责任编辑: 类成云

封面设计:

版式设计: 林娜

责任校对: 张玉民

亚洲电影蓝皮书 2015

周星 张燕 主编

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路22号) 邮编100029

电话: 64296664(总编室) 64216278(发行部)

64296742(读者服务部) Email:cfpygb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京易丰印捷科技股份有限公司

版 次 2015年12月第1版 2015年12月北京第1次印刷

规 格 开本/787×1092毫米 1/16

印张/20.5 插页/2 字数/394千字

书 号 ISBN 978-7-106-04350-6/J · 1786

定 价 52.00元

本书为2014年“中央高校基本科研业务费专项资金资助”项目
(supported by “the Fundamental Research Funds for the Central Universities”)
《全球化视阈下亚洲电影产业竞争力与创作影响力研究》
(北京师范大学自主科研项目) 的研究成果

《亚洲电影蓝皮书2015》作者

主 编:

- 周 星** 北京师范大学艺术与传媒学院院长、教授，北京师范大学亚洲与华语电影研究中心主任
- 张 燕** 北京师范大学艺术与传媒学院教授，北京师范大学亚洲与华语电影研究中心执行主任

作 者: (以姓氏音序排列)

- 陈 伟** 长春师范大学传媒学院讲师
- 崔 军** 河南大学新闻与传播学院副教授
- 崔 颖** 北京师范大学艺术与传媒学院博士研究生
- 黄 含** 北京师范大学艺术与传媒学院博士研究生
- 黄钟军** 浙江师范大学文化创意与传播学院讲师
- 康 宁** 北京电影学院助理研究员
- 谭 政** 中国文联电影艺术中心理论研究部副主任、副研究员
- 王昌松** (Wang Changsong) 马来西亚理科大学传媒学院高级讲师 (Senior Lecture, School of Communication, University Sains Malaysia)
- 王赞姝** 北京师范大学艺术与传媒学院硕士研究生
- 王 梓** 尤伦斯当代艺术中心电影策展人
- 张 燕** 北京师范大学艺术与传媒学院教授
- 支菲娜** 国家新闻出版广电总局发展研究中心电影所副所长、副研究员
- 周 星** 北京师范大学艺术与传媒学院院长、教授

序

这是一本汇集亚洲主要电影创作国家电影产业现状的开创性研究专书，作为北京师范大学亚洲与华语电影研究中心自成立之初就确定的务实开展亚洲电影和华语电影专门性探索宗旨下的重拳出击之作。因为，在中国电影的全面发展现实中，及早看到更大范围的亚洲国家或地区电影的发展状况，聚焦历史和现实，研究各自特点，为中国电影更大角度和程度的发展交流提供参考，实属急切与必要。中心同仁们精心谋划研究角度，聚焦现实，产出了这一本具有比较研究价值的专书，为研究者提供最新的关于亚洲电影的年度报告。无疑，对于中国电影界而言，已经到了需要宏观考察、分类研究而提供参考价值的时候了，本书正是为此而奉献的成果。

电影是跨文化的视觉表现对象，又是本土性的文化呈现对象。作为影像文化呈现，电影的表现手段和潮流变化，无疑都超越了地域限制而形成或明或隐的相互影响。毋庸置疑，好莱坞强大帝国的视觉技术走向是无法绕过的。即便是不同地域，好莱坞电影的影响力也无法忽视，而文化影响也追随之至，只有在强力抵制或者强化自身特色的电影国度，这一难以抵挡的影像诱惑才能够稍减。而在亚洲，也似乎只有亚洲才具有更多的实现抵御的成功案例：无论是印度的本土传统、伊朗的独特个性文化的保存，还是中国开放视野下的不断推出多样性的创造，都为亚洲电影的多元性保留，彰显着难得的成就。至于亚洲电影在彼此之间的既独立又尊重的样貌，成为交流影像的独特存在。亚洲，尤其是东南亚地区、东北亚地区的电影文化的影响，一直以来都持续存在，显然，越是经济发展位居前列，文化交流和发展越是明显，即如中国电影和韩国电影、日本电影之间的关系总能找到直接的例证。本书梳理的近年亚洲主要国家电影创作的状况，一定可以作为研究者从不同角度观察创作走向的参考。

更为重要的则是亚洲国家电影基于不同文化样态，亚洲电影的本土传统特色维系的现象十分鲜明，对于文化自身特色的尊重，从电影形态和表现内容上就可以看出。无论是韩国电影技术如何高超，其对于现实社会的表现仍然十分热衷；

日本电影的文化传统在独特的影像意识中依然不拘一格；伊朗电影一直是现实人心的沉静表现；泰国电影是好莱坞特点与亚热带风情造就的奇异性结合，也意外获得一种影像类型的呈现；印度电影的景观不仅和它载歌载舞形态相伴随，还越来越呈现出本土意识与世界潮流的交融；至于中国电影的大国气象，不仅是因为承担着世界第二大市场的必然开放性，还因为其在强大的传统文化和现代文化交织中寻找独特性的文化呈现的气度。关于这一本土地域文化的描述，可以从本书研究者的年度数据与创作走向中去体察。我们要强调的是，亚洲电影的确是世界上少有的，多元文化相互联系，又呈现必然差异、自足发展的状况，为世界电影提供了越来越明显的文化风貌，没有亚洲电影的影像将何其乏味？

无疑，华语电影的多样化是我们需要特别关注的，内地电影、香港电影、台湾电影作为华语电影不可分割的组成部分，更是难以隔断联系的影像世界。在各自的发展源头上，都可以找到亲密无间的联系，而在近年的创作上，无论是资金人员，还是创作交流，越来越紧密，已经无法分离，同族同宗的文化影响是融于血脉中的，从不同侧面表现差异和黄皮肤人的精神气养，都是中国电影的构成部分。但显然，处于不同环境中的文化特色也构建出差异性的文化底色，它恰好为华语电影的丰富性提供了证明。台湾电影的人文传统和现实性揭示、香港电影的南国都市特性与类型多样性创作，留下了深深的印记。在和内地电影的越发紧密联系中，也不同程度地影响着创作层面。中国电影核心部分肯定是内地电影，在三地创作的相互借鉴中，承担着世界电影独特存在的第二大市场的气度，2015年理应占有超越60亿美元票房的巨大市场，每年持续超过30%增长量的大电影国度，中国电影的魅力无法忽视。

感谢这一批志同道合的研究者，聚合在亚洲电影的呼号下，发挥各自专长，做出了出色史料梳理和理论分析。张燕执行主任为此付出了极大的努力，我们值得为此而奉献，因为，当亚洲电影在中国电影巨大市场的引领下，越发以多样性和影像智慧，超越好莱坞一家独大的局面时，世界电影的景观将如何多姿多彩？

周星

2015年11月10日·北京

目 录

序 / I

第一章

中国内地电影产业与创作……001

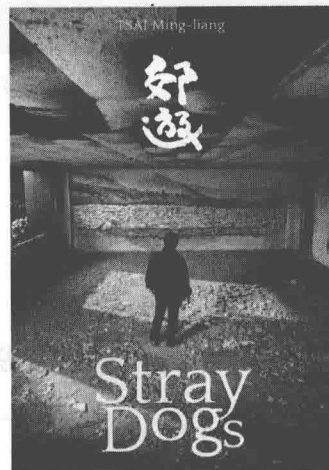
- 第一节 21世纪中国电影概述 / 002
- 第二节 2014年中国内地电影产业状况 / 006
- 第三节 2014年中国内地电影创作状况 / 012
- 第四节 潮流：重要专题现象 / 018
- 附录资料 / 023

第二章

中国香港电影产业与创作……031

- 第一节 香港电影简史 / 032
- 第二节 2013—2014年中国香港电影产业状况 / 042
- 第三节 2013—2014年中国香港电影创作状况 / 048
- 第四节 热点电影个案分析：《一代宗师》/ 051
- 附录资料 / 054

第三章

中国台湾电影产业与创作……057

- 第一节 台湾电影简史 / 058
- 第二节 2013—2014年中国台湾电影产业状况 / 064
- 第三节 2013—2014年中国台湾电影创作状况 / 069
- 第四节 重要影片、导演以及专题现象 / 074
- 附录资料 / 078

第四章

韩国电影产业与创作……081

第一节 韩国电影发展简史 / 082

第二节 2013—2014年韩国电影产业状况 / 087

第三节 2013—2014年韩国电影创作状况 / 094

第四节 重要影片、导演以及专题现象 / 100

附录资料 / 108

第五章

日本电影产业与创作……117

第一节 日本电影发展简史 / 118

第二节 2014年日本电影产业状况 / 122

第三节 2014年日本电影创作状况 / 137

第四节 重点导演分析 / 144

附录资料 / 148

第六章

印度电影产业与创作……151

第一节 印度电影发展简史 / 152

第二节 2014年印度电影产业状况 / 155

第三节 2014年印度电影创作状况 / 161

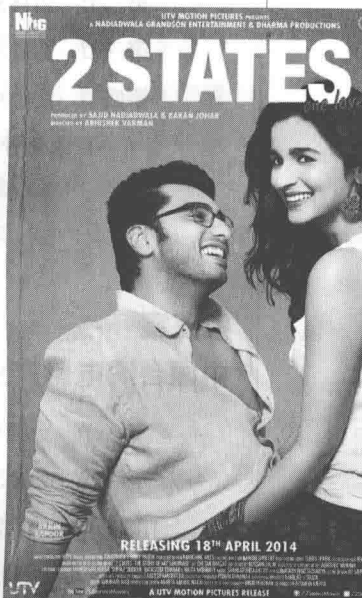
第四节 重要现象：中流砥柱的印地语电影 / 165

附录资料 / 169

第七章

泰国电影产业与创作……173

第一节 泰国电影发展简史 / 174

第二节 2013—2014年泰国电影产业状况 / 179

第三节 2013—2014年泰国电影创作状况 / 186

第四节 年度佳作:《教师日记》/ 192

附录资料 / 197

第八章

马来西亚电影产业与创作……199

第一节 马来西亚电影发展简史 / 200

第二节 2013—2014年马来西亚电影产业状况 / 206

第三节 2013—2014年马来西亚电影创作状况 / 213

第四节 2013—2014年马来西亚电影代表作 / 218

附录资料 / 222

第九章

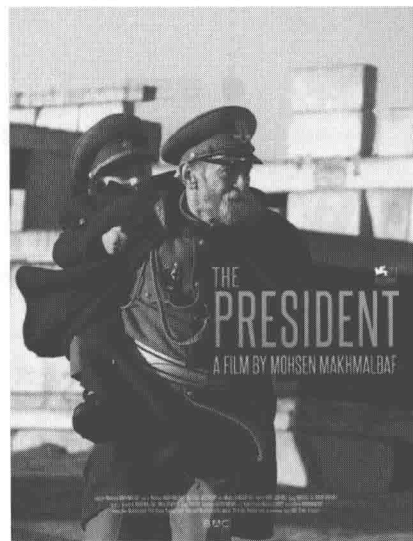
越南电影产业与创作……241

第一节 越南电影发展简史 / 242

第二节 2013—2014年越南电影创作状况 / 253

第三节 年度佳作:阮黄叶《在无人处跳舞》/ 261

附录资料 / 265

第十章

伊朗电影产业与创作……269

第一节 伊朗电影简史 / 270

第二节 2014年伊朗电影产业状况 / 276

第三节 2014年伊朗电影创作状况 / 279

第四节 年度佳作:《总统》/ 281

附录资料 / 284

第十一章

新加坡电影产业与创作……289

第一节 新加坡电影发展简史 / 290

第二节 2013—2014年新加坡电影产业状况 / 298

第三节 2013—2014年新加坡电影创作状况 / 302

第四节 新加坡时代性导演 / 307

附录资料 / 315

第一章

中国内地电影产业与创作

第一节

21世纪中国电影概述 / 002

第二节

2014年中国内地电影产业状况 / 006

第三节

2014年中国内地电影创作状况 / 012

第四节

潮流：重要专题现象 / 018

附录资料 / 023

21世纪的中国电影，在相当程度上改变了以往传统电影的创作思路、潮流演变、受众改观、市场取舍、3D技术与数字时代等，带来电影文化景观的巨大变化。电影原本是社会文化的集中体现，国家形态曾着意将电影作为文化产业的先导产业来看待，但近年来，电影伴随着时代细微变化，呈现出不一的文化潮流，汇聚着社会历史变迁中的种种迹象。21世纪十年以来，市场倡导造就中国电影形成了以市场导向为准则的创作收获，无论是产业指标鼓励、评奖基本要求，还是专家分析依据与论说分析，都形成对市场认知的正向引导。而市场引导渐成风气，也极大促进了中国电影的产业发 展，从21世纪十余年以来，“大片”成为支撑中国电影市场的核心，到近年更多成本不一的创作获得市场青睐，形成了新的电影产业状态。青春题材兴旺、“IP”电影风行、“80-90后”成为观众主流、小镇青年影响电影收益、合拍进入深度结合阶段、票房不断冲高等状况，让国产电影在占据中国电影主导市场，不断试探对外传播的路径上大踏步前进。

第一节 21世纪中国电影概述

对于电影史而言，创作状貌的改变、创作队伍的变化、电影理论的复杂状况、电影批评的涨落，都由此产生，也因此受制影响。但由于无法漠视电影历史构成中的创作队伍的变化，原本作为中国电影创作主力的张艺谋、陈凯歌、冯小刚、姜文等为代表的一代导演，在2013年开始渐次淡出票房排行榜，基本预示着一代人的电影史已经彻底变化，《一九四二》《归来》等出色的创作，不仅在市场实现上未能如人所愿，在青年受众的期待上也众说纷纭。前所未有的“改朝换代”创作景观，让历史书写进入一个新的局面。而贾樟柯、宁浩等新生代导演引领市场的趋势不可阻挡，同时包括赵薇等一代新人成为时代市场的重要力量。

但市场化的成效也带来文化缺陷的逐渐凸显。大片被诟病的渐多，并非总是大回报，和显然多为低成本的人文电影得不到市场支持的状况一起，加剧了这种质疑的声浪。

回顾历史，21世纪第二个十年开始，创作格局不断发生变化，在2012年时，过渡状态还没有出现后来一边倒的明显情况，在包括《人山人海》《杀生》《白鹿原》《万箭穿心》《搜索》《听风者》《人再囧途之泰囧》《一九四二》等影片创作中，历史表现与现实呈现可以并置，但显然，如《一九四二》这样相对厚重的创作开始被市场所忽略，无论是议论不一的《搜索》，还是看了就夸的《万箭穿心》，都不及《人再囧途之泰囧》受到的欢迎多。

图1:《一九四二》, 2012, 冯小刚

图2:《归来》, 2014, 张艺谋

时间过了一年,创作走向似乎明显起来,认知的复杂性超过了对市场的简单评判。2013年的趋势已经指向后来中国电影的局面,在这一年,《无人区》历经曲折上映,反响却一般,和被称道却没有市场回报的小片《美姐》并置,细腻创作表现的《萧红》被观众质疑,《一代宗师》的叙事遭到不少批评,但这些影片其实都显示出对艺术的探索。但新的信号出现,编剧出身的导演在《北京遇上西雅图》上大有斩获,人们的观影趣味明显改变。《致我们终将逝去的青春》昭示着青春无敌和情爱故事的历史到来,原因在于新一代人的需求跃升到主宰市场的核心地位。

市场的变化也似乎在不断提醒人们世态难测,实际上,电影作为大众文化潮流影响的产物,在一次次风向变化中,显示出文化习性不稳定的特点。在大片兴旺时一味推高大片;样式被打破,诸如疯狂系列的出现,又形成大批跟风创作,结果却不尽如人意;而在出乎意料的2013年春季,一批青春题材创作忽然间跃上台面,改变了以往中国电影的景观。在中国电影进入调整微妙期呈现一些凸显现象,曾经大行其道的大片高涨局面受到遏制,市场回报效应减低,减弱的趋势既是时势使然,也不免令人担忧。但青春题材创作的高涨、喜剧创作的得势等,将电影呈现的既往格局打破,也带出一些值得思考的问题。

就整体而言,潮流的显在性变化包括青年创作群体力量的呈现,青年导演主宰的状况前所未有的;粉丝成为支撑市场收益的重要对象,离开互联网和粉丝的拥戴,创作收益就明显低迷;主流创作的变异也缓慢出现,但减少了硬性的艺术创

图3:《人再囧途之泰囧》角色版海报

作,小成本前所未有的失去市场,新的适应性青年创作开始取代以往青年导演创作。

近年来,中国电影凸显的热点集中于喜剧创作和青春题材影片创作,由此凸显非大片创作的兴旺现象,而市场上则出现中低成本影片高盈利的奇特景观。而这二者的背后又是愉悦风潮贴近大众心理、青年怀旧情怀吻合新一代受众的显而易见的情态。小时代盖过了大是非的表现成为当下青年的观影选择,不能实现主宰世界的大梦想,至少可以选择小时代,这时网络给予了小时代津津乐道的满足,口舌的愤懑和行动力的衰竭,热衷自我交往,游戏人生的时代,让观影潮流瞬间变化。

将近期电影历史归结为“小时代电影”历史,虽然未必恰当,却有一种透视力,因为不仅区别于久远的宏大叙事,也有别于前十年的大片火爆,今年小时代的趣味、情感表现和小时代受众群体主宰电影已经是显而易见的特别潮流,与此相应,电影形成“现象”则是明显的商业文化时代的大众情感宣泄的表现,也是电影已经以市场收益为准则却还是一种娱乐文化走向的产物体现。人们蜂拥而至看一种热潮创作后面是群体感知文化的一种方式。而“中国目前正处于一个不同文化观念相互冲突,不同思想体系相互汇流,不同社会形态交错的时代。在这种多元化的文化格局中,纷繁复杂的世态令人目不暇接”。的确如此,当电影市场开始繁荣,电影的文化生态多样化和不断显示出人意料的变化已经成为常态。而被认为是现象电影的,或者是所谓电影“新力量”、“新势力”批量出现而引人注目。¹这一当下时代明显的现象,类似于当初大片出现,或者景观电影出现的显

1 丁亚平:《电影新势力与当代中国电影的发展》,《当代电影》2013年第8期,第4页。

要一般。而2013年开启的青春电影潮，也是一种兴旺的电影现象。无论对电影《小时代》及一批青春电影如何看待，都日渐显露时代文化的多元复杂，观者、评论者众说纷纭，主流传媒和大众传媒之间意见差异明显，而好恶上升到极度对峙却未必能客观公正呈现现实复杂样貌。大片、大时代向小片、小时代的偏移需要我们冷静分析。

2014年的电影继续呈现高速增长的状态，多样创作也依然众说纷纭。《一步之遥》的引人期待却招致更多疑惑，其实还是时代潮流变化的延续，在《太平轮》中更为明显，电影思维的框架还在，却被已经变化了的受众挑剔不已。《黄金时代》试图破解传统形态又不舍传统精神的创作，大大丢失了受众的关注度。无论是获奖的《夜莺》《白日焰火》《推拿》，还是不受待见的《归来》，按照电影创作的一般规律来看，都是精心打造的作品，在市场上除了《白日焰火》的斩获令人欣喜外，市场的吝啬都有些让人伤心。而这一时期批量出现的评价不高或者寒碜、却票房畸高的《小时代》《天机·富春山居图》等，预示着电影史的评价难题越发明显。

其实，潮流和分化已经在酝酿，在2014年韩寒处女作《后会无期》与郭敬明的《小时代》的拼争较劲中，同样是青年群体喜欢却有不同，但在此消彼长中，结果是前者评价和票房同步正向，代表着有别于倒钩差异的另外一种趋势。

而区别于高票房却评价不高的批量创作的趋势。到2015年，正向的趋势越来越明显。根据中国电影艺术研究中心调研，2015年春季档期中国电影观众满意度调查数据显示，观众对春季档上映的电影处于满意区间，观赏性、思想性、传播度三大指数均位于“比较满意”及以上水平。而调查2015年国庆档6部国产影片，结果显示，国庆档观众总体满意度为79.6分（满分为100分），较暑期档有所回落，位于“较为满意”区间。其中，票房表现平稳的《解救吾先生》以82.7分获档期内观众满意度第一，《夏洛特烦恼》《港囧》分列第二、三位。总之，中国电影已经进入市场迅速并且追求更为全面的发展之路。

图4:《夜莺》, 2014, 费利普·弥勒

图5:《白日焰火》, 2014, 刁亦男

图6:《解救吾先生》, 2015, 丁晟

图7:《港囧》, 2015, 徐峥

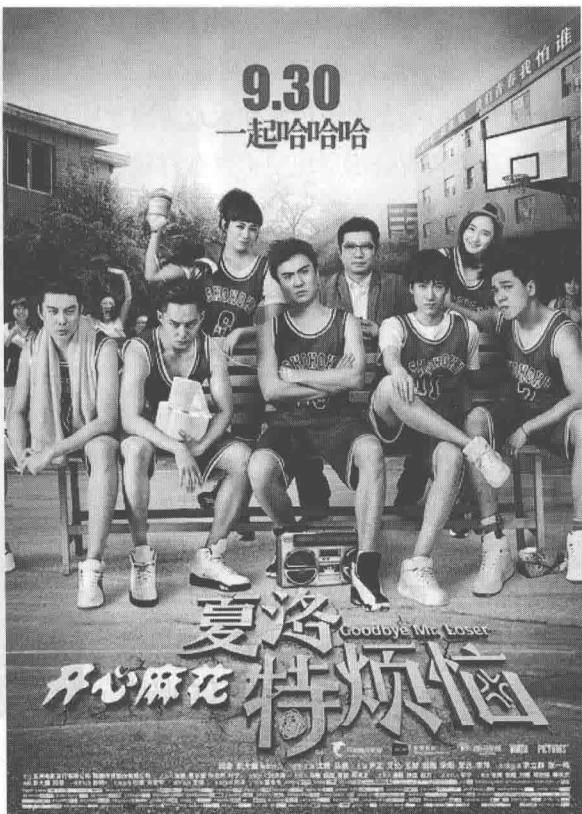

图8:《夏洛特烦恼》, 2015, 闫非、彭大魔

第二节 2014年中国内地电影产业状况

根据国家相关部门公布的数据, 2014年生产故事影片618部, 全国电影总票房296.39亿元, 同比增长36.15%, 其中国产片票房161.55亿元, 占总票房的54.51%。相比2013年217.69亿元的票房总收入, 2014年中国票房的增长幅度高达35.89%, 全年票房过亿元影片共计66部, 其中国产影片36部; 国产影片海外销售收入18.7亿元, 同比增长32.25%; 全年城市影院观众人次达到8.3亿, 同比增长34.52%。2014年, 影院建设继续保持快速增长, 全年新增影院1015家, 新增银幕5397块, 日均增长银幕15块。2014年全国银幕总数已达2.36万块。市场发展状况可喜, 延续到2015年, 前三季度, 全国电影票房收入330亿元, 比2014年全年票房已高出近34亿元。全年总票房有望突破400亿元。前三季度, 国产电影占近6成的票房, 诞生了24.38亿元票房的《捉妖记》, 国产电影已经成为中国电影票房提