

欧美电影产业体制研究系列丛书

The International Film Business

 Routledge
Taylor & Francis Group

Market Guide Beyond Hollywood

超越好莱坞

「英」奥古斯·芬尼 著

独立电影 商业运作指南

唐玲玲 伊忠辉 叶静 译

 中国电影出版社

The International Film Business

超越好莱坞

「英」奥古斯·芬尼 著

独立电影
商业运作指南

图书在版编目 (CIP) 数据

超越好莱坞: 独立电影商业运作指南 / (英) 芬尼 (Finney, A.) 著; 唐玲玲, 伊忠辉, 叶静译. —北京: 中国电影出版社, 2015. 9

(欧美电影产业体制研究系列丛书 / 张会军主编)

书名原文: The International Film Business: A Market Guide Beyond Hollywood

ISBN 978 - 7 - 106 - 04214 - 1

I. ①超… II. ①芬…②唐…③伊…④叶… III. ①电影市场—商业管理—指南 IV. ①J943 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 161239 号

The international film business: a market guide beyond Hollywood

© 2010 Angus Finney

All rights reserved. Authorised translation from the English language edition published by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group.

本书中文简体翻译版授权由中国电影出版社独家出版并限在中国大陆地区销售。未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。本书封面贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签, 无标签者不得销售。

图字: 01 - 2014 - 1440 号

超越好莱坞: 独立电影商业运作指南

(英) 芬尼 著 唐玲玲 伊忠辉 叶静 译

欧美电影产业体制研究系列丛书 张会军 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: cfpymb@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 10 月第 1 版 2015 年 10 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/787 × 1000 毫米 1/16

印张/20.5 字数/300 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 04214 - 1/J. 1733

定 价 48.00 元

《欧美电影产业体制研究系列丛书》编委会

主 编：张会军

副主编：吴曼芳

编 委：（按姓氏笔画）

丁 峰	于 丽	王 煊	巩继程	刘正山	刘 誉	李 苒
吴 兵	张 琦	张 锐	林晓霞	郁笑津	陈 哲	季 伟
赵玉忠	聂海金	夏卫国	翁 旸	唐玲玲	谢 荃	褚 岩

宏观高度与微观务实

《欧美电影产业体制研究系列丛书》总序

中国电影家协会副主席、北京电影学院院长、博士生导师、教授 张会军

欧美电影，实际上是欧美国家现代文化和现代工业的窗口。

我们需要对欧美电影工业进行认真地研究，因为它可以给我们很多思考和借鉴。

电影工业已经不仅仅是一种文化和技术，已经成为了一种国家意识形态的外延。

近些年，中国电影产业的发展非常迅猛，市场管理、产业体制、机制改革的工作十分关键，甚至，是迫在眉睫。从2007年底，在我担任第十届、第十一届全国政协委员和第十届、第十一届政协教科文卫体委员会委员期间，在多次的政协文化、电影专题调研和讨论中，都涉及到对美国及欧洲电影产业研究的问题。针对这个项目的思考，完全是多次学习、讨论后所产生的，在经过一些时间沉淀和发展思考以后逐步形成，同时更加意识到，研究大洋彼岸的欧美电影工业，对于我们国家的电影工业建设有多么重要的现实意义。在此基础上，2012年，我个人策划、提出了一个非常全面和系统的学术研究《美国电影产业体制、机制学术研究系列专著丛书》项目。经过学校教授、外聘专家及博士、硕士研究生的反复研究和论证，随着研究范围的进一步调整，经过学校学术委员会最终确定，改名为《欧美电影产业体制研究系列丛书》，责成学院管理系和中国电影产业发展研究院来参与和开展这个计划和学术研究，并最终完成。

在我多次会见欧美各个综合大学校长和电影院校的院长、教授以及欧美电影工业专业人士、电影同行的时候，我都从不同的角度介绍了我们的这种想法，征求他们对这个规划设想的想法和意见，他们都认为了不起，对于能够从这样的角度开展对欧美电影工业的系统研究表示震惊和钦佩，他们感觉，这是未来中国电影能够崛起的一个根本原因，也是中国电影工业能够直追欧美

电影工业的一个保证，不可小视。

目前，在我的原始策划的基础上，学院在学术研究方面又进行了细化策划，积极开展推进《欧美电影产业体制研究系列丛书》的落实和开展，基本归纳出研究策略、选题方向、研究内容，研究领域主要涉及了如下12个方面：

1. 欧美电影政策相关研究：主要是研究欧美政府对国家电影产业的政策安排、欧美电影法律法规的制定程序与相关内容，欧美电影的投资、融资机制，欧美电影产业税收及影院相关税收的政策依据。

2. 欧美电影工业体系与架构：主要是研究欧美电影工业在欧美国家层面的战略位置和文化地位，国家对其的产业政策和经济政策，电影工业与其他国家工业体系的关系。

3. 欧美影院和院线管理机制：重点梳理欧美影院建设过程中政府支持政策、机制和规划，影院资本投资机制、股份比例，电影院线与电影制片方的实质关系，电影院线与营销公司、宣传公司之间的管理、合作关系以及美国电影院线公司对各自院线的管理。

4. 欧美电影票房的统计、监管制度：电影票房的统计与监管，电影票房收入分配的方法，电影票房的各方分配比例和票款的返回管理及成功的经验。

5. 欧美电影院线电影知识产权法律规定和保护，研究其与电影院线的产权管理机制、安排与管理，电影制片方防止影院盗版、欺瞒票房的各种工作措施；美国电影盗版问题的法律惩戒。

6. 欧美电影发行体制与制度：主要研究电影制作机构和发行机构，在电影市场营销方面的策略与规律，介绍、研究欧美电影院线、影院营销实例、相应的成功和失败案例。

7. 欧美电影经纪制度，欧美电影行业协会管理与约束机制，电影制作出品公司与各导演工会、制片人工会、编剧工会、摄影师工会、演员工会、录音工会等相关工会的合作机制与制度，人员聘用和管理制度，合作关系以及聘用合同签订。

8. 欧美电影公司电影项目、电影摄制组的各类合同；欧美电影项目构成机制与电影摄制组的构成和管理。

9. 欧美电影作为工业拉动相关产业的数据统计；欧美电影评论机制及对

电影生产的制约关系；欧美电影实用法律的范本合同、不同时期律师的主要工作职责以及薪酬比例；欧美历史上影响电影工业发展的10大事件和法律实例、案例及其发展进程。

10. 欧美电影硬件设备、器材租赁的基本情况；欧美电影设备租赁公司情况，租金占制片金额的比例；欧美电影摄制组的每一个职位的岗位职责，薪酬数量及所占比例、法律保障的文本；欧美电影前期策划、筹备、拍摄、制作、后期、宣发、放映、周期的投入比例和支出的情况。

11. 欧美电影成本案例的分析；美国好莱坞地区电影工业机构、公司的相互协调机制；欧美上市电影公司的管理运营机制；欧美非电影私人企业投资电影的投入机制；欧美电影独立制片人的运行机制。

12. 欧美电影分级制度：我们知道分级，但是缺乏在分级制度下各个电影制作、发行、放映、监管机构的工作准则和方法，研究如何在维护国家利益和观众利益的情况下，进行有效的监督和管理。

我的这样的一个宏观研究规划，前后也做了长时间的调研，凡此种种，这里所想到的问题，几乎囊括了欧美电影产业的宏观与微观，从产业到企业，从政策到法律，从产品到贸易，涉及欧美电影全产业链的几乎所有问题。

北京电影学院，是中国唯一、亚洲最大、世界知名的电影专业高等院校。经过几代人的不懈奋斗，学校形成了以本科教学为主体，涵盖专科、本科、硕士、博士、博士后和继续教育、留学生教育等多层次、多形式的电影专业人才培养体系。学院作为中国乃至世界专门从事电影教育的高等艺术院校，其艺术创作、理论研究、学术水平名列前茅，在电影教育教学、理论研究、人才培养等领域有着自己鲜明和独特的风格。在国务院学位委员会将艺术学单独列为门类以后，电影学院在现有的三个一级学科上，在二级学科规划和建设方面进行了重新调整。一方面成立了研究生院，专门强化对相应的一级学科博士点的建设，强化了二级学科的学科方向建设；另一方面，成立了相应的五个研究院和一个研究中心，围绕着学校的博士后流动站建设，深入开展电影学术、电影产业、电影学科等方面的学术研究和产业管理研究。

电影在今天，已经成为了国家文化事业体系中最为活跃的组成部分和内容，越来越成为深受人民群众喜爱的文化娱乐项目，是我们提升国家文化软实

力的重要手段和关键内容。进一步深化电影文化体制改革，大力繁荣和发展国家电影产业，对于培育和践行社会主义核心价值观、加强社会主义文化建设、满足人民群众精神文化需求，对于扩大中华文化国际竞争力和影响力，都具有非凡的重要意义。同时，作为科技含量高、附加值高、资源消耗少、环境污染小的现代产业，电影产业本身的发展，对于实现和加强国家服务贸易，促进经济转型升级和持续健康发展，乃至实现中华民族伟大复兴的中国梦，具有不可忽视的作用。

从电影综合工业概念出发，电影产品是一个同时具有技术、艺术属性的商品，同时，也是一个可以带动和拉动其他产业的特殊行业。我们要借鉴和运用世界先进的经济学理论、管理学理论和商业运作的精英模式，研究它们是怎样推动欧美电影产业发展的，研究什么是欧美电影发展的根本动力。

随着世界经济的飞速发展，以美国好莱坞大片为代表的电影类型，逐步显示出其作为国家工业的优势性和强大性，其电影本身在商业运作上取得了非常大的成功，表现为作为电影的产品，在世界各国不断得到了非常高的回报，甚至取代了现代工业和服务贸易。随之而来的是美国国家文化和价值观的输出和占领，美国电影的出现，不同程度地挤占其他国家的电影市场，使我们开始注意到，在发展国家经济产业的同时，发展各自国家的电影产业是非常重要的举措。

这一庞大的电影产业学术研究工程，是北京电影学院教学、科研和学术工作的一个重要内容，也是全面研究欧美电影产业体制、机制的一项系统学术工程，更是欧美电影产业理论研究的一个重要内容。这一研究成为我们建设教学研究型和世界一流的电影学院不可缺少的一个重要组成部分，也成为学校学科发展战略规划中的重要内容。这项工作的开展，其根本目的是要加强宏观规划下的微观研究，以此来完善建立中国电影产业体制。对于学院的电影学学科建设，丰富电影学专业的理论专著和教材，对于促进中国电影产业的发展 and 建设，有着极其重要的理论意义、学术意义和务实价值。

我们的学术研究和出版目标是：通过《欧美电影产业体制研究系列丛书》的系统研究、出版，建立宏观规划与微观研究体系，深入了解、研究欧美电影产业的体制、机制、发展、经验、教训和规律，并以此为未来中国电影产业的发展提供可靠的参考文献、数据、资料，掌握其电影产业发展的规律，并可以

为我们国家未来电影产业的发展提供可资借鉴的成功经验；为我们国家管理电影产业、制定国家电影产业规划，进行电影产业和市场的管理，提供非常有效的研究数据和报告。

我们的研究目标非常明确，这些课题的研究，是在我们的国家电影产业发展和电影产业管理教学的基础上展开，并在专业授课当中研究、写作完成，注意宏观与微观的关系，强调具有比较系统和条理结构的丰富内容。目标和要求，都是要重点整理欧美电影产业核心、关键问题，集中研究欧美电影产业的宏观和微观问题，研究欧美电影的制作和产业的所有应用和理论方面的问题。实践和探索欧美电影产业的发展，并进行感性与理性的研究，以期对未来中国电影产业发展具有重要的参考、指导、借鉴意义。

北京电影学院管理系自成立之初，除了培养许多优秀的学生以外，一直致力于中国电影产业实践、管理机制、制度设计的研究，十分关心在跨学科和专业的基础上进行电影管理的研究。新成立的中国电影产业发展研究院，则更加重视在金融、法律、投资、融资、产业、制片、发行、营销、管理等方面的融合与研究。在学校聘请外国电影专家和大师进行学术讲座的过程中，更加结合美国电影产业的发展实际开展美国电影产业机制研究，一方面不断开出研究生层次的课程，一方面撰写论文和学术专著，帮助学生、老师和业内人士关注美国电影产业的发展和变化动态。

《诗经·小雅·鹤鸣》有云：“他山之石，可以攻玉。”在当今世界，美国作为第一电影工业强国，引领北美电影票房，雄踞和独霸全球票房市场，并通过自己有限的电影产品不断向全世界输出美国国家自身和社会的价值观，在经济效益乃至意识形态输出方面均取得了巨大的成果，这些都引起我们的高度关注，使我们意识到国家文化实力的重要作用。为了深入了解和研究美国及欧洲电影产业的成功经验，对未来中国电影产业的发展提供参考与借鉴，北京电影学院以欧美电影产业体制为研究目标，策划了《欧美电影产业体制研究系列丛书》这一学术研究和出版项目。组织各方面的专家学者到欧美进行实地考察调研以及版权引进等各种方式，收集整理欧美电影产业各方面数据和资料，从各个细部进行理论与应用研究。

改革开放以来，党和政府高度重视国家电影事业的发展和改革，中国电影

迅速成长并发生了翻天覆地的变化。中国已经成为世界第二大电影市场，在事业和产业的整体构成上都有了非常大的发展和变化。在党的十八大和十八届三中全会中，中央都给予电影事业高度的关注和重视，对文化体制改革与电影行业发展提出明确要求。2014年10月15日，习近平同志在北京召开的文艺工作座谈会上，发表了“坚持以人民为中心的创作导向”的重要讲话，将文艺工作和电影创作上升到时代和国家的高度。这为我们国家电影产业的发展、繁荣进一步指明了方向，也为我国的电影产业迎来了新的发展机遇和广阔的发展前景。深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和文艺工作座谈会精神，全面推进电影体制改革，促进电影繁荣发展，提高电影整体实力和竞争力，推动中国电影在关键时期迈上新台阶，实现由电影大国向电影强国的跨越，是我们国家文化和电影现实的发展需要。在国家电影产业不断发展的同时，我们也越来越认识到，利用本国家的历史、文化作为基础，发展电影产业，无论是坚守国家文化，还是丰富国家经济，都具有重要的现实意义和深远的历史意义。

过去我们对电影研究的领域和关注的问题，更多地涉及电影历史、技术、艺术、类型、理论和批评等电影学专业研究领域的各个方面，普遍具有前瞻性、务实性、学术性，具有较高的理论学术水平。随着时代的发展，我们对电影研究的领域和关注的问题，更多地涉及电影产业、经济、结构、市场、管理和机制等电影学专业新的研究方向，开始具有指导性、应用性、规范性，具有对应管理的实际指导价值。而今天研究的问题，有相当一部分对电影学学科中的产业发展和指导实践工作会产生重大的影响。

从学术建设和学科发展的宏观角度来看，学院这次系统研究和出版的《欧美电影产业体制研究系列丛书》，一方面是加强电影应用理论方面的研究，给自己确立一个新的、高的学术攀登目标，另一方面是通过紧密与电影实践和市场结合，来加强和夯实电影应用理论的研究和建设，促使我们对电影产业和专业理论研究的深度和广度有更进一步的开拓。

今天的电影无论是作为艺术、工业，都被广泛认同和重视，2010年初，国务院专门为国家的电影产业发展颁布了指导性意见，体现了国家对电影产业发展的若干问题的重视，此外，还专门谈到了关于电影专业人才的培养。

我始终认为，我们这样的一个产业与管理的研究策划和丛书出版，既是我

们学院电影学学术研究的一个重要组成部分，也是电影专业教学研究的一个主要内容，既对应学术研究，又对应市场实践的两个方面，同时也是针对创作实践、专业教学的一个非常好的补充。

我认为，《欧美电影产业体制研究系列丛书》，在编辑思想和设计之初，就具有了如下几个方面的特色和特点。

1. 非常好的成果和参考资料：从电影学学科建设和国家电影产业以及工业建设上，《欧美电影产业体制研究系列丛书》的出版，将会极大丰富中国电影学学科建设和国家电影工业的发展，这个学术研究和成果，将填补这一研究领域的学术空白，有效弥补我们在学习外国电影产业成功经验方面的不足，同时对于从事电影产业的教学和研究的相关人员而言，有了一个非常好的学习成果和参考资料。

2. 集中研究宏观和微观问题：本系列丛书专门研究欧美电影工业的实际情况，涉及电影制作和电影产业的所有应用和理论方面的问题，同时通过集中研究这些宏观和微观问题，帮助我们的电影行业主管部门和各个企业公司进行学习，用以改造我们的电影产业组织架构、管理方式和管理方法，形成我们自己的电影产业规模和工业标准，对未来中国电影产业发展有非常重要的参考、指导、借鉴意义。丛书中，有作者自己学术经历和个人研究，也有对美国电影产业的宏观和微观的观察和理解。

3. 学术研究和实践操作并存：重点整理欧美电影产业核心和关键问题。电影观念、观点独特，知识宽泛，涵盖了近些年美国电影工业发展的事件和特点。值得我们肯定的是，所有的参与人员，都是从一个职业电影人的角度，单独研究一些问题，帮助我们分析一些非常有代表性的案例和问题，特别是欧美一些著名的电影公司，分析它们的企业特点和操作经验、管理模式、核心内容、激励机制、管理风格，分析它们的具体运营模式，进一步观察和研究产业运作规律。

4. 紧密地结合欧美电影产业：本研究项目的学术意义在于采用课题的形式立项，用专著的形式结项，对欧美电影产业的应用和电影产业经济理论进行研究，在我们国家电影产业非常不完善的情况下，在欧美电影的一些实际数据和实例的分析过程中，善于进行分析，善于进行一些务实的比较研究，使电影产

业界的人士和广大读者知道应该关心什么，并根据欧美电影工业实际，提出自己的学术和实践看法。在学术研究上，大部分进行了大量的资料收集、资料翻译和实地考察，做了非常可贵的探索。

5. 整体的系统设计：从内容上，对欧美电影产业体系、产业链条上各个环节和部分都进行相对仔细地分析，也注意了论述上的系统性。从现代管理和产业机制来看，电影产业交织的上下游和其他关联领域，其年产值更是达到了无法估量的数字。在全球电影产业中，从内容到形式，都是一个很庞大和无法估量的体系，所以，我们在整体设计上，注意了全面，也关注了电影产业巨大的潜力。

6. 善于研究务实和细节问题：所有作者和研究者，不仅关注欧美一线电影制作的情况，同时还关注欧美电影管理的本身，充分研究欧美电影工业的一些典型案例，分享欧美电影工业的很多数据，并在个人研究的过程中，梳理成纯专业知识和管理经验。对比中国电影产业的情况，提出一些改进的意见，着重强调我们的电影工业应该怎样做，对目前中国电影产业的发展和与国际接轨以及如何向欧美学习有非常重要的作用。能够以欧美电影产业运营中的成功经验为研究范例和参照系数，将具有实用价值的实践论证形成研究成果，兼具学术意义和实用价值。

7. 丛书研究的方法值得学习：丛书具有简单、清晰的整体结构，内容和形式也比较科学，在电影产业、电影制作的大主题下，通过各位研究者的精细编辑，努力将众多问题系统在大的策划之中，在相对统一的题目下完成出版。采用理论分析和实践经验总结相结合的方法，推广美国电影产业的实践经验；重视就实例研究和定性规范相互佐证的研究方法来说明问题，例举欧美电影产业经验实际运行方法，通过分析、类比、互为补充的方法，为我们国家电影产业的运行寻找实践根据。

8. 整体结构上具有纵向视野：在研究、梳理、总结的总体思路下，整体结构具有纵向总结的视野，也具有横向研究的思维。宏观上将欧美电影的诸多问题囊括在不同的研究课题和专著中，站在总结欧美电影产业，繁荣中国电影产业发展的高度，完成对中国电影产业的全面回顾和反思。强调按照观念、问题、领域、专业、市场、时间、案例的顺序，进行研究，回顾欧美电影产业发

展的经历、回味电影产业的历史与现状。具有比较明确的编辑思路，围绕电影产业、市场和制片实践研究问题。

本丛书的研究和出版，在许多选题上都是具有实践指导意义和全新的研究视野，针对我们国家电影产业和管理研究中相对比较薄弱和空白的部分。从学术的观点和产业的角度，我们策划这套《欧美电影产业体制研究系列丛书》，具有较高的难度，但是，非常具有意义，这的确是一种挑战，对于繁荣中国电影产业的发展，这套丛书研究的范围、深度和广度，都具有实践指导意义。

本系列丛书项目组的子项目负责人，均为本校电影管理学科领域的学术带头人，也是国内外有影响的电影产业专家学者。他们同时担任着美国和中国电影产业的制作、实践、教学和研究，在电影制作、管理和各相关领域都已经进行了相当长时间的经验积累，大多具有实际操作和研究的工作经验，他们独立完成的电影项目、发表过的相关研究论文和撰写的学术专著，为这套丛书积累了经验、做了必要的理论准备，具有较高的学术水平以及较强的学科研究组织领导能力。

电影工业所涉及的领域，在过去，其电影的历史、运动、现象、人物、作品、观念、美学、流派的影响远远大于市场，但是，现在人们会更地将视线投注在电影本身、票房、市场、以及后续影响。我们发现市场的东西已经大于电影艺术本身的影响。这就会引起人们的思考：今天，在我们电影产业研究中，还有什么核心、规律的东西没有引起大家的注意？还有什么经验、问题被忽略？对于今天的电影历史和电影市场的研究，其结果的不同完全在于研究者审视方法 and 研究角度的不同。我们想表达的是，我们的研究过程和研究结果，体现我们的教学，体现我们的实践，体现我们的经验，体现我们的观点，实际上包含了今天的学者对国家电影工业的热爱和美好期待，包括使命感和责任感。

《欧美电影产业体制研究系列丛书》的出版，是作为北京电影学院纪念2015年中国电影诞辰110周年，纪念北京电影学院建院65周年，为全面加强电影学学科建设所推出的重要理论研究课题。希望将其做成北京电影学院管理系和中国电影产业发展研究院的一个学术典范，以此为国内此类研究项目奠定规范的学术研究基础，为我们国家的电影艺术史论研究和中国电影文化产业研究贡献力量。

近年来，北京电影学院从中国电影发展的需要和学校发展的实际出发，以国际化的视野和标准来精准培养中国电影的领军人物和骨干力量，努力建设世界一流的电影学院并不断开掘“中国特色新型智库”资源。《欧美电影产业体制研究系列丛书》，可以说是北京电影学院从国际视野的角度丰富、研究电影教学理论与案例、完善电影学科建设的一项重要工作。

这套丛书的出版，将大大促进国内对中国电影产业的相关学术研究，为中国电影产业发展提供可贵的海外经验，还将对深化电影体制改革、完善电影政策法规提供扎实可靠的参考。这一系列研究，对于加强指导中国电影艺术创作实践，总结和梳理中国电影教育的成果有着极其重要的理论意义和学术指导价值。本研究成果和出版的专著，可以作为高校电影学科管理、投资、金融、史论专业的博士研究生、硕士研究生的专业教材，也可供国内外其他综合性大学的管理学、产业学、电影学、广播电视艺术学、艺术学等学科门类作为电影产业类的参考文献。

感谢本项目团队的北京电影学院管理系和中国电影产业发展研究院专家、教授、学者和博士研究生、硕士研究生，为这个研究课题和出版丛书做出的所有努力，也感谢在此项工作中所有参与的工作人员和编辑人员，更要感谢中国电影出版社的编审、编辑的辛勤工作，没有你们，这个研究无法变成文字和墨香。

一并再次感谢本课题研究和出版的所有人员，致以崇高敬意。

是为序！

2014年10月8日

超越好莱坞——独立电影商业运作指南

本书着重考察了独立电影领域，阐述了独立电影商业运作所需的专业技能和相关知识，而这恰好是对好莱坞大电影商业运作研究的补充。本书还分析了电影业目前的现状、正在发生的技术革命及其对未来的影响。

本书具体主要内容如下：

- 描述、分析了电影业商业运作的现有结构，尤其加强了对电影价值链的关注。
- 讨论了当下的数字技术，及其如何潜移默化地改变未来的电影产业结构。
- 提出不同商业模式管理技能、相关策略的信息及建议。
- 分析讨论了大量电影案例，包括《玫瑰之名》（1986）、《苜蓿地》（2008）、《波比和丁钢》（又名《蛋白石之梦》）（2005）、《危险思想的自白》（2002）、《母亲的春天》（2003）等电影，以及包括欧罗巴电影公司（EuropaCorp）、红巴士（Redbus）和 Zentropa 公司等相关电影组织的案例。

本书从一个企业家的视角来阐释，未来的电影业会给学生和从业者提供什么样的机会以使他们了解并做好充分的准备，书中的案例研究也将会带领学生去了解各种各样真实的电影公司、项目以及故事片成功或失败的原因，还将呈现这个产业从制作到放映各环节顶尖业内人士的采访。

奥古斯·芬尼是伦敦城市大学卡斯商学院“电影和媒介商业”课程总监及客座讲师。他讲授理学硕士和工商管理硕士课程，曾供职于英国区域屏幕代理机构（UK's Regional Screen Agencies）、南非国家电影和录像基金会（the South African National Film and

Video Foundation)，并在阿布达比电影委员会（Abu Dhabi Film Commission）担任培训师和顾问。他还担任了由伦敦电影有限公司（Film London）举办的、一年一度的电影产品融资交易市场（PFM）的项目经理。也曾担任文艺复兴电影公司总经理，拥有丰富的相关经验。文艺复兴电影公司是一家1999年开始创立并逐渐发展壮大的英国投资公司，有电影的制作、融资、销售多项业务。他也曾做过媒体专业人员和记者，著作有：《发展中的欧洲故事片：实用指南》（1996）、《欧洲电影现状》（1996）、《自我的殒落：皇家电影公司（Palace Picture）的兴起与没落》（1996）。

这的确是一本当今电影业完美的市场指南。对电影业走过的历程有着真正的理解和全面、完整的研究，广博而又好读易懂，是所有从业者和产业参与者们一直期待的。我想，很多人可能会假装他们对这个产业已有了解，但私底下他们还是会把这本书放在手边作为常备参考和自我确证的书，我知道我会这么做的。

（肯·黛丝里，英国欧华律师事务所中东代表处合伙人）

这本书成功地达到了许多人在同样议题上没有达到的一种高度。这不仅是因为它这抓住了国际电影商业令人兴奋的地方，而且还深度钻研了其结构和实践。作者利用自己在电影商业的第一手资料，并进行了完整分析，这对电影从业者以及被电影业所吸引的那些读者都很有教育价值。

（约瑟夫·兰佩尔，伦敦城市大学卡斯商学院战略学和创业学教授）

一本专为电影从业者准备的书籍，但是又完全适用于那些仅仅是电影业感兴趣的门外汉，对数字发行和数字生产很有远见，对电影商业的未来发展有很好的见解。如果你想买一本关于国际电影商业的书，那么就是这本书了。

（桑迪·利伯森，伦敦电影有限公司主席，20世纪福克斯前制片主席）

前言

成功源自一次又一次的失败，但是从未丧失热情。

（丘吉尔）

不要将本书的创作灵感与“鼓舞人心”四个字联系起来，因为本书的创作灵感是来自于失败而不是成功。我职业生涯的前十年在从事新闻行业，20世纪90年代期间，一个偶然的机会转行成为一个电影商业最前线的企业家和经理之后，开始考虑本书的撰写。其间我经营了一家在伦敦的文艺复兴电影公司（Renaissance Films）超过七年时间，开始的四年是和我的合伙人史蒂芬·伊万斯共同打理。最终在2005年，公司被迫关闭并进入破产清算程序。从机构投资者预期的管理直到最后完成公司收购，我们最终还是没能克服电影策划、制作、融资、销售、营销和总在寻找分销途径等挑战和压力。然而，经再三考虑，揭示其中的问题、总结其中的经验还是有用的，而这正是本书撰写的主要目的之一。

在多年的职业生涯中，我越来越明白，我的那些从业经验是一笔丰富的资源，很多经历可作为业内案例进行研究。很多不太专业的电影书籍和文章都是偏向于研究传闻逸事和“成功特例”，本书的目的则是尝试使用大部分案例来探索一些失调、低效的项目及其产生的问题，而不是仅仅将眼光聚焦在少量优秀的成功项目上。本书还更为广泛地触及到电影业复杂结构的研究，并从战略上努力跨越普遍存在的“孤岛思维”，并对考虑中的产业划分等进行思考。本书的直接读者包括电影专业学生以及更广泛的媒介教育领域（包括本科和研究生层次），并为国际电影商业的从业者们提供诸多相关材料。当回顾已经存在的电影商业的相关