

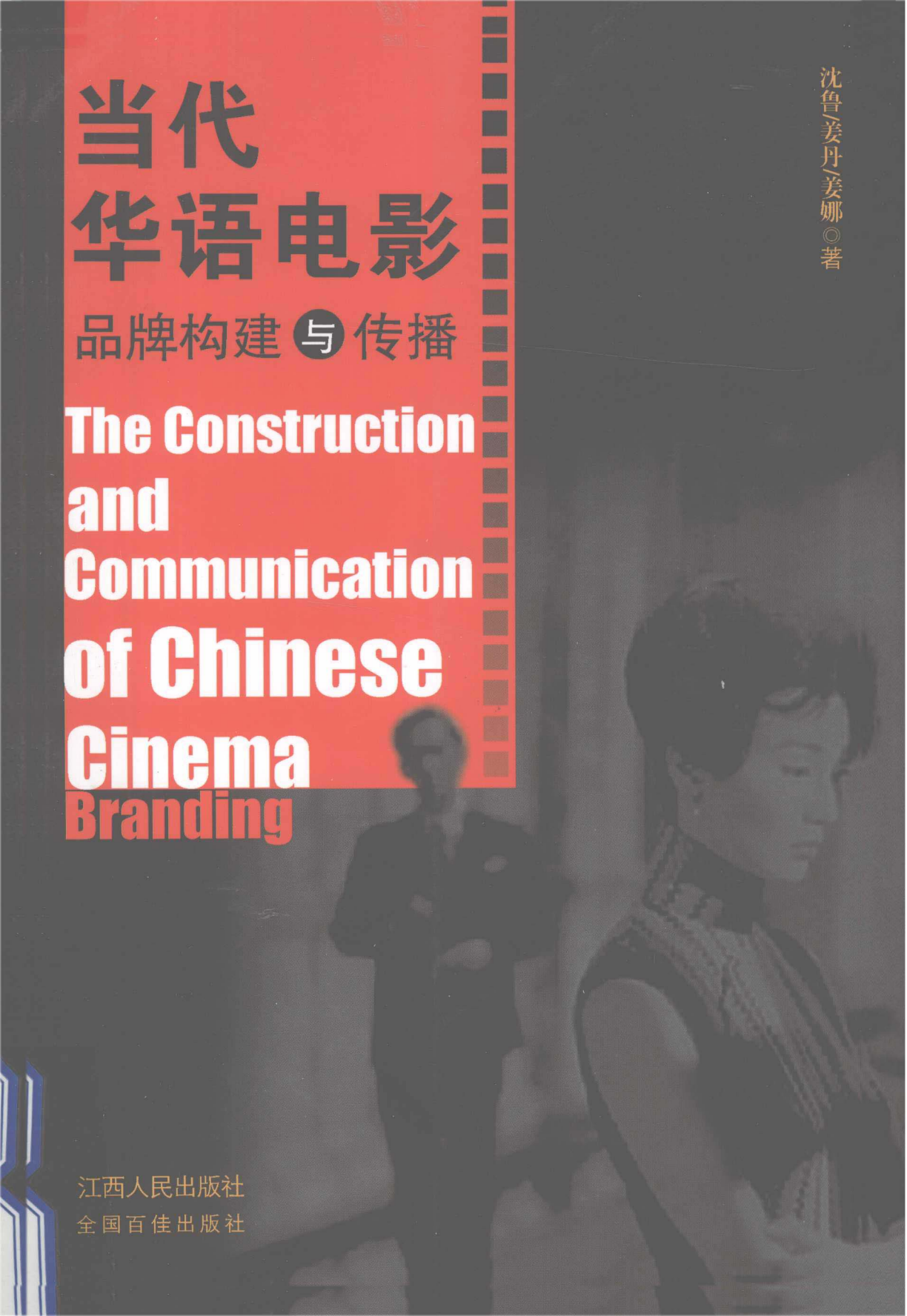
沈鲁、姜丹、姜娜◎著

当代 华语电影

品牌构建 与 传播

The Construction
and
Communication
of Chinese
Cinema
Branding

江西人民出版社
全国百佳出版社

九江学院图书馆

1549920

1599078

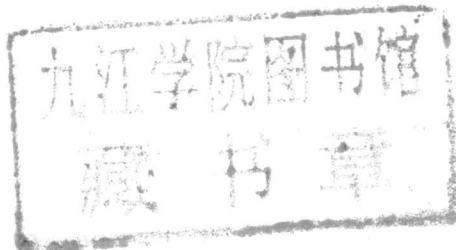

当代华语电影 品牌构建与传播

The Construction and Communication
of Chinese Cinema Branding

沈鲁/姜丹/姜娜◎著

J992/12347

江西人民出版社
全国百佳出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代华语电影品牌构建与传播 / 沈鲁, 姜丹, 姜娜著. —南昌:

江西人民出版社, 2012.9

ISBN 978-7-210-05517-4

I. ①当… II. ①沈… ②姜… ③姜… III. ①电影事业—
品牌—研究—中国 IV. ①J992

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 146415 号

书 名: 当代华语电影品牌构建与传播

作 者: 沈鲁 姜丹 姜娜 著

责任编辑: 周伟平

封面设计: 同异文化传媒

出 版: 江西人民出版社

发 行: 各地新华书店

地 址: 江西省南昌市三经路 47 号附 1 号

编辑部电话: 0791-86898054

发行部电话: 0791-86898801

邮 编: 330006

2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 19

字 数: 450 千

ISBN 978-7-210-05517-4

赣版权登字—01—2012—318

版权所有 侵权必究

定 价: 39.80 元

承 印 厂: 南昌市红星印刷有限公司

赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换

给湾湾仔

序

读倾听寂静的你/蒋泽先

一

夜深人静，我在读你。

曾在中台禅寺聆听禅意；倾听寂静。走出寺外，喧嚣刺耳，一思，功利年代，心存此念，能有几人？二思，顿悟渐悟在己，何必杞人忧天；三思，入淡咸之境，要身体力行，心才有所安。

一日，与你相识，谈趣顿生。再晤，谈趣未减。就这样，我们相识相交、谈天说地，在双方沉默的刹那，突然耳边静好，顿时心中浮起四字“倾听寂静”。

佛说，诸法因缘而生，因缘而灭，与你相交，是缘么？

二

三年前，曾误入一人博客，博主早已淡忘，博文尚记一二：“影院灯亮，一切散场。空旷中的绝望就是现在的电影让人无助，也让人不甘心就这样失落在曾经美丽的四季，曾经清新的雨后，曾经浩渺的江河，曾经生动的呓语，曾经留恋的风景，曾经刻骨的爱情，曾经率真的笑脸，曾经浪漫的风雨……”

“在寂静无人深夜,和电影作伴……”

相识数月之后,你赠送我一本专著,书名是《电影品牌构建和传播:市场·艺术·受众》。翻开第四页,自序:曾经的电影。呵,博主是你!深夜的你不是看电影,是在写电影,不是写电影剧本,是写电影品牌建设或构建,想让曾经的电影又回到观众的眼球前。

这项工作寂寞的、孤独的、无功利的,电影带你穿越,你回到三十年前出生的那个日子。我大你34岁,如果由我写曾经的电影,我去穿越,我会再退回三十年前。

写“桥”“翠岗红旗”“白毛女”“武训传”“柳堡的故事”“青春之歌”“红日”“红旗谱”“林海雪原”“林家铺子”“早春二月”等,曾经的电影在观众眼里是个什么概念呢?你知道,抑或不知道?

在山村,农民可以自带干粮和板凳翻过两个山头走完30里地,到另一个村庄的打谷场上,等候露天电影的开演。下午四五点钟出发,返家的时候已看到启明星了。累吗?

电影里的人物、山水、歌声早已融入他们的心田,化为了欢笑与幸福。

“那种在黑暗中凝视银幕的感受让自己似乎沉溺在巨大的审美磁场中,一次心跳、一次呼吸,全部沉浸着曼妙的情感和激动的欲望。看电影成为心灵的一次自我投射,那道射向银幕的光束携带着一个精神个体的全部热望和情思,在巨大的幕上书写着精神的成长史。至少,曾经的电影给过我这样幸福的体验,于是我常去寻找这样幸福的体验。”还是你博文中的一段。那个年代,我们寻找不仅仅是幸福,还有理想、道德、人生、奋斗,当然也有爱情。曾经的电影都让我们幸福过,激动过。

我们相识也是一部曾经的电影。

青苑书店坐落在当时南昌市城乡结合部,尽管躲在闹市一隅,寂寞花开,是你我及南昌读书人所爱所去的地方,你说,从大学时代到研究生时光,几年读书日子里,你常跑青苑,你也可说是青苑成长变迁的见证人。

那天“店主”万国英为我的《健康决定竞争力》那本书开了一个小型座谈会,邀请了各路书友,你携夫人小姜来了,我们相互伸出了手。“我姓沈,沈阳的沈,名鲁。我没有本事,唯一的爱好与能力就是读书,所以还在读书。听我爱人说,你也是书迷,特来拜见。”“不敢。”我说。读书二字把我们的心拉得很

近。“你是九江人吧？”你的普通话不标准，尾声常露乡音。

“算九江人吧！九江生、九江长，母亲是山东人。”哦，来自鲁国，孔子的故乡。

“我们近似同类项。我夫人是山东人，1950年代中期我们同在九江二中（九江同文中学）读书。”我说。

“我也是二中毕业的。”你欣喜，乡音如蜜，你我沉浸在甘甜之中，九江二中，青春梦升起的地方。青春梦会与时光一起流逝吗？

“这现实与梦想的冲突里有我们曾经真实的失落与彷徨。在一个时代壮阔的前进步履声中，我们是否也应该静下心来，去听听那喧嚣背后的寂寞，去感受纷乱背后的简单呢？”读到你博文的这段，中台禅寺，聆听禅意，那份心境又入心中。年轻的你，开始亲听寂静了。你身体力行，在入或已入淡咸之境，安顿此心。

三

你在倾听中写作，在写作中倾听，于无声中听有声，又一本书稿的文字映入我的眼帘。《当代华语电影品牌构建与传播》洋洋洒洒十一章，分三篇：理论篇（三章）、实务篇（四章）、个案篇（四章）。代序：看不清的电影风景，让我又回到曾经的电影里去了。

田华的白毛女、陶玉玲的二妹子、谢芳的林道静、谢添的林老板、崔嵬的朱老忠、赵丹的聂耳，还有银幕后那些著名导演、著名摄影师、美工和作曲家。那时品牌没有“好莱坞的应激”作用，只有一条：我把精彩献给你（本书结语）。

华语电影曾有过品牌与辉煌，曾有过衍生与增值。

那个年代，一本《大众电影》杂志是老百姓最喜欢的刊物，订数名列前茅，刊物上每一行文字、每一张图片谁都不愿意放过，这些内容是饭后的谈资、睡前的享受。

此刻，我读着你这一本书，在想，若是三十年前，一定是一本畅销书，是每个小青年口袋里最爱的书。你看，书中写了华语电影的明星、华语电影的导演。尽管这是一本电影理论书，但从受众关心的艺术视角展开，无疑扩大了读者群，专业院校师生、电影爱好者、电影工作者，都可以从书中找到自己的所爱

所需。电影是一门综合艺术,涉及编、导、演、摄、录、美诸多方面。品牌建设必然也涉及多因素,叫座不叫好、叫好不叫座的现象经常出现。专家与观众爱好相悖,艺术和市场未能求同,许多品牌会失落或变异,好在还有人在怀念和寻找曾经的电影,譬如你。

四

在寻找。你说:“一段影像试图保留一段岁月和一种生活态度,然后最终只能是随风而去,影像定格说明我们已经失去,影像随风而去了,真实成了莫名的悲哀,这时代的电影仿佛不再和灵魂对话了。寻找变得尴尬而滑稽。”

是吗?

你还在不停地寻找呼唤,在这喧嚣的年代、繁华的日月,你安下心来,在寂静无人的深夜,和电影作伴。

我们一起倾听寂静,寻找失去的那个真实。

在情感里,在文字里,在书中。

缘,这是缘。

读你,我读。

于慕容一亚斋

2012年8月28日

目 录

代序 1978—2008：看不清的电影风景	1
导论 华语电影品牌：基于好莱坞的应激反应	18

理论篇

第一章 电影品牌研究相关概念导入	24
第一节 品牌概述	24
第二节 电影品牌概述	29
第二章 作为电影学理论研究视角的华语电影品牌	36
第一节 必要性与可行性：华语电影品牌的概念解读	38
第二节 全球化与民族化：华语电影品牌的语境分析	45
第三章 作为文化创意产业核心层的华语电影品牌	50
第一节 产业与传播：华语电影品牌的文化创意	50
第二节 商业与艺术：华语电影品牌的核心竞争力	67

实务篇

第四章 华语电影品牌的策划与生产	74
第一节 华语电影品牌的内容建设	74
第二节 华语电影品牌的渠道建设	78
第五章 华语电影品牌的定位与营销	84
第一节 华语电影的品牌定位	84
第二节 华语电影的品牌传播	87
第六章 华语电影品牌的衍生与增值	91
第一节 “后电影产品”的开发运营	93
第二节 “e 时代”的华语电影业	97
第七章 华语电影品牌的危机与应对	102
第一节 华语电影品牌危机的成因	103
第二节 华语电影品牌危机的应对	105

个案篇

第八章 华语电影导演品牌	112
第一节 导演品牌概述	112
第二节 张艺谋与冯小刚:国际 VS 本土	116
第三节 李安:融通中西的文火慢炖	127
第四节 周星驰:草根精神与粉丝文化的典范	132
第五节 陈凯歌:成败皆由“第五代”	137
第六节 谢晋:观众把他抬得很高	144
第九章 华语电影明星品牌	148
第一节 明星品牌概述	148

第二节 明星品牌研究:模型与个案	151
第十章 华语电影企业品牌	166
第一节 中国大陆国有电影企业的体制变革与产业转型	167
第二节 中国电影集团:资源强大 产业链齐备	170
第三节 华谊兄弟传媒有限公司:策略灵活 品质至上	174
第四节 寰亚综艺娱乐集团:外觅商机 内修品质	179
第五节 香港电影企业品牌管窥之邵氏、嘉禾与新艺城	182
第十一章 华语电影发行院线品牌	196
第一节 院线品牌概述	197
第二节 上海联和	204
第三节 北京新影联	206
第四节 万达院线	208
第五节 中影星美	210
结语 电影品牌——我把精彩献给你!	213
参考文献	215
附录一 传统文化的另一阐释:第五代导演和他们的新民俗电影	228
附录二 当代华语电影的个人备忘:1978—2008	278
后记	284

代序

1978—2008：看不清的电影风景

就如同是2008年北京奥运会开幕式上那一幅于巨型体育场馆中铺展开来的中国山水画轴，山水画作是中国传统艺术最伟大的精灵，其内隐藏着中国文化与中国文人无数最细腻最真切的内心隐秘与人性密码。从1978年的社会变革闸门的开启至2008年，华语电影的漫漫三十年，与其说是一项文化艺术事业的主流叙事版本，毋宁说这三十年的斑驳光影书写的更似乎是一幅永远难以给予准确详尽描述的文化版图变迁的历史画作。这画面与三十年来当代华人社会，尤其是中国社会复杂的历史动因与场景变幻之间存有种种欲说还休的传奇与寓言。当我们抚卷独览的时候，观察力与想象力的极限便是这幅五彩斑斓的华语电影画卷可能到达的文化边界与政治经济学边界。这无疑是一种挑战，一项冒险。

作为一个颇为“故事化”文本的当代中国电影与同样高度“戏剧化”的1978—2008三十年间的中国社会无数重大转折与历史激变一样，在若干“故事元素”的拼贴间隙之中，似乎总隐藏着无数推动情节进展的动力源。

不无错愕的是,作为一项几乎在“红色中国”一度沉沦至谷底并被贴上无数“资产阶级”艺术标签的当代中国电影的社会敏感度丝毫不逊于社会其他各个领域对于即将发生的伟大历史进程的直觉冲动。在1976年秋天结束的“文化大革命”运动,很快便以一种民间的空前高涨的观影热潮的井喷现象出现在人们迅疾发生的记忆转换之中。至此,“文革”所招致的唾弃与深层次质疑也迅速淹没于民间社会对于电影艺术的热切缅怀与无限冲动之中。在1977年至整个1980年代前期,当代电影的文化消费一直是文化知识阶层、官员阶层乃至一般工农兵阶层都极度迷恋的精神生活,那个遍及城乡、遍及机关、工矿企事业单位的规模庞大的计划经济型的观众群体以及冲击着大街小巷无数“80年代新一辈”的平民大众观影群体的历史性的短暂存在,构成了一幕政治革命最终以“革命”方式落幕之后的不可思议的群体精神文化症候。

从《庐山恋》《巴山夜雨》《小街》《天云山传奇》再度出发的中国电影,在时间的两头,一头眷顾着1930年代、1940年代的“左翼电影潮流”和“十七年”(1949—1966)时代革命经典叙事,一头也兴致盎然地瞻望着世界各国电影的动态讯息。在短短几年间,那些被遗忘的岁月、被践踏的真诚、被无视的尊严、被压抑的情感、被曲解的告白、被冷落的想象、被自戕的个性……终于以这样一种公众娱乐的方式得以修补与弥合、得以喘息与静观。而任何一次热烈的娱乐现场的激情、悸动、亢奋与悲戚、欢笑、低回婉转都会理所当然地转变为一种严肃而深刻的文化事件的第一现场,这就是三十年当代中国电影最初的社会文化语境,充满了不可思议的热忱,也充满了不可思议的多少带有无可奈何意味的省思。

当这种省思的余温尚未褪去的时候,一个被命名为“第四代”的中国导演群落浮出历史的地表,以一种“非中心化”的姿态占据着电影舞台的“中心”。这些曾经由于“文化大革命”的阻遏而失去电影创作权的艺术家们在当代中国的历史新时期所进行的艺术探索和追寻,恰恰正是中国电影艺术对自身发展历史与现实的一次有力的重新解读,折射出一种和传统与世界展开双重对话的急切心理。如此一代人身上的民族历史理念与现代人文思想交织而出的理想主义气质,贯穿着他们的电影创作。他们或以纪实影像的深沉严峻、或以诗化唯美的感性咏叹表达着执拗的现代性追求、强大的传统伦理道德秩序以及特定的民族文化基因之间错综复杂又相撞相融的惶惑、悸动、茫然、执著。一

方面他们普遍的“学院派”背景,使得他们与世界的对话充满了理论的自觉;而另一方面,他们与当代中国过多的社会政治运动纠葛在一起的人生经验,又使得他们的艺术冲动始终无法脱离这块风云波折的土地与自身起伏多舛的命运。正是这种内在的甚至是无意识的矛盾,促使这一代导演在寻求与世界电影对话的过程中始终潜隐着对历史的回溯。于是,人道主义连同现实主义一道成为他们登台亮相的文化姿态。《生活的颤音》《苦恼人的笑》《巴山夜雨》《沙鸥》《邻居》等“第四代”的早期作品始终书写着共同的主题,即呼唤人的尊严、自由、价值的复归;呼唤人道主义的复归。“真实”的复归使这些影片超越了还显得稚嫩生硬的电影形态和电影语言。这些作品所显示出的艺术个性与艺术风格在美学素质上更接近“二战”之后的法国“新浪潮”电影的主旨内涵。《被爱情遗忘的角落》《如意》《小街》《青春祭》等在坚持对社会生活进行现实主义的艺术观照的基础上融入了丰富的人性主题。而接下来的《良家妇女》《湘女潇潇》《乡音》等作品更是把对人的思考嵌入到了民族文化的意识空间中,充满现代性启蒙意味的主题追求成为“第四代”最基本的对话资源。

二

就在艺术心灵得到复苏的难忘的1980年代,那些陆续走出北京郊外朱辛庄电影学院的一代“50后”们正感受着这种浩劫严冬之后的百花齐放的同时,对于中国电影则充满着一种不安的对于主体的“阉割焦虑”,他们很快就幻化作一支精神敢死队,提供着一个时代最具颠覆性与吊诡意味的公共话题。

“文革”成为他们共同的不无残酷的成长背景,于是,焦灼、寻根与反思都一一构成了他们艺术创作中的基本情绪反应和人文立场。才子的张狂也好,哲人的冷峻也好,大智若愚的沉静也好,器宇轩昂的跋扈也好,一场浩劫所给予他们的生命体验引领着他们不约而同地把艺术的取景框对准了民族历史与文化的精神栖息地,在这里意外寻获了蓬勃的生命力、朴拙的野性美、洒脱不羁的个性美、强劲深沉的文化张力,由此他们开始了一次对民族传统文化和民族独特精神空间的影像阐释和心灵观照。

当1984年《一个和八个》《黄土地》这样的影片迅速吸引住电影界人士的目光时,一种“愤青式”的对于在此之前的当代中国电影的强烈质疑,对于此前

中国当代史上的波澜壮阔与波诡云谲的肆意抚摩,对于一段漫长而荒寂的个体与群体人生遭际的倾泻欲望……都在这一时刻的历史交汇处通过对影像意义与作者价值的无以复加的强调与推崇而获得了某种艺术史上的“合法性”。

1980年代是一个“文化寓言”层出不穷的年代。一个封闭的第三世界国家置身传统与现代、东方与西方双重视阈之中的任何一项艺术文本上的尝试都有可能被外界误读为是一次充满颠覆性质的“寓言”建构行为。一种颇具民族主义魅惑感的“第五代导演”影像实践以艺术行为上的果敢、坚毅甚至是反动,宣告了对以往“权威”的消解与亵渎以及对“权威化”本身的坚定努力。最终,“第五代”不无骄傲的所谓“走向国际”的新电影姿态在获得了艺术加冕的同时,却直接把1980年代不可多见的“娱乐片”时光送入了难掩尴尬的境遇。如果从一般观众的角度去面对1980年代的“第五代”电影,那些形式意味极强的实验感以及对历史文化的另一种阐释图景,与其说是一种审美的震惊与新鲜,不如更准确地说是一番难以言说的横亘在观众面前的对既有观影心理的阻遏。对于那个年代的无数中国人来说,《咱们的牛百岁》《庐山恋》《神秘的大佛》《戴手铐的旅客》《月亮湾的笑声》《东陵大盗》《武林志》……可能在叙事美学原则上有着保守传统的一面,但是传播效果却是出乎意料的好。浓郁的生活气息与生动的人物,解决了所有理论上的创作难题,这就是1980年代的大众电影。至此,计划经济体制内的这一场被命名为“第五代导演”的艺术运动重新建构起了中国电影的艺术标杆,但却意外失陷于当代电影的走向产业化的多元价值诉求之中,为随后体制转型过程中出现的国内电影市场的“短板效应”埋下了伏笔。

正如艺术理论家丹纳在《艺术哲学》中所揭示的:自然界有它的气候,气候的变化决定着这种那种植物的出现;精神方面也有它的气候,它的变化决定着这种那种艺术的出现。“第五代”的厚重文化感、深沉历史感以及多元理性思维就是在的“时代的气候”中触摸到传统的渊源和现实的基因。在一个电影工业基础还极其单一薄弱的历史当口,至少这种崇尚思索、尊重个性、寻求艺术新变的执著与睿智值得不断投向艳羨与眷恋的人文目光。

三

大致也是在1978年前后,香港本地观众所热衷的本土影像在某些已经萌动着强烈变革意识的新一代电影人看来,未免在“市民喜剧”和已经初露锋芒的“谐趣打斗”功夫片的市井喧嚣热浪中隐约透露出已经相当封闭的“自娱自乐”的创意困顿。这些即将开始一生电影事业的青年才俊丝毫不怀疑在香港这个以“商业性”为最大价值依归的电影环境中,坚守电影的最基本常识,即这是一种由大众的娱乐口味来评判价值高低的文化产品。但是,他们也深知,甚至可以说是无法遏制对电影这一伟大新兴艺术的个性迷恋与探索迷思。1980年代的这一批年轻的“现代派”导演如许鞍华、徐克、严浩、章国明、谭家明等,无论程度有何不同,但基本都受到外域电影文化的影响,尤其是欧洲艺术电影的“作者论”。机械复制时代的电影艺术同样不拒绝艺术的原创价值以及在表达方式上的“普世性”尊严。从这个意义上说,1978年之后的香港电影注定会与之前的香港电影在“高潮”中“相揖别”,在“摩擦”中“再度对话”,在“传统”中开启“新浪潮”,积极而顽强地在本地商业体制中坚持对艺术个性的追求。

“新浪潮”把“香港制造”的电影产品纳入到某种“全球化”视野中,不仅本地观众在随后的类型机制变革中逐渐领略到电影观念的解放与电影语言的革新所带来的“港产片”的更为丰富多元的格局,而且海外观众同样对这些“作者风格”鲜明的电影创作潮流显示出极大的热忱与兴趣。这种兼顾了本地与域外双重审美需求的娱乐文化风潮是“新浪潮”来得快、流散得也快的原因之一。很快到来的1980年代至1990年代前期的香港娱乐产业的高速成长期,迅速把这个城市的华语电影推向了风口浪尖,当年卓越不凡的“新浪潮”干将们各自寻找着适合自己与大众最佳互动需求的从影之路,有些人找到了,有些人放弃了,有些人则根本拒绝改变,结果是消逝于电影公众的视野里。大环境的改变使得香港电影在“新浪潮”的基石上,跃进到一个更加以“迎合观众口味”为最佳姿态的类型片机制极大丰富的新阶段,这看似与“新浪潮”的艺术初衷是“南辕北辙”的,但似乎又天然地具备了某种合理性,正是在这样一种不可思议的矛盾中,香港电影迎来了“港产片”的所谓“黄金十年”。

当《英雄本色》《倩女幽魂》《喋血双雄》《监狱风云》《笑傲江湖》……的某

一段落、某一画面、某段音乐就足以打动你的时候,你不能不承认“黄金十年”的“港产片”所提供的娱乐艺术文本确实是具备某种穿透时空的独特魅力。沉淀于其中的那份独属于华语文化世界的奇特想象力与电影制作手法,显然是此一时期华语电影工业中最抢眼的风景。

人类的艺术行为表达了对世界的直觉认识,其实质是对人的深切观照。一切艺术都应是以人为本的,当这种观点确立的时候,艺术家的眼光会有意识地投向人之为人的存在。无论是一己生命的沉浮起落,还是群体生命的悲欢歌哭,这当中都满蕴着对人的文化命运的关注和对人性的悲悯情怀。对文化的思考,很大程度上就是对人的生存的思考。透过“黄金十年”的本埠影像,多少在香港这个电影江湖里沉浮起落的许多张被“岁月神偷”默默偷走的昔日风情,真让人觉得香港电影界从来都是藏龙卧虎,你以为他已经退隐江湖,其实他是宝刀未老。从昆汀·塔伦蒂诺(Quentin·Tarantino)的致敬之作或是美国电影学者波德威尔(David·Bordwell)的专著《香港电影的秘密》中都不言而喻地潜藏着不可遏止的对于“港产片”独特价值与独特神韵的诚意判断。

2009年,当年策划建立香港电影金像奖的《电影双周刊》已经消逝,电影金像奖还在,转眼已是第28个年头了。《叶问》《赤壁》《画皮》《长江七号》也都是很好看的电影,但是放在香港电影金像奖的“最佳影片”阵营中的时候,总让人觉得这些显赫的“华语大片”在这一刻没有许鞍华的《天水围的日与夜》来得亲切,来得细腻,来得“香港味道”。这样说可能太主观,可能不公平,但这种情绪真的是挥之不去。《叶问》获得最佳影片的封号,这是一部好电影,在本年度电影的序列中这部电影也是够格的,如果要从商业与文化的双重意义上挑选一部年度最佳香港电影,当然选《叶问》,因为《叶问》较之《赤壁》《画皮》《长江七号》更能让我们想到香港及其电影的“历史记忆”,会想到“叶问”、“功夫”、“黄飞鸿”、“李小龙”……从这个意义上说,《叶问》没有“香港”特色,却有“香港”记忆。看过《天水围的日与夜》惊诧于许鞍华导演的内心居然已经澄澈到如此境界,联想到“新浪潮”以来的许鞍华,她可能是生命力最长久,也是“新浪潮”最忠实的守望者,许鞍华没有类型,只有浪潮。

香港电影一直都是香港文化最重要的表达方式。对于这个华洋杂处的既开放又极为传统的发达市民社会,充满娱乐感的电影文化总是又被港人自己的“身份认同”与“历史鸿沟”寄托着一份沉甸甸的并不总是娱乐的责任感。