

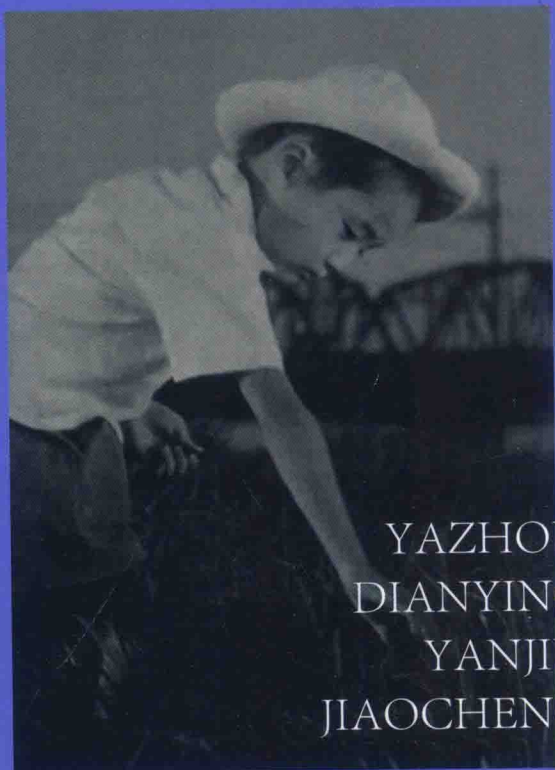
 新世纪高等学校教材

北京师范大学“十二五”规划教材

影视学基础课系列教材

亚洲电影 研究教程

张燕 周星等著

YAZHOU
DIANYING
YANJIU
JIAOCHENG

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

 新世纪高等学校教材

北京师范大学“十二五”规划教材

影视学基础课系列教材

亚洲电影 研究教程

张燕 周星 等著

YAZHOU
DIANYING
YANJIU
JIAOCHENG

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

亚洲电影研究教程/张燕等著. —北京: 北京师范大学出版社,
2017.5

影视学基础课系列教材

ISBN 978-7-303-21877-6

I. ①亚… II. ①张… III. ①电影事业—亚洲—高等学校—
教材 IV. ①J993

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 322334 号

营 销 中 心 电 话 010-58805072 58807651
北师大出版社高等教育与学术著作分社 <http://xueda.bnup.com>

YAZHOU DIANYING YANJIU JIAOCHENG

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京市海淀区新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 三河市兴达印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 730 mm×980 mm 1/16

印 张: 22.75

字 数: 386 千字

版 次: 2017 年 5 月第 1 版

印 次: 2017 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

策划编辑: 周 粟

责任编辑: 齐 琳 梁宏宇

美术编辑: 焦 丽

装帧设计: 焦 丽

责任校对: 陈 民

责任印制: 马 洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58805079

主编简介

张燕，北京师范大学艺术与传媒学院教授、博士生导师，北京师范大学亚洲与华语电影研究中心执行主任，教育部高等学校戏剧与影视学类教学指导委员会秘书长，中国高校影视学会副秘书长。著有《入世后中国电影产业检视——一个全球化的视角》《在夹缝中求生存——香港左派电影研究》《镜像之鉴——韩中电影叙事和受众比较研究》《映画：香港制造》等书。先后主持多项国家级和省部级社科研究项目。

周星，北京师范大学教授，国家马克思主义哲学社会科学工程“中国电影史”首席专家，国务院学位委员会第5届、第6届艺术学科评议组成员，教育部高校戏剧与影视学类专业教学指导委员会主任，全国艺术专业学位研究生教育教指委副主任，全国艺术学理论学会副会长，中国电影评论学会副会长，中国电影家协会理论评论委员会副主任，中国高校影视学会副会长，著有《中国电影艺术发展史教程》《新世纪中国电视文艺研究》《跨世纪中国电影艺术传统史评》等。

本书为北京师范大学“十二五”校级规划教材。

本书为 2016 年度国家新闻出版广电总局广播影视部级社科研究项目《全球化视阈和“一带一路”战略下亚洲电影产业竞争力与创作影响力研究》（课题编号：GD1650）的研究成果之一。

《亚洲电影研究教程》编委会

主 编：

张 燕 北京师范大学艺术与传媒学院教授、博士生导师，北京师范大学亚洲与华语电影研究中心执行主任

周 星 北京师范大学艺术与传媒学院教授、博士生导师，北京师范大学亚洲与华语电影研究中心主任

作 者：（以姓氏音序排列）

陈 伟 长春师范大学传媒学院教师

陈琦羊 北京师范大学艺术与传媒学院电影学硕士

崔 颖 昆明理工大学艺术与传媒学院院长助理、南亚东南亚新闻传播研究院研究员

郝延斌 江南大学人文学院副教授

黄 含 北京师范大学艺术与传媒学院博士

黄钟军 浙江师范大学文化创意与传播学院副教授

姜 丹 北京师范大学艺术与传媒学院电影学硕士

康 宏 北京师范大学艺术与传媒学院戏剧与影视学硕士

康 宁 北京电影学院中国电影教育研究中心助理研究员

李 磊 西北大学文学院硕士

李啸洋 北京师范大学艺术与传媒学院博士

李昕婕 安阳师范学院传媒学院教师

李雅琪 北京师范大学艺术与传媒学院博士

刘 睿 西北大学文学院博士

谭 政	中国文联电影艺术中心理论研究部副主任、研究员
王昌松	厦门大学马来西亚分校助理教授
张 燕	北京师范大学艺术与传媒学院教授
张侃侃	北京师范大学艺术与传媒学院电影学博士
张翊茜	北京师范大学艺术与传媒学院广播电视艺术硕士
周 星	北京师范大学艺术与传媒学院教授
朱丹华	昆明理工大学艺术与传媒学院教师

目 录

绪论 亚洲电影的当下景观 /1

- 第一节 亚洲电影的世界影响力 3
- 第二节 亚洲电影的文化共通性 7
- 第三节 亚洲电影的跨界合作趋势 11

上篇 中国电影

第一章 中国内地电影 /17

- 第一节 中国内地电影发展简史 19
- 第二节 中国内地电影重要美学现象 25
- 第三节 中国内地电影重要类型 28
- 第四节 中国内地电影代表性影人 32

第二章 中国香港电影 /39

- 第一节 中国香港电影发展简史及产业现状
..... 41
- 第二节 中国香港电影重要美学现象 52
- 第三节 中国香港电影重要类型 53
- 第四节 中国香港电影代表性影人 59

第三章 中国台湾电影 /65

- 第一节 中国台湾电影发展简史及产业现状
..... 67

第二节	中国台湾电影重要美学现象	73
第三节	中国台湾电影重要类型	76
第四节	中国台湾电影代表性影人	78

下篇 亚洲其他国家电影

第四章 韩国电影 /89

第一节	韩国电影发展简史及产业现状	91
第二节	韩国电影重要美学现象	98
第三节	韩国电影重要类型	102
第四节	韩国电影代表性影人	106

第五章 日本电影 /113

第一节	日本电影发展简史及产业现状	115
第二节	日本电影重要美学现象	120
第三节	日本电影重要类型	123
第四节	日本电影代表性影人	128

第六章 印度电影 /135

第一节	印度电影发展简史及产业现状	137
第二节	印度电影重要美学现象	144
第三节	印度电影重要类型	148
第四节	印度电影代表性影人	152

第七章 泰国电影 /157

第一节	泰国电影发展简史	159
第二节	泰国电影产业现状	165
第三节	泰国电影重要类型	169

第四节 泰国电影代表性影人	173
---------------------	-----

第八章 马来西亚电影 /185

第一节 马来西亚电影发展简史及产业现状	187
第二节 马来西亚电影重要美学现象	193
第三节 马来西亚电影重要类型	196
第四节 马来西亚电影代表性影人	199

第九章 伊朗电影 /205

第一节 伊朗电影发展简史及产业现状	207
第二节 伊朗电影重要美学现象	212
第三节 伊朗电影重要类型	215
第四节 伊朗电影代表性影人	219

第十章 新加坡电影 /225

第一节 新加坡电影发展简史与产业现状	227
第二节 新加坡电影美学特质	233
第三节 新加坡电影重要类型	237
第四节 新加坡电影代表性影人	241

第十一章 越南电影 /249

第一节 越南电影发展简史及产业现状	251
第二节 越南电影重要美学现象	257
第三节 越南电影重要类型	260
第四节 越南电影代表性影人	264

第十二章 菲律宾电影 /271

第一节 菲律宾电影发展简史及产业现状	273
--------------------------	-----

第二节	菲律宾电影美学与后殖民理论	280
第三节	菲律宾电影重要类型	284
第四节	菲律宾电影代表性影人	288

第十三章 以色列电影 /293

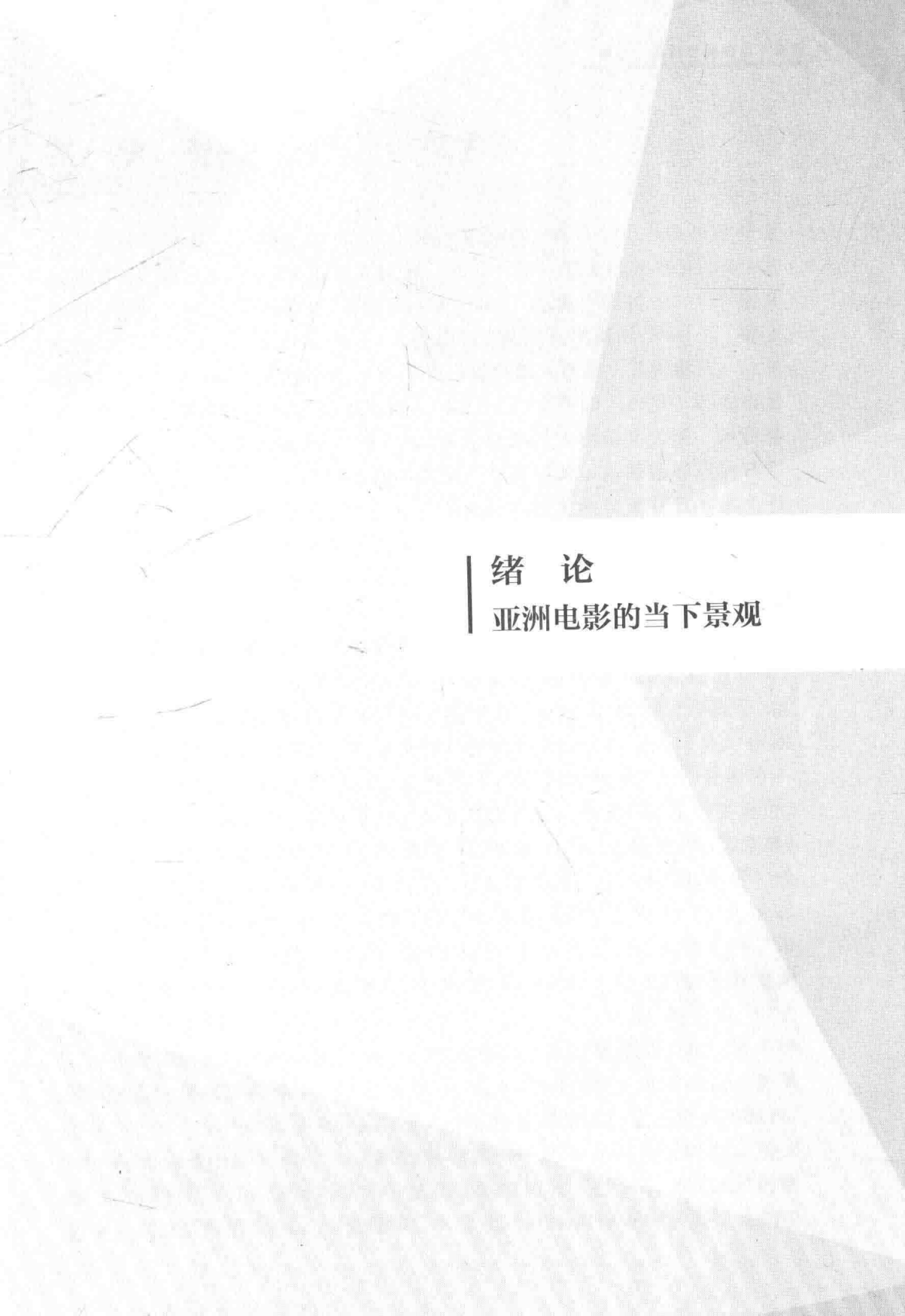
第一节	以色列电影发展简史及产业现状	295
第二节	以色列电影重要美学现象	301
第三节	以色列电影重要类型	304
第四节	以色列电影代表性影人	308

第十四章 蒙古国电影 /313

第一节	蒙古国电影发展简史	315
第二节	蒙古国电影重要美学现象	321
第三节	蒙古国电影重要类型	323
第四节	蒙古国电影代表性影人	327

第十五章 哈萨克斯坦电影 /331

第一节	哈萨克斯坦电影发展简史及产业现状	333
第二节	哈萨克斯坦电影重要美学现象	339
第三节	哈萨克斯坦电影重要类型	343
第四节	哈萨克斯坦电影代表性影人	348

绪 论

亚洲电影的当下景观

第一节 亚洲电影的世界影响力

2016年9月，一部名为《釜山行》的韩国电影忽然获得中国电影爱好者的关注，人民网9月23日讯如此报道：最近一周，朋友圈被韩国电影《釜山行》刷屏。《釜山行》被称作“亚洲第一丧尸片”，豆瓣评分破八，高于大多数丧尸题材灾难片。在韩国本土，《釜山行》观影人次逼近1200万（截至2016年9月22日），成为韩国2016年第一部观影人次破千万的影片，也成为韩国第14部超级卖座的“千万电影”。《釜山行》在美国上映后，票房也突破以往纪录，超过百万美元。“丧尸片”概念忽然在中国得到关注，进而被热炒，这显然是跨国文化影响凸显的案例。与此同时，新海诚导演的日本动画电影《你的名字》也得到了中国社会关注，该片上映以来在日本本土引发了巨大热潮，已连续多周拿下票房冠军，进入日本影史最卖座电影票房排行榜前列。在中国内地，《你的名字》的豆瓣评分逼近《龙猫》和《千与千寻》，被视为新海诚迄今为止最好的作品。由此，媒介机构开始关注其成因，并探讨中国动画片与之的差距等。在开放世界中显得闭锁的伊朗电影却同样令人关注，2013年伊朗电影《一次别离》获得奥斯卡最佳外语片奖，极大地激起了中国观众的惊讶和好奇。实际上，此前伊朗电影《小鞋子》也曾入围奥斯卡奖提名，突破了西方世界对伊朗电影的认识。2016年，伊朗电影大师阿巴斯的去世，同样引发世界媒体和观众的悼念之情。亚洲另一个重要的电影大国印度，其电影发展尽管自成体系，但也获得了诸多肯定。2009年2月23日第81届奥斯卡奖揭晓，印度题材电影《贫民窟的百万富翁》获得了最佳影片、最佳导演等8项大奖，来自印度的A.R.拉曼和里苏·浦库蒂分别获最佳原创歌曲、最佳原创音乐和最佳混音奖，开创了印度电影工业的历史。印度举国为之自豪，时任总理辛格评论他们的成就证明了印度电影业的发展。此外，印度电影《我的个神啊》在海外收入突破千万美元大关，成绩引人注目。

作为亚洲最重要的电影大国，中国电影的发展无疑备受关注。对于好莱坞而言，将电影票房与中国市场相连，已经不可或缺。毫无疑问，亚洲电影在世界电影中的地位越来越重要，单票房的总量就已经为世界所瞩目。2015年是全球电影票房收入达到创纪录的383亿美元的高涨时期，相比2014年增长了6%；北美电影111亿美元的票房收入是一个里程碑式的新数字，占总票房的29%；而世界第二大电影市场中国的电影票房，也创纪

录地达到 67.8 亿美元,比 2014 年增长了 48.7%。2015 年的亚洲电影市场,中国(约 67.8 亿美元)、日本(约 20 亿美元)、韩国(约 13.72 亿美元)、印度(约 21 亿美元)四国总票房相加超过 120 亿美元,再加上未公布票房数据的伊朗、越南、泰国等国家,亚洲电影市场的票房总量已然超过北美票房。因此,目前亚洲已经成为票房高于北美地区市场的第一大电影地区。而就亚洲电影文化而言,亚洲各国独有的特色造就了其与好莱坞电影在分庭抗礼中的接纳。它们在必要开放中强化自身特色,形成几乎共有的微妙性。无论是故事片还是动画片,日本电影对自身市场的满足,足以打造文化产品的自身优势。韩国电影一直处在最大限度的开放,以及最大力度的民族性强化和文化输出意识的建设过程中。印度电影对多语言、载歌载舞和观赏习惯的坚守,使其难以被好莱坞文化全盘占据。伊朗电影始终在宗教要求和意识形态控制中挣扎发展,也在世界电影中独具一格。中国电影尽管被世贸规则步步紧逼,要求不断开放,但仍然顽强地发展适应自身的特性。无论是开放的渐进性、保护民族电影的保护月意识,还是大踏步开始合拍片开放的步伐、促进法制推进的市场政策调整、高科技引进的气量,都预示着中国作为电影大国自觉开拓,朝向电影强国发展的坚强意志。上述梳理说明,亚洲电影的市场和文化发展的前景日渐明朗。

既然在亚洲电影构成中,中国电影的发展遥遥领先,其跌宕起伏的影响显然不可低估。在亚洲电影的当下景观中,中国电影的发展速度无人可比,也无法回避消减的后续影响。例如,2016 年下半年中国电影市场一旦减速发展,不仅是内地电影、合拍片,好莱坞电影的票房也同步减缓。所以,中国电影市场,尤其是内地电影的市场规模与整个世界电影市场涨落息息相关。中国内地电影直线发展成为世界第二大电影市场的速率,和其他国家相对稳定的状态也形成对比。回观 2012 年的数据,这一判断可得到例证。据美国电影协会(MPAA)公布的数据:2012 年全球票房收入 347 亿美元,较 2011 年增长 6%,较五年前增长 32%。其中北美市场收获 108 亿美元,占全球总票房的 31%。中国票房入账 27 亿美元,在全球总票房中占比近 8%,超过日本电影市场的 24 亿美元,成为全球第二大票仓。2012 年世界电影票房中,英国 17 亿美元,法国 17 亿美元,印度 14 亿美元,德国 13 亿美元,韩国 13 亿美元,俄罗斯 12 亿美元,澳大利亚 12 亿美元,巴西 8 亿美元。中国、印度票房增长明显,尤其是中国实现了大跨度的飞跃。持续发展的中国电影市场,为世界电影,自然也为亚洲电影提供了蓬勃的发展景观,具有开放接纳而融合他人所长的内涵。

但中国电影市场发展高扬的趋势在 2016 年延续一个季度,抬高大众期待后,却犹如过山车一般形成了大起大落的局面:高开低走,持续放慢增幅。接续 2015 年的高速增长,2016 年的开端的确令人惊讶,第一季度内地市场票房为 144.7 亿人民币,同比增加 51.2%,观影人次达到 4.2 亿,同比增加 57.9%,再创新高。而贺岁档、春节档以及情人档期的强势依然不减,7 天 36 亿人民币让“史上最火春节档”名声大振。统计数字表明,2016 年第一季度的票房分别是:1 月 38.4 亿、二月 68.8 亿、三月 37.5 亿,同比分别增长 49%、67%、30%。2 月因为是春节档,票房占比达 48%,将近 1 月的 2 倍,3 月环比下降 46%。2016 年中国电影市场影片上映数量增加,第一季度共上映 106 部电影,比 2015 年同期增加 19 部,其中票房前三甲是《美人鱼》《疯狂动物城》《西游记之三打白骨精》,分别获得 33.9 亿、13.3 亿、11.9 亿人民币票房。2016 年第一季度排名前十的国产影片累积票房 94.7 亿人民币,同比增长 95.1%;进口片前十名票房累积 38.2 亿,同比增长 18.5%。第一季度国产片票房的收获也令人增强了再一次实现票房超速的期望,但要承认,票房成绩喜人的背后的确有影片质量提升的原因,国产电影《美人鱼》《寻龙诀》《老炮儿》等显然做出了主要的贡献。

中国电影市场其实是亚洲和世界电影市场的一种折射,市场的变局似乎也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,一味推高大片导致大片影响不大;诸如“疯狂系列”的出现和青春题材的泛滥,又形成大批跟风创作,结果却不尽如人意;市场追求致使资本介入,导致市场失态,影响创作质量。2016 年第二季度中国内地电影票房累积 100.6 亿人民币,同比下降 5.8%,环比下降 43.8%。观影人次达 3 亿,虽同比有小幅 6.5% 的上涨,环比却下降 36.6%。2016 年第二季度三个月票房分别为 31.11 亿、31.38 亿和 38.1 亿人民币。4 月票房比 2015 年缩水近 10 亿,同比下降约 25%。5 月较 2015 年同期,出现约 2% 的小幅跌落。6 月,进口大片“轮流坐庄”,如《X 战警:天启》《魔兽》《海底总动员 2:多莉去哪儿》《独立日:卷土重来》,票房走势出现逆转,单月 38.1 亿人民币的票房达到近五年来同期最高,较 2015 年同比上涨 13.6%。尽管第二季度电影票房不及第一季度的回落是每一年的常态,但第二季度的票房低潮导致上半年只报收 246 亿人民币,同比增速只有 21%,于是曾经因为 2015 年的超高速增长而期望 2016 年票房实现 600 亿人民币的目标有了危险。但真正的失落在于暑期档,2016 年暑期档有 95 部电影涌入,比 2015 年的 86 部增

长 11%，但平均票房比 2015 年减少 9%。2016 年暑期档全部影片的票房产出总额为 125 亿，与 2015 年同期减少 0.38%，电影排映场次 686 万场，观影人次达 1.257 亿，比 2015 年同期增长 5.01%。其中，国产影片票房为 63.36 亿，比 2015 年同期减少 30.82%，国产影片份额也比 2015 年同期减少 22.42%。虽然与 2015 年的 124.31 亿人民币基本持平，但 2016 年暑期档票房增幅却创近九年来新低，口碑质量也遭到普遍质疑。市场表现的平淡还表现为没有一部影片票房过 10 亿人民币，票房最高的电影为《盗墓笔记》(9.87 亿人民币)。但市场增长减速似乎不止于国产片，进口片也只有《魔兽》过 10 亿，其后上映的《X 战警：天启》《惊天魔盗团 2》《独立日：卷土重来》的票房之和几乎才能与之相当。2016 年的票房从增长幅度下降到票房总量下降，似乎使市场境况变得极为不利。受暑期以来整个电影市场寒潮的影响，9 月电影市场依然没有改变下跌趋势，以 23.18 亿总票房成绩收官，同比 2015 年的 34.3 亿重挫 33%，不仅超过 4 月份 24% 的跌幅纪录，也是 2016 年第 4 个同比下滑的月份。根据历史资料，这样触目惊心的票房四连跌的情况只在 2011 年出现时，当时前 4 个月票房曾连续低于前一年同期表现；而 2016 年则是从高处一路下挫，不仅改变了业界人士极高的期待，并且似乎预示着整个年头的增长率将大大改变，令人揪心。此时，对中国电影市场的忧虑开始弥漫，人们的期望值降到谷底。

第二季度延及 7 月份，中国电影票房数据增长远没有达到人们的期望，走低明显。但看待数据确实需要角度：根据报道，2015 年暑期档，中国电影票房以创纪录的 124.31 亿人民币达到了前所未有的高度，2015 年 7 月就超过了 50 亿。相比之下，2016 年 7 月电影总票房 45 亿人民币左右，同比减少近 10 亿，也是近五年国内票房出现的首次下跌。而且，没有一部电影过 10 亿人民币，票房最好的《绝地逃亡》也不足 8 亿。但值得辨析之处也在这里。实际上，中国电影的数据虽然在变化，本质却没有变，即中国电影的发展刚性没有变，只是增速大大减缓；全年发展数据增长没有变，只是目前看来上扬趋势被抑制。2016 年中国电影票房其实已经提前一个月大盘突破 300 亿人民币大关，与 2015 年 9 月 5 号突破 300 亿人民币的时间点相比，依然有所增长。我们等不到 2016 年实现票房 600 亿人民币提前到来是无疑的，但超越 2015 年的 440 亿也是必然的，只是量化指标大大低于预期估计。即便放低了增长率，到 2016 年 10 月，中国电影票房已经达到 380 亿人民币，比 2015 年同期增长 20 亿，银幕数从 2015 年的 32000 块增加到 37817 块，观影人次 12.5 亿，超过 2015 年全年的 11.21 亿(2015 年同期则是 9.98 亿)。