

A Study of The Hollywood Cinema System
by He Jianping
Shanghai Joint Publishing Co.

何建平 著 好莱坞电影机制研究

上海三联书店

何建平 著 好莱坞电影机制研究

 上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

好莱坞电影机制研究 /何建平著. —上海:上海三联书店,
2006. 10

ISBN 7-5426-2382-6

I. 好... II. 何... III. 好莱坞—电影事业—研究
IV. J997.123

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 106044 号

好莱坞电影机制研究

著 者 / 何建平

责任编辑 / 姚望星

装帧设计 / 范峤青

责任制作 / 林信忠

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031)中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlianc.com>

E-mail: shsanlianc@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海展强印刷有限公司

版 次 / 2006 年 10 月第 1 版

印 次 / 2006 年 10 月第 1 次印刷

开 本 / 890×1240 1/32

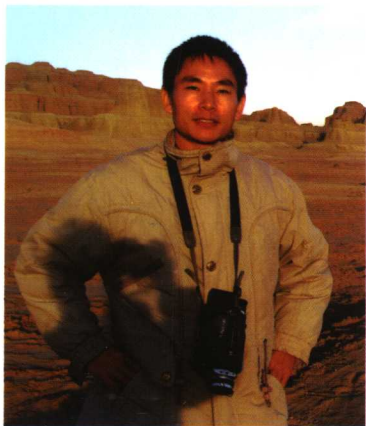
字 数 / 230 千字

印 张 / 10

ISBN 7-5426-2382-6/G·799

定价:20.00 元

作者简介

何建平 1973年生，祖籍四川南充。电影学博士，副教授，编剧，现任教于深圳大学传播学院，深圳大学传媒与文化发展研究中心研究员，深圳广电集团专家组成员，广东省“千百十工程”培养对象。出版著作有：《百年电影经典》（合著）、《好莱坞电影：1891年以来的好莱坞电影工业史》（译著），在《当代电影》、《电影艺术》、《北京电影学院学报》、《现代传播》等核心期刊发表论文30余篇，主持国家艺术科学“十五”规划课题、文化部专项课题和深圳市文化产业发展基金专项课题。参与完成国家艺术科学和国家自然科学基金课题，指导学生获得国家级、省级、两岸三地各类广告大赛奖30余项。

本书获得深圳大学学术著作出版基金资助
深圳大学中青年科研启动基金项目

A Study of The Hollywood Cinema System

by He Jianping

Shanghai Joint Publishing Co.

A Study of The Hollywood Cinema System

by He Jianping
Shanghai Joint Publishing Co.

序 言

尹 鸿

说到电影、说到娱乐,好莱坞肯定都不可回避。无论是喜欢它或者讨厌它,人们都不得不正视它。近 100 年来,它所出品的电影数以万计,它的电影观众数以千亿计,它所创造的经济价值更是难以估量,更重要的是它所创造的美国梦想、世界梦想深入世界的每一个角落。因此,理解美国电影,特别是认识好莱坞电影的制片机制、美学机制、营销机制,对于我们来说,不仅是研究美国电影的需要,更是研究我们民族电影的需要,是形成中国电影的中国梦机制的一种参照需要。

其实,中国人接触好莱坞电影的历史已经很悠久了,1920 年代中国人最早接受的商业电影几乎都来自美国;中国电影人接受好莱坞的影响也由来已久,郑正秋、张石川等中国民族电影最早的前驱们都深受美国电影的浸染;20 世纪三四十年代,中国引进的美国电影每年多达 400 部以上,而 1994 年中国开始分账发行美国电影以后,十多部美国电影几乎占有中国的电影总票房的半壁江山……然而,这些事实却没有促成另外一个事实的出现:对好莱坞

电影的深入研究。

学术研究滞后,意味着学术对中国电影、中国文化产业、中国创意文化的支持的滞后。我们学术界很长时间用对好莱坞的简单“排斥”替代了认真的研究。以至于,当中国电影遭遇全球化、多媒介化、娱乐化的现实时,既不知此也不知彼,在一片好莱坞“狼来了”的惊慌中,突然变得不知所措、不知所往。

而今天,值得庆幸的是,当中国电影开始认真地思考、借鉴、对待好莱坞的时候,中国的电影研究也开始严肃地分析好莱坞了。而何建平这本《好莱坞电影机制研究》就是这种研究的重要收获之一。

本书分析了好莱坞作为世界最具强势的文化工业,在长达百年的产业化运作历史中所积累的其他任何民族电影都不可企及的产业经验,以及与之相匹配的艺术经验、政治经验和文化经验。其对好莱坞电影机制的形成、演变、模式进行了完整系统的分析,在国内应该说还没有先例,而且作者还以好莱坞为鉴,对中国电影、中国电影产业的发展提供了许多建设性的意见。这种研用结合的目标,贯穿到整个研究之中,给本书带来了一个显著的优点:它不是在隔岸观火,而是在引火烧身,以期促成中国电影的凤凰涅槃。

本书作者何建平,曾经是我所指导的博士研究生之一,他们这一批青年人,如今都活跃在中国电影的管理、运营、研究机构,用他们对电影和中国电影的热爱,贡献着他们各自的力量。电影是我们的,也是他们的,归根结底应该是他们的。希望他们将来能够相互支撑、相互勉励,不仅仅为了生活,也为了生活的理想,能够不仅是过去的同学而且也是未来的同志。

本书应该是何建平的处女作。作者的勤学、朴实和聪颖的学风也都体现在他研究的文风中。本文的平易、通畅,与一些学术著作的那种故意的或者无奈的艰涩不同,读起来自然通达。通则畅,我一直以为这是一种学术的境界。

此外,何建平曾经与我另外一个博士研究生吴菁共同翻译过一本《好莱坞电影:1891年以来的美国电影工业发展史》,这一方面证明了作者对美国电影的研究是下了工夫的,他尽量能够从国外获得第一手的研究参考来深化他的研究,另一方面,有心的读者也可以将两本书参照起来阅读,加上我组织几个研究生翻译的另一本《大美国电影产业》,这些书一定会让读者对好莱坞有更深刻的认识。

当然,书是开放的,喜欢与趣味相同的人结识。而读书也总是仁者见仁、智者见智,读者能够从本书中发现什么,不是我所能影响的,那是读者与书和书后的作者的一种对话。所以,希望读者能够有一种愉快的对话过程,也希望作者将来还能够继续有新的研究成果奉献出来。

2006. 3. 11 于清华大学荷清苑

目 录

绪 论 / 1

一、国内目前的研究现状 / 1

二、研究的对象、方法、视角和框架 / 4

第一章 好莱坞电影机制形成的基础 / 10

1.1 文化基础 / 10

1.1—1 美国文化中的实用主义传统 / 11

1.1—2 与文化中心的疏离 / 14

1.1—3 重新打造民族认同 / 17

1.2 社会基础 / 20

1.2—1 一枝独秀的新兴工业国 / 20

1.2.1—1 城市人口众多 / 20

1.2.1—2 语言、制度的统一 / 21

1.2—2 “孤立主义”的政治策略 / 24

1.2—3 多元化的民族构成 / 29

第二章 好莱坞电影机制的形成 / 35

2.1 大制片厂制度的骨架 / 36

2.1—1 纵向垄断机制 / 36

2.1—2 联合垄断机制 / 42

2.2 大制片厂制度的肌理组织 / 47

2.2—1 制片机制 / 47

- 2.2.1—1 明星制 / 48
- 2.2.1—2 流水线生产机制 / 52
- 2.2.1—3 投资机制 / 58
- 2.2.1—4 人才培养机制:学徒制 / 63
- 2.2.1—5 电影审查机制:海斯法典 / 67
- 2.2—2 发行机制 / 78
 - 2.2.2—1 发行机制 / 80
 - 2.2.2—2 海外发行机制:低价销售策略 / 84
- 2.2—3 放映机制 / 89
- 2.2—4 营销策划机制 / 95
 - 2.2.4—1 片名测试 / 99
 - 2.2.4—2 故事情节测试 / 101
 - 2.2.4—3 演员测试 / 102
 - 2.2.4—4 预映测试 / 104
 - 2.2.4—5 广告宣传测试 / 106
- 2.2—5 利益分配机制 / 108
- 2.2—6 作为参照的欧洲电影 / 112

第三章 好莱坞电影机制的转型 / 128

- 3.1 好莱坞权力结构的解体 / 129
 - 3.1—1 派拉蒙判决 / 129
 - 3.1.1—1 独立制片的兴起 / 132
 - 3.1.1—2 经纪人的兴起 / 135
- 3.2 好莱坞电影市场的解体 / 139
 - 3.2—1 城市郊区化 / 139
 - 3.2—2 好莱坞与电视竞争共存 / 144
- 3.3 战后美国的意识形态变迁 / 153

3.3—1 审查制的终结与分级制的到来 / 154

3.3—2 新好莱坞的出现 / 162

第四章 好莱坞电影机制的拓展 / 174

4.1 媒体全球化背景下的好莱坞 / 174

4.1—1 媒体全球化出现的背景 / 174

4.1—2 跨媒体经营 / 179

4.1.2—1 交叉生产模式 / 185

4.1.2—2 交叉促销模式 / 194

4.1—3 “大制作”策略 / 197

4.1.3—1 “大制作”出现的背景 / 197

4.1.3—2 高科技策略 / 209

4.1.3—3 文化保守主义策略 / 212

4.1—4 全球化策略 / 221

4.1.4—1 好莱坞全球化的历史演变 / 221

4.1.4—2 政治策略 / 226

4.1.4—3 经营策略 / 233

4.2 独立制片 / 246

4.2—1 独立制片在好莱坞格局中的位置 / 246

4.2—2 独立制片公司与好莱坞大公司 / 249

4.2—3 独立制片的运作机制 / 257

4.2.3—1 资金筹措机制 / 258

4.2.3—2 发行销售机制 / 262

第五章 总结与借鉴 / 279

5.1 好莱坞经验 / 280

5.1—1 好莱坞的商业主义 / 280

5.1—2 保守与创新之间的矛盾及其应对 / 284

- 5.1—3 制片、发行、放映三环节之间的矛盾及其应对 / 287
- 5.2 好莱坞对中国电影的启示 / 289
 - 5.2—1 中国电影领导层(政府)观念、行为的转变 / 290
 - 5.2—2 中国电影企业观念、行为的转变 / 293
 - 5.2—3 中国电影从业人员观念、行为的转变 / 297

参考文献 / 301

后 记 / 307

绪 论

一、国内目前的研究现状

好莱坞电影对于中国观众并不陌生,中国本土电影近百年的诞生与发展都是在对好莱坞电影的叙事模式、剪辑风格、意识形态等层面进行有意无意的借鉴、摹仿、排斥与吸纳中艰难前行的,在相当程度上打上了好莱坞电影的烙印。如果说 20 世纪 90 年代以前,由于政治文化/精英文化的主流位置,由于流通渠道的制约,对于以好莱坞为代表的商业文化/异质文化,我们还带有一定程度的理智或情感拒绝的话,那么,进入 90 年代,随着好莱坞分帐大片的进入,多种放映渠道的开通,盗版光盘的泛滥,以及商业主义对传媒系统的全面侵蚀,好莱坞已不再是那“熟悉的陌生人”,它已全面介入了中国老百姓的娱乐生活。一年一度的奥斯卡颁奖典礼,不仅成为好莱坞自己的视觉盛宴,事实上也成为中国数亿电视观众的电影狂欢,成为难以计数的盗版加工厂、街头小贩盗卖何种光盘的风向标。

1995 年,当好莱坞以分帐大片的形式踏入它梦寐以求的土地时,中国电影已经痛苦地告别了自己的“莫卧儿王朝”时代;2000 年,当中美谈判代表举起酒杯,祝贺中国人世谈判取得成功时,中国电影与好莱坞“与狼共舞”的时代近乎宿命般地开始了,这注定

不是一场浪漫的“桑巴舞”。由于长期的计划经济体制,中国电影没能形成与产业化运作相配套的管理体制、市场体制和经济实体,也没能真正形成能适应产业化运作的电影观念,甚至可以说,中国百年的电影发展历史也很难为今天的改革提供真正的灵感和智慧。因此,研究其他国家的电影产业运作经验,进行必要的移植和借鉴,已关乎中国电影的存亡问题。

好莱坞作为世界最具强势的文化工业,长达百年的产业化运作历史不仅积累了其他任何民族电影都不可企及的产业经验,而且还积累了与之相匹配的政治经验和文化经验。尽管学界对好莱坞的研究历史由来已久,但细细想来,好莱坞对于我们却依然看似熟悉,实则陌生。新时期以前,受着客观条件和意识形态的限制,我们很难对好莱坞有真正意义上的研究,留存的更多是一些观感性文章。新时期以后,由于原有学术刊物的恢复和新的学术刊物的创办,新的学术理论、思潮的引进,新的学术领域的开拓和学术参照体系的确立,我们对好莱坞的研究渐有起色。特别是进入新千年以后,由于中国人世和电影产业化改革,对好莱坞研究渐成热点,有的高校和科研机构还成立了美国电影研究中心,不定期出版有关好莱坞的研究成果。对好莱坞的研究和译介工作也逐渐由先前的类型研究、导演研究、文化研究,向产业研究、体制研究过渡,甚至逐渐从对好莱坞自身的内涵性研究向好莱坞关联领域的外延性研究发展。这一时期出现了一批具有代表性的研究成果。译著方面:刘易斯·雅各布斯所写的《美国电影的兴起》(邢祖文等译)以及托马斯·沙兹的《旧好莱坞/新好莱坞:仪式、艺术与工业》(周传基,周欢译)、《不宣而战:好莱坞与全世界》(李欣等译)、《好莱坞电影:1891年以来的美国电影工业发展史》(何建平等译)等为代表。专著(编著)方面:《美国电影研究》(蔡卫、游飞著)、《隔洋观景:好莱坞镜像纵横》(李亦中主编)、《好莱坞启示录》(周黎明著)等为代表,还包括很多公开发表的论文。这些著作在以下几方面

为我们进一步研究好莱坞提供了帮助:1. 译著比较准确地阐释了好莱坞电影工业与好莱坞电影产品间的关系。2. 译著也为我们了解好莱坞电影发展历史提供了帮助。3. 国内出版的专著(编著)、论文对于我们了解 20 世纪 90 年代以来的好莱坞电影运作提供了帮助,甚至可以使我们近距离了解好莱坞的诸多内幕。

不过,目前的研究还存在明显的缺陷:1. 从研究现状看,研究偏于零散化,缺乏系统性,特别是基础性研究不够,绝大部分研究者都以某一时期的电影现象、电影文本为对象,缺乏更为系统的、更为翔实的背景资料的支撑,也造成学术研究成果间的相互重叠。2. 由于对好莱坞的翻译工作缺乏计划和组织,导致译著不成系统,具有明显的随意性、非系统性和滞后性,甚至造成理解上的偏差。3. 从研究方法上看,由于受到国内学术传统和中国电影自身体制的局限,研究者对好莱坞的研究依然无法摆脱电影本体研究、文化研究的纯人文学科的研究思路,当然,这种现象在最近两年有所改变。4. 从研究目的上看,对好莱坞的研究过于急功近利,研究者试图通过对好莱坞的研究,来为中国电影寻找生存之道,因而好莱坞自身的历史和演变并不是他们的研究重点,这在一定程度上妨碍了对好莱坞做更深入的研究,使研究成果停留于比较常规而静态的结论。5. 研究具有先验性,缺乏必要的比较意识和全局眼光。比如对于好莱坞,我们会先验地认为它就是工业,就是商品,但我们没有任何一个研究者去对这一先验性论断进行追问。正是由于具有上述五个方面的问题,使我们目前的研究成果缺乏系统性和整体性,研究方法和成果缺乏互补性,到目前为止,学术界没有一部完整的“美国电影史”(从文本的角度去概括好莱坞的流变),也没有一部“美国电影工业史”(从工业/商业体制的角度去概括好莱坞的流变)。尽管本书作者所翻译的一本书被冠名为《好莱坞电影:1891 年以来的美国电影工业发展史》,但事实上,美国电影工业的内容在书中只占很小篇幅,也并没有真正展开,因此,它不是