

大电影时代

异彩纷呈的热播影视

电影

电视剧

动漫

新媒体剧

网络剧

手机剧

进口影视剧

丁亚平 主编

文化藝術出版社
Culture and Art Publishing House

大电影 时代

异彩纷呈的热播影视

主编 丁亚平

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

大电影时代：异彩纷呈的热播影视/丁亚平主编.
—北京：文化艺术出版社，2011.5
ISBN 978-7-5039-5080-3

I. ①大… II. ①丁… III. 电影评论—中国②电视
影片评论—中国 IV. ①J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 062938 号

大电影时代：异彩纷呈的热播影视

主 编 丁亚平

特约编辑 余 人

责任编辑 王 红

责任校对 方玉菊

装帧设计 古月桃

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条 52 号 100700

网 址 www.whyschs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
(010) 84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2011 年 5 月第 1 版
2011 年 5 月第 1 次印刷

开 本 720×980 毫米 1/16

印 张 21.25

书 号 ISBN 978-7-5039-5080-3

定 价 29.80 元

版权所有，侵权必究。印装错误，随时调换。

目录

1	绪论 大电影时代，如何构建科学健康的影视评价标准
1	一、影视发展呼唤科学健康的影视评价标准
4	二、当前影视评论现状分析
8	三、构建科学健康的影视评价标准的几点思考
17	I 电影
19	第一章 从类型和产业出发的中国电影
20	一、类型美学的创新与拓展
27	二、情感主题的浓墨重彩
35	三、电影产业新特点及新思考
39	第二章 多元化架构下的合拍电影
39	一、主流商业类型片
45	二、感性和美学：新类型片及文艺片
49	三、中国电影走向世界的策略及挑战
51	第三章 新的类型与经验
51	一、《让子弹飞》·《非诚勿扰2》·《赵氏孤儿》
59	二、《唐山大地震》·《孔子》·《第一书记》
66	三、《山楂树之恋》·《全城热恋》·《杜拉拉升职记》
73	四、《狄仁杰之通天帝国》·《叶问2》·《大兵小将》
80	五、《人在囧途》·《决战刹马镇》
84	六、《团圆》·《艋舺》·《岁月神偷》
94	第四章 中国电影产业的挑战与危机
94	一、良好的产业环境
96	二、电影产业的发展态势

100	三、电影档期的成熟及问题
106	四、国产电影的广告植入与城市营销
110	第五章 热映电影的营销路径选择
110	一、市场营销的总体环境
114	二、营销策略及其应用
119	三、电影造势的六种形式
122	四、影片、观众与品牌
127	II 电视剧
129	第六章 热播剧的常态化审美和商业诉求
131	一、开年大戏和献礼剧
134	二、家庭伦理剧为主的现实题材电视剧
147	三、名著改编凸显新视角和多元化
149	四、历史题材剧的想象和阐释
162	五、电视剧热播的市场成因
164	第七章 贴近市场的个性化创作
164	一、新版《红楼梦》
168	二、《媳妇的美好时代》
172	三、《老大的幸福》
175	四、《黎明之前》
178	五、《婚姻保卫战》
181	六、《杜拉拉升职记》
185	第八章 国产电视剧的产业整合与提升
185	一、电视剧生产的“量”与“质”
188	二、多样性的题材与经典改编
191	三、电视剧交易状况及其趋向
194	四、广电新政与平台的市场化竞争
199	五、营销时代与产业整合

207 第九章 动画片：现实机遇与观念转型

- 207 一、动漫产业发展的国家推动
- 210 二、年度国产动漫影视创作扫描
- 215 三、年度国产动漫影视创作特点

221 第十章 探索中的前行

- 221 一、《喜羊羊与灰太狼》
- 224 二、《秦时明月》
- 227 三、《虎王归来》
- 229 四、《长江七号爱地球》
- 231 五、《黑猫警长》
- 233 六、《梦回金沙城》

235 第十一章 动漫产业与动画片发展

- 235 一、中国动漫业的产业环境
- 238 二、动漫的复兴
- 247 三、从市场看动画片创作的缺失及成因

251 IV 新媒体**253 第十二章 媒介融合：新媒体与影视剧**

- 255 一、新媒体剧的创生
- 260 二、传播方式的变革
- 261 三、新媒体与影视产业的发展

267 第十三章 互联网时代的视觉革命

- 268 一、《纠结！爱的三人行》
- 269 二、《爱的宣言》
- 270 三、《家有恶妻》
- 273 四、《男生那点事》

274	五、《我的泡沫之夏》
275	六、《11度青春》
280	第十四章 网络剧、手机剧的发展与营销
280	一、网络剧的崛起
289	二、手机剧的发展及趋向
291	三、三网融合与影视剧发展
293	V 进口影视剧
295	第十五章 影像叙事与新技术冲击
296	一、3D 与 IMAX 巨幕: 数字技术的新冲击
299	二、纸媒读物、电子游戏、漫画: 电影创作的多媒介环境
304	三、电影叙事再探索
306	四、网络上下: 外国电视剧争奇斗艳
310	第十六章 好莱坞的意义
310	一、《阿凡达》
314	二、《盗梦空间》
317	三、《大侦探福尔摩斯》
320	四、《敢死队》
323	五、《哈利·波特与死亡圣器(上)》
327	第十七章 舶来纵横: 进口电影市场及其影响
327	一、进口电影的市场特点
331	二、进口电影对国产电影市场的影响
334	三、进口影片对国内电影发行机制的启示

绪论

大电影时代，如何构建科学健康的影视评价标准

当代中国影视业的任何叙事都是当代叙事，和市场、和我们这个时代具有不可分性。

网络、手机等新媒体的传播与影响日益显著，而且跟过去不同的是，这种影响与变化来得太猛、太突然，这使得电影、电视剧、动漫、新媒体和进口影视剧带来的发展与变化也很明显。半年前你很难想象微博的影响力如此之大、传播如此之快，很难想象会有类似“网络神曲”《忐忑》这样的爆红情形。而大电影时代的影视融合、崛起及其市场走向，成为众人瞩目的重要现象。大电影的成长，给我们带来惊喜，作为大众文化与青年话语增强的语境下的产物，尽管结果充满未知数，但其成功进入主流市场，为社会以至广大观众所熟悉，拥有强大影响力，趋于广大、迅猛地发展，已成事实；而大电影时代，如何进行及时、系统、深度的影视批评和研究，并进而讨论、思考如何构建科学健康的影视评价标准，也具有了真正的意义。

一、影视发展呼唤科学健康的影视评价标准

没有一部电影、电视剧、动漫作品不需要经受时代、社会、文化等多重标尺的检视与诠释，以致在面对网络时代的口水之下难以回避挨骂的遭际，好在我们看到，刚刚过去的2010年的中国影视产业快速增长，影视、动漫等的创作和生产富于活力，大电影市场强劲上扬。电影的银幕数突破6200块，档期市场平台

◆《唐山大地震》

加快建设步伐，电视生产、播放及网络平台愈趋活跃，影响力越来越大。影片《唐山大地震》创造了6.73亿国产电影最高票房的新纪录，跨越百亿门槛的国产电影拥有了大批观众群体，影视剧总体发展成效明显。从大电影竞合、市场结构转型以及进入公共生活的动态关系而言，2010年中国电影、电视剧、动漫、新媒体和进口影视剧产业的发展具有重要的转折意义。

在这种新语境之中，正确开展文艺评论工作，加强对影视剧等文艺产品创作生产的引导，成为关键。建立科学健康的影视评价标准，坚持文化的信仰与希望，坚持思想性、知识性、艺术性、观赏性统一，对影视创作人员、观众以及政府决策部门有着重要的影响，也将对当代文艺大发展大繁荣、推动有中国特色的文化建设起到正面积极的作用。

构建科学健康的影视评价标准是当前文化建设的重要任务。文化是民族凝聚力和创造力的重要源泉，建设有中国特色的社会主义文化，深入贯彻落实科学发展观，加强对文化产品创作生产的引导，提高全民族的思想道德素质和科学文化素质，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的、科学的、大众的社会主义文化，对于最大限度地发挥文化引导社会、教育人民、推动发展的功能

至关重要。科学健康的影视评价标准有利于形成全社会共同的理想信念、道德规范和价值取向,体现社会核心价值体系的要求,推动中国特色社会主义文化建设,巩固社会的和谐发展。在文化传播手段越来越现代化的今天,作为重要的文化创意产业,影视剧已成为所有艺术中与公众联系最为广泛的一种经典样式,构建科学健康的影视评价标准,引导人们树立正确的价值观、审美观、道德观,及时地反映着社会和时代脉搏,发展繁荣文艺,成为当前的重要任务。

构建科学健康的影视评价标准是推动影视业大发展大繁荣的内在要求。新世纪以来,中国电影产业从行业低谷迎来自身发展的最好时光,电视剧也同样经历了产量的连年攀升和品质提升。渐入佳境的影视创作生产随着传播媒介和手段的多样化与高覆盖率,在大众生活中产生了前所未有的巨大影响,影院建设、银幕数量、电影票房、电视剧收视率、网络点击量、广告收益等大幅提升。随着产业的快速发展,影视批评主动积极,手段和渠道多样,呈现直面现实的评论热情,展现出蓬勃的生机与活力。影视业的大发展大繁荣与健康科学的影视评论相互依存,相辅相成,影视评论作为影视业发展繁荣的推动力量,为影视业的发展创造良好的大环境,同时,站在时代发展的价值与思想立场上,加强对影视现象给予规范与引导,显得尤为重要。

从大电影竞合、市场结构转型以及进入公共生活的动态关系而言,2010年中国电影、电视剧、动漫、新媒体和进口影视剧产业的发展具有重要的转折意义。

构建科学健康的影视评价标准是引导群众审美鉴赏的有效手段。文艺为什么人服务和怎样服务的问题,是个意义重大的命题,中国社会在自身发展的每个历史时期都有不同的使命,但是,为最广大人民群众服务的宗旨和方针从未改变。影视剧在文化艺术中普及率最高,只有在制片、创作、生产的源头遵循艺术规律还原生活之美,才能确保影视作品在娱乐大众的同时,把崇高的精神境界、健康的生活方式、美好的艺术情趣传递给观众,普及并提高群众的审美鉴赏力,正如毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》所指出:“我们的提高,是在普及基础上的提高;我们的普及,是在提高指导下的普及。”^①构建科学健康的影视评价标准,明确是非,引导并深化认识,反对简单

^① 毛泽东:《在延安文艺座谈会上的讲话》,《毛泽东选集》(第三卷),人民出版社1991年版,第862页。

的“骂杀”和“捧杀”，可以提升影视创作生产的品质，多出精品，让影视剧真正成为指向人的灵魂并有益人生的精神食粮，从而满足大众的需要和喜爱。影视评论以科学健康的评价标准为依托，客观分析影视作品，理性而不单薄，机智而不油滑，有效地提升人们的鉴赏能力，帮助观众在数量众多的影视作品中认识优劣、区分高下，对观众特别是代表着我们未来的年轻人的价值判断和审美趣味产生着积极影响。

二、当前影视评论现状分析

近年来，影视批评作为影视产业链条的重要一环，与当今影视艺术创作生产呈现的充分开放和多元发展同步，拥抱现实，显示多样化发展的趋向。在当今改革的发展实践中，影视创作生产发生了重要的改变，影视评价渠道及作用也有了很大变化。目前，评价电影电视剧的渠道主要有以下四个：

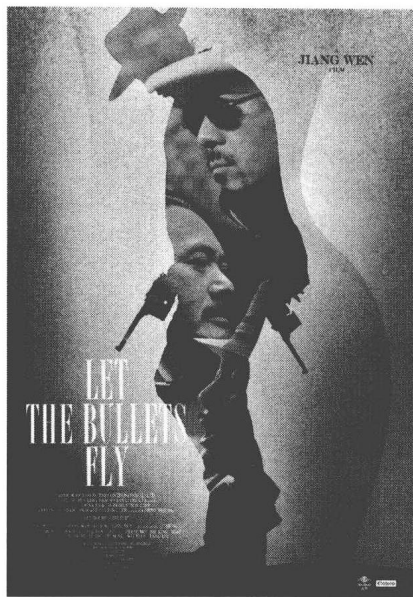
1. 专业学术型影视评论。影视学术界的专家、学者、研究人员等进行的学院派评论和研究，主要在业内专业的期刊杂志上发表，其内涵从早期到近期发生了深刻变化。这些影视评论者大都富有专业基础和个性才情，借鉴并运用一定的批评方法与话语工具，愈趋独立、理性化，不无学术识见，有专业化能力和水准，是影视评论中的“正规军”。

随着中国步入消费社会，商业性不可避免地侵蚀着影视剧的文化内涵，影视界浮躁风气蔓延，忽视影视作品还是严肃而有价值的精神产品的事实，出现了偏离正确艺术立场及其社会导向职责的庸俗、低俗、媚俗的不良之风。

2. 媒体影视评论。它的主体是由大众传媒记者撰写的资讯类的浅显通俗的影视评论文章，有些是基于发行宣传方“统发稿”基础上发布的影视评论与报道，也有由社会知名人士、文化学者、作家、自由撰稿人、专栏作者等自主撰写的具有相关专业基础

而又雅俗共赏的影评文章，有一定的社会影响力。常规的娱乐新闻报道，为了票房和收视率，着意于宣传造势，与作为影视文化现象展开的讨论，往往有一定的区别。娱乐新闻式的评论是娱乐记者随意性和表面化的评说与概括，掺杂着较多人或商业化因素。

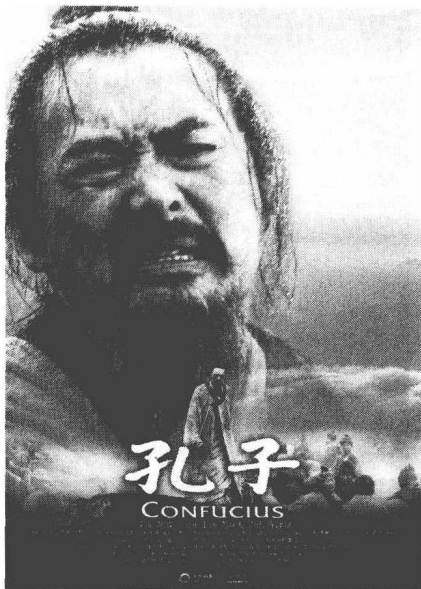
3. 群众影视评论。普通观众有感而发的较为感性的评论，也可称之为大

◆ 《让子弹飞》

众化评论。这种评论样式在上个世纪八九十年代一度以大量出现的影视评论刊物为阵地，规模 and 影响巨大，广受瞩目。大众评论娱乐性较强，具有时效性，不乏真知灼见。群众影视评论作为报纸副刊、文艺刊物、时尚杂志的宠儿，个别社团活动组织的对象，作者多为影视爱好者、青年学生以及各界社会人士，评论采取随感形式，带有即时的甚至（有时）是组织化操作的意味，因其浅尝辄止、即时、无序的特点，社会影响力渐趋式微，以致变得可有可无，并逐步被网络影评所取代。

4. 网络影视评论。现在网络的影响越来越大，不少人在去电影院前都会上网看看，可见网络评论已经成为影视评论的重要组成部分。以论坛、博客为主要阵地的网络评论与互联网相连，构成一个活跃的共同体，充满新媒体文化特有的世俗性、互动性和参与感强的特点。当前，我国互联网迅猛发展，网络影评的兴盛随着互联网视听技术的发展渐成热点。据统计，到2010年12月底，我国网民已达4.57亿。由于网络文化“超文本”的整合属性，几乎所有网民通过指间的轻轻链接或多或少地接触过影视评论，如果一部影视剧的营销得当，获得网友过亿的点击量轻而易举。完整的网络影视评论作品，往往要么由原创帖和若干回

◆ 《孔子》

帖组成，要么按照“主题—作者—回复—查看—发表”的结构模块呈现，所以，网络影视评论的样本数据，从直观层面上会涉及单部作品数以万计的评论，以及接龙式的点击率。据上海交通大学组织的问卷调查，有42.67%的受访者曾浏览过网络影评，另有25.34%的人曾在自己的博客中写过影评，或在电影论坛上发表过影评，而48%的人曾转载或引用过其他人在论坛或博客中所写的影评。还有37.34%的受访者表示，他们在论坛、博客中阅读的影评，已经超过报纸和杂志。显然，考察影视剧播映后在社会中的影响力，需要对网络空间中多层次、多形式的影视评论进行样本数据的分类采集和归纳评析。美国尼尔森曾对亚太各国网民用户的观看习惯做了一项调查：中国网民发表负面评论的意愿超过正面评论，62%的中国网民愿意分享负面评论，患有所谓的“坏消息综合症”^①。在这种情况下，有针对性地进行分析研究，引导并规范健康的网络影视

① 曹林：《中国人为何患上“坏消息综合症”》，《中国青年报》，2010年8月6日。

批评,很有必要。

今天的影视创作生产已完成了计划经济向市场经济的转变,在影视产业需要市场,需要接受市场检验的情况下,影视工作者绝不能为了追求经济利益而放弃社会责任。随着中国步入消费社会,商业性不可避免地侵蚀着影视剧的文化内涵,影视界浮躁风气蔓延,忽视影视作品还是严肃而有价值的精神产品的事实,出现了偏离正确艺术立场及其社会导向职责的庸俗、低俗、媚俗的不良之风。影视评论者须及时把握这个时代的影视发展趋向,大力改进,构建科学健康的影视评价标准和评价机制,对当今影视艺术发展面临的问题进行及时研究和回答,了解社会公众对影视剧的反馈,告别批评游戏化和评论话语空转的情形,以作品为主体,以严肃分析为方法,发现具有一定普遍性和趋向性问题,引导影视创作在开放互动中加以调整,以实现影视产业的发展繁荣。

目前,中外流行文艺样式文化融合的趋势凸显,当下所有的文艺元素几乎都以混搭的形式出现在影视创作中,不同的声音出现多维互补的表达与融合趋向。文艺评论工作着眼全局,对文艺作品、文艺活动、文艺现象进行横向、纵向的全面分析和把握,认真探讨影视价值观的表现和传播问题,为包括影视创作在内的文化艺术生产活动补充新鲜有益的血液,不断发挥引领创作和生产、推动产业发展的重要作用,具有极大的迫切性和重要性。有业内

影视剧的宣传推广,常常超越了作品本身,利用媒体无孔不入的炒作心理凭借“话题战术”进行多渠道的“病毒式营销”,已成为影视发行宣传以至影视评论的“潜规则”。

人士对影视批评现状有这样的看法:影视剧的美学体系还没有建构起来,影视批评存在四个“不得”:题材评不得,作品骂不得,人名提不得,真话说不得。应该说,此语道破了当前影视批评的尴尬。在影视产业发展与市场经济条件下,评价影视剧的标准呈现渠道多样、价值混乱、竞争无序的状态。影视评论在其积极开展的针对影视现状、影视产品进行的描述、分析与评判中,肯定褒扬较多,对那些看不惯的不正确的东西,对那些内容无甚新意、艺术水准非常一般而政治上无碍的东西,往往采取包容的尽可能少批评的态度,这使得影视评论不能提供创作上的参考借鉴和审美上的共鸣,而为所欲为的不实营销、自我炒作甚嚣尘上,鱼龙混杂,针对性、专业性、权威性的影视批评缺位,影视评论者也被边缘化了,影视批评在影视业的发展链条中失去了应有的地位和价值。市场标准

成为当前影视评价的主要价值标准，成为毋庸置疑的比较突出的问题。影视批评的底线在哪里，影视艺术价值观和科学健康的影视评估体系的建构，是一个理论问题，更是一个实践问题。如何坚持把社会效益放在首位，遏制经济挂帅，盲目追求市场利益的商业传播指标普泛化，科学、全面、客观地评估影视剧的艺术内涵、文化品质和社会影响，需要我们在改革过程中予以重视，深入思考，采取措施切实加以解决。

三、构建科学健康的影视评价标准的几点思考

构建科学健康的影视评价标准，要从当今的中国国情和现实问题出发，坚持科学发展观，深入研究艺术的基本原理和文艺理论，坚持民族文化特色，立足国家意识形态，弘扬社会主流价值，兼顾大众审美情趣，形成富有中国特色的体现社会核心价值观的政治标准、道德标准、审美标准的价值标准体系。

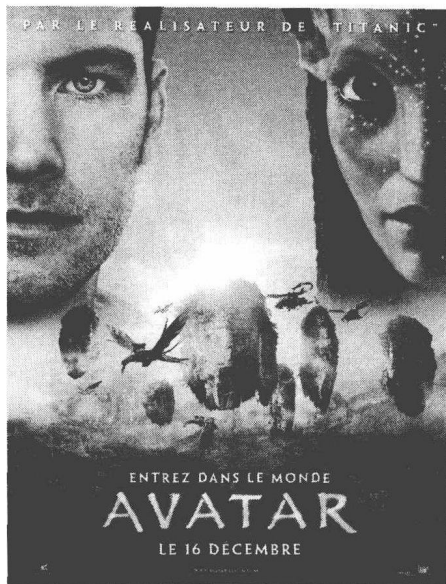
1. 积极研究国外影视评价标准的建立

国外影视评价标准的建立首先是因其电影市场机制已经相对成熟，其次也因为特定的文化背景与语境不同而有所差异，大致都要考虑观众接受心理、社会

借助互联网所长，以其开放性、互动性去进一步引导点燃大众对影视业的关注和参与的热情，通过这种强大力量的存在，使网络评论成为国产影视业发展的新的生长点。

反应等因素，同时，在设置影片艺术性、崭新视点、叙事完成度、技术表现力等评估要素之外，也有文化价值方面的考查与评鉴。例如，美国作为一个移民国家，其影视评价体系建立的基点是跨越阶层的混合的大众

文化。但其通过对传统社会秩序进行创新和重构，来塑造美国国家形象，传播美国核心价值观，而绝非纯粹的消遣娱乐。“没有什么比好莱坞更美国”是其形象的概括。我们知道，美国是对低俗节目内容管制最早的国家，有比较完整的鉴定低俗节目的评价系统和监管执行的制度系统。美国的影视评论者一般都持尖锐的批评态度，颇具权威性和个人魅力，地位较高，社会影响普遍比较大。“像罗杰·伊伯特这样的影评人，除了写影评还经常上电视录节目，一部电影上映后，观众都要看罗杰·伊伯特的大拇指。如果他正竖大拇指，那么就是好片，如果

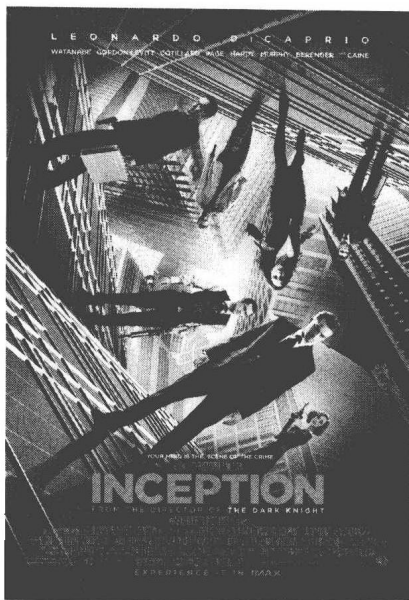

◆ 《阿凡达》

倒竖大拇指，那么就肯定是烂片。”^①当然国外的影评人身上也存在种种问题和症结。如法国电影大师特吕弗就曾指出一些影评人的问题，“安于对电影史的无知，不了解电影的拍摄技巧，缺乏想象力，盲目的爱国沙文主义，狂妄自大且好为人师，只能做出肤浅的判断，看不懂电影。”他将这些概括为“影评人的七宗罪”。其中，不难看出他心目中的电影价值评估的凭据与立场。

建立影视评价标准，我们需要看到并借鉴国外影视批评的长处，重点思考和研究如下方面：如何保持专业化的衡量要求与水准，由媒体来组织发表的影评与由学者来做的电影批评的联系与区别在哪里？怎样做到不昧着良心，唯利是图，一切向“钱”看，影视评论人如何才能凭着自己的良心和道德感来写文章？媒体时代影评人的作用是什么，怎样以自律和对自我的权威感的维护来作为一种制衡手段，进而真正为影视事业添砖加瓦？作为影视产业化进程中的重要一环与普及性的电影文化形式之一，影视批评及其传播具有重要的作用和影响。影视评

① 《为束手束脚的“松绑”——专家把脉内地影评人出路》，《青年报》，2010年8月13日。

◆ 《盗梦空间》

论者要以正确的价值取向和过硬的影视理论修养与专业素质，引导、推进、规范广大群众对于影视作品的理解、接受乃至上升为审美鉴赏的层面，帮助人们在数量众多、良莠不齐的影视作品中，发现那些弘扬真善美的作品，在潜移默化中，净化影视文化环境，让评论脱去哗众取宠的外衣，客观、公正、权威，活泼生动，将影视评论价值引领的责任与意识融于精彩、丰富的评析之中。

2. 加强影视评价标准的引导与建设

影视剧的宣传推广，常常超越了作品本身，利用媒体无孔不入的炒作心理凭借“话题战术”进行多渠道的“病毒式营销”，已成为影视发行宣传以至影视评论的“潜规则”。造成如此局面的原因在于：一是为经济利益的驱动。急功近利追求票房/收视率，对票房和收视率顶礼膜拜，为了迎合观众口味而降低艺术品位要求，影视宣传与影视批评被混为一体，加剧了影视业低俗、庸俗、媚俗的现象。二是缺乏文化使命感，放弃社会责任。层出不穷地以炒作为目的的发布会、研讨会，充斥着出于利益关系不负责任的吹捧以及空洞的学术炫耀，混淆视听，让原本无序的影视评论体系更加混乱。三是缺乏批评勇气和批判精神，丧失地位和