

上海文化发展系列蓝皮书

THE BLUE BOOK SERIES ON SHANGHAI CULTURAL DEVELOPMENT

上海电影产业发展报告 (2016)

互联网+ 视野下的电影产业整合与发展

主编 / 荣跃明

副主编 / 刘轶 刘春

SHANGHAI FILM INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT (2016)

The film industry integration and development
from the perspective of Internet plus

上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

上海文化发展系列蓝皮书
THE BLUE BOOK SERIES ON
SHANGHAI CULTURAL DEVELOPMENT

上海电影产业发展报告 (2016)

SHANGHAI FILM INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT
(2016)

互联网+ 视野下的电影产业整合与发展

主 编 / 荣跃明
副主编 / 刘 轶 刘 春

上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

上海电影产业发展报告.2016/荣跃明主编.—上海:
上海社会科学院出版社,2016
ISBN 978-7-5520-1438-9

I. ①上… II. ①荣… III. ①电影事业—研究报告—
上海市—2016 IV. ①J992

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 146833 号

上海电影产业发展报告(2016)

主 编:荣跃明

责任编辑:王晨曦

封面设计:周清华

出版发行:上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail:sassp@sass.org.cn

照 排:南京理工出版信息技术有限公司

印 刷:江苏凤凰数码印务有限公司

开 本:710×1010毫米 1/16 开

印 张:18.25

字 数:260千字

版 次:2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5520-1438-9/J·044

定价:88.00元

版权所有 翻印必究

《上海电影产业发展报告 2016》

编委会

主 编 荣跃明

副主编 刘 轶 刘 春

编 委 (按姓氏笔画排列)

任 明 刘海波 聂 伟 王艳云 贾艳艳

黄望莉

摘 要

全书由总报告、各专题研究报告以及个案与访谈构成。

总报告统领全篇,详细分析了中国电影产业发展的现状,对未来中国电影产业发展的新趋势作出研判。

各专题报告透彻剖析中国电影产业发展的重点热点焦点问题,主要涉及电影创作、电影产业国际化、电影产业人才培养以及电影产业发展的新动向等主题,兼具实践指导和理论价值。其中电影创作部分详细阐述了 2014—2015 年上海电影制片与创作的状况,剖析了国产青春电影的类型与文化;电影产业人才培养部分关注电影行业人才培养现状,致力于探索新型人才培养模式;电影产业国际化部分概览 2015 年上海电影国际化发展的状况,重点关注中外合拍片政策、上海国际电影节的公信力建构以及中美电影产业衍生品的开发状况对比;电影产业的新动向则主要从完片担保政策、科技创新、院线发展、产业集聚、发展新模式与“互联网+”电影产业新生态等角度进行研究。

个案与访谈部分聚焦行业典型,如当代中国纪录片产业、FFI 中国区总裁叶禾卿等。

全书紧扣转型、升级、融合三个关键词,报告和研究 2015 年中国电影产业的最新情况,把握中国电影产业发展的重点问题,分析解读中国电影产业发展的新趋势,为中国电影产业发展提供决策参考和智力支持。

Abstract

The whole book is consisted of general report, various thematic reports and case and interview.

The general report brings out the theme, detailedly analyzes the current situation of Chinese film industry. Meanwhile, this section gives a judgment of new trend on development of China's film industry.

Various thematic reports anatomizes the key issues in development of China's film industry, mainly related to movie creation, the internationalization of film industry, talent cultivation of film industry, the new trend on the development of China's film industry, etc. This part provides significant value to practice and theoretical study. Specifically, the section of film creation detailedly introduces the situation of Shanghai film production and creation in 2014—2015 and analyzes the type and culture of domestic "Youth Movie"; the part of talent cultivation is concerned about the current situation of talent training in the film industry, exploring new training model; the section of internationalization overview the progress of Shanghai Film Internationalization in 2015, focusing on co-production policy, credibility construction of Shanghai international film festival, derivative development of movie industry in China and America, etc; and the part of new trend explores in terms of the following aspects: completion bond, scientific and technological innovation, movie theatre chain, film industry gathering, new model and new ecology of "Internet plus".

The part of case and interview focuses on typical cases, such as contemporary Chinese documentary industry, Yeheqing—the China President of FFI, etc.

上海电影产业发展报告(2016)

The whole book focuses three key words: transformation, upgrade and convergence, revealing an update on China's film industry in 2015, grasping the key issues of China's film industry, analyzing new situation of China's film industry, with the purpose of providing policy-making reference and intellectual support for the development of China's film industry.

目 录

- ◎ 中国电影产业发展现状和趋势 总报告编撰组 / 001
- ◎ 2013—2015 国产“青春电影”类型与文化分析 刘 春 / 033
- ◎ 2014—2015 年合拍片政策对上海电影产业的影响 ... 黄望莉 刘效廷 / 046
- ◎ 2014—2015 年上海电影制片与创作年度分析 王艳云 仝金歌 / 064
- ◎ 稳步推进、迎接挑战:2015 年上海电影国际化发展
 概述 徐文明 郭 莉 / 081
- ◎ 中美电影产业衍生品开发比较 姬彦凤 / 096
- ◎ 上海电影产业集聚的现状与条件
 ——基于上海影视文化创意产业园区的研究 金 林 / 105
- ◎ 科技创新、经济周期与我国电影产业发展 秦可德 / 125
- ◎ 探索新型人才培养模式,助力上海电影产业振兴
 ——上海温哥华电影学院办学一年总结 刘海波 / 145
- ◎ 上海电影行业人才培养研究 谈 洁 鞠 旻 / 154
- ◎ 聚集·融入·升级
 ——上海电影产业集群新模式建构刍议 赵 宜 / 168
- ◎ 上海电影院线产业发展现状及问题考察 任 明 / 183
- ◎ 上海电影产业发展的运营模式与创新问题研究 孙悦凡 / 198

上海电影产业发展报告(2016)

- ◎ 完片担保与上海电影产业发展 吴春集 / 213
- ◎ “互联网+”视角下的中国电影产业新生态浅析..... 王 蜜 / 222
- ◎ FFI 中国区总裁叶禾卿采访 吴春集 / 236
- ◎ 试论上海国际电影节的公信力建构 张 敏 郭明磊 / 252
- ◎ 当代中国纪录片产业的发展瓶颈与突破 朱鹏杰 / 271

CONTENTS

- The Status and Trend of China's Film Industry
..... Total Report Writing Group / 001
- Type and Culture Analysis of Domestic "Youth Movie"
in 2013—2015 Liuchun / 033
- The Influence of Co-production Policy on the Film Industry
in Shanghai(2014—2015) Huangwangli Liuxiaoting / 046
- The Annual Analysis of Shanghai Film Production and Creation
in 2014—2015 Wangyanyun Tongjinge / 064
- Advance Step by Step. Meet the Challenge: The Overview of Shanghai
Film Internationalization Progress in 2015 Xuwenming Guoli / 081
- Comparative Research on the Derivative Development of Movie Industry
in China and America Jiyangfeng / 096
- Status and Condition Research on Shanghai Film Industry Gathering:
Based on Shanghai Film Culture and Creative Park Jinlin / 105
- Scientific and Technological Innovation, Economic Cycle and the
Development of China's Film Industry Qinkede / 125
- Exploring New Model of Talent Cultivation and Reviving Shanghai
Film Industry Liuhaibo / 145

- Research on Talent Cultivation of Shanghai Film Industry
..... Tanjie Jumin / 154
- Aggregation • Integration • Upgrade: Research on the New Model
Constructing of Shanghai Film Industrial Clusters Zhaoyi / 168
- Status and Issue Analysis of the Development of Shanghai Movie
Theatre Chain Renming / 183
- Research on the Operating Model and Innovative Issues of Shanghai
Film Industry Sunyuefan / 198
- Completion Bond and the Development of Shanghai Film Industry
..... Wuchunji / 213
- New Ecology of China's Film Industry in the Perspective of "Internet
Plus" Wangmi / 222
- A Dialogue on Completion Bond; Interview with the China President of
FFI, Yeheqing Wuchunji / 236
- Research on Credibility Construction of Shanghai International Film
Festival Zhangmin Guominglei / 252
- The Development Bottleneck and Breakthrough of Contemporary
Chinese Documentary Industry Zhupengjie / 271

中国电影产业发展现状和趋势

* 总报告编撰组

中国电影发展现状,从主要影响因素来看,可分为内、外两个部分。

一、 外部影响因素

外部影响因素主要包括电影产业市场化进程、城市化进程、互联网技术尤其是移动互联技术的广泛应用、合拍片的发展、电影政策、宏观经济发展状况以及中国当代文化发展特征等方面。

(一) 电影产业的市场化进程

1. 1953年至1992年:基本上由非市场力量主导

自1953年民营电影公司完成国有化直至1992年,国内电影市场受政策影响显著,基本上由非市场力量主导,生产与分配都在相对限定的领域内进行,经济资本构成以国有资本为主,社会资本参与较少。

此时期内,我国电影产业采用的是“统购统销”与“层级发行”模式。发行领域受政策制度支持显著,在电影业的利益分配格局中占绝对优势地位。在这种模式下,大小制片厂的影片数量与拍摄资金都必须先由电影局进行年度生产供求计划,报批获准才能获得摄制指标,拍摄完成后一次性将影片所有版权卖给中影公司,之后不再享有任何利润分成。中影公司再分别经按照省、市、县行政层级组织的发行公司发行到各电影院。但是这种模式存在于计划经济体制下,不适应20世纪80年代开始的市场经济体制改革,出现效率低下、资源浪费等问题。

* 总报告编撰组成员:荣跃明、刘春、任明、贾艳艳、刘轶、王蜜。

2. 1993年至入世前:市场壁垒被不断打破,但进程缓慢

1993年始,“电影是产业,应当按照市场规律来发展”成为电影理论界的一种共识。1993年,广电颁发了《关于当前深化电影行业机制改革的若干意见》,也即“广电字3号文件”。该文件打破了层级发行规则,除了海外分账片仍由中影公司垄断发行以外,国产故事片由中影公司统一发行改为由各制片单位直接与地方发行单位见面,电影票价原则上也放开。中影公司的垄断地位被打破,四十多年形成的远离市场、统购统销、层级发行的产品分配流通模式发生了变化,制片方开始尝试以优质影片作为筹码来与发行方议价,市场因素逐渐渗透至电影业,发行领域靠行政关系拥有的市场控制权出现松动。

虽然中影公司的全国垄断地位被打破,但文件中“32个省级公司仍是目前影片发行的主要渠道”实际上仍然限定着制片厂的发行渠道,省级垄断的局面仍然存在。在多种原因的共同作用下,电影产业市场化的进程十分缓慢。

总而言之,此时期市场壁垒被不断打破,但仍然受制于行政力量,进程缓慢。“1994年,中国在引入好莱坞分账大片的同时也开始学习国外的票房分账制度,但单纯结算方式的改变仍然没有办法解决电影业长期存在的体制与机制问题。”^①直到加入世界贸易组织后,在有些被动的情势下,中国电影产业的市场化进程才有了明显的突破。

3. 入世后:中国电影产业市场化进程明显加快

加入世界贸易组织对中国电影业具有深远意义。2002年,中国正式加入世界贸易组织,根据世界贸易组织的贸易规则,中国必须向美国开放电影市场,允许美国大片进入中国影院。由于美国电影在全世界的发行放映都采用票房分成制,因此美方要求广电总局建立全国影院的票务统计系统,这是中国电影产业市场化进程的关键转折点,中国电影产业原有格局被打破。“入世之后,院线制改革开启,中国电影业的利益分配格局终于出现了本质上的转变,并开始以票房分配的比例直接呈现。”^②

^{①②} 石小溪:《市场与非市场力量在电影业生产与分配场域中的角力——从新中国成立以来电影业利益分配格局的形成与演变谈起》,《当代电影》2016年第2期。

自此,中国电影产业发行实行院线制和分账制,逐步转变了传统电影发行从上到下的层级式垄断发行模式,按照市场规律,对电影产业资源进行优化配置,建立开放、竞争的电影生产体制,形成市场整合力量。

(1) 院线制。院线制是由一个发行主体以资本和供片为纽带,与若干影院组合,实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机制。其实质是电影的市场化。院线制对于打破地域垄断、减少发行层次、形成竞争开放的市场格局起到了十分关键的作用,有力地挑战了传统的计划发行体制。

2015年,全国影院总票房达到438.8亿元,这与院线建设不断推进、银幕数量增长迅速有着密切的关系,如表1所示。^①据EBOT艺恩日票房智库数据显示,2015年,新增影院1420家,新增银幕8183块,平均每日新增22.4块,全国累计银幕32487块,银幕增长率33.7%,较上年提高1.6个百分点。

表1 2015年全国院线TOP10票房

排名	院线	票房(万)	票房环比	场次	人次(万)
1	万达院线	588 160.06	↑42%	3 631 528	14 423.08
2	中影星美	375 927.3	↑58%	3 755 662	10 648.35
3	大地院线	348 648.75	↑50%	5 204 130	11 336.88
4	上海联合院线	303 046.64	↑46%	2 684 467	8 299.08
5	中影南方新干线	297 495.09	↑51%	3 580 238	8 287.90
6	广州金逸珠江	284 787.79	↑37%	3 040 321	7 823.24
7	中影数字院线	209 758.07	↑90%	3 525 622	6 254.40
8	横店院线	197 607.8	↑87%	2 569 162	6 263.58
9	浙江时代	154 267.28	↑31%	2 034 048	4 539.70
10	江苏幸福蓝海院线	135 887.83	↑60%	1 382 570	3 972.14

资料来源:EBOT艺恩日票房决策智库。

城市:全国 数据统计时间:2015.01.01—2015.12.31。

(2) 分账制发行。分账制发行是另一重要改革。“分账制发行,是一种松散的系统性‘强强联手’市场策略,在这种体制中,版权占有者并不出售发行

^① 资料来源:林园园:《2015年电影产业数据盘点·影院篇》,http://www.entgroup.cn/Views/27514.shtml.2016.01.02。

权,而是以代理方式委托发行中介经营,以双方事先议定的条件,按影片的最终票房收入在制片、发行、放映之间进行比例分成,一改过去制片商出售发行权,一卖了之;发行商推销给放映商,一发了之;互相脱节,各扫自家门前雪的情形。”^①电影产业链上各利益主体按照市场规律联系在一起,制作、发行与放映等各环节联系更为紧密,风险共担、利益共享。

在发行中实行院线制和分账制,有利于电影市场的培育和市场竞争,中国电影产业原有的行政、地域垄断格局被打破,电影制作等产业环节逐步按照市场化要求形成了地理集聚发展趋势,这一地理集聚趋势仍在发展演进之中,未来中国电影产业将主要集中在一两个城市。目前来看,将来最可能是集中在北京和上海。

(二) 城市化进程

当前,高速发展的城市化进程带动了一大批二三线城市发展,随着人口加速向城市集中,推动了城市人口尤其是年轻人的电影消费。这一趋势吸引了大量资本进入电影产业,影院建设加快,中国院线爆发式增长态势极大地带动了电影产业的发展。另外,“小镇青年”开始成为电影观众的中坚力量,他们对国产影片和中国故事的偏好推动了国产电影票房的增长,影响着院线的排片格局。

1. 城市化进程推动城市人口进行电影消费

中国电影市场的迅猛增长,是在城市化加速的背景下得以实现的。根据国家统计局公布的数据,至2015年底,城镇常住人口77116万人,比2014年年底增加2200万人;乡村常住人口60346万人,比2014年年底减少1520万人,城镇人口占总人口比重由2000年的36%逐步增长至2015年的56.1%。当前,我国城市化进程的快速发展,不仅表现在城镇人口的激增和城市规模的扩张,也表现在城市基础设施的建设加快、商业地产的兴起、现代购物中心与现代多厅影院的增加,以及人们消费模式的改变与消费能力的提高。其中,文化娱乐的消费比重增大最为明显。

电影作为城市时尚生活的代表,由于消费水平、娱乐内容的丰富多样、受

^① 魏茹芳、刘炳强:《中国电影产业化发展模式探析》,《经济与管理》2009年第9期。

众人群的广泛性、消费的便利性,成为最大众化的一种文化消费方式,对整体收入水平不断提高的城市年轻人而言具有强大的吸引力。由于一二线城市的观影人群覆盖接近饱和,三四线城市的青年群体正在成为拉动电影市场尤其是国产电影票房的新动力。接下来,随着城市化程度的不断提高,院线和影院的进一步覆盖,三四线及县级城市的发展无疑将为中国电影市场带来巨大的发展空间。

2. 院线建设加快,电影票房增长迅速

院线发展、影院建设和银幕数量,一直是推动中国电影票房的关键因素。根据广电总局电影局下属中国电影报的数据,2015年影院建设成绩斐然,全年新增影院1200余家,新增银幕8035块,日均增长超过22块银幕(2013年、2014年日均增长银幕数分别为14块、15块)。目前,全国影院总数超过6000家,银幕总数已达31627块,与全球最大的北美市场只差约7000块。参照2003年以来的数据,从2010年开始,全国银幕数量出现了爆发式的增长。与此同时,也是从2010年开始,全国电影票房突破百亿元并迅速增长,仅用了三年时间就突破了200亿元,2014年逼近300亿元,2015年440亿,同比增长48.7%,与银幕数量的激增同步,是近五年来实现的最高增幅。尽管从2010年以来,单银幕产出与上座率持续走低,直到2015年才终于走出低迷,回到2010年的水平(按广电总局的数据,2015年单银幕产出达139.3万,为近五年新高),但总体来看,影院和银幕数量快速增长的趋势有一定的惯性。一方面,影院投资是一个相对长期的规划,诸多最近几年规划的项目仍在推进之中;另一方面,排名靠前的院线中不少都有上市的规划,上市前有保住排名的需要,若成功上市后,资本市场募得资金,将加速其扩张的步伐。因而,银幕数量的增长,对于未来几年中国电影的发展趋势也仍然具有重要的预示作用。

尽管一线城市作为传统票仓在全国影院票房中仍占据主导地位,其影院设备与配置最为完善,但过于集中的影院选址、上涨的租金以及区域性饱和等问题也导致了日益严峻的生存压力。广东、江苏和浙江是全国影院数量最多的三个省份,已经占到全国总影院数的25%,而北京、上海影院增幅位列全国倒数,可见一线城市院线铺设已经趋于饱和状态。不仅如此,近年来北京、上

海等一线城市所占的票房份额也在逐年下降,同质化竞争导致影院经营困难,部分影院主要依靠团购生存。与此同时,作为当下影院投资热点区域的三四线城市院线乃至县级院线近年的增速明显高于一二线城市。2015年,全国已有县级影院3241家,县级影院银幕12777块,在全国影院数和银幕数中占比分别超过50%、40%。正是由于中小城市的发展、影院与银幕数的增长,使得2015年国内院线在一二线城市院线建设已经较为饱和的情况下,依然保持着爆发式增长的强劲势头。银幕数的激增,也带动了当地的票房增长。2015年三四线及县级城市票房总计超过158亿,全国票房份额36.2%,超过一线城市的票房比重,逼近二线城市的票房份额。从各省的票房分布来看,2015年全国票房过10亿的省份已经达到16个。除了经济较发达的东部地区外,中西部省份河南、河北、陕西三省份全年票房也超过十亿。西南地区两大票仓四川省和重庆市也保持增长势头。电影票房作为反应消费实力的一个重要指标,不同省区的电影票房的表现,在很大程度上也反映了各地城市化水平和产业结构差异。院线方面,不仅万达、中影星美、上海联合等强势院线开始进驻中小城市,一些以中小城市数字影院为主体的院线增幅颇大,票房跃至全国前列,比如广东大地院线、广州金逸珠江院线、浙江横店院线、江苏幸福蓝海院线等。其中,广东大地院线凭借二三线城市的“蓝海战略”及“麦当劳”式的连锁经营,连续几年增速第一,2014年即赶超上海联合院线,跻身票房前三;2015年继续以34.7亿票房位列第三,仅次于万达和中影星美。广州金逸珠江院线、浙江横店院线和江苏幸福蓝海院线则依靠本土影院市场取得高速发展。2010年才成立的中影数字院线,主攻西部经济欠发达地区,增长迅速。2013年进入前10,近两年在院线票房排名中稳步上升。随着城市化的深入推进以及院线扩张的深化,中小城市院线的建设日趋完善,在未来一年里,三四线城市票房比重很可能会进一步增长,超越二线城市成为全国最大的电影消费市场。

3. “小镇青年”偏好中国故事,推动国产电影票房增长

放映终端的变化导致上游制片的相应变化。“小镇青年”开始成为电影观众的中坚力量。二三线城市观众对国产影片和中国故事的偏好推动了国产