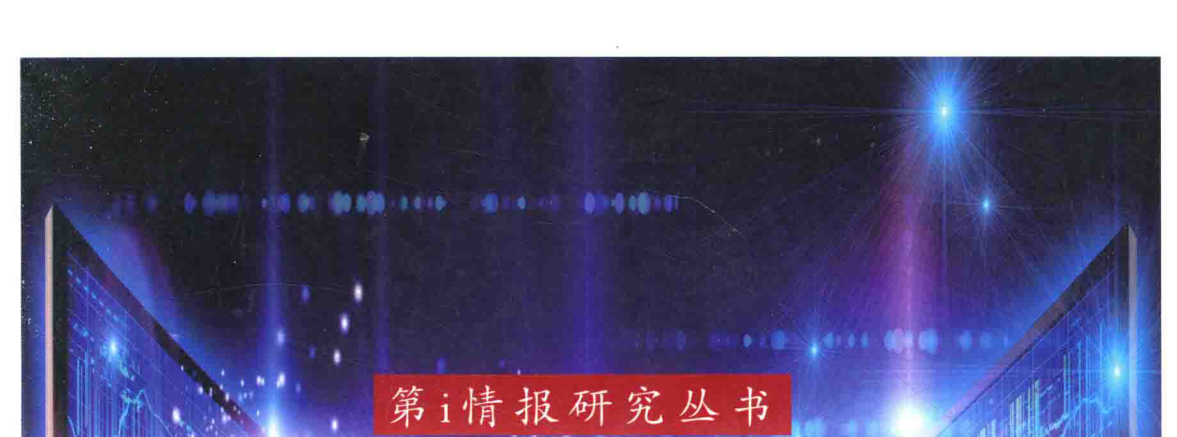
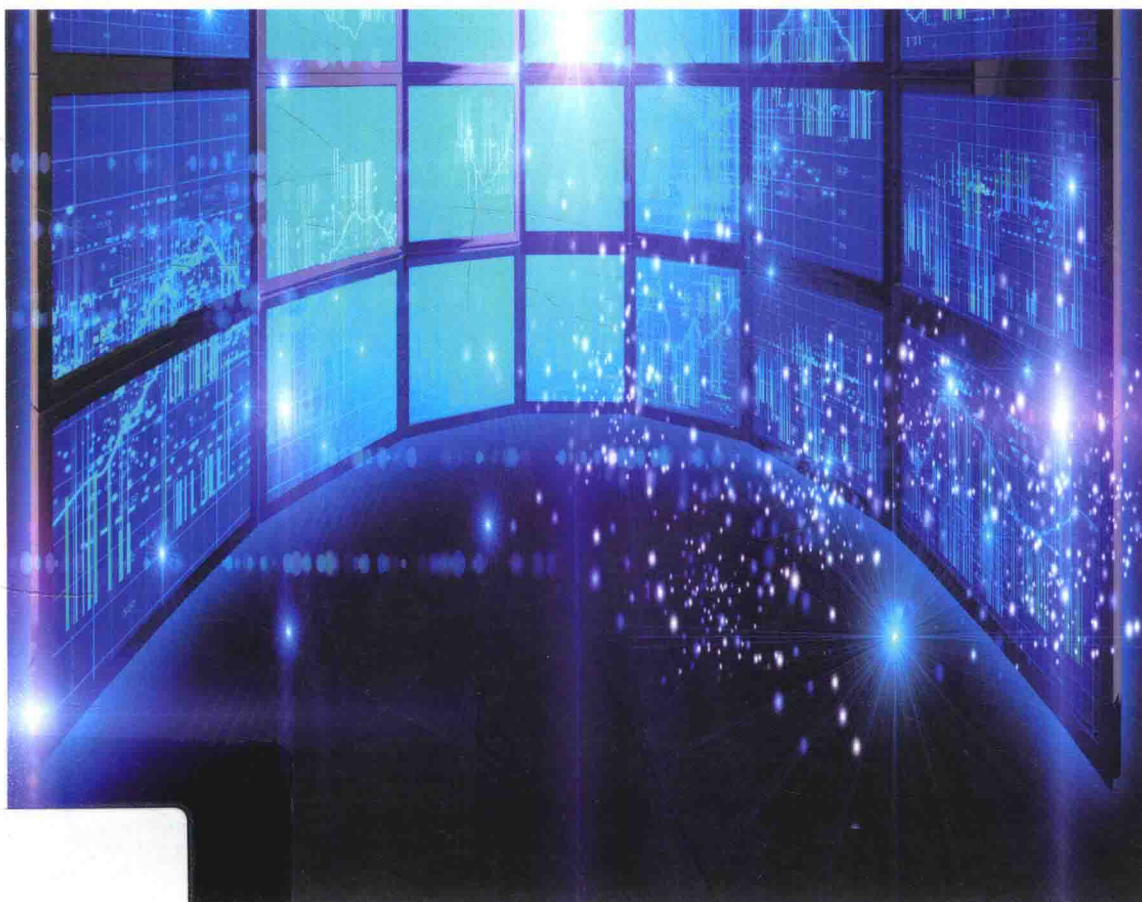




第i情报研究丛书

中国电影产业发展模式创新研究

陈广玉 薛菁华 沙青青 王腾飞 著



上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

第i情报研究丛书

中国电影产业发展模式创新研究

陈广玉 薛菁华 沙青青 王腾飞 著



上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国电影产业发展模式创新研究 / 陈广玉等著. —上海:
上海科学技术文献出版社, 2016.4
ISBN 978-7-5439-6941-4

I. ① 中… II. ①陈… III. ①电影事业—产业发展—
研究—中国 IV. ① J992

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 027632 号

责任编辑: 祝静怡
封面设计: 徐 利

中国电影产业发展模式创新研究
陈广玉 薛菁华 沙青青 王腾飞 著
出版发行: 上海科学技术文献出版社
地 址: 上海市长乐路 746 号
邮政编码: 200040

经 销: 全国新华书店
印 刷: 昆山市亭林彩印厂有限公司
开 本: 787×1092 1/16
印 张: 9.5
字 数: 175 000
版 次: 2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5439-6941-4
定 价: 48.00 元
<http://www.sstlp.com>

前言 | FOREWORD

2015 年伊始,艺恩咨询发布了最新的《2014 年中国电影市场影响力研究报告》,以客观的数据和从市场的角度分析了 2014 年中国电影取得的成绩和对中国乃至世界的影响:“2014 年中国共上映影片 388 部,总票房达 47 亿美元(合计 296 亿人民币),增长率达到 36%。北美电影市场全年票房为 103 亿美元,与 2013 年相比下降 6%。事实上,除印度、韩国和法国有所增长外,这种下降趋势还发生在日本、英国、德国、俄罗斯、澳大利亚等大多数国家。在全球及各国电影增长停滞和放缓的背景下,中国电影正在以令全世界震惊的速度快速增长。可以说中国国产电影增长处于世界前列。”

然而,推动中国电影市场增长速度成为世界第一的内在动力到底是什么?是资本?是技术?还是互联网?为了获得科学的结论,我们通过科学细致的案头调研和实地调研,对世界电影发达国家和中国电影的产业创新发展模式进行了仔细的研究、详细的剖析和认真的分析。

我们首先对世界电影第一大国美国的产业情况进行了剖析。美国的电影产业众所周知已经发展非常成熟,因此,创新在产业中已经不太常见,比如众筹、互联网营销等最新模式在我们看来也已不太“新颖”。其次,我们对部分近些年电影产业发展势头较好的国家如韩国、泰国和印度也进行了一些研究,发现了一些比较独特的电影产业发展模式:韩国政府推出的售后回租融资制度,以投资人为主导的项目制;泰国的利益电影提振本国旅游业;印度的电影产业社群、音乐营销模式等。当然,这些国家的所有创新模式都是基于本国电影产业的特殊基础和环境而产生的,有可借鉴之处,但是也并不完全适合中国。

在对中国电影产业发展模式创新的研究中,我们发现,中国电影行业的创新远远没有引起人们的重视,正如国家创新远远没有引起全社会的深入探讨一样,但是创新却真真实实地在进行中。从企业角度看,华谊兄弟和光线都在进行着商业模式的创新,万达和阿里、腾讯、乐视等都在进行外部颠覆式的创新。从产业链角度看,制片企业在进行后大片时代电影新模式的创新,营销发行企业在进

行着互联网式的创新,放映企业在做着硬件设备和售票方式的创新,甚至连电影产业统计分析领域,腾讯也以创新性的话语体系开始挑战艺恩咨询。整个产业更是正在进行着全面金融资本化的创新。

通过比较研究我们发现,虽然目前中国电影产业与世界电影发达国家相比,仍处于较为弱小的阶段,但是创新的活力和能力却不逊色;虽然没有可以与美国好莱坞抗衡的企业集团,但是中国有极富颠覆式创新能力的各类企业;虽然没有完善成熟的市场体系,但中国有不断勇于尝试的先锋力量。

创新一旦成为产业发展的基础,发展就必然会提速,所谓的成功自然也会相伴而来。

因此,可以这样认为,中国电影产业获得如今大发展的内在动力其实就在于创新!

今后,在研究中国电影产业发展的时候,我们不应该再妄自菲薄,也不应该再盲目崇外,而是应该看到我们中国电影产业的创新活力和能力,利用适合我们的方式推动中国电影产业的跨越式新发展!

目 录 | CONTENTS

前言 1

总 报 告

1 世界部分影视发达国家电影产业发展模式及创新 3

1.1 世界部分影视发达国家电影产业发展模式及创新 3

1.2 全球电影人才培养模式 6

2 中国电影产业发展模式及创新 8

3 中国电影产业创新能力国际对标 12

4 上海电影产业发展现状与模式创新情况 13

4.1 上海电影产业链的发展现状 13

4.2 上海电影产业链的创新情况 14

5 上海电影产业发展模式可持续创新的建议 15

5.1 营造“崇影”的产业环境 15

5.2 将上海打造成为“中国电影的金融中心” 16

6 促进上海电影产业发展可持续创新的政策设计建议 17

6.1 制定《〈关于促进上海电影发展的若干政策〉实施细则》 17

6.2 制定《关于金融支持上海电影产业振兴和发展繁荣的指导
意见》 17

6.3 制定《关于推动上海电影产业与互联网产业融合发展的指导意见》..... 18

6.4 制定《上海电影人才激励办法》 18

分 报 告

1 世界部分影视发达国家电影产业发展模式及创新..... 21

1.1 美国电影企业发展模式及创新 21

1.2 美国电影产业发展模式 28

1.3 其他国家电影产业的发展模式及创新 39

2 中国电影产业发展情况及产业环境 51

2.1 近 20 年中国电影产业发展概况..... 51

2.2 中国电影产业发展现状 52

2.3 中国电影产业发展政策环境 60

2.4 中国电影产业发展经济环境 62

3 中国电影产业发展模式及创新 64

3.1 中国电影企业商业模式发展及创新 64

3.2 中国电影产业资本运营模式发展及创新 79

3.3 中国电影产业内容创作模式及创新..... 102

3.4 中国电影产业人才培养模式及创新..... 105

3.5 中国电影营销模式发展及创新..... 108

3.6 中国电影发行模式及创新..... 116

3.7 中国电影放映模式及创新..... 120

3.8 中国电影衍生产业的创新..... 123

3.9 中国电影产业国际合作模式及创新..... 126

4 促进中国电影产业发展模式可持续创新的建议 131

4.1 中国电影产业创新发展现状与创新能力国际对标..... 131

4.2 促进中国电影产业发展可持续创新的建议..... 133

参考文献 139



总 报 告

1.1 世界部分影视发达国家电影
产业发展模式及创新

1.1.1 美国好莱坞电影产业模式的创新

美国好莱坞作为全球电影的老大哥，一举一动都会引起全球电影市场的关注。好莱坞在电影融资、制片、发行以及营销模式方面的创新常常是全球其他国家电影市场的学习标准。近年来，美国电影在融资方面创新了“众筹”模式、电影版权证券化模式和电影基金拼盘模式等；还有一种“独立坞”的制片模式、跳过发行的影院与制片企业直签放映模式和利用互联网的发行、营销模式等。众多中国电影市场上热门的产业创新，背后大多有好莱坞的影子。

表 1 好莱坞电影产业模式创新

产业链环节	创新型模式	说 明
投融资	网络“众筹”制作	如果筹资目标达成，支持者则将得到发起人预先承诺的回报。近两年来，分别成立于 2008 年和 2009 年的赢得够够融资网(Indiegogo)和凯克斯达特融资网(Kickstarter)网络众筹平台成了好莱坞电影制作者筹资的全新通道。
	电影版权证券化	电影版权证券化是指以电影版权的相关权益作为基础资产的一种知识产权证券化，发起人将缺乏流动性但能产生可预期现金流入的电影版权的未来收益权或其他基于该版权的商业化收益权，转移给一个特殊目的载体(SPV)，该特殊目的载体通过一定的结构安排，对资产中的风险和收益要素进行分离与重组，而后由该载体发行基于收益权而产生的现金流为支撑的证券。2002 年 8 月，梦工厂为增强其卡通影片和实景影片的制作和生产能力欲通过证券化来融资。在福利波士顿公司和摩根大通的安排下，梦工厂将其旗下 36 部影视作品的版权收益权真实销售给一个远离破产风险的特殊目的机构“WD Funding”，并以此发行了 10 亿美元的循环信用债券。

续 表

产业链环节	创新型模式	说 明
投融资	电 影 基 金 拼盘投资	在好莱坞的拼盘投资中,一般由一家银行或投资公司建立起一只电影基金,从私人或机构投资者那里募资。然后这笔基金被用于投入某个特定制片机构在一定时间范围内的较多数量的电影项目。一般电影拼盘投资项目会涉及 10—30 部电影,而投资额度在 10%—50% 之间。拼盘投资的原理在于交叉抵押,即用赚大钱的电影项目去填补亏损的电影项目,利用规模化的投资产生收益。在 2004—2007 年短短几年间,与好莱坞大制片厂进行的拼盘投资项目便有十多起,资金额从 2 亿美元到 5.28 亿美元。
制片	独 立 坞 (Indiewood)	独立坞是一种新型电影创作体制,意味着独立电影作者不必丧失“独立立场”,就能够在投资、制片、发行方面获得主流体系保障的创作机制。由独立电影到独立坞,实质上是美国电影产业化进程的一部分。现有的独立坞电影公司,按其属性可以分为两大类:一类是好莱坞大制片厂的附属公司。另一类则是已成规模的独立电影公司。
营销发行	院线与电 影公司直接 签 订 发 行 协议	美国主流院线越过主流片商直接预订电影。美国四大院线 Regal(皇家娱乐集团)、AMC、Cinemark 和 Carmike 在 2014 年 3 月初与著名制片人罗伯特·西蒙兹新成立的电影公司成功签订了直接发行协定,将每年发行至少十部电影。此协定将使电影院所有者对更多的内容有掌控权,特别是那些主流片商放弃的中小型电影。
	网 络 众 筹 发行	美国出现了一种与众筹融资网站平台相似的众筹影片影院发行网站平台(crowdsourced theatrical platform)。踏戈(Tugg)是目前最大的一家众筹影片影院发行网站。
	社 交 网 络 营销	随着社交媒体的飞速发展,好莱坞的营销模式也经历了深刻的变革。发行方充分地运用 Facebook、Twitter、Youtube 等拥有高人气的社交网络平台,并根据每个平台的特点设计营销内容、创意主题活动。

1.1.2 亚洲地区电影产业发展模式研究

虽然现阶段全球电影市场依然呈现出美国一家独大的格局,但是各国追逐美国好莱坞的脚步并没有停歇,在亚洲地区,韩国、印度以及泰国的电影产业近年来都有一定程度的发展,逐渐形成了各自在电影产业的发展特色。

表 2 亚洲电影产业特色模式

国家	模 式	特 色
韩国	自上而下的 助推电影产业—韩国电影 振兴委员会	“韩国电影振兴委员会”(KOFIC),隶属于韩国文化、体育与观光部,旨在支持和促进韩国电影发展。主要负责相关电影政策拟定、提振电影产业、辅助金的审批使用、人才培养、教育研究和国内外营销推广等业务。主要特色手段有: ➤ 营销和展映:为了支持韩国国内独立电影的创作,KOFIC为短片、故事片以及纪录片导演设立了一个110万美元的基金。 ➤ 导演:已有作品在影院上映的国内导演,可以申请为自己的下一部电影作品提供启动资金,资金数额取决于前一步故事片的票房收入情况。KOFIC将会选取60部影片,每部电影最多将获得不超过7万美元的资助。 ➤ 编剧:韩国电影剧本数据库是一个通过在线网络收集和提供电影剧本的平台,KOFIC鼓励编剧上传作品,寻找买主并寻求国际合作的可能。每个月委员会最多会在数据库中选取4个优秀的剧本,被选中的剧本有机会申请为期3个月的指导课程用于完善自己的剧本。这些成型的剧本中最终会有10个剧本将会获得0.5~5万美元不等的奖金,帮助剧本最终拍成电影。 ➤ 制作公司:制作公司可以从上述剧本中选取拍摄目标,其中50个剧本可以获得共90万美元的资助。 ➤ 风险投资:为了保证投资资金持续流向韩国本地电影产业,KOFIC拨款1000万美元成立风险投资基金,提供给那些韩国电影振兴委员会股权不超过50%的电影项目。
印度	类型片深度 开发—歌舞片 段融资	印度电影中歌舞片段在影视作品融资和营销方面起到了非常重要的作用。歌舞片段可以展示影片制作方的创作水准,制片人可以通过歌舞片段打动投资人以预付款的形式进行投资。与此同时,这些先于电影完成的歌舞片段,还可以出售给唱片公司和电视台,一方面回笼资金,另一方面通过唱片公司和电视台的推广和播放,进行市场试水。
泰国	电影拍摄助 推旅游发展	自2000年起,泰国政府充分利用本国绵延的海岸线、丰富的旅游资源、低廉的拍摄费用等优势,以及较其他东南亚国家更完善的电影基础设施和制作人力资源,加大力度吸引欧美、印度以及日本等亚洲国家的电影来泰国取景制作。自2005年至2014年,每年到泰国取景的外国影片数量总体呈现上升态势,2014年有631部外国影片赴泰取景。大量外国影片赴泰国拍摄亦为泰国带来了可观的收益,2013年实现获益21.73亿泰铢。在泰国取景的影片中,46%为广告,25%为纪录片。 2015年,泰国政府对吸引外国电影赴泰取经制作再次重拳出击。1月12日泰国文化部长表示,决议为针对电影与视频产业推出减免税收政策包括:一是免征电影演员的个人所得税,该项优惠针对定居海外、依照外国法律成立电影公司或持有外国企业股份的人士,通过拍摄外国电影获得收入;二是免征向推广文化基金会捐款的个人和企业所得税,免征税额等同于捐赠财产的数额或财物价格,以刺激更多个人或企业以文化名义向泰国文化捐赠财产,作为保育泰国传统艺术和文化的资金;三是免征电影拍摄取景的进口关税,以及减少收取电影拍摄和清洗胶卷进口关税,从原来的30泰铢/米减少至1.5~10泰铢/米,并减少拍摄摄像机的进口关税。

1.2 全球电影人才培养模式

电影人才的培养一直是各国在发展电影产业过程中比较重视的环节。好莱坞行业公会、独立电影协会、美国电影科技协会以及各大院校每年都会对全球顶尖的 25 所电影学院进行评选和排名,并发布于好莱坞知名杂志 *The Hollywood Reporter* 上。2012 年,入围的 25 所电影学院中,美国占据 16 席,在电影人才的培养方面美国有着绝对优势。其他国家有 6 所电影学院入围,包括中国的北京电影学院。然而,这一局势在 2013 年及 2014 年的排名中急转直下。2013 年,入围的全球 25 所电影学院中,难觅除美国之外的电影学院的身影;这一情况在 2014 年依然没有得到改观,为此该排行榜的名字也被改成了“2014 年全美电影学院 TOP25”。足见,美国在培养电影人才方面的霸主地位无人能撼动,也为其他国家在培养电影人才方面敲响了警钟。

从 2013 年及 2014 年的排名情况来看,前十名的学校几乎没有变化,只是在排名顺序上有微调,榜单排名情况详见表 3。

表 3 2012—2014 年全球/全美电影学院 TOP25 排名情况

排名	2012 年全球 电影学院 TOP25	2013 年全球 电影学院 TOP25	2014 年全美 电影学院 TOP25
1	南加州大学电影艺术 学院	南加州大学电影艺术 学院	南加州大学电影艺术 学院
2	美国电影学会	美国电影学会	纽约大学提斯克艺术 学院
3	北京电影学院	纽约大学提斯克艺术 学院	加州大学(洛杉矶分校) 戏剧、电影和电视学院
4	加州大学(洛杉矶分校) 戏剧、影视学院	加州大学(洛杉矶分校) 戏剧、电影和电视学院	美国电影学会
5	纽约大学提斯克艺术 学院	加州艺术学院	加州艺术学院
6	法国高等国家影像与声 音职业学院	哥伦比亚大学艺术学院	哥伦比亚大学艺术学院
7	卫斯廉大学电影研究系	查普曼大学道奇影视传 媒学院	查普曼大学道奇影视传 媒学院
8	加州艺术学院	爱默生视觉和媒体艺术 学院	洛约拉马利蒙特大学电 影电视学院

续 表

排名	2012 年全球 电影学院 TOP25	2013 年全球 电影学院 TOP25	2014 年全美 电影学院 TOP25
9	艾默生视觉和媒体艺术学院	洛约拉马利蒙特大学电影电视学院	爱默生视觉和媒体艺术学院
10	哥伦比亚大学艺术学院	德州大学奥斯汀分校穆迪传媒学院	德州大学奥斯汀分校穆迪传媒学院
11	布拉格电影电视学院	波士顿大传媒学院	雪城大学戏剧学院
12	德州大学奥斯汀分校穆迪传媒学院	北卡罗莱纳艺术学院	波士顿大传媒学院
13	查普曼大学道奇影视传媒学院	西北大学传媒学院	北卡罗莱纳艺术学院
14	英国国家电影电视学校	芝加哥哥伦比亚学院影视艺术与科学系	西北大学传媒学院
15	罗德岛设计学院	艺术中心设计学院	卫斯廉大学电影研究系
16	慕尼黑电影电视大学	雪城大学戏剧学院	斯坦福大学艺术系
17	佛罗里达州立大学电影电视学院	佛罗里达州立大学电影电视学院	德保罗大学影视与互动媒体学院
18	洛约拉马利蒙特大学电影电视学院	卫斯廉大学电影研究系	罗德岛设计学院
19	波兰国家电影、电视和戏剧学校	罗德岛设计学院	佛罗里达州立大学电影电视学院
20	澳大利亚广播电影电视学校	斯坦福大学艺术系	芝加哥哥伦比亚学院影视艺术与科学系
21	芝加哥哥伦比亚学院影视艺术与科学系	德保罗大学影视与互动媒体学院	萨凡纳艺术设计学院
22	墨西哥电影培中心	伊萨卡学院电视广播系	加州州立大学贝岭分校
23	艺术中心设计学院	萨凡纳艺术设计学院	旧金山州立大学文学与创造艺术学院
24	意大利国立电影学校	瑞林艺术与设计学院	瑞林艺术与设计学院
25	全俄国立电影学院	科罗拉多电影学院	科罗拉多电影学院

资料来源: the Hollywood Reporter

2

中国电影产业发展模式及创新

从1994年电影体制改革算起,中国电影票房破百亿用了16年,而从100亿上升到200亿只用了3年。近三年以来,国内电影票房收入始终保持年均30%以上的增长速度,单部影片的票房收入也屡创新高。但随着市场规模的不断扩张,以及政策、档期、营销等不确定因素对票房的影响日趋加深,电影业的投资风险越来越高,电影产业的结构性调整仍然任重而道远。而进口限制在2017年就有可能进一步放宽,也将给本土电影带来更大的竞争和挑战。

2014年,中国电影产业体制化改革进入第21个年头,电影产量、市场规模继续保持了高速增长。全年出产影片618部,累计票房296.39亿,同比增长36.15%。其中国产片票房为161.55亿,占总票房的54.51%。全年共66部影片票房过亿,其中国产片36部,比进口片多出6部。在观影人次方面,全年城市影院观众达8.3亿人次,同比增长34.52%,其中国产片观众比例为53.8%。国产片票房和观众人次双双超过进口片。影院建设方面,截至2014年底,全国新增影院1202家,总数已达5783余家,新增银幕4297块,平均每日新增11.7块,全国累计银幕24304块。总体来看,全年中国电影表现突出,产业发展平稳快速。根据艺恩的研究报告,2014年全年由电影所带动的整体电影产业规模超过687亿元,直接和间接消费约436亿元,间接提供不少于50万个就业岗位,电影产业对于国民经济的贡献日益显现;与此同时,中国电影也在进行自我升级和颠覆,各种资本和互联网思维以不同的形式纷纷涌入,为中国电影带来源源不断资金,也不断变革电影运作模式,此外,中国电影也以前所未有的热情,通过并购、合拍等多种形式参与全球电影工业。

通过本次对中国电影产业创新现状的研究,本课题组发现,“创新”正是目前中国电影产业发展的新常态。也可以说,中国电影产业之所以取得目前的飞速发展现状,其核心就是不断的、全方位的、深入甚至颠覆式的“创新”!

按照传统电影产业链“制作+营销/发行+放映+衍生”的全产业链划分,我们可以看到,各环节的创新模式和创新侧重点都有所不同。

企业在全产业链布局上,根据企业在产业链上涉及范围的大小,可以分为 4 种模式。

表 4 中国电影企业商业模式

序 号	商 业 模 式
1	娱乐集团(横向一体化)模式
2	电影核心产业的全产业链(纵向一体化)模式
3	电影核心产业的准全产业链(准纵向一体化)模式
4	单一核心竞争力模式

在“电影制作”环节,也就是传统上认为的电影产业的“核心环节”。更多是体现在制片的“出资结构模式”上。长期以来,中国电影曾经是国有资本的领地,随着对资本要求的放宽,多元资本开始以让人眼花缭乱的各种方式介入电影产业,如今,传统的国家补贴、直接拨款等方式在电影中所占比例越来越小,而各类市场化资本运营模式在不断涌现。在政府和市场的双重推动下,私募、银行、信托、保险等金融机构也都在积极推出各类创新型的融资方式,帮助电影企业取得金融支持。企业自身也通过互联网创新、定制电影、广告植入等方式扩大融资范围,积极获得更多除票房之外的直接收入。总体而言,中国电影产业已经在摸索中逐步建立起了较为全面的融资体系,只是由于信用等配套体系的发育不完善,电影产业在金融方面的探索还任重道远。

表 5 中国电影产业资本运营模式

序 号	资本运营模式
1	国有资本直接投资模式
2	政府扶持性资金投入模式
3	企业直接投资模式
4	私募影视基金投资模式
5	银行贷款模式
6	企业证券化融资模式
7	债券融资模式
8	公募基金融资模式
9	互联网众筹模式
10	权益共享模式

续 表

序 号	资本运营模式
11	版权预售融资模式
12	网络预售融资模式
13	植入性广告融资模式
14	定制电影模式
15	保底对赌投资模式
16	海外资本融资模式
17	信托模式

在电影创作上,在以前小说改编、编剧原创的基础上,“大 IP”成了最火热的创作手段,这些 IP 可以来自各种有价值的内容产业,形成了电影产业内容模式的创新热点。

表 6 中国电影产业内容创新模式

序 号	内容创作创新模式
1	电视(综艺)内容改编模式
2	网络小说改编模式
3	网络视频改编模式
4	歌曲改编模式

为了适应电影产业的快速发展,电影人才培养模式也开始积极创新,打破原先高等院校的人才培养模式,开始更多走出去、请进来,企业也成为人才培养的重要推动力。

表 7 中国电影产业人才培养模式及创新

序 号	人才培养创新模式
1	中外合作办学
2	中外合作交流
3	影视企业投资办学

在“营销/发行”环节,则是“互联网+”式的创新一统天下。建立在大数据基础上的各类互联网式营销模式层出不穷。