

中国电影论坛丛书

影视产业 与中国文化发展战略

第十二届中国金鸡百花电影节学术研讨会论文集

中国电影家协会 编

CFP

中国电影出版社

中国电影论坛丛

影视产业 与中国文化发展战略

第十二届中国金鸡百花电影节
学术研讨会论文集

中国电影家协会 编

图书在版编目(CIP)数据

影视产业与中国文化发展战略:第十二届中国金鸡百花电影节学术研讨会论文集/中国电影家协会编. —北京:中国电影出版社,2004.6

(中国电影论坛丛书)

ISBN 7-106-02089-3

I. 影… II. 中… III. ①电影事业—发展战略—中国—学术会议—文集 ②电视事业—发展战略—中国—学术会议—文集 IV. ①J992 53 ②G229.2 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 038918 号

影视产业与中国文化发展战略

第十二届中国金鸡百花电影节学术研讨会论文集

中国电影家协会 编

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路 22 号)邮编 100013

电话:64299917(总编室) 64216278(发行部)

E-mail: Jsja@netchina.com.cn

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/850×1168 毫米 1/32

印张/17 插页/2 字数/400 千字

印 数 1—1500 册

书 号 ISBN 7-106-02089-3/J·0848

定 价 35.00 元

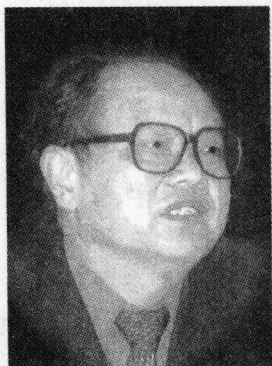
编辑委员会

仲呈祥	李 准	李国民
蔡师勇	何志云	汪菊平
夏 潮	李晋生	佳 明

主 编	佳 明	业陆河
副主编	陈多绯	王 丹

读稿感言(序)

中国文联副主席 仲呈祥

这次中国电影论坛在嘉兴举行,我们的主题是研究影视产业与中国文化发展的战略,我感到王市长和国民同志做了很好的发言,他们就这次会议的准备情况及其宗旨做了很好的阐述。我来参加这个会主要是来学习一点新东西,就这个问题来说,我自己思考很不深入,知识非常贫乏,我不妨从实招

来:一方面,因为自己工作的关系必须看很多平庸的电视剧,当然也看了一些优秀的电视剧,但是平庸的电视剧看得越多,我智商就越低;另一方面,又因为开了很多与专业好像关系不甚紧密的事务性会议,这样的会议开得越多,我理性思维就越愚钝。在这两面夹攻之下,对于时代提给我们的发展影视文化产业的严峻课题,就思考不深。通过这次参加学术论文的评奖活动,读了在座的很多同志的论文,帮助我思考了下面三个方面的问题。

第一个方面,我感到这个课题和我们国家艺术学的学

术传统有关。为什么今天要适应时代发展的要求、要与时俱进、要研究影视产业？这同我们整个中华民族文化发展的战略决策是什么关系？所有这些，都需要深入思考。我首先想到，这可能与我们“五四”以来的艺术学的学术传统有关。为什么呢？历史告诉我们，“五四”运动前三年即1916年开始，我们国家在南京现在的东南大学艺术学系那幢小楼房里，开始兴办了艺术学的专科班，就是所谓的美术专科班、音乐专科班。从那时候开始，中国的艺术学的教育或者讲艺术学的理论研究，几乎就走了一条单科独进的路，由音乐专科学校变为音乐学院，由美术专科学校变为美术学院，至于后起的电影学院、广播学院、舞蹈学院更是如此。到现在为止，真正意义上的广播学院、电影学院，恐怕全国只此一家，别无分号。这样一个路数的结果，带来了两方面的后果。一方面，就是对于我们艺术学的某一种专门学科的深入研究、本体研究比较深入。比如你要讲音乐学，音乐学院里当然就很深入，每一个行当都很深入；要讲电影学，那么我们电影学院对于镜头的使用从长镜头到一般镜头、到各种各样的镜头的使用，研究非常深入，因此在培养实践性创作性的人才方面，形成了它的独特的优势。但另一方面，这种单科独进又造成了近亲繁殖，音乐学院毕业的教音乐学院，美术学院毕业的教美术学院。艺术教育失去了宏阔的人文科学和自然科学背景的依托，不利于培养艺术学理论建构的高级人才。

前一段时间，北京大学筹办艺术学院。北大有教授就提出他们要培养第一流的音乐家、作曲家。我表示怀疑。因为北大的优势在于依托宏阔的人文科学和自然科学背景培养第一流的艺术学理论思维人才，而不是实践性创作性人才。我说你弹钢琴搞得过中央音乐学院吗？别人从附中就开始培养了，你仅仅本科四年，你干得过别人吗？要讲电影学的本体，肯定你讲不过

电影学院。但是,另一方面,又造成了一种局限,就是对于艺术学每一门学科的研究,失去了宏阔的人文科学和自然科学背景的依托。正因为如此,北大、清华都率先要恢复中断了的人文传统和艺术学传统。清华大学成立了人文学院,北大也恢复了艺术学系。为了防止近亲繁殖,西方一些名牌大学,如哈佛大学本校毕业生是不允许留在本校教书的。世界上的事物要发展都要靠杂交,杂种生命力是最强的。

学术上也是这个道理。远亲繁殖利于发展。我们出去考察过的人都知道,西方的电影学院或艺术学院设在哪儿?设在哈佛大学或加州大学。为什么呢?就是要靠那个大学里边人文科学和自然科学的综合实力营造一种氛围,在这种氛围下造就艺术人才。我们今天要研究电影产业,也就是要让经济学、社会学、心理学、艺术学和其他人文学科交叉进行研究,才会有新的成果。我们单科独进就显得非常薄弱。所以,中国电影家协会在筹备这次研讨会时极有眼力地看到了这一点。我们请了国家高层进行文化产业研究的决策机构的一些科研人员来撰写稿子,我们请了高层参与领导思想宣传工作在中央首长身边工作的比如在座的韩永进同志来写稿子,谈他们的体会,我们也请了一些著名的经济学家来写稿子,当然也有我们电影界的理论研究人才。这样我们搭建的这个学术平台的理论视野开拓了,我们不再是单科独进在一条独木桥上。我们想方设法地吸纳当今人文科学乃至自然科学包括经济学科学的新鲜思维成果,联系我们电影界的实际,来面对我们碰到的难题,进行理论上阐释。仅就这一条来说,我们没有辜负嘉兴这块人文荟萃、人杰地灵的地方。我到了住的地方,一看,嘉兴电视台就是一个市级台,你看看她那个气魄,前面的绿草坪上,一派文化壮观。我马上带韩永进同志饱餐了一顿丰富的“文化食粮”。一看,他们请了中国

美术学院那些非常高明的艺术大师,就浙江籍的人才,从李叔同开始一直到茅盾先生,包括徐志摩、丰子恺等,凡十数人每人一个铜像,伫立在那个地方,让你感受一种文化氛围。应该说,这个地方是出人才地方,如果就中华民族的文化传统来说,马家浜文化大概是在 6500 年左右差不多要到 7000 年以前,就是在这个地方产生的。我今天是得风气之先,去看了这里的博物馆,那确实是启发我们想问题要有历史眼光,要有历史感。联系我们电影界的学术传统,应该说,我们今天这个选题是一个非常重要的、攻尖的课题。

我的老师钟惦棐说过一句话:什么叫做创新?什么叫做审美创造?就是创作者善于并且敢于为自己设置难题,并且勇于翻越这个难题。这就叫创新。从这个意义上讲,我们今天有幸坐在一起切磋这个课题,来研讨这个课题,是时代赋予我们的重任,是人民赋予我们的重任,同时也是我们电影界的同仁们解放思想、实事求是、与时俱进的结果。

第二条体会,我觉得这个题目出得非常好,我们研讨的是“发展的战略”。我们应该认真地学习党的十六届三中全会精神,很重要一条,是要求我们现在做到物质文明、精神文明、政治文明协调发展。我们要站在人的自由而全面发展的战略高度,站在推动社会全面进步的战略高度来想问题,这是非常重要的一条。有没有战略意识是不一样的,我又想起钟老的一句话,他过去跟电影学院的沈嵩生老院长聊天时经常说到一句话:电影学院要摆脱一种思维局限,就是镜头接镜头、银幕复银幕,至于镜头之外和银幕之外的决定银幕形象生命力的整个人文学界的新鲜思维成果知之不深,这是造成我们电影思想内容深入开掘、艺术形式多样探索方面受到局限的一个重要缘由。正因为如此,我学了大家的文章,感到很可贵的一条,便是其中有很多

篇文章从不同的视角、从政治学、经济学、生态学等多角度,对战略意识进行了自己的阐发,这对于我们进行艺术学的理论建构是很有好处的。最近,我刚刚在成都参加了四川电视节,有点感慨。四川电视节中,如果没有中华民族文化发展的战略意识的话,你很难处理好有些问题。比如,这次的金熊猫大奖评的是纪录片。美国芝加哥福斯特公司的著名制片玛莎女士讲,他们一部片子投入可高达3000万美元,我们中央电视台一部纪录片的投资是多少呢?一般20分钟就只有4万人民币。怎么看这个问题呢?他们的选题有些很大,比如《人类之旅》。但是,在四川电视节上,如果我们没有民族眼光,没有民族意识,没有民族的自尊,那么很可能造成所有的奖别人拿光,我们什么都没有。但是,中国影视界的艺术家是有骨气的。这次中央电视台有一个选题,就是到摩梭人所住的地方,达瓦人有一种达瓦经,这个达瓦经怎么传下去,他们拍了一部纪录片,一反过去站在汉文化中心的立场上居高临下去研究它,选了一个成长为学者的土生土长的达瓦人的视角,纪录他回到了生他养他的民众当中,去解决这个问题。一位70多岁的老人,口授心传,要把达瓦经传给儿子。两个儿子老大50多岁了记不住,老二倒很聪慧,但是要想出去打工赚钱不接班。中华民族的一种分支文化——少数民族文化面对着现代文化的冲撞,产生了危机,有失传的危险。结果这部纪录片受到了美国的、英国的、瑞士的这些人类学家们的高度重视,高度评价。尽管我们投入很少,但是,由于我们很认真地深入其内进行艺术地阐释和解剖,结果最后同样拿了大奖。这证明一种战略意识化为我们创作的动力之后,就能扬中华民族文化的特长和优势,就同样能为当代人类文化做出自己的贡献。纪录片如是,故事片也完全是这个道理。

四川台另一个短纪录片,实际上就是个故事片。它叫《扶

择》，写了两个重庆小青年的恋情。听说这一次在市场上卖得很好，很多台都去买。小青年中的男孩子初恋时受挫，一年被蛇咬，就一辈子都怕草绳。他第二次跟另外一位女孩子相爱了，但他说什么就下不了这个决心，他说他对婚姻有一种莫名的恐惧，于是他约恋人和他的挚友们一起爬雪山。这部纪录片就纪录了在雪山圣洁的背景下，双方吐真情、交流情感的真实情状，写出了当代人的一种现代文明意识：提倡对对方多一份理解，多一份体谅。结果，在雪山上说出了真言之后，双方理解了。就这么一部纪录片，实际上就是个故事片的题材。结果打动了在场的印度的、美国的、英国的包括我们中国自己的评委们。这就证明了所谓战略意识，实际上就是不仅要站在人类文化的高度，明白我们民族的电影、民族的文化始终要以民族的优势包括题材的优势和人才的优势，以鲜明的民族特色走向世界。这样，人类的文化才会多姿多彩。一个印度评委一句话，给我印象很深。他把我拉到旁边说：仲先生，要讲文明的积累，你们是老大，我们是老二，别光听好莱坞他们的。他有一种民族志气，他说我们东方的文明古国要有我们的东西。站在这个立场，我们要有战略眼光，来发展民族优秀文化，创建先进文化。我觉得有战略眼光、战略意识与没有大不一样。这是第二个体会。

第三个体会，是我和评委们在一起读这些论文时普遍产生的感受：所有的理论创新，都根源于哲学层面上的思维方式的创新。如果我们思维方式上不创新，摆不脱长期束缚着我们的非此即彼、是此非彼的单向思维，我们的理论研究难以深化。比如讲，什么叫单向思维呢，过去把电影这门艺术简单地从属于政治、服务于当前的政治运动，吃尽了苦头。我们摒弃了阶级斗争为纲，不再搞这种单向思维了。但是，我们能不能又走到另一极端，把电影艺术简单地从属于经济、从属于市场呢？显然不能，

因为这是又一种单向思维的结果。面对市场搞产业化不等于简单地从属于经济、从属于市场,因为电影本身是一门艺术,它是人类审美地把握世界的一种形式。再比如说,我们搞题材规划工作,一说题材,我们习惯的思维就说这些是主旋律题材,主旋律作品。这本身没有错。但是一说主旋律作品在思维上是此非彼,就意味着另一些作品是非主旋律作品。那么,主旋律作品就因为它题材重大而进了题材保险箱,从而容易造成艺术家放松对艺术性、吸引力、感召力的追求,而导向“题材决定论”。那么,剩下来这些非主旋律作品呢,由于走的是两极思维,于是很可能就产生一种想法:既然都打入“另册”了,当然就要走市场、打“擦边球”,一切为了赚钱。因此,恐怕不只一家厂的厂长曾经一度都有这种盛行的说法:这几部作品是去拿奖的,这些作品是走市场的,非主旋律作品言下之意就是赚钱的。这样的单向思维违背了辩证思维,恐怕是不利于电影产业的健康发展的。同样,我们在理论思维上也就经常出现这种问题,包括这一次中国文联组织的全国文艺评论评奖。比如一篇非常好的文章,可以说是这位学者集一生的研究成果。这篇论文厚积薄发,整体上很好,跟过去有的时候用激情代替论述不一样。但是如果从思维方式上仔细推敲就可以发现,他为了强调五四以来新诗审美思维的重要,似乎对于中华民族在民族救亡过程中出现了一大批优秀新诗,如臧克家、贺敬之、田间等等的诗作论述不够、评价不足。这里边就提出了一个问题,有人就说“救亡压倒了启蒙”,实际上在那个时代,最大的启蒙就是救亡。中华民族到了最危难的时候,第一位的任务当然是救亡。比如另有一篇文章,总体上很有新意,他分析茹志鹃的《百合花》,采用了一种新的视角,他用发展到今天才有的人文思想里的生命意识来分析《百合花》里的生命意识。本来,这是一种新的开掘,但是为了证明“新”,他又犯

了是此非彼的单向思维的毛病,一句话扫过去就说茅盾先生当年就没有发现这些问题,这就不对了。可以这样说,没有茅盾就没有茹志鹃,《百合花》不是茅盾评它,可能没有当代文学史上的地位。也就不会有茹志鹃。茅盾先生在当时阶级斗争为纲的时候,不可能用现在这样一些话语,但是他分析的过程当中,充满了他对于审美的一种细腻体验,对类似“生命意识”的东西,也有他的独特表述。理论建设过程中,容易产生一种非此即彼的、简单化的思维倾向。面对我们复杂的文化产业,特别是中国特色的电影产业,我们要充分重视思维方式上的创新,要学习和把握全面的、辩证的、发展的思维方式。我们一定要打开眼界,吸取西方适合中国国情的有益东西,关门是没有出路的。但是,照搬别人的东西,肯定是更坏事的。把电影艺术简单地从属于政治、当政治的附庸是妨碍艺术发展的;反过来讲,如果把电影艺术又简单地从属于经济,一切靠市场来导向我个人认为也是危险的。这就需要我们辩证地、全面地来看待这些问题。要从我们的国情出发,运用邓小平理论、“三个代表”的重要思想来统领我们的研究工作。为什么呢?如果抹杀了艺术的意识形态属性和看淡了电影艺术在凝聚和激励全民族、培育民族精神当中的神圣职责,就违背了人民群众根本的长远利益,也就有悖于先进文化前进方向的要求,从而整体上违背了“三个代表”的重要思想。

现在,我更多是从事电视工作。我经常对电视台的同行们说,收视率是要看的,但单看收视率是不行的,不能认为收视率是惟一的标准,当然无视收视率也是不行的。面对市场,我们应该提倡我们的艺术家要用两只眼睛看问题,一只眼睛一定要注意研究人民群众的需求,不要孤芳自赏,不要关在象牙塔里边搞贵族艺术,那样是没有出路的;另一只眼睛,就应该清醒地看到你的任务是传播文明,是在适应群众要求基础上提升民族的素

质,为了提高去适应,适应的目的是为了提高,而不能一味地牵就和顺应,一味地牵就和顺应有悖于社会主义精神文明建设的战略目标,有悖于社会的全面进步,有悖于协调发展。所以,我觉得这次研讨很有意义,这是我学习了大家学术论文之后的三点肤浅的体会,我愿意借此机会和大家交流,期望得到大家的批评指正。祝我们的研讨会取得更多更好的成果。

(这是作者在第十二届中国金鸡百花电影节中国电影论坛“影视产业与中国文化发展战略”学术研讨会开幕式上的讲话)

目 录

- 仲呈祥 读稿感言(序)/1
- 齐勇锋 全面建设小康社会与中国电影的发展
改革战略/1
- 韩永进 发展中国电影产业必须转变“六个
观念”/23
- 张晓明 国内外文化产业发展的新趋势和我
国影视产业的机遇/30
- 金元浦 作为创意产业的当代中国电影/37
- 熊澄宇 从电视电影、数字电影、网络电影的
发展看电影产业的市场取向/54
- 刘 军 管论中国影视产业的发展战略及实
现措施/61
- 王 强 文化原创力是文化产业的生命/79
- 王志敏 新技术条件下中国电影产业发展态
势与格局蠡测/89
- 胡正荣 当前西方影视产业转型与制度创新
及对我国影视产业改革的意义/106

- 何 群 中国电影需要“配方式生产”吗? /132
- 李怀亮 贸易模式对中国影视产业国际化市场策略的影响/146
- 张朝霞 全球电影产业博弈模式与中国电影的身份策略/163
- 刘浩东 消费文化结构中的电影/178
- 冯 果 消费社会中的电影产业/199
- 李亦中 金 娜 初探影视与纸媒体内容资源的整合与互动/209
- 张小争 电影产业价值链及投资机会/230
- 余 纪 刘 帆 电影产业化进程中国有资本的走向和国家意志的实现/252
- 章 明 电影产业化的考量/262
- 黄 军 宏观战略的微观难点
——关于电影产业化的话题/279
- 余 莉 我国城市电影放映业经营管理模式初探/292
- 郭曲波 中国电影要全力拼经济
——用实现产业化来推动中国电影在 21 世纪的发展/319
- 吴衍明 在电影产业化过程中创立品牌院线/335
- 杨步亭 国有文化企业改革势在必行/342
- 延艺云 契合文化发展战略 关注影视产业化进程的关键因素/349
- 任仲伦 上海电影:在挑战中赢得突破/357
- 赵国光 电影产业的基本问题/366
- 张卫平 广电产业化格局中的电视电影/370
- 陆绍阳 中国电影产业链中的明星制建设/380

- 张 卫 中国产业电影叙事思考
——2003 年中国电影市场上映作品叙事探究/395
- 胡 晶 应对“韩流”抢滩策略论/407
- 胡 克 从鬼怪片特征探求幻想类型电影发展策略/422
- 段 佳 资源整合及市场运作
——中国动画腾飞的关键所在/444
- 颜 慧 电影产业化是中国电影的重中之重
——2003 中国电影论坛综述/474
- 附一:中国金鸡百花电影节优秀学术论文奖评奖条例(草案)/480
- 附二:第十一届中国金鸡百花电影节优秀学术论文奖获奖论文篇目/482
- 附三:第十一届中国金鸡百花电影节“中国电影论坛:江南大学师生与电影导演霍建起对话会”实录/483
- 附四:第十二届中国金鸡百花电影节优秀学术论文奖获奖名单/503
- 附五:第十二届中国金鸡百花电影节“中国电影论坛:浙江大学、嘉兴学院师生与电影导演冯小刚对话会”实录/504
- 编者的话/524

全面建设小康社会 与中国电影的发展改革战略

国家发展改革委经济体制与管理研
究所微观经济研究室主任 研究员

齐勇锋

电影作为当代重要的大众艺术行业,在建设全面小康社会的结构变动中,面临着产业扩张、市场扩张和国家政策强力支持的历史性发展机遇,同时也面临着市场消费多元化、产品替代和国际竞争的严峻挑战。在对中国电影存在的一系列体制性、结构性问题分析的基础上,作者提出,要使中国电影

成为“全球重要的影视产业基地”的中期发展战略目标,以及“建设国内3—5个影视生产基地”和“实行二元化的市场战略”两个战略重点,并对实现战略目标的阶段和相应的电影体制改革措施进行了初步探讨。