

编著 汪天云
谢海泉

天云 说电影

上海辞书出版社

图书在版编目(CIP)数据

天云说电影/汪天云,谢海泉编著. —上海:上海
辞书出版社,2012.8
ISBN 978-7-5326-2795-0

I. ①天… II. ①汪… ②谢… III. ①电影事业—中
国—文集 IV. ①J992-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 164603 号

策划统筹 朱志凌
责任编辑 杨丽萍
助理编辑 陈洁
装帧设计 陆素义

天云说电影

汪天云 谢海泉 编著

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行

上海辞书出版社

(上海市陕西北路 457 号 邮政编码 200040)

电话: 021—62472088

www.ewen.cc www.cishu.com.cn

上海华大印刷有限公司印刷

开本 889 毫米×1194 毫米 1/32 印张 7.5 插页 7 字数 130 000

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5326-2795-0/J·356

定价: 35.00 元

如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换

联系电话: 021—62431119

写在前面

《天云说电影》的主角是天云。天云即便是作为雅号，也有中国文化和文字意蕴的积淀和诠释：“天高云淡”不仅是景象，还能传达给人潇洒、从容和儒雅的气息。《天云说电影》里，有天、云、影这几个美丽的汉字交互摩荡，映现出“天光云影”的意境更是让人在仰观俯察中陶醉。所以，当上海辞书出版社的领导提议以此给新书命名，不仅得天云心领，他嘱我来编，我也马上神会其意，颖然有悟：从早先的《天云剧作》，到《天云文集》，再到现在这本《天云说电影》，可以构成“天云系列”的三部曲了。三本书不计厚薄，都是天云心血浇灌成的“宁馨儿”。这一本反映电影产业教育的新书，更是直接面对莘莘学子口传心授的产物。年轻的教学助手根据六堂课的录音整理的“电影六讲”，成为本书的主体内容。还有部分篇章，是他的一次演讲实录辑选，再加一篇“访谈录”，由天云的采访随谈集成。为了反映天云在电影产业乃至文化产业教育前沿教书育人的辛勤劳作，也收入了《一代影视人才在成长》（该文原是我为上海文化广播影视管理局召开“2012 上海电影产业发布会”写的），借此把教育“长卷”展开，呈现复旦大学上海视觉艺术学院在影视教育方面的盛况。天云在任上海电影集团副总

裁时,先是在“复旦视觉”表演艺术学院任院长,后又在文化创意产业管理学院任院长,我作为副院长襄助工作,亲见天云倾情致力于电影产业和教育事业。他一心兼爱两“业”,又时时想着把在电影产业积累的实践经验向教育园地移植,乐为园丁栽培新苗,莳育新葩。课堂是他的工作平台,师生间的授受是他乐此不疲的事。我与“汪天云教授”在新浪的微博链接后,常见他侃侃谈论“影人影事”,已经拥有5万多粉丝,这一则见其对电影的热衷,二则也见其广泛的社会影响。所以,在书中也精选了数十条天云的微博言论编为一辑,为本书内容多一种样式。

衷心感谢上海辞书出版社的大力支持,使这本新书能以最快的速度出版。还有万传法、吴春集、段珠峰和王晓兵等年轻人,他们从前期的课堂录音、资料汇集、图片配发、文字录入,到后期的文稿校阅等方面默默无闻地参与了本书的编辑工作,在此一并致谢!

谢海泉

目录

写在前面

电影六讲

第一讲 电影的产业构成和市场进入 / 2

第二讲 主流准入和国际语境的对应 / 38

第三讲 各类电影的生产流程 / 62

第四讲 各类电影器材的使用 / 86

第五讲 动画电影的创意和制作 / 98

第六讲 影视宣发基本概念和攻略 / 123

访谈 联想

演讲 电影产业启示录 / 152

访谈录 当前我们的电影制片生产 / 180

联想 影人影事断想 / 203

特别附录

一代影视人才在成长 / 218

电影六讲

第一讲

电影的产业构成和市场进入

时间,是个万能的魔术师,它使一切都发生着无穷无尽的变化,使我们的社会进入了多彩缤纷、常变常新的广袤天地。

77级中文系大学生最崇拜的是编剧,过了20年后,很多人的梦想是当导演,而到了现在,更多大学生励志从事的是制片人行业。如今整个社会缺制片人,作为此次课程的主要群体——文化创意产业管理学院的学生们,面临着承上启下、继往开来的任务。前几天我在北京参加了中宣部和电影艺术中心举行的理论研讨会,讨论主流电影的多样化和大众化的问题。借助此次会议的议题,我们现在开始第一堂课的讲授。

绪论：当代电影的产业构成和市场进入

为什么说现在进入了电影产业年代？我们先简单回顾一下中国电影的历史,自新中国成立以后,电影先是作为意

识形态宣传品，而后发展变成产品，电影因此被称为文化产品。1983 年我留校当讲师时，学校刚刚招研究生，《城南旧事》的导演吴贻弓在研究生考试时只出了一个题目：电影是什么？

电影当时被称为产品有很长一段时间，一直到 1995 年美国大片进入中国，中国人才突然感觉到电影不只是一个产品，而是一种产业。到现在为止，电影是不是产业这个问题尚有争论。当下是一个机遇，十七届六中全会讨论文化，表明全党重视文化发展，这是前所未有的。现在电影的发展，队伍是基础，人才是关键，核心是创新，产业是必需的入口。我来自企业，企业现在最缺的就是合格的制片人。电影产业越来越快地向前发展，2011 年度全国电影总产值超 130 亿元人民币，一个产业以 35% 的速度在递进。我很希望我们这个群体中会涌现出优秀的制片人，你们肩负着使命，在绪论部分先跟大家阐明这项使命。

资本主义的发展，50 年一个周期，从 19 世纪开始，纺织业兴旺，纺织业对应的文化形态是歌舞。50 年过去后称霸的是钢铁业，钢车铁舰，坚兵利甲，殖民主义，随着钢铁起来的是交响乐。再过 50 年，轻化崛起，包括化学、轻工、塑料等，全世界为之而振奋，这时绘画的各种材质发生变化。再过 50 年，汽车时代开始，也就是从这时电影业蓬勃发展起来。那汽车时代后是什么？就是我们现在所处的时代——信息时代。信息时代的发展和它所对应的文化产业是 IT，是经济学或是社会学的概念。中国的信息业发展很

快,包括手机、网络、微博等很多的信息产品都走在前列,超过欧洲。科学家告诉我们,再下面一个时代是生物时代,与之对应的是人对本体、对大脑所作研究的一种文化形态。这是铁的规律,很难与之对抗。信息时代的开始,并不是以谁的意志为转移的,不是我现在宣布我有多少钱多少科研成果,而是战争,中东战争使人类开始重视信息。这其中有很惨痛的教训,当时苏美对抗,阿拉伯世界 11 个国家对抗一个小小的以色列,在沙漠里进行一场力量对比非常悬殊的战争。在汽车时代发展最快的是苏联,它的坦克速度、钢板的厚度、炮火的猛烈,整个战略战术属世界一流。阿拉伯(埃及)兵团后面是苏联,以色列背后是美国,双方交手了。但这场战争的结果,以阿拉伯世界的惨败告终,整整两个师团被俘虏,几个旅的阿拉伯士兵被困住。为什么?答案就是信息。美国人的坦克速度不一定快,炮火不一定猛烈,但是到了黄尘滚滚遮天盖地的沙漠之中,它找不到对手也找不到盟军。而美国人则用卫星和飞机,用通讯达到了一流的捕捉目标的目的,那么这场战争的胜负可想而知,于是全世界都知道了信息的重要性,信息产业由此而迅速崛起。

现在人们最关心的是人的生命、人的生物状态,并不是因为有了转基因、低碳和强调的绿色,也并不是因为电影在当中不断地预测生化武器、怪物的入侵。电影中传达出它是一种预言,告诉你未来的东西将是什么样的形态,而这个预言是文化创造的。所以文化重要的作用不仅仅是回眸过去,更重要的作用是展示未来。

电影《三峡好人》海报

有人说张艺谋的作品比较多地以当时的导演、制片、艺术家、文化群体为背景，目的是回眸过去的苦难。而以贾樟柯为代表的第六代或是更后面的导演，他们反映的是今天的痛苦，例如《三峡好人》、《世界》、《小武》、《车站》。而我们的任务，我们走上岗位即将承担的使命就是预言未来。现在美国很多的电影对未来将要发生的事情都有预言、有警示性，连对 9·11 都有预感。我们现在的电影缺少的就是这样一种功能、一种使命。而这种使命将由谁来完成？有人说是编剧，有人说是导演，我说不对，是制片人。我们的制片人要认清为什么电影进入了一个产业的年代，而不仅仅是单独地拍一部电影。实际上电影是要引领一种思潮，构架一种产业，而且这种产业的文化要维系这个民族的文明导向。如果这样认识的话，从产品到行业到产业到回顾历史，我突然想到列宁曾在 1923 年讲过，在所有的文学

艺术样式中,最重要的是电影。那时苏俄还处于内战时期,列宁就提出了这个问题。所以我们有必要来谈一谈,电影到底是什么。

主流电影的多元化和大众化的必然

有人将电影称为“第八艺术”。如果画一个圈,首先是诗,诗的延伸是文学;第二是戏剧;第三是美术;第四是音乐;第五是建筑;第六是摄影;第七是雕塑,把所有七样东西串起来就是电影。另外两个强大的支柱:分别是技术与社会,这些元素构成了电影。在电影中很难将这些东西去除,很纯的电影是没有的。一部好的电影,它一定有文学的基础,戏剧的基础,矛盾冲突,故事。它也有美术的基础,音乐的基础,音乐的基础旁边还有舞蹈。在摄影部分中有非常多的现代技术、特技特效的导入,还有就是社会形态,某种价值观对它的支撑。以前把电影分得很简单,一个是画面,一个是音乐。再细分的话,实际上有七八个元素,加在一起才叫电影。这就要求制片人在这些方面是通才,并不是说是绝对的权威,但要懂,所以电影学院最难招、最难办、最难维系和提升的就是制片人专业。在刚粉碎“四人帮”时曾办过制片人的培训班,但很难办起来。现在也处在这个状态,如在大的电影集团七八十人都是导演,编剧、摄影、美工、道具、服装,这些都有,最缺的就是制片人,而且现在的制片人

要求外语要好,因为要经常和外国人打交道,之后会讲到国际语境的问题。现在拍电影的周期很短,要求制片人精力很好。我们上影现在在拍《神奇》,像黄晓明一次只给十五天,安东尼只给两天,这些人的周期极其紧张,这些问题就要交给制片人来解决,摄制组配了三个制片人仍旧叫苦连天。所以我们讲这个产业的构成,必须要做一个立场的转移,从文学艺术转到产业立场。在座的文产专业的同学,并不一定要做电影制片人,但我在这里很负责任地讲,没有比做电影制片人更值得自豪、更值得有成就感、更值得受人尊敬的了。当然这里面的忍辱负重、艰难困苦也是可想而知的。

1995年是电影诞生100年,我随中国代表团去法国戛纳参加电影节,第一次意识到制片人的重要性。电影节上发的挂牌有四种颜色,首先给记者,因为电影节有大量的记者,法国人非常注意礼节,男记者一律黑西装,女记者白西装。当时戴领带都不能入场,必须要佩戴领结才可以。戛纳电影节给记者发放的是黄色的通行卡,绿色的发放给演员,红色的给导演,最高级的是蓝色,发放给制片人。制片人就是老板,就是权威。而在中国最重要的是明星,很多电影节观众看的都是明星,到了一定的阶段后,大家看的是导演,例如冯小刚、李安、陈凯歌等,这些导演是受到尊重的。但是在国际电影节上,最受尊重、最有地位的是制片人。在戛纳电影节上,制片人走上红地毯三次挥手,周围的观众和影迷会发出浪潮般的欢呼,因为没有制片人就不会有伟大

的作品。作为制片人来说,他对产业和市场的认可,及对文化产品的预言,是决定了整个电影的走势的。

我们目前电影产业的发展是比较乐观的,截止 2011 年底全国现在有 8 800 块银幕,其中 4 000 块是 3D 的,但这只是美国的五分之一。电影的整个产业链已经慢慢形成,从创意到开发到制作、宣发、营销、衍生产品、后续,有非常完整的产业链。将来一堂课要来研究产业链,我们在其中扮演什么角色。

回到今天主讲的课题,主流电影的大众化、多元化。新中国成立后,主流电影的概念也是最近才明确的。曾经叫红色经典,后来叫主旋律,现在叫主流。新中国成立十周年时,推出了一大批电影,《甲午海战》、《林则徐》、《李双双》、《聂耳》、《南征北战》,后来因为“文化大革命”,整个电影进入凄惨的停滞期。“四人帮”被粉碎后,电影进入恢复期,以谢晋为代表的第三代导演,他们所奉献的作品,比如说《天山传奇》、《牧马人》、《芙蓉镇》,吴贻弓导演的《城南旧事》等,一大批主流电影涌现。第五代导演出现后,一下子把主流电影的概念模糊了,他们不一定去寻找惊天动地的历史、伟大人物和关键时候的伟大历史事件。现在我们讨论什么叫主流电影,在北京研讨会上众说纷纭,至今仍未有结果。在开研讨会之前我很清晰什么是主流电影,等研讨会开后我反而模糊了。很多人认为像《红高粱》、《黄土地》、《一个和八个》也是主流电影,因为它不是商业电影,或也不是非主流电影,因为这些电影都在国际上有很大的影响,由此

电影《林则徐》海报

而造就了第五代导演的成名作。那么主流电影的“主流”以什么为标志呢？当然大众化、市场占有率很重要。现在大家对“金鸡奖”意见很大，很多电影观众都没看过，这个导向是有问题的。在这里很负责地告诉大家，电影一定是要有票房的，就是所讲的大众化，电影如果只是小众化，小资的自娱自乐，就用不着兴师动众投入那么大的精力造就一部电影走向世界。所以大众化和多元化是构成主流电影的必然入口。

近十年来电影的发展就比较健康了，在这里举些例子，估计大家都看过。像前面讲过的《天云山传奇》、《牧马人》、《周恩来》、《开天辟地》、《大决战》，包括近几年的《风声》、《集结号》、《唐山大地震》、《太行山上》、《高考 1977》等这些电影，以多姿多态的格局形成了主流电影大的文化氛围。

比如上影集团要拍的《魔咒钢琴》、《神奇》、《上海公报》

等,《上海公报》是很重大的历史题材,讲的是尼克松和毛泽东在1972年的握手,当时的世界格局非常紧张,越南战争正在进行,有人预言第三次世界大战一触即发。就在这个前提下,两个伟人毅然决定握手言和,由此世界格局发生战略性变化。这个选题我们一直想拍,现在距离这段历史已经过去多年,很多东西是可以解密的。电影的开头也十分有趣,在清晨的巴基斯坦小城,突然戒备森严,一个不速之客从机场走出来到另一个机场,而这个人始终没有露脸。但就在他走进另一个机场准备登机的时候,一个年轻的英国记者偶然地发现这个人像美国国务卿基辛格,基于敏锐的职业习惯,他回到一个小报社借用传真机向总部报告,说基辛格出现在巴基斯坦的小城,但是老板非常官僚,认为这是无稽之谈,就把这个重要的情报丢进废纸篓。而被发现的这个人恰恰就是基辛格,他乘坐飞机,以非常神秘的姿态进入喜马拉雅山区,就在飞机要飞入山区时,坐在他前面的黑格将军突然站起来走到驾驶员旁边,坐到副驾驶的位置上,探出了脑袋,说:“记下这一秒,我是第一个把脑袋伸进中国的美国人。”这之后的故事还有很多,这样的电影肯定是主流电影,但不能再像以前那样刻板地、纪实地去记录,它需要很多编撰。同学们要注意编撰的重要性,不要认为编就是假的,撰总是臆造的,它是源于生活而且高于生活的,它是要让人赏心悦目,有心灵的震撼,感到心灵情感的体悟。

我们从这个命题转到第三个命题,第一个命题已经讲了绪论,“当代电影的产业构成和市场进入”,第二个命题是

“主流电影的多元化大众化的必然”，第三个命题就有点怪，叫做“‘五子登科’的由来和嬗变”。

“五子登科”的由来和嬗变

“五子”分别是本子、班子、票子、位子、杯子。

五子登科——剧作判断

“本子”即剧本，一剧之本。到现在为止，我们的前辈一直强调剧本的重要性。班子的概念就是我们经常讲的人才组合。剧本判断是将来所有要从事制片人行业的人所必须做的事。一部电影有没有前途，有没有张力，能不能煽情，感动观众，走出国门影响世界，是剧本决定的。有时一个剧本只有薄薄的几页，像《集结号》只是微型小说，当时张国立把这个微型小说拿给冯小刚看的时候，他并不在意，但他反复看了两遍以后，觉得太棒了。

【经典电影案例】 《战火中的青春》

我们还有一部电影《战火中的青春》，实际上是根据一部长篇小说《踏遍东海万倾浪》中的一小节改编的。这部小说很有意思，讲的是一位区委书记带领部队在东北辽沈战役狙击敌人时牺牲了，临死前找到自己的女儿，当时女儿高山是区小队的队员，他对

电影《战火中的青春》海报

女儿说不要为我哭泣,拿着我的这杆枪,继续战斗,我们一定会胜利。高山就拿着这杆枪女扮男装加入了战斗,她被派到青年突击排,排长是自由主义者,打仗很勇敢,但生活不拘小节。高山被派到的这个排里面有 28 个男青年,晚上在一个炕上睡觉,女孩子怎么受得了。但这种题材有传奇色彩,最后他们结下了深厚的友谊,高山帮助排长克服了很多困难,当排长知道高山是女生时,非常后悔以前对她的偏见,但高山已经恢复女儿身了。这就是导演当时慧眼识英雄把这个故事挑出来了。

【经典电影案例】

《黄土地》

再讲一部作品《黄土地》,这是公认的好作品,当时我的老师讲课时说,所有的故事都来自于戏剧的冲突,来自于“莎士比亚化”,以前的作品都是写外部环境的冲突,莎士比亚以后,故事写到人的内心。莎士比亚作品的根源来自薄伽丘的《十日谈》,他们两位是一脉相承的。莎士比亚的作品比较深刻,外部包装很戏剧化,比较好玩儿。宗教的东西往往比较沉重,但其中的哲思很浓