

電影

产业概论

博学·当代电影学教程

丛书主编 金冠军

金冠军 王玉明 编著

復旦大學出版社

电影产业概论

博 学 · 当 代 电 影 学 教 程

CINEMA

金冠军 王玉明 编著

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

电影产业概论/金冠军,王玉明编著. —上海:复旦大学出版社,2012.4
(复旦博学·当代电影学教程)
ISBN 978-7-309-08666-9

I. 电… II. ①金…②王… III. 电影事业-产业经济学-教材 IV. J90-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 273864 号

电影产业概论

金冠军 王玉明 编著
责任编辑/余璐瑶

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编:200433
网址:fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com
门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853
外埠邮购:86-21-65109143
上海华教印务有限公司

开本 787×960 1/16 印张 22.25 字数 402 千
2012 年 4 月第 1 版第 1 次印刷
印数 1—4 100

ISBN 978-7-309-08666-9/J·178

定价:38.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。
版权所有 侵权必究

内容简介

本书不仅全面介绍了电影完整产业链的构成及其特点,涵盖了电影投融资的模式及风险管控、电影的生产模式与制作流程、摄制组构成与运作、电影发行和市场营销的方式与策略、电影衍生产品种类等诸多方面的内容,而且还在横向与纵向的比较中,梳理了世界主要电影工业的产业发展简史、特色与格局,以及中国内地、香港和台湾的电影产业发展概况,突出了美国、欧洲电影产业的世界性影响,并对全球化背景下的世界电影产业发展趋势进行了归纳与展望。此外,书中还专门设置了《电影产业的政策管理与行业规范》一章,论述、介绍世界范围内不同的电影制度以及政府政策、电影版权的法律保护,可以说是弥补了同类著述中的一个空白。本书内容全面丰富,数据资料翔实,对于广大影视爱好者、影视专业学生与专业研究者而言,都具有较高的参考价值。

总 序

金冠军

当卢米埃尔兄弟的活动影像通过娱乐业商人的吆喝而被全球观众所消费时,没有人会想到电影这一现代奇技能有朝一日成为学科谱系的一部分,成为人类知识传授与学习链中的重要一环,进入大学的讲堂。

作为一门独立的学科,电影学或关于电影的学问从其诞生之日起就一直被定位问题所困扰。在传统文史哲学科面前,电影学不过是一个蹒跚学步的婴儿,不可避免地受到以文史哲为基础形成的多种学科的影响,并因此而出现了符号学、语言学、心理分析、文化研究等对电影研究的强烈渗透。但另一方面,在以广播电视学、数字媒体研究为主形成的新兴学科或领域面前,电影学又似乎已步入了不惑之年,虽然对新兴学科或研究领域不乏借鉴意义,但又不时显现“贵族化”的倾向。

在西方,电影教育的发展经历了从注重实践与动手能力到强调电影史、电影研究与制作技能并重的过程。由于电影学科早在电视出现以前就进入了大学讲堂,因此电影和电视学科之间的分野比较明显,各自均发展出了一套彼此有所区别的概念和研究方法。在中国,电影学科的建设几乎与电视在日常生活中的普及和繁荣同步,由此导致了电影电视之间学科界限模糊、影视并称和混同的局面。尽管中国艺术研究院早在1982年和1994年就单独设立了电影学硕士和博士专业,但随着

电影电视教育迅速在中国普通高校课堂上形成规模,影视一体化教育传统日益强化。翻看近年出版的很多教科书和学术著作,“影视”并举的例子比比皆是。这一影视联姻、影视一家的现象更因新世纪以来媒体融合、跨学科研究渐成学术前沿的潮流而出现了合法化的趋势。

我们认为,与西方相比,电影学在中国还相当年轻,远未形成自己的学科特色。在这种情形下,将电影电视乃至新兴媒体混为一谈不利于电影学科的建设。与之相应,中国高校电影教育也应该强化自身的课程特质,树立自己有别于电视和其他媒体教学的特殊品牌。这并不是说我们否认电影与电视和其他媒体之间存在着紧密的联系,而是说中国电影学和电影教育因为起步较晚的缘故,尚未经历一段“媒介特殊性”(mediaspecificity)的洗礼,而西方对电影“特殊性”的认识早在20世纪20年代就因苏联形成主义电影理论的兴起而蔚为传统。

正是基于以上认识,上海大学影视艺术学院依靠自身在电影学和电影教育方面的优势,并整合国内电影研究方面的专家学者,撰写出版了这套《当代电影学教程》。20世纪80年代以来,国内出版了很多电影学方面的专著,其中尤以译介性文字贡献巨大。但这些专著,或因晦涩艰深,或因写作体例问题而不能成为普通高校的电影教学用书。就我们所知,国内目前开设电影专业和电影课程的高等院校已达数百家。因应这一发展趋势,近年来国内也零星出版了一些电影教育方面的书籍,但真正体现当下学科发展水平的比较完整的电影学教程系列尚未出现。《当代电影学教程》的出版,意在为迅速发展中国高校电影教育做一些基础性的耕耘工作,俾使该领域更上一个台阶。

教材写作往往是一项出力而不讨好的苦差事。出力者,是说教材写作必须结合前沿理论和学术成果,在广泛而深入地理解与掌握最新研究动态的基础上,以比较浅白的语言和教科书特有的体例进行叙述与结构。不讨好者,是因为教材写作在学术研究的层级结构中,处在比较“低”的基础地位,在某些研究机构,甚至不属于独立的学术成果。令人感慰的是,参加这套教程写作的同仁,虽然都是各自领域卓有成就的专家与学者,却本着为高校电影学科建设出力的奉献精神,欣然加入该套教程的策划与撰写队伍中,从根本上确保了系列的前沿性和质量。教程涉及电影理论、电影美学、电影批评、电影类型、电影解读、中外电影史、动画电影、电影纪录片等诸多领域,体现了史论结合、风格与类型并重以及中外电影实践兼顾的特点。应该指出的是,作为一套完整的电影学教程,目前的系列尚需电影市场、电影

营销、电影制作、电影发行、电影管理等方面教材的补充。随着电影学科在中国的发展与成熟,相信这方面的缺憾将被逐渐弥补。

《当代电影学教程》的顺利出版,端赖复旦大学出版社领导和编辑的前瞻性眼光和魄力。没有他们的积极促成和协力相助,这项有意义的基础性工作恐怕仍会停留在讨论与清谈阶段。在教程付梓之际,除了向参与本系列写作的专家学者致以由衷的敬意外,还要特别感谢复旦大学出版社为中国高校电影学科建设做了一件开拓性的大好事。是为序。

目 录

第一章 电影产业概述 001

第一节 电影产品的属性 001

一、电影作为商品 004

二、电影作为艺术 008

三、电影作为文化传播工具 015

第二节 电影工业化/产业化的早期发展 020

一、法国电影工业的成长 021

二、英国“布莱顿学派”的技术革新和意大利电影的后来居上 023

三、美国竞争型电影工业的形成 024

第三节 电影产业的特点 025

一、产业、文化产业及电影产业 025

二、电影产业的特点 030

案例 冯小刚影片的功能变迁 034

第二章 电影投资的资本运作 041

第一节 电影投融资的基本概念和特征 041

一、投融资的定义 041

二、电影投资的基本形式 044

三、电影制片的投资机会 047

第二节 电影的投融资模式 050

一、常规投融资模式 050

- 二、投融资方式新尝试 054
- 第三节 电影投资的风险管控 060
 - 一、电影的资金监督机制 060
 - 二、电影的质量管理和收益均衡 064
 - 三、供需管理和市场平衡 068
 - 四、风险管理 070
- 案例 《赤壁》：一场投资方的豪门盛宴 072

第三章 电影的生产与制作 077

- 第一节 电影的生产模式 077
 - 一、大制片厂制 078
 - 二、明星制 080
 - 三、独立制片 084
 - 四、制片人制 088
 - 五、其他生产模式 093
- 第二节 电影摄制组 093
 - 一、电影摄制组的组成 094
 - 二、摄制组的运作机制 102
- 第三节 电影制作流程 107
 - 一、电影制作的选题策划 107
 - 二、电影的拍摄制作 109
 - 三、发行放映 112
- 案例 卡曾伯格：好莱坞动画电影的王牌制作人 114

第四章 电影发行与市场营销 119

- 第一节 电影发行序列与电影产品 119
 - 一、影片与影院发行 120
 - 二、电视播映与录像带 123
 - 三、数字技术与新媒体发行 126
- 第二节 电影发行与营销策略 130
 - 一、院线与影院发行 130

二、电影产品的发行策略	133
第三节 电影发行与衍生产品	142
一、资本影响下的电影发行	142
二、“火车头”与品牌	143
三、衍生产品的主要种类	144
第四节 电影节与电影市场	149
一、电影节的类型	149
二、电影节与电影市场	151
案例 韩国釜山国际电影节：凝聚亚洲电影的舞台	154

第五章 电影产业的政策管理与行业规范 163

第一节 电影审查 163

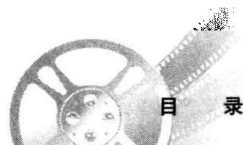
- 一、电影审查的定义和形式 163
- 二、电影审查制度的形式 165
- 三、电影审查制度的起源 166
- 四、电影审查的标准 168
- 五、其他 171

第二节 电影分级制度 173

- 一、电影审查与分级之间的区别、进步及电影分级制度的产生 173
- 二、各国电影分级制度概况 174
- 三、电影分级面临的挑战 177

第三节 政府扶持 178

- 一、政府扶持电影产业的理论基础 178
- 二、政府专项基金资助政策 179
- 三、税收优惠政策 181
- 四、信贷融资优惠政策 182
- 五、发行放映政策 183
- 六、影院建设政策 184
- 七、海外拓展政策 186

第四节 版权法律保护 187

- 一、电影作品版权保护的起源 187
- 二、电影作品的构成要件 189
- 三、电影作品著作权的归属 190
- 四、电影著作权的内容 192
- 五、电影作品的著作权权利限制 198
- 六、电影作品的集体管理 201
- 七、电影作品的版权国际保护 202

案例 杨钦诉北京新画面影业有限公司等侵犯署名权纠纷案 205

第六章 世界电影产业发展格局 210

第一节 世界电影产业主要发展模式 210

- 一、市场主导型的美国电影产业 211
- 二、政策主导型的法国、英国电影产业 213
- 三、市场、政策共同导向型的韩国、中国电影产业 217

第二节 世界电影产业分布“地形图”：“高原”和“山地” 220

- 一、北美电影产业的全球影响力 221
- 二、文化底蕴深厚的欧洲电影产业 228

第三节 世界电影产业分布“地形图”：“丘陵”和“平原” 238

- 一、温良内敛的亚洲电影产业 238
- 二、澳大利亚和新西兰电影产业：资源“寻租”与合作 252
- 三、有待提升的拉美和非洲电影产业 254

案例 《阿凡达》：从一部影片到一个大众文化现象 264

第七章 中国电影产业发展的历程、格局与走向 268

第一节 大陆电影产业发展历程及市场格局 268

- 一、回顾：大陆电影产业发展的历史背景及转型历程 268
- 二、产业政策与市场培育：新千年以来的电影产业政策制定与市场培育 270
- 三、资本市场：民营资本进入与电影产业投资结构多元化 272
- 四、放映市场：电影发行、院线与影院建设改革推动电影产业发

展 274

五、国内市场、海外市场与大电影产业格局形成 277

第二节 香港电影产业发展特色及市场格局 279

一、香港电影产业发展的背景与主要原因 279

二、产业结构：大公司制作模式与中小制作机构并存的产业结构模式 280

三、面向市场的电影发行与放映：院线制、电影放映及电影分级 283

四、出口型电影产业模式 284

五、明星制与类型化带动电影产业发展 287

六、香港电影产业发展的困境 288

第三节 台湾电影产业 290

一、电影生产：从 50 年代到 80 年代的发展历程 290

二、90 年代以来电影业：“繁荣”中的本土电影萧条 293

三、21 世纪以后的电影生产：在低迷中寻求生机 296

第四节 三地电影制作协作与融合的趋势与整体走向 297

一、两岸三地电影产业协作发展的必然性 298

二、协作发展的主要方式 300

案例 中影的产业化探索与合作制片 305

第八章 全球化背景下的电影产业 308

第一节 电影产品与民族文化 308

一、电影产品生产与民族文化 309

二、全球化语境下电影产品的民族文化生产与传播策略 311

三、全球化时代电影产品生产中应该注意的问题 313

第二节 电影产品的本土市场与国际市场 315

一、好莱坞产业模式：健全的本土市场运作 + 完备的海外市场发行 = 电影收益的最大化 316

二、民族电影产业模式 320

三、全球化时代民族电影开拓本土市场、国际市场的要素与问题 324

第三节 电影公司的整合与并购 327

一、主要电影公司的整合、并购 327

二、全球化语境中电影公司整合、并购频发的主要原因 330

第四节 电影产业的跨国合作 333

一、电影产业跨国合作的必然性及优势 333

二、电影产业跨国合作的主要方式 334

三、跨国合作与全球化语境下世界电影产业的未来 336

案例 迪士尼的全球市场开拓、公司收购与跨区合作 337

后记 342

第一章 电影产业概述

1895年12月28日,在巴黎卡普辛路14号大咖啡馆的地下室里,卢米埃尔兄弟对外售票,让人们来观看一种新鲜玩意儿,这种投射在一块布幕上的连续的活动画面的新玩意儿就是电影。这一天电影完成了它以后延续了百年的主要形态(从制作到放映)的最后一个环节——观众买票进场观看,因此这一天被世界公认为电影的诞生日。从此,人类多了一种娱乐的方式,多了一种记录和感知世界的方式,多了一种艺术表达的方式,多了一种影响世界的方式。

第一节 电影产品的属性

罗伯特·麦基在《故事》中借用评论家肯尼思·伯克的话说,“故事是人生的设备”¹,那么,也可以这样说,电影如今已经成为我们“生活的设备”。正如克莉丝汀·汤普森和大卫·波德维尔在他们的《世界电影史》导论中所说的那样:“毋庸置疑,电影是本世纪最具影响力的媒体之一。你不仅可以回忆起你在电影中度过的最令人激动或感伤落泪的时刻,你甚至还会像银幕上那些超现实的人物一样(自觉或不自觉地模仿),努力在日常生活照片中表现出优雅、自私、坚韧或同情。我们的衣着、发式、言谈举止,我们信奉什么或怀疑什么……所有这些我们生活的方方面面在

1 [美] 罗伯特·麦基:《故事——材质、结构、风格和银幕剧作的原理》,周铁东译,中国电影出版社2001年版,第13页。

一定程度上都是由电影塑造成型的。电影还提供给我们强烈的美感体验,培养我们洞察文化的能力和新的思维方式。”¹

我们对电影是如此熟悉,以至于很少好好考虑“电影到底是什么”这样的问题。维基百科词典对电影的界定是:

Film encompasses individual motion pictures, the field of film as an art form, and the motion picture industry. Films are produced by recording images from the world with cameras, or by creating images using animation techniques or special effects.

Films are cultural artifacts created by specific cultures, which reflect those cultures, and, in turn, affect them. Film is considered to be an important art form, a source of popular entertainment and a powerful method for educating — or indoctrinating — citizens. The visual elements of cinema gives motion pictures a universal power of communication. Some films have become popular worldwide attractions by using dubbing or subtitles that translate the dialogue.

Traditional films are made up of a series of individual images called frames. When these images are shown rapidly in succession, a viewer has the illusion that motion is occurring. The viewer cannot see the flickering between frames due to an effect known as persistence of vision, whereby the eye retains a visual image for a fraction of a second after the source has been removed. Viewers perceive motion due to a psychological effect called beta movement.

The origin of the name “film” comes from the fact that photographic film (also called film stock) had historically been the primary medium for recording and displaying motion pictures. Many other terms exist for an individual motion picture, including picture, picture show, photo-play, flick. A common name for film in the United States is movie, while the Europeans prefer cinema. Additional terms for the field in general include the big screen, the silver screen, the cinema and the movies.²

(大致意思是:电影包含单部电影作品、电影艺术领域和电影工业。电影是由画面组成的,这些画面或者来源于摄影机拍摄的外部世界,或者来源于动画技术,或者来源于特技。电影是由特定文化创造出来的文化作品,电影一方面

1 [美] 克莉丝汀·汤普森、大卫·波德维尔:《世界电影史》,陈旭光、何一薇译,北京大学出版社 2004 年版,第 1 页。

2 来自: <http://en.wikipedia.org/wiki/Film>。

反映文化,另一方面又反过来对文化产生影响。电影被认为是一种重要的艺术形式,一种大众娱乐资源,也被当成是一种很有用的教育——或者说“灌输”——公民的方式。视觉元素使得影片具有普遍的传播力量。有些影片在进行配音或加上字幕以后,在全世界都大受欢迎。传统的电影是由一系列一帧帧的画格构成的,当这些画格快速连续不断放映的时候,观众就产生了运动的错觉。因为视觉暂留效应,观众看不到画格之间的闪烁。所谓的“视觉暂留”,就是眼睛在物体被移走之后,会在很短的时间内保留物体的影像。观众感觉运动是由于β似动现象这种心理效应。电影“film”这个名称最初来源于这样一个事实,就是摄影胶片,也可以称“生胶片”,在历史上是用来记录和放映故事影片的最主要的媒介。还有很多其他词汇用于单部影片,包括“picture”、“picture show”、“photo-play”、“flick”,都是指电影。美国人常用的名称是“movie”,欧洲人更喜欢用“film”。另外大体上用于这个领域的词汇还包括“the big screen”、“the silver screen”、“the cinema”,还有“the movies”。)

维基百科是从三个层面来理解电影的概念的,我们在使用“电影”一词时,多数时候就是指其最基本的层面,即单部影片本身。电影成为艺术、发展为工业,都是以单部影片这个基本意义为前提的。

电影诞生前后的历史,大致可以看成是摄影、洗印和放映技术的发展史。在这些技术日渐发展成熟的过程中,人们开始有意识或无意识地尝试一些更为吸引人的“叙事”方法,追求一些更有意思更为深刻的表达效果。如果说卢米埃尔兄弟对于生活的“还原”式再现是满足了人们对于人类自身活动影像记忆的某种诉求的话,那么乔治·梅里爱和大卫·格里菲斯则更多是把电影当成了一种新的“表达”方式,梅里爱主要用它来制造“奇观”,给观众提供有别于日常视觉经验的视像,而格里菲斯则把当时小说的一些叙事手法吸收进来,用电影来讲述宏大故事,表达某种主题或思想。可见,从诞生后不久开始,作为一种新技术出现的电影就被不同的人进行了不同的注解和运用,这样的注解和运用也一直影响到了电影的将来。

当然最重要的还是电影带给人们的新乐趣,就像克莉丝汀·汤普森和大卫·波德维尔所指出的那样,“作为一种新媒介,电影很快就顺理成章地成为这些多姿多彩的大众娱乐家族中的一员……这些电影大多是一些非剧情的‘纪实’性短片。它们大多是呈现异国风光的‘景观影片’或旅游短片”¹,不过这种娱乐到20世纪二三十年代就发生了极大变化,美国的好莱坞及其类型化的作品几乎是向全世界的观众提

1 [美]克莉丝汀·汤普森、大卫·波德维尔:《世界电影史》,陈旭光、何一薇译,北京大学出版社2004年版,第3页。

供了非“纪实”性的故事和人物,并且能够把观众牢牢吸引住。而同时就在世界上另一个地方,电影正被另外一群人当成更为有用的“表达”工具在进行着一系列的实验和论证,这便是前苏联的“蒙太奇”学派。

可见,从电影诞生时起,不同国家/地区/民族就从其自身情况和需要出发,分别对电影进行了这样或那样的定位,有些定位之间可能差异悬殊。这种定位的差异性,源于对电影产品属性的不同认知和注重,会直接导致电影管理的差异性,而不同国家/地区/民族电影管理的差异性也基本决定了该国/地区/民族电影业的发展状况。

那么电影到底是什么呢?电影产品到底又有哪些属性呢?

综上所述介绍,我们不妨这样为电影做一个界定:电影是以画面(拍摄而成或以动画、电脑特技手段制作而成)以及与画面相关的声音为表达方式,来记录和叙事的一种技术和艺术形式。

电影产品因为制作者/创作者的不同偏好以及国家/地区/民族的不同管理理念以及产品自身具有的多重功能,从而呈现出多重性、复合性的属性特征。综而论之,电影产品大致具有这样几个方面的属性:商品、艺术品、科技产品以及教科资料。这些属性未必彼此独立、互不相容,而是在同一部作品中共融共生,只是各有倚重、各有表征而已。

一、电影作为商品

法国的卢米埃尔兄弟灵活的经济头脑使得他们成为世界电影史上里程碑式的人物,他们在1895年12月28日那个周末的卖票行为为电影今后的走向定下了一个基调:电影是可以用来赚钱的。卢米埃尔兄弟用来谋取商业利益的主要是单镜头的风景电影、时事电影和表现喜剧性场面的短片,风景电影的采景不仅止于法国,还包括了西班牙、埃及、意大利,甚至日本等国的风景。很快,另一个法国人,魔术师出身的乔治·梅里爱就把自己的技巧和幻想才能用到了电影上。他创造了停机再拍、特写等拍摄技巧,使用了叠印、多次曝光、渐隐渐显等手法,而且建造了世界电影史上第一个摄影棚,较早把剧本、演员、服装、化妆、布景等戏剧手法引进到了电影里来¹,使得电影具有神奇的画面效果,而且也慢慢具有曲折的剧情。后来美国人把电影的这一属性发挥到了极致,尤其是在经典好莱坞时期,他们的喜剧片、西部片、歌舞片等类型影片一时风靡全球。而正是由于美国对于电影商品

1 [美]克莉丝汀·汤普森、大卫·波德维尔:《世界电影史》,陈旭光、何一薇译,北京大学出版社2004年版,第7页。