



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 (2018)

以内容促发展，提升电影产业国际影响力

主编 / 荣跃明

执行主编 / 刘轶 刘春

SHANGHAI FILM INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT (2018)

上海人民出版社

上海書店出版社



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 (2018)

SHANGHAI FILM INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT
(2018)

以内容促发展，提升电影产业国际影响力

主编 / 荣跃明

执行主编 / 刘轶 刘春

上海人民出版社

上海書店出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海电影产业发展报告. 2018/荣跃明主编. —上

海: 上海书店出版社, 2018. 3

ISBN 978-7-5458-1624-2

I. ①上… II. ①荣… III. ①电影事业—研究报告—

上海—2018 IV. ①J992

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 042736 号

责任编辑 沈佳茹

封面设计 汪昊

上海电影产业发展报告(2018)

主 编 荣跃明

执行主编 刘轶 刘春

出 版 上海书店出版社
(200001 上海福建中路 193 号)

发 行 上海人民出版社发行中心

印 刷 上海叶大印务发展有限公司

开 本 710×1000 1/16

印 张 17.75

版 次 2018 年 3 月第 1 版

印 次 2018 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5458-1624-2/J·399

定 价 88.00 元

上海文化发展系列蓝皮书

编辑部

(按姓氏笔画排列)

主 编 荣跃明

执行主编 王光东 毕旭玲 刘 春 刘 轶 花 建

李艳丽 陈占彪 郑崇选 饶先来 徐清泉

编 辑 冯 佳 孙 页 钱泽红 程 鹏

翻译校对 王 韧 张 昱 陈云霞 曹晓华 常方舟

本书编委会

主 编 荣跃明

执行主编 刘 轶 刘 春

编 委 (按姓氏拼音排列)

陈犀禾 冯 果 李建强 李亦中 厉震林

刘海波 聂 伟 石 川 孙绍谊 汪天云

王 晔 周 斌

摘要

2017年是中国电影产业从扩大规模到提升质量、从集聚资源到谋求质的突破的一年,也是上海电影产业借上海“文创五十条”出台的东风寻求跨越式发展的一年,这一年电影产业热点频现,电影票房不断打破纪录,涌现出《战狼2》等全民性的话题电影。不过,在电影产业高速发展之余,产业整体发展水平依然有待提高,产业链各环节发展不均衡,全产业链技术型、商业型和管理型人才缺乏。影片质量方面也需要有更多具有高行业水准与艺术水准、体现中国文化自信、反映当下中国现实、富有民族文化内涵和形式的精品影片。就市场定位而言,还需要进一步细化内容分层,吸引更多不同类别的观众走进影院。本报告就此结合年度中国电影产业动态、热点、代表性影片以及上海国际电影节二十年回顾专题等案例分析,围绕“以内容促发展,提升电影产业国际影响力”的主题,策划、组稿了《上海电影产业发展报告(2018)》。全书由总报告和四个内容版块组成。

“总报告”邀请学界著名专家整体性地讨论中国和上海电影产业年度发展态势,侧重中国经验的电影表达,指出在当下的背景下,我们需要更加深入地研究中国电影的传统和中国电影的文化经验,以及中国电影如何与本土观众建立更加良好的互动关系,更好地满足中国观众的需求,最终要走出一条有中国特色的电影发展道路。“产业动态”版块,主要在产业链意义上对2017中国电影后期制作产业展开研究,并且对上海电影制片与创作与2017年度上海电影集团产业发展展开分析。“产业热点”版块,首先在中国电影理论批评与中国电影产业法规两个维度展开研究,并分别讨论了“主旋律”电影的发展阶段和文化意义与以Bilibili网站为代表的电影产业中的青年亚文化现象。“年度电影”版块,整体性地讨论了2017国产类型电影,并就华语古装玄幻影片、当

下中国犯罪影片展开分析,最后借助大数据分析主旋律电影。第四个版块,聚焦于迎来 20 周年回顾的上海国际电影节,分别就在“一带一路”背景下的电影文化交流合作机制、电影节的佳作扶持新人推出、策展特色与电影节论坛定位及对产业发展的影响力等维度展开研究。

全报告结合学界、业界研究力量,梳理和研究 2017 年度中国电影产业和上海电影产业的最新动态和突出现象,把握产业发展的重点问题,分析产业发展的新趋势,为产业发展提供决策参考和智力支持。

Abstract

2017 was a year seeking breakthrough for China's film industry from scale expansion to enhance quality, from gathering resources to seek quality. This year was also a year seeking leapfrog development year for Shanghai film industry through Shanghai "Cultural and Creative 50". In this year there were many film industry hotspots. It constantly broke box office records, and sprung up national issues such as "the War Wolf II". However, besides the film industry rapid development, the overall development of the industry still should to be improved. The development of industrial chain was not balanced. And there was a lack of talents for the whole industrial chain. It needed high quality film to reflect Chinese culture self-confidence, contemporary reality and rich cultural connotation. In terms of market positioning, it also needed to further refine hierarchical content to attract different types of audience into the cinema. Combining dynamic annual of China's film industry, hot spots, classic film and special case analysis, such as Shanghai international film festivals in twenty years, this report is written around the topic, "to promote the development with content, to enhance international influence of film industry", planning and collecting the *Shanghai Film Industry Development Report (2018)*. It consists of one general report and four sections.

The general report was written by famous academic experts invited to discuss annual development trend of Chinese film industry. It focuses on the Chinese experience in film-making, points out that under the current background, we need further study in the traditional and cultural experience of Chinese films, and the problem how to establish a better interaction with the local audience, to better meet

the needs of Chinese audiences, finally to make its way in movie development with Chinese characteristics. In the industry dynamic section, it mainly talks about the study of post-production industry in 2017. It analyzes the annual Shanghai film group industry development and the Shanghai film studio and creation in 2017. In the hot spot section, it studies two dimensions of Chinese film theory criticism and Chinese film industry regulations, and respectively discusses the “mainstream” film and film industry represented by Bilibili website in the youth subculture. In the annual film section, it discusses the domestic genre films in 2017, and analyzes the Chinese ancient costume fantasy films and the present Chinese crime films, finally analyzes the theme movie with the large data. The last section focuses on the celebration of the 20th anniversary of the establishment of Shanghai international film festival. Respectively under the background of “One Belt and One Road”, the first essay studies film cultural exchanges and cooperation mechanism. The other three interviews talk about the goal, target and influence of the festival, such as how it promoted new directors and projects, as well as how the festival chose films for theme exhibitions, and how to organize the related forums.

This report combines research efforts from both academia and business, combs and studies the latest information and prominent phenomenon of Chinese film industry and of Shanghai film industry, grasps the key point of the industry development, analyzes the new trend of industrial development, and provides decision-making reference for industry development and intellectual support.

目 录

总 报 告

优势重组,内容创新

——上海电影产业年度发展总报告

…………… 饶曙光 刘海波 高晓红 张晓欧 谈 洁 高 凯 / 001

产 业 动 态

1 2017 中国电影后期制作产业研究报告 …………… 刘 藩 康 婕 / 038

2 2017 年度上海电影制片与创作发展报告 …………… 王艳云 唐 沛 / 051

3 上影集团:新时代下影视企业的发展

…………… 汪天云 陈小兵 王 玥 / 069

产 业 热 点

4 散点透视,重点突进

——2017 年中国电影理论批评报告 …………… 李建强 / 081

- 5 中国电影产业进入法治轨道
——《电影产业促进法》出台解读及其对产业的影响
..... 范玉吉 杨宇璇 李文志 / 109
- 6 “主旋律”电影的当代格局及其未来 孙佳山 / 129
- 7 弹幕背后的青年亚文化和当下电影产业的“主流”观众探究
——以 Bilibili 网站为例 颜世敏 / 141

年度电影

- 8 2017 国产类型电影年度观察 余佳丽 / 157
- 9 华语古装玄幻影片的当代文化指向 杨俊蕾 吉星宇 / 172
- 10 当下中国犯罪电影研究：类型和风格的多元化 崔辰 / 186
- 11 大数据视域下的主旋律电影建构 辛勤 胡一钦 / 200

聚焦上海·上海国际电影节 20 周年回顾专辑

- 12 合作·互通·共赢
——上海国际电影节“一带一路”电影文化交流合作机制研究
..... 鞠薇 / 222
- 13 关注前端产业链 扶持亚洲电影新人
——上海国际影视节电影中心访谈 王成悦 解建峰 / 236
- 14 包容多元,和而不同
——上海国际影视节电影中心访谈 王剑 / 248
- 15 实现观点交锋 搭建交流平台
——上海国际影视节中心总经理助理杨乐乐访谈 刘春 / 257

CONTENTS

General Report

- Advantageous Restructuring, Content Innovation — General Report on
Shanghai Film Industry Rao Shu-guang, Liu Hai-bo,
Gao Xiao-hong, Zhang Xiao-ou, Tan Jie, Gao Kai / 001

Industry Dynamic

- 1 Chinese Film Post-production Industry Research Report in 2017
..... Liu Fan, Kang Jie / 038
- 2 Shanghai Film Studio and Writing Analysis Report in 2017
..... Wang Yan-yun, Tang Pei / 051
- 3 To Build a New Endeavor Era and New Shanghai Film Group—
Shanghai Film Group Industry Development Report
..... Wang Tian-yun, Chen Xiao-bing, Wang Yue / 069

Industry Hotspot

- 4 Cavalier Perspective and Focal Points: Chinese film theory criticism report in 2017 Li Jian-qiang / 081
- 5 China's Film Industry to orbit of the Rule of Law: the analysis of the Film Industry Promotion Law and its Impact on the Industry Fan Yu-ji, Yang Yu-xuan, Li Wen-zhi / 109
- 6 Contemporary Situation of the "Mainstream" Movie and its Future Sun Jia-shan / 129
- 7 Youth Subculture Behind the Bullet-screen Comments and "Mainstream" Audience of Contemporary Film Industry Study — taking Bilibili Website as an Example Yan Shi-min / 141

Annual Film

- 8 Domestic Type Movie Observation in 2017 Yu Jia-li / 157
- 9 Contemporary Culture Points of Chinese Martial Arts Fantasy Films Yang Jun-lei, Ji Xing-yu / 172
- 10 Contemporary Study of Chinese Crime Films: Diversity of Types and Styles Cui Chen / 186
- 11 Construction of the Mainstream Movies from the Large Data Perspective Xin Qin, Hu Yi-qin / 200

**Focus on Shanghai. The 20th Anniversary
of the Establishment of the Shanghai
International Film Festival Review**

- 12** Cooperation, Communication, Win-win: Study on Shanghai International Film Festival “One Belt And One Road” Movie Cultural Exchanges and Cooperation Mechanism Ju Wei / 222
- 13** Focusing on Front-end Industry Chain to Support Asian Film New Talents—Interview with the Film Department of Shanghai International Film Festival Center Wang Cheng-yue, Xie Jian-feng / 236
- 14** Inclusive and Diverse, Harmonious yet Different — Interview with the Film Department of Shanghai International Film Festival Center Wang Jian / 248
- 15** Exchanging Point of View and Building Communication Platform — Interview with General Manager Assistant Yang Lele, Shanghai International Film Festival Center Liu Chun / 257

总 报 告

优势重组,内容创新

——上海电影产业年度发展总报告

编者按 2017年中国内地电影市场增长幅度全球第一,大IP失利、中小成本影片票房黑马增多、艺术片屡受关注等现象,表明中国电影产业正在进行着一场逐步深入的结构性优化。2017年末,上海出台的《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》,更是为多方面推动上海电影产业加速发展提供有利政策环境。本年度总报告,特邀中国电影家协会秘书长、中国电影评论学会会长饶曙光,点评中国电影产业发展现状、趋势及实现可持续发展的可能性探索;上海大学上海温哥华电影学院常务副院长刘海波,以具体案例分析上海电影产业扶持政策对影视人才培养的积极推动和深远影响;东华大学副教授高晓红,提出建构上海—长三角影视集群生态产业圈的必要性和亟需性;上海戏剧学院副教授张晓欧,以艺术影片宣发运营新模式,呼吁艺术电影的商业突围;上海艺术研究所和上海外国语大学谈洁、高凯两位老师,对上海电影产业的学界研究本身展开研究和量化分析。展望中国电影未来,期待上海电影产业依托国际文化大都市平台,在

新阶段集中优势力量、注重内容创新,重现辉煌、再创佳绩。

植根民族传统 增强文化自信

——中国电影进入“新时代”,

中国电影家协会秘书长、中国电影评论学会会长 饶曙光

中国电影发展到今天,需要我们认真思考的一个重大理论问题,同时也是一个重大现实问题就是,中国电影到底应该走什么样的发展道路?是完全机械地照搬好莱坞电影产业模式,还是走出一条中国特色的社会主义电影发展道路?或者说中国电影应该怎样发展?是继续追求高速度乃至超速度发展,还是推动中国电影从高速度转为高质量发展,努力实现更高质量、更好效益、更加公平、更可持续的发展?

众所周知,从20世纪1994年我们开始引进美国好莱坞分账大片以后,我们更多的是学习借鉴好莱坞,孜孜不倦,其热情可以说是持续不断。因为从全球范围来讲,好莱坞电影工业体系最为成熟;同时,现代电影传播体系、现代电影教育体系配套最完善的也是美国。但在这个学习借鉴的过程中,我们也逐渐地发现了一些问题,就是时不时出现“水土不服”的现象。不管我们主观上怎么样,完全照搬好莱坞电影产业模式是根本无法成功的,而且也是没有出路、没有出息的。有的创作完全按照好莱坞类型片的模式进行,结果也出现了“水土不服”的现象,很多中国电影观众并不买账。当年钟惦棐先生反复强调一个观点,他认为电影美学最核心的问题就是与观众的关系问题。所谓类型电影,有众多的专著和文章作了专门研究,其实最核心的问题就在于和观众长期互动、沟通、协商过程中形成的一种“契约”关系。中国电影的生命力、核心竞争力还是建立在中国电影与中国本土观众的契约关系和情感互动关系上。

十九大明确提出了中国特色社会主义进入了新时代,在此基础上新时代中国特色社会主义理论体系正式形成,中国社会发展进入了新时代,中国电影

发展也随之进入“新时代”。特别是十九大反复强调我们要有文化自信,就中国电影而言,其实有的时候文化自信还真的是一个没有得到有效解决的问题,而“文化他信”的现象确实存在。不少电影人或许都有一种与生俱来的奥斯卡情结,拿不到奥斯卡好像中国电影就代表不成功。加上媒体不适当的渲染和炒作,中国电影“冲奥”经常性成为一个全民性的话题。其实这样的奥斯卡情结,蕴含着一个很重要的电影标准、电影评价体系问题。前面已经说过,1994年以后有不止一代的观众是看好莱坞电影长大的,是被好莱坞大片“喂大”的,自觉不自觉把好莱坞电影趣味当成了电影的趣味,把好莱坞电影的标准当成了电影的标准。让我们很纠结也很无语的是,美国一些质量不高的特效大片或者说“爆米花电影”,在北美电影市场票房不高,在其他国家和地区的票房也不行,唯独在中国市场却获得了很高的票房。中国电影成了好莱坞电影的接盘侠,拯救了美国的烂片,出现了一个概念——“中产影片”,就是说美国影片在中国市场获得的收入远远高于它在北美市场获得的收入。美国人无疑是“没事偷着乐”,但真的让我们自己很尴尬。

说到电影的文化自信,首先还是要深入梳理和研究中国电影的发展传统。北京电影学院教授陈山老师几乎在每一个会议上都慷慨激昂地大声呼吁:中国电影人要学习中国电影史;现在中国电影之所以拍不好,就是因为没有学好电影史。在笔者的记忆中,很少有中国导演对中国电影史有兴趣。遗憾的是,陈山老师要学好中国电影史的呼吁除了在学术界有个人响应之外,在电影业界完全没有引起一点涟漪,甚至被当成了一种“奇谈怪论”……不少导演理直气壮地声称,我只看美国好莱坞类型电影。

中国电影的发展传统,在1949年新中国成立之前,主要就是上海电影,也就是所谓海派电影。海派文化、海派电影能够给我们提供很多有价值的东西。最大程度上代表着海洋文明的海派文化对电影产生了多方面的影响,其多样性和包容力创造了上海电影、中国电影的独特景观,具有独特的艺术风格和独特的艺术魅力。

最近出版的《郑君里全集》不仅史料非常丰富,而且艺术和思想含量也非常高。从《郑君里全集》这部书里,我们能感受到前辈电影人的代表性人物郑