



中国传媒大学“潘桦导演工作室”系列丛书之六

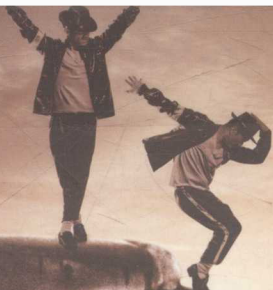
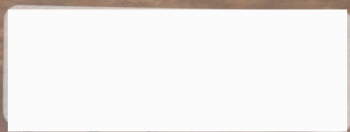
微电影指南手册 1

潘桦 主编

电影新形态： 从微电影到网络大电影

Transformation: From Micro Film to Internet Film

潘桦 主编



中国广播影视出版社



中国传媒大学“潘桦导演工作室”系列丛书之六

微电影指南手册 1

潘桦 主编

电影新形态：从微电影到网络大电影

中国广播影视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

电影新形态：从微电影到网络大电影 / 潘桦主编

· 一 北京：中国广播影视出版社，2018.1

(中国传媒大学“潘桦导演工作室”系列丛书·微电影指南手册)

ISBN 978-7-5043-7955-9

I. ①电… II. ①潘… III. ①电影事业—研究—中国
IV. ①J992

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第168788号

中国传媒大学“潘桦导演工作室”系列丛书之六

微电影指南手册之1

潘桦 主编

电影新形态：从微电影到网络大电影

潘桦 主编

责任编辑 贺明

封面设计 陈梦月

出版发行 中国广播影视出版社

电 话 010-86093580 010-86093583

社 址 北京市西城区真武庙二条9号

邮 编 100045

网 址 www.crtp.com.cn

电子信箱 crtp8@sina.com

经 销 全国各地新华书店

印 刷 北京凯德印刷有限责任公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/32

字 数 104(千)字

印 张 7.25

版 次 2018年1月第1版 2018年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5043-7955-9

定 价 26.00元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)



潘 桦

中国传媒大学戏剧影视学院导演系教授，电影学博士生导师，北京市教学名师。编剧和导演的电视剧《金色轮船》和《白桦林作证》分别荣获中国电视剧“飞天奖”一等奖和三等奖。负责主讲的《影视导演艺术》课程和微信公众号“潘桦工作室”，成为校园品牌。集30余年影视导演教学和影视创作的精华，以国际化视野和国际一流影视大学的教育理念，而系统推出中国传媒大学“潘桦导演工作室”系列丛书9本——《影视导演艺术教程》《著名导演创意揭秘》《著名导演创作研究》《经典美剧叙事研究》《世界经典影片分析与读解》；微电影指南手册——《电影新形态：从微电影到网络大电影》《微电影编剧手册》《微电影导演手册》《21个最实用的微电影叙事手法》。全套丛书图文并茂，新颖独到，成为中国传媒大学“潘桦导演工作室”之品牌著作。

《电影新形态：从微电影到网络大电影》 编委会成员：

曾严彬（执笔） 徐智鹏 李 艳 刘兆杰



关于“微电影”

潘 桦

碎片化网络时代里的电影应该是什么？

我们今天生活的软环境——传媒、信息、文化、娱乐、游戏和各类秀，很难用一两个形容词来描述。

这种软环境里的产物越来越快和越来越短小。

不能确定的是，这种越来越快和越来越短小的特性是一种过渡状态的趋势，还是一种长远的方向？因为，这个时代我们的软环境里充满了噪声。这些越来越快和越来越短小的东西，给我们带来娱乐与资讯，但却不能给我们带来对当下的反思和对未来的思考。

但是，电影不同于当下流行的碎片化的快餐式娱乐。

电影作为一种娱乐或者艺术形式，依然通过捕捉受众近乎100%的专注来实现价值，否则为什么要把电影院设计成没有窗口的、近乎地下室式的封闭空间呢？而作为补偿，观众在电影院里感受到的是，再昂贵的家庭影院也永远赶不上的音响和视觉效果。

“Willing Suspension of Disbelief” 自愿停止怀疑，这是电影人与电影观众之间不成文的契约。这个理念来自19世纪的文学，演绎到21世纪数码技术、电脑成像和三维摄影技术的视觉奇观时代，可谓淋漓尽致地让亿万观众在电影院里“自愿停止怀疑”。

“魔戒三部曲”的导演彼得·杰克逊对“自愿停止怀疑”这一概念是这样解释的：“电影观众走进电影院是这么想的，我们知道眼前即将看到的一切都是编出来的，但是我们愿意暂时不去这么想，让电影制作者来试着忽悠陶醉我们，让我们置身其中，感受一下这虚幻的现实。”

全程紧紧地抓住观众的注意力，这是电影特

有的魅力和与时间碎片化时代其他娱乐形式相比的竞争优势。但是，要做到这点并不容易。假如将特效和奇观堆积就简单等同于去让观众“自愿停止怀疑”，这种失败的大片比比皆是。

“自愿停止怀疑”的理念之所以出自于1871年的英国文学家Samual Taylor Coleridge口中，一个远远早于视觉奇观的年代，说明“自愿停止怀疑”靠的是与文学手法能够类比的“影像故事叙述”Visual Storytelling。

从电影上百年的发展历史至今，自身的影像故事叙述技巧与艺术甚是登峰造极。

随着网络时代的发展，微电影的到来，电影人在非常压缩的时空里还能多大程度地保持高水平的影像故事叙述，继续去发展演绎“自愿停止怀疑”的电影原理？这是巨大的挑战！

正在积极探索微电影的我们，对上面这个问题的回答很大程度上决定了，未来多年以后回过头来看，微电影是电影人在网络时代的主动求变再造电影艺术形式，抑或微电影是网络时代的被迫从流？

微电影也叫短片，但不是简单的微视频，却可以各种不同的视频方式播放。微电影出现在这个碎

片化的网络时代有着其特有的逻辑。

微电影可以保持电影这种艺术形式去隔离生活中的浮躁，保持一种思考和沉淀，让看厌了快餐式娱乐的人们体验一种电影所特有的感悟。

微电影坚持电影对画面的讲究、视觉惯例的沿用、镜头语言的运用等用影像讲故事的艺术形式，在短小的篇幅里阐释生活，这种多维的艺术表达形式是电影特有的。

微电影可以发挥影视宝藏里大量可以通过视觉去引用的内容，实现在短小的篇幅里呈现出丰富的上下文。一句台词、一个造型、一个道具、一件服装就能对观众所熟知的影视经典进行引用，这种近乎无缝地引用也是电影所特有的，并能丰富微电影的方方面面。

影像是传播理念的有效工具，微电影成为这个时代传播革新性理念的媒介。早在“微电影”这个名词出现之前的1984年，由著名导演雷德利·斯科特导演的表现苹果电脑公司的一部黑白“微电影”：要往宇宙里砸个大洞——改变了整个个人电脑时代，成为经典。

我们在2013年推出中国传媒大学“潘桦导演

工作室”系列丛书5本，受到业界同仁和广大读者的好评。如今在此基础上修订再版的5本系列丛书为——《影视导演艺术教程》《著名导演创意揭秘》《著名导演创作研究》《当代美剧叙事研究》《世界经典影片分析与读解》，相信会令读者朋友们更加喜欢。

现在我们继续推出中国传媒大学“潘桦导演工作室”系列丛书之“微电影指南手册”4本——《电影新形态：从微电影到网络大电影》《微电影编剧手册》《微电影导演手册》《21个最实用的微电影叙事手法》，面向所有热爱电影的读者朋友们。你可以是学电影的学生，也可以是教电影的老师，还可以是创作和拍摄电影的从业者，更可以是怀揣电影梦想的业余爱好者，都可以在这套“微电影指南手册”里面找到你们想要的东西，学习影像叙事，挖掘微言大义。

在此我要特别感谢徐智鹏老师、向璐舜老师、李艳老师、巩杰老师、刘兆杰老师和曾严彬博士！还要特别感谢我们这套丛书的封面设计陈梦月同学！她在硕士毕业创作的同时，完成了“潘桦导演工作室”9本系列丛书的封面设计，获得超级一致的

好评！是所有人的共同努力，成就了这套“微电影指南手册”。三年前在写作这套丛书的时候，向璐舜、巩杰、李艳三位都还是在校学习的博士，如今已是三所不同高校的优秀青年教师，继续着薪火相传。

我们写作这套“微电影指南手册”共同走过的岁月历程，就像一部部“微电影”，成为每一个人进步和成长的见证，成为我们心中永远的彩虹。

在此，我们将这道缤纷的彩虹奉献给所有渴望学习影视的读者朋友们！

2017年8月北京



目 录

Contents

前 言 关于“微电影” 潘 桦 / 1

引 言 当电影遇上新媒体 / 001

第一章

微电影：

新媒体时代下的电影新形态 / 009

第一节 微电影之界定“三论” / 011

一、争论：众说纷纭，莫衷一是 / 011

二、辩论：电影短片·网络视频·广告片 / 016

三、结论：新媒体语境中的电影新形态 / 020

第二节 微电影之审美“三讲” / 021

一、讲内容：创意为王，多元开放 / 022

二、讲形式：紧凑细腻，小屏呈现 / 031

三、讲风格：后现代风，解构游戏 / 036

第三节 微电影之类型“三分” / 041

一、商业类：营销推广，无处不相逢 / 042

二、公益类：关注公益，传播正能量 / 046

三、原创类：各行其道，娱乐或艺术 / 051

第二章

发展历程：

从微电影到网络大电影 / 057

第一节 萌芽与诞生：恶搞风起，广告助力

(2006—2010) / 059

一、萌芽：《一个馒头引发的血案》 / 060

二、准备：《老男孩》 / 065

三、诞生：《一触即发》 / 071

第二节 发展与壮大：各路豪杰，风生水起

(2011—2013) / 075

一、视频网站：系列微电影成风 / 076

二、传统电视：微电影频道开启 / 090

三、品牌企业：名导明星齐上阵 / 095

第三节 升级与转向：网络大电影的崛起

(2014—2017) / 099

一、酝酿：分账付费模式的兴起 / 100

二、诞生：网络大电影概念的提出 / 103

三、发展：网络大电影小试牛刀 / 108

四、爆发：网络大电影爆款迭出 / 110

五、升级：网络大电影步入2.0时代 / 114

网络大电影：

大数据时代下的微电影升级 / 119

第一节 大数据与大数据思维 / 121

一、《纸牌屋》的启示 / 123

二、大数据思维：预测与用户为核心 / 128

第二节 大数据透视网络大电影产业链 / 133

一、网络大电影产业的数据化 / 135

二、视频网站的网络大电影策略 / 145

第三节 网络大电影的典型案例 / 160

一、以小博大：《道士出山》 / 162

二、精品路线：《我的极品女神》 / 170

第四节 网络大电影的困境与反思 / 176

一、困境：数据匮乏，制作粗糙，营销无序，
审美混乱 / 177

二、反思：大数据神话，行业自律，
政府规范，评价体系 / 182

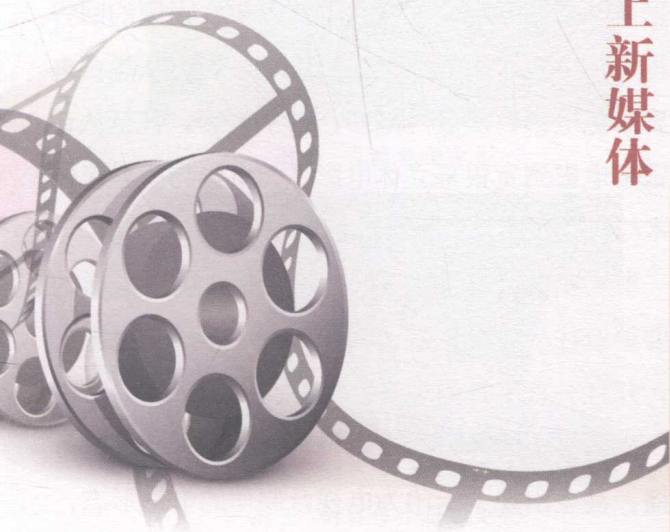
结语 “微” VS “大” / 191

附录 对话电影新形态：来自业界的聲音 / 195

后记故事 规矩 曾严彬 / 211

引言
当电影

遇上新媒体



INTRODUCTION



电影是什么？

电 这个问题自电影诞生至今，仍然是一个非常活跃的命题。

伴随着技术与媒介的每一次进步与革新，电影的形态都发生了相应的变化，使得这个问题的回答变得更加困难。从无声电影到有声电影，从黑白电影到彩色电影，从胶片电影到数字电影，甚至从普通银幕电影到宽银幕立体电影等，电影与生俱来的技术与媒介属性，不断刷新着观众对电影的认识。

事实上，在电视出现之前，观众欣赏电影的主要渠道往往是电影院，大银幕成了最早的电影形态，并且一直坚持到现在。而电视诞生之后，对电影产生了极大的冲击，电影开始借助电视媒体进行传播，甚至出现了专门为电视台制作的电影形态，称之为电视电影。从银幕电影到电视电影，这是电

影遇到电视媒体后，一次形态上最为重要的变化，丰富了电影的载体和传播方式。



图1 影院大银幕电影



图2 家庭电视电影



图3 新媒体小屏幕电影

图1~图3 电影形态的发展变化

而随着网络技术、数字技术、Web3.0、移动技术、3G、互联网、大数据、云计算等新媒体技术的飞速发展，当今观众已然进入到了一个前所未有的新媒体时代。所谓新媒体，也只是一个相对的概念，是针对传统媒体而言。传统媒体一般是指人们所熟知的四大媒体，即广播、电视、报纸和杂志，而新媒体则是在数字技术下产生的一种新类型媒体，它主要包括各大综合性或者专业性的网络（包括网络视频、网络广播及普通网页）和手机电视、楼宇电视（电梯里或者电梯口的电视）、移动数字电视（即公共交通上的播放平台，常见的是在公交车、地铁，甚至是长途客车和火车、高铁）等新型电视，以及微博、微信和QQ等即时通信工具等媒体形式。

与传统四大媒体相比，新媒体具有先天的优势与传播特点，如突出的个性化、自由灵活的选择性、实时互动的信息发布方式、丰富多样的变化形式等优势以及数字化、网络化、交互性、全息化等传播特点。如同电视一样，新媒体作为一种传播媒介，必然会对当下的电影产生极大的冲击。

那么，当电影遇上新媒体之后又会产生什么样