

华莱坞电影研究丛书
Hollywood Film Studies

主编 邵培仁

构建华莱坞

HUALLYWOOD

21 世纪中国电影产业发展研究

周根红 ◎ 著

首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

 华莱坞电影研究丛书
Huallywood Film Studies

主编 邵培仁

构建华莱坞

HUALLYWOOD

21 世纪中国电影产业发展研究

周根红 ◎ 著

 首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

构建华莱坞:21 世纪中国电影产业发展研究/周根红著.--北京:
首都经济贸易大学出版社,2019.6

ISBN 978-7-5638-2926-2

I. ①构… II. ①周… III. ①电影事业—产业发展—研究—
中国 IV. ①J992

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 046739 号

构建华莱坞——21 世纪中国电影产业发展研究

GOUJIAN HUALAIWU 21SHIJI ZHONGGUO DIANYING CHANYE FAZHAN YANJIU

周根红 著

责任编辑 雪 莲

封面设计 林海福

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

网 址 <http://www.sjmcbs.com>

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 北京砚祥志远激光照排技术有限公司

印 刷 北京九州迅驰传媒文化有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数 229 千字

印 张 13

版 次 2019 年 6 月第 1 版 2019 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5638-2926-2/J·31

定 价 42.00 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

本书为江苏省高校青蓝工程中青年学术带头人培养对象资助项目，浙江省社会科学重点研究基地——浙江省传播与文化产业研究中心、浙江省重点创新团队——浙江省国际影视产业发展研究中心重点项目研究成果。

华莱坞电影研究的新视界

——“华莱坞电影研究丛书”总序

邵培仁

瑞秋·菲尔德 (Rachel Field) 说：“你无法解释好莱坞 (Hollywood)，世界上没有这样一个地方。”好莱坞作为美国电影业的诞生地和闻名全球的电影城，位于加利福尼亚州西南部的美国第二大城市洛杉矶市的西北部。好莱坞并非一个行政区域，也没有自己的市政部门，但有一个指定的官员担任所谓的“荣誉市长”，以满足举办各种电影仪式的需要。

同样，你也无法界定华莱坞 (Huallywood)，地球上也没有这样一个具体的地方，尽管有不少公司试图打造这样的地方。经过香港电影界的不懈努力，香港被打造成大中华地区的电影殿堂，曾创下电影总产值超越印度宝莱坞居世界第二位的佳绩，赢得“华语梦工场”“东方好莱坞”的美誉。

随后崛起的横店影视城位于浙江省金华市东阳，建有秦王宫、明清宫、清明上河图等 28 个大型实景基地和两座超大型的现代化摄影棚，是世界上最大的户外电影制作机构群，也是中国唯一的“国家级影视产业实验区”，被认为是具有地标意

义的“华莱坞”。

“中国坞”(Chinawood)是印度媒体于2011年12月底用来形容中国电影产业的新概念。过了不到5个月,七星娱乐集团即宣布投资80亿元人民币,在天津滨海新区建设占地面积达80万平方米的环球影视服务总部基地——“中国坞”,意在为中国和美国电影业之间的合作打造全方位的高端合作服务平台,提供电影融资、制作、全球发行与营销三大服务。

万达集团继出资26亿美元收购美国第二大院线AMC,将其打造成全球最大院线之后,又放出豪言,要拿出50亿美元在海外进行一系列大并购,同时宣布斥资82亿美元在青岛打造全球最大规模的影视产业园“东方影都”,该产业园包括主题公园、电影博物馆、蜡像馆、水下舞台和电影制片厂以及20个工作室。万达发誓要把集团文化板块业务的年收入做到131亿美元。

在中国,试图打造这样一个具体的华莱坞或中国好莱坞的公司还在不断涌现,但最终的“华莱坞”不会是一个固定的地方或区域,而是一个概念、符号,以及一种精神、文化。

二

目前,好莱坞现象正在发酵,呈现出迅速蔓延之势。除了印度宝莱坞(Bollywood)、尼日利亚瑙莱坞(Nollywood),现在又有新西兰维莱坞(Wellywood)、韩国韩莱坞(Hanllywood)等概念、口号和行动。在中国,上海学者则提出申莱坞(Sengllywood)的倡议,京广浙多家企业争先恐后打造“海莱坞”(Haillywood)影视基地。预计在10年内,中国将超越美国成为世界上最大的电影生产和消费市场。正是在这种情况下,美国学者已经敏锐地针对好莱坞与华莱坞跨国影视合作生产的现状和趋势,适时提出了跨莱坞(Trollywood)影视生产经营的理念。

同如火如荼、热火朝天发展的中国电影业界相比,中国电影理论界显得有点滞后和落漠,身份也有点尴尬。华莱坞(Huallywood)概念的提出、界定、深化和传播,不仅可以激励全球华人、华夏子女积极投身华莱坞影视事业,而且可以引导电影学界将眼光转向一个更加久远、广阔、遍布全球的华语电影生产与传播领域。如果说,华莱坞电影产业的发展与繁荣是对大中

华地区整体力量崛起的自然回应，那么华莱坞电影理论研究也必须对华莱坞电影产业的历史、现状和趋势给出自己的答案和阐述。在全球性电影竞争的格局中，开拓和扩展人们认识和理解华莱坞电影与世界文化互动互助、共进共演的路径和视野。

基于华莱坞电影研究的历史反思、现实考量和未来展望，笔者认为，华莱坞就是华人、华语、华事、华史、华地之电影，即它以华人为电影生产的主体，以华语为基本的电影语言，以华事为主要的电影题材，以华史为重要的电影资源，以华地（包括中国以及新加坡、马来西亚、美国等国华人集聚区）为电影的生产空间和生成环境。换言之，华莱坞既是物质层面上的具体性的空间、地方和电影媒介、电影产业，也是精神层面上的抽象性的符号、历史、文化和愿景。应该说，这种定义和阐释，既可突破过去华语电影研究的语言束缚，也可打破以往中国电影研究的地域局限，从而可以在中华五千年历史文化和世界华语电影的基础上整合力量、集中资源，开辟更加广阔的未来。

三

世界电影正在重新洗牌，好莱坞一家独大的传统格局即将终结，宝莱坞、瑙莱坞、维莱坞、华莱坞的多极电影世界的态势已经形成。好莱坞“世界娱乐之都”的桂冠已经摇摇欲坠，一方面，美国电影生产地点的分布范围不再局限于好莱坞一隅，另一方面，世界电影生产者逃离好莱坞的步伐也越来越快。美国导演詹姆斯·卡梅隆已在天津成立了一家合资公司，投资3D影视项目。美国梦工厂则在上海投资3.5亿美元建造了一家动画工作室。目前，全球都在争抢好莱坞资源，英国、澳大利亚、加拿大、新西兰等国家纷纷提供比好莱坞更优惠的补贴政策。好莱坞所在地洛杉矶市市长埃里克·加切蒂已经宣布洛杉矶市进入“紧急状态”，发誓“要像守卫骨头的狗那样”夺回“出逃的影视制作”公司，绝不让洛杉矶遭受像底特律一样因汽车业衰落而受到的那种经济重创。

机不可失，时不再来。华莱坞电影发力正当其时，圆梦适得其势。勤劳、勇敢、聪明的华人既然能在第一、第二产业创造辉煌、称雄世界，也一定能在第三产业特别是电影产业赢得

尊严和荣耀。2013 年,“好莱虎”遇到了武二哥,中国大陆电影总票房为 217.69 亿元,较上年的 170.73 亿元同比增长 27.51%。其中,国产片票房为 127.67 亿元,相比 2012 年的 82.73 亿元同比增长 54.32%,有 33 部国产片票房过亿元。2013 年,大陆新增银幕 5 077 块,总量达到了 18 195 块。中国电影市场规模正在迅速扩大。据联合国教科文组织调查机构的统计,预计到 2020 年,中国电影票房收入将达到 128 亿美元,有望超过美国跃居世界首位。

因此,作为目前世界第二大电影市场,华莱坞电影不仅拥有全世界不容忽视的飞速发展的丰富资源,而且拥有改变世界电影格局、推进文化输出、重塑国家形象的巨大力量。当下,全世界正在见证一个梦想的、想象的、勾画中的、行动着的和奔跑着的动态性华莱坞,试图对她做任何定格式的描述和分析都与瞬息万变的客观事实不相符。

四

华莱坞不要忌妒好莱坞,而要以好莱坞为参照进行“想象”,敬重好莱坞、学习好莱坞。这既是尊重客观事实,也是华莱坞文化自信、文化自觉和文化自强的具体表现。与狼共舞,就得是狼。宝莱坞和瑙莱坞已经成为打造民族电影风格、创新民族电影“想象”的典范。华莱坞电影业界和学界必须奋起直追,既要十分清楚自身的文化基因、历史传统的来龙去脉、优势特色,有一种发自内心的自豪感和荣耀感,又要十分明白中华文化包括华莱坞电影生存、发展的现实基础和未来走向,在传播全球化和文化转型的大背景下不断增强华莱坞电影的创新意识和自主能力,在顺应世界文化潮流的进程中持续巩固自主地位、提高竞争能力。在虚心学习好莱坞电影技巧的同时,努力用好莱坞的技巧讲好华莱坞的故事。

当然,华莱坞也要把好莱坞作为一个追赶和超越的目标,否则是没有出息的。华莱坞作为一面文化旗帜,不仅在特定社会环境或社会规范下能被广泛接受与认可,而且具有很强的涵盖性、统合性、包容性和辨识性,符合华人社会的希望与期待。它能产生巨大的号召力和向心力,让分散、游离、漂浮的力量再度融入和聚合,从而可以将已经消沉的智慧和无望的边

缘状态再次激活和升华，让华人社会形成强大的归属感、凝聚力和身份认同，进而有可能释放出前所未有的生机与活力，产生巨大的传播力和影响力，甚至有可能形成一种全球性的电影话语权。

华莱坞有十分优越的基础和条件。相同的中华文化传统，共通的华语传播通道，共同的人类基因遗传，相似的中华历史认同，以及可以共同挖掘、开发、传扬的物质或非物质文化遗产，包括中华文学、中华艺术、中华武术、中华美食、中华医药、中华服饰、中华书画、中华音乐和中华歌舞等，都会自然而然地汇聚、融合、生成和升华，成为华莱坞电影在文化、美学、资金、人才等层面开启合作和进行国际传播的珍贵宝藏和强大动力。

创新是电影的灵魂，内容是电影的命根。一部世界电影史，就是一部电影创新史。电影创新是电影产业的核心竞争力和电影传播的最高境界。没有基于中华五千年历史和当代现实以及切合观众真实需求的创新性的电影内容，华莱坞电影就失去了生存与发展的基础。许多电影制片人和导演凭经验办事，靠“拍脑袋”决策，不重视市场调查、前期策划和创意写作，违背当今电影生产的趋势和规律，结果常以失败告终。相反，一些重视创意策划的新锐电影公司，凭借内容优势和电影叙事、艺术表达的国际水准，加上年轻的明星阵容，在投入不多的情况下，没有炫耀科技，也没有玩弄技巧，即获得巨大收益，产生良好声誉。因此，内容至上，应该成为华莱坞追赶和超越好莱坞不变的宗旨。

华莱坞作为国家的面孔，体现中华文明的“精、气、神”。我们必须积极探讨在制片、发行和播映方面同世界接轨的一整套运营方略和模式，积极向世界传播华莱坞。特别是在电影全球推广营销方面，华莱坞必须以最大诚意向好莱坞学习和致敬。为什么好莱坞会成为国际舆论和社会时尚的风向标，成为影响世界文化、经济甚至政治的重要的文化现象？这与其强大的市场推广和整合营销能力不无关系。先影院放映再社会推广，先国内播映再全球发行，先纯电影营销再电影拓展，按部就班、有序有节地进行立体的全方位的整合营销传播，是好莱坞电影的基本运营模式。好莱坞电影宣

传营销费用往往占到总经费的 25% 左右。的确，没有强有力的宣传推广，要观众摆脱电视的诱惑自觉地去电影院看电影是很难的。

在全球电影多极格局中，华莱坞电影融合与合作的进程在加快，整体力量开始显现。从 20 世纪 80 年代开始，华莱坞电影先后经历了由间接融合到直接融合，由初步合作到全面合作再到深度合作等阶段。现在华莱坞已经进入后融合时代，一种由低到高、由下到上、由简单到复杂排列的物理性融合、化学性融合和生物性融合的金字塔融合模型即将形成，一种融入业界期待、愿景和学界思考、理想，具有“高级生命体”特征的最高融合境界已经晨光微现。

华莱坞试图追赶和超越好莱坞，并不是一定要取代它的位置以称霸电影世界，而是要与世界各国电影界共同努力，不断丰富世界电影艺术，着力建设一个文化多元化的世界。华莱坞不应该也不可能以一种从过去的被压迫状态中解放出来的姿态，再度复制一个她曾经深受其害的单极独大的电影世界。在全球化时代，作为长期遭受好莱坞电影霸权文化的掠夺、挤压的华莱坞，文化觉醒后的电影蓝图应该是在合理继承和革新中华优秀传统文化的基础上，积极吸纳和借鉴好莱坞的先进理念、管理智慧和经营谋略，探寻华莱坞同世界接轨的共通价值、理念和独有模型、特色，通过电影的形式促进世界文化的多极化和世界电影的繁荣与发展，使华莱坞电影成为与其母体的空间结构、文化传统、综合实力、文化理想相适应的世界电影舞台上闪亮的明珠，成为世界多元文化的重要一极。

五

在 2013 年金秋季节，我们在杭州成功举办了浙江大学“国际传播视野中的华莱坞电影”学术研讨会，华莱坞电影这一话题得到学界、业界和媒体的广泛关注和支持，相继有 50 余篇会议论文在各类期刊上发表。2014 年 11 月，浙江大学传播研究所和浙江省重点创新团队——浙江省（浙江大学）国际影视产业发展研究中心再次在杭州联合主办浙江大学“媒介生态学视野中的华莱坞电影”学术研讨会。同时，团结国内外电影研究者推出“华莱坞电影研究丛书”，意在用事实证

明，“华莱坞”不会只是一个符号、一句口号，而是一个崭新的电影研究视界、方向和热点，并且伴随着电影学界持续稳定的关注、思考和研讨，必将转化为电影业界的一种群体智慧、集体行动和整体突围。“华莱坞”也不会只停留在当下的想象和期待之中，而是将伴随着中华民族走向世界的矫健身姿和坚定脚步，成为展现中华文化魅力的星光大道和璀璨舞台，成为创造世界文化繁荣、共享人类文明和谐的全新天地和生态绿洲。

是为序。

2014年8月26日于杭州市沿山河畔寓所

绪论 华莱坞：产业视野中的中国电影	1
一、中国电影、华语电影概念辨析	2
二、华莱坞概念的提出背景与内涵	5
三、好莱坞的启示与华莱坞建构的可能	8
四、本书所使用的概念	11
第一章 政府规制与中国电影产业的制度空间	13
第一节 体制改革与电影的市场化探索（1992—1999 年）	13
一、电影发行体制改革	13
二、民营影视的合法身份	15
三、进口影片的政策	16
四、主旋律电影的政策倡导	17
五、贺岁片的出现	19
第二节 产业身份的确认与电影的产业化发展（2000—2008 年）	19
一、“文化产业”的提出与电影产业身份的确认	20
二、民营资本的深度涉足	21
三、电影院线改革开始推行	23
四、电影集团化改革	24

五、进口影片的政策引导	26
六、合拍片制度的修改完善	26
七、国产大片时代的到来	27
第三节 国家文化战略与电影产业全面升级（2009 年至今）	28
一、电影产业：国家战略与支柱产业	28
二、电影产业发展的经济政策支持	30
三、合拍片制度空间扩大	33
四、进口片政策调整	34
五、电影产业有法可依	34
六、影院的数字化建设与影片的高新技术发展	35
第二章 民营影视公司与中国电影产业的发展	41
第一节 民营影视公司的崛起与市场体系的形成	41
一、民营影视初露头角（1993 年以前）	41
二、破冰与发展期（1993—2001 年）	44
三、民营电影市场体系的形成（2002 年以来）	45
第二节 民营影视公司的市场结构与发展路径	49
一、五大民营影视公司的市场变迁与发展路径	49
二、中小电影公司的市场格局与发展路径	57
三、互联网进军电影：BAT 为主的互联网影业市场	60
四、产业链新型电影公司	64
第三节 民营影视公司的资本整合与产业重组	67
一、并购实现产业链布局	67
二、传统行业资本的跨界流动	69
三、海外并购与战略合作	70
四、民营影视公司上市	70

第三章 电影产业运作与电影产业的市场格局	77
第一节 21 世纪中国电影的市场格局与发展特征	77
一、电影产品分析	77
二、电影票房分析	80
三、发行与放映	85
第二节 营销模式创新与中国电影产业发展	88
一、传统营销手段的创新	88
二、跨界资源整合营销	90
三、新媒体营销模式	91
第三节 版权开发与后电影产业的实现路径	95
一、后电影产业类型与开发模式	95
二、后电影产业开发困境	98
三、电影产业链开发的实现途径	100
第四章 生产机制与电影的产业化发展	104
第一节 电影的内容生产与电影产业发展	104
一、电影与文学的改编传统	104
二、跨国制作与配方生产	108
三、网络文学改编与 IP 开发	112
第二节 明星机制与中国电影产业发展	114
一、明星生产机制的市场化	115
二、明星消费的市场效应	117
三、明星的资本运作	119
第三节 技术经济范式与电影产业转型	121
一、电影产业的生产端转型：从内容生产转向景观生产	122
二、电影产业的消费端转型：从观看经济转向参与经济	124
三、电影产业的放映端转型：从播放平台转向产业形态	127

第五章 全球策略与电影的国际竞争	130
第一节 中国电影的海外传播路径与发展趋势	130
一、国际电影节：从文化交流到产业输出	130
二、本土推广：从北京放映到本土国际电影节	132
三、平台建设：从中国电影频道到全球发行平台	133
四、发行机构：从国内海推公司到海外专业机构	133
五、政府力量：从“走出去”工程到“一带一路”倡议	134
六、合作模式：从中外合拍模式到资本深度互渗	136
第二节 21 世纪合拍片的模式演进与类型变迁	137
一、内地与香港合拍片：产业资本的深度融合	138
二、大陆与台湾合拍片：电影美学的市场互补	146
三、中美合拍片：合拍片的学习模式	152
四、中韩合拍片：类型、技术与模式创新	158
五、中法合拍片：中国文化的国际表达	163
第三节 国际电影节与中国电影产业的国际化——以上海国际电影节、 北京国际电影节为例	166
一、文化资本与话语权构建	167
二、电影市场构建与电影产业贸易	169
三、示范效应与供求调节	170
四、产业链构建与产业联动	171
结语 好莱坞：中国电影产业的未来	180
参考文献	182
后记	190

绪论

华莱坞：产业视野中的中国电影

“华莱坞”是近年来电影学术界正在建构和运用的一个概念。有关“华莱坞”的这一提法其实出现得比较早。2009年，上海大学孙绍宜教授较早地提出“中莱坞”的概念，他认为“中莱坞”（Chillywood）概念，既非对中国电影和好莱坞历史关系的总结，亦非对二者当下表层互动的描述，而是勾画一种发展的趋势和走向，前瞻未来全球电影版图重构的某种可能性^①；2009年年底，法国著名综合性杂志《观点》出版的“中国专辑”，详细介绍了中国电影所取得的举世瞩目的成就，其中有一篇法国学者弗朗索瓦·纪尧姆·洛兰所写的题为《华莱坞抗衡好莱坞》的文章，分析了中国电影的票房、制作等情况，认为华莱坞电影将成为一种抗衡好莱坞电影的潮流；2010年，香港《亚洲时报》记者弗朗西斯科·西斯发表的《从好莱坞到华莱坞》一文，从中国电影市场的增速大有赶超美国市场之势、中国文化对美国文化的影响力逐步提升、越来越多的好莱坞作品开始瞄准中国市场以及中国电影已经深入美国人的内心等方面阐述了中国电影有可能成为抗衡好莱坞的一支重要力量^②。然而，这些基本上都属于一种提法，缺乏学术性的思辨和论述。

“华莱坞”作为一种电影学术研究范式，是由浙江大学的邵培仁教授所提出和倡导的。2013年，邵培仁教授的《华莱坞的想象与期待》一文率先在学术界详细论述了“华莱坞”的概念。^③2013年10月，浙江大学举办了“国际传播视野中的华莱坞电影学术研讨会”。2014年12月，浙江大学宁波理工学院主办了“媒介生态学视野中的华莱坞电影学术研讨会”。2015年5月，浙江传媒学院主办了“华莱坞影视的中国梦学术研讨会”。2016年5月，浙江大学宁波理工学院主办了“电影+：亚洲视野下华莱坞的影像互联国际学术研讨会”。2017年5月，浙江大学宁波理工学院主办了“为大时代留影：改革开放进程中的华

① 孙绍宜．电影“中莱坞”：全球影像版图的重构？[J]．电影艺术，2009（4）．

② 西斯．从好莱坞到华莱坞[N]．世界报，2010-04-21．

③ 邵培仁．华莱坞的想象与期待[J]．中国传媒报告，2013（4）．

莱坞电影”国际学术研讨会。这些学术会议对“华莱坞”的学术意义和学术应用起到了重要的推动作用。目前,有关“华莱坞”研究的学术论文已逐渐被学术期刊所接受,如《当代电影》《电影艺术》《新闻大学》《江苏师范大学学报》《山东理工大学学报》《东南传播》《新闻爱好者》《浙江传媒学院学报》等刊物都以“华莱坞电影研究”专栏的形式予以发表,其他相关研究也在《现代传播》《当代传播》《暨南学报》《兰州大学学报》《西南民族大学学报》等刊物发表。

因此,作为一种电影研究的新理论和新范式,“华莱坞”指称的内容是什么,为什么提出这一概念,其命名的科学性何在,其未来的发展前景如何,就非常值得进行一番论述。

一、中国电影、华语电影概念辨析

提到“华莱坞”这一概念,自然离不开“中国电影”和“华语电影”这两个概念,以及与之相关的一些概念和命名,它们是“华莱坞”概念的理论基础和学术参照。

20 世纪 90 年代中期以前,中国电影被分为大陆电影、香港电影、澳门电影、台湾电影等,这种划分隐含了不同的政治诉求。为了突破电影研究中的政治歧见,“华语电影”的概念应运而生。1992 年,台湾学者李天铎、郑树森等人在电影学术研讨会上提出了“华语电影”的概念,希望能让大陆学者、台湾学者坐在一起,从语言共同体的角度来谈论电影^①。1996 年和 2000 年,香港浸会大学召开的学术会议也都以华语电影进行命名。2000 年,杨远婴、潘桦等人主编的《90 年代的“第五代”》的序言部分写道,“华语电影”的概念,确乎是 90 年代的产物,它源自海峡两岸暨香港、澳门相继发生的电影新浪潮运动的业绩,源自如侯孝贤表达的三方联手出击。尽管海峡两岸暨香港、澳门的政治文化、话语体系乃至艺术追求各异其趣,但海峡两岸暨香港、澳门的影业人员都希望通过合作揭开华语电影的新世纪之旅。^②2005 年,鲁晓鹏、叶月瑜在《华语电影之概念:一个理论探索层面上的研究》中明确从人物语言的角度界定电影类别,标志着“Chinese-language films”在英语学界的正式使用。^③

随后,上海大学的陈犀禾、刘宇清等研究者对“华语电影”的概念进行了

① 李凤亮.“跨国华语电影”研究的新视野艺术:鲁晓鹏访谈录[J].电影艺术,2008(5).

② 杨远婴.90 年代的“第五代”导言[J].当代电影,2000(7).

③ 鲁晓鹏、叶月瑜.华语电影之概念:一个理论探索层面上的研究[M]//陈犀禾.当代电影理论新走向.北京:文化艺术出版社 2005:191.