

教育部人文社会科学青年基金项目资助 (18YJCZH214)

媒介融合语境下 中国电影的跨媒体叙事发展

Transmedia Storytelling Development of Chinese Films under
the Background of Media Convergence

◎ 杨 成 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

媒介融合语境下 中国电影的跨媒体叙事发展

Transmedia Storytelling Development of Chinese Films under
the Background of Media Convergence

◎ 杨 成 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

媒介融合语境下中国电影的跨媒体叙事发展 /
杨成著. —杭州: 浙江大学出版社, 2019. 11
ISBN 978-7-308-19594-2

I. ①媒… II. ①杨… 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 215712 号

媒介融合语境下中国电影的跨媒体叙事发展

杨 成 著

责任编辑	马一萍
责任校对	刘葭子 杨利军
封面设计	刘依群
出版发行	浙江大学出版社 (杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007) (网址: http://www.zjupress.com)
排 版	浙江时代出版服务有限公司
印 刷	杭州高腾印务有限公司
开 本	880mm×1230mm 1/32
印 张	9.375
字 数	205 千
版 印 次	2019 年 11 月第 1 版 2019 年 11 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-308-19594-2
定 价	48.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式 (0571)88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

杨 成 1980年生，浙江科技学院艺术学院副教授，硕士生导师，中国高校影视学会会员，浙江省生态文化协会理论委员会委员。主要从事影视理论、动漫文化传播与文化产业研究。主持教育部人文社科规划项目，省高校重大人文社科攻关项目，省科技厅软科学计划项目，省文化厅、社科联、杭州市哲社规划项目等10余项。在CSSCI、北大核心期刊等期刊发表学术论文30余篇。编写影视动画专业教材2部。主持城市景观雕塑、动漫文化创意产品设计开发项目20余项。

教育部人文社会科学青年基金项目资助 (18YJCZH214)

目 录

CONTENTS

引 言 / 001

第一章 何为跨媒体叙事 / 011

第一节 跨媒体叙事的概念与内涵 / 011

- 一、叙事与跨媒体活动 / 011
- 二、跨媒体叙事概念的提出 / 013
- 三、跨媒体叙事与传统叙事学 / 016
- 四、跨媒体叙事的价值内涵 / 022

第二节 媒介融合:跨媒体叙事文化兴起与发展的现实语境 / 027

- 一、媒介技术融合为跨媒体叙事文化发展提供平台环境 / 031
- 二、媒介经济融合提供跨媒体叙事的组织环境 / 036
- 三、媒介文化融合提供跨媒体叙事的消费环境与动力系统 / 041

第三节 跨媒体叙事活动的系统构成与运作机制 / 048

- 一、系统核心:协同叙事的故事世界建构 / 049
- 二、技术手段:泛媒体组合的沉浸式传播 / 062
- 三、内驱动力:“粉丝经济”与资本运营 / 068
- 四、消费客体:多层次的跨媒体受众 / 074
- 五、组织机制:专业与草根的合作式著述 / 077
- 六、衍生互动:跨媒体的经济构型与现实渗透 / 082

第四节 跨媒体叙事的运作范式——以好莱坞漫威电影为例 / 088

- 一、漫威电影跨媒体叙事体系的建立 / 088
- 二、漫威电影跨媒体叙事策略与逻辑 / 098
- 三、漫威电影跨媒体制作与传播 / 105
- 四、漫威电影跨媒体叙事版权管理与运营 / 110

第二章 媒介融合语境下中国电影业态衍变与跨媒体叙事 发展诉求 / 116

第一节 媒介融合与技术演进态势下中国电影的业态 衍变 / 116

一、电影制作领域的新变化 / 117

二、电影投融资领域的新变化 / 125

三、电影营销发行领域的新变化 / 128

四、电影消费领域的新变化 / 131

第二节 中国电影跨媒体叙事发展的现实诉求 / 133

一、中国电影 IP 开发问题与现实困境 / 133

二、中国电影产业供给侧改革诉求 / 140

三、中国文化资源优势传承与转化的现实诉求 / 144

四、国家文化软实力建构与跨文化传播的现实诉求
/ 149

第三章 媒介融合语境下中国电影跨媒体叙事发展的现状与特点 / 153

第一节 中国电影的跨媒体叙事发展历程 / 153

一、萌芽期：传统戏曲、文学到电影的跨文本改编 / 153

二、起步期：网络小说与多元题材电影改编的异军突起 / 156

三、发展期：泛娱乐背景下 IP 电影的产业化拓展 / 160

第二节 中国电影跨媒体叙事发展的实践探索 / 164

一、网络小说的跨媒体影像开发——以《鬼吹灯》系列电影为例 / 164

二、动画跨媒体叙事的电影弹幕实践——以《秦时明月》动画大电影为例 / 170

三、“粉丝经济”视域下传统文学的跨媒体扩张——以《小时代》系列电影为例 / 174

四、真人秀节目的跨媒体互动演绎——以《爸爸去哪儿》综艺大电影为例 / 179

五、游戏 IP 的影视化扩张——以《古剑奇谭》为例 / 183

第三节 中国电影跨媒体叙事发展特征 / 187

一、内容生产：网络文学改编占优的 IP 电影跨媒体创作 / 187

二、产业生态：互联网企业领衔的内容跨界整合与经营 / 192

三、传播模式：网络营销理念主导下的粉丝向拓展 / 199

四、消费客体：泛二次元文化浸润下的网生代 / 202

第四节 中国电影跨媒体叙事发展的短板 / 206

一、内容创作缺乏品质 / 206

二、跨媒介实践缺乏协作 / 211

三、用户迁移缺乏持续性 / 216

四、版权体系与机制有待完善 / 219

第四章 媒介融合语境下中国电影跨媒体叙事发展路径与策略 / 226

第一节 中国电影跨媒体叙事的内容生产策略 / 226

- 一、建构故事世界打造 IP 内容生态 / 226
- 二、树立品牌意识提升内容开发质量 / 230
- 三、吸粉聚力促进受众参与创作 / 233
- 四、泛娱乐化开发推动 IP 现实转化 / 237

第二节 中国电影跨媒体叙事的版权保护与管理策略 / 240

- 一、构建系统、完整的版权保护体系 / 241
- 二、推动版权管理制度不断创新 / 244
- 三、加强版权保护监管力度,提高公民版权保护意识
/ 248

第三节 中国电影跨媒体叙事的全产业链建构思路 / 251

一、以内容深度开发为核心推进电影产业链的纵横向
布局 / 253

二、以系统化运营为基准推动产业内部组织优化整合
/ 256

三、以品质合作为目标进一步完善产业投融资环境
/ 258

第四节 中国电影跨媒体创意人才培养与管理路径 / 260

一、完善影视创意人才管理机制 / 261

二、推进高校新媒体影视创意人才培养改革 / 264

三、全面普及媒介素养教育 / 266

结语：风险与局限——影视跨媒体叙事发展的边界思考 / 270

参考文献 / 276

后 记 / 287

引 言

20 世纪 90 年代以来,数字技术与互联网的快速发展催生了许多新兴媒介,网络电视、数字电话、微博、移动终端等新型媒介横空出世,人类信息的传播方式变得愈发多样化。不仅如此,从报刊、广播、电话,到电视、电影等,原本泾渭分明的媒介边界正在逐渐消弭,日趋呈现一种相互交融的发展态势。进入 21 世纪,移动互联网技术的应用与突破进一步加速了媒介融合的进程。新生媒体与传统媒体彼此互联互通,内容资源以相对统一的规格被有效整合,并在不同媒介平台中自由流转。现如今,人们可以极为便利地通过一种终端设备实时分享来自多个媒介平台中的内容……媒介技术的突飞猛进不仅给人类的信息传播方式带来巨大变革,也对全球经济发展与文化生产活动产生了重大影响。为适应日趋加剧的媒介融合发展态势,全球影视文化生产纷纷走上了以 IP(intellectual property 的缩写,指具有知识产权的创意内容)为核心的跨界改编与多媒体融合协同演进的跨媒体叙事发展道路。《黑客帝国》《星球大战》《哈利·波特》《复仇者联盟》《哆啦 A 梦》《海贼王》《名侦探柯南》等影视、动漫

作品,其故事的讲述不再局限于单一文本与媒介,而是日益跨越电影、电视剧、动画、小说、游戏等多种媒介形态,呈现碎片化、系列化、互文性、虚拟与现实交融的叙事生态景观。这种丰富多元、趣味横生的影视内容生产与传播模式不仅极大地拓展了影视文本的创作空间,同时也有效地激发了受众的观影和参与热情。一时间,线上线下围绕这些热门 IP 的讨论此起彼伏,与之相关的同人改编创作也纷纷涌现,进而为影视品牌的建立与后续产业的开发营造了良好的环境。

作为媒介融合语境下的文化新形态,跨媒体叙事主要是指一种力图将多种类型的媒体文本进行有机整合,并以此共同建构“故事世界”的意义生产与传播模式。它从媒介融合文化视角出发的内容生产经营策略,对 IP 文化资源的内容创作、营销与传播、衍生品开发等产业化经营具有可持续的推进作用。跨媒体叙事这一概念最早由美国传播学教授亨利·詹金斯于 2003 年在《麻省理工科技评论》杂志上提出,随后几年里,詹金斯在个人专著《融合文化:新媒体和旧媒体的冲突地带》与博客中对跨媒体叙事理论进行了更为详尽的阐释。21 世纪以来,受惠于创新经济驱动,全球以版权为核心的跨媒体叙事文化开发模式的市场价值日益显现,詹金斯所提出的跨媒体叙事理论逐渐成为全球文化产业领域和学界普遍关注的内容生产经营理念。跨媒体叙事活动将叙事主客体、媒介、受众紧密连接于一体,勾勒 out 一种崭新的内容创意生产图景,为新媒体时代下的 IP 改编创作与电影叙事学理论创新提供了一个新的出口。在 IP 产业日渐繁荣,粉丝参与文化日益兴盛的互联网时代,跨媒体叙事这一新

兴内容生产模式不仅可以最大限度地调动和激发群体的智慧与其创作的生命力,有效维持 IP 产品的品牌价值,而且在给公众带来多重娱乐选择的同时也创设了一种开放式叙事环境,为受众在新媒体时代的精神需求与个性释放提供了一种新的途径。这种经营策略不仅对大型跨媒体集团极具战略意义,对于中小型企业也十分有利。

近年来,受海外文化产业领域的创新影响,在我国以百度、阿里巴巴、腾讯(简称 BAT)为代表的互联网企业纷纷进驻影视行业,通过并购、入股、合作等方式,借鉴海外跨媒体叙事的经验来打造以 IP 为核心的影视全产业链,进而实现“泛娱乐化”的内容生产跨界整合与产业开发。就近几年的产业实践来看,以腾讯为代表的“泛娱乐战略”跨媒体叙事模式正渐渐显示出其强劲的后发经济优势,泛娱乐化创意产业开发的生态体系正在逐渐形成。但是我们也看到,由于中西方文化体制与产业结构的不同,跨媒体叙事这一新兴经营理念与文化模式在我国的发展仍任重而道远。一方面,与美国、日本等影视产业发达国家相比,我国跨媒体叙事的文化传播策略、传播方式和思维方式还远未能释放出其应有的能量;另一方面,随着近年来我国实体经济的相对降速,社会各路资本纷纷涌向文化创意产业中的核心领域——影视行业,资本的过分热捧推高了以 IP 开发为核心的影视产业价值预期,导致一大批 IP 被囤积、转卖,有些只经过粗糙改编就被急切地搬上大荧幕,这使得许多 IP 电影产品不仅在内容生产过程中常常出现叙事断裂、内容重复、改编缺乏创意等问题,在跨媒体传播活动中还经常遭遇各类

版权纠纷,产业开发呈现后继乏力的态势。当下,我们该如何深层次理解跨媒体叙事?如何看待我国电影产业领域 IP 文本的跨媒体创作与泛娱乐开发实践?如何在媒介融合发展态势下,针对我国影视文化产业特点制定契合本土化特色的电影跨媒体叙事发展策略?这些都是新时期我国文化产业领域亟须探讨和解决的现实问题。

从国内来看,虽然 21 世纪以来跨媒体叙事实践早已在各种媒介的交互中广泛展开,但其理论探索却相对滞后。早前我国的跨媒体叙事探讨多与文字叙事比附,往往以文字叙事为中心烛照其他的媒介叙事。其后,学界研究视野日趋多元化,学者们分别从跨媒体视野中的中国叙事传统、媒介叙事与媒介转换、叙事转向与广义叙事、叙事中的跨空间表现、超媒介叙事、互文性叙事等视角对跨媒体叙事的内涵和外延进行了理论性探讨,这些讨论无疑是富有建设性的,引领和推动了国内有关跨媒体叙事问题的研究。2010 年以后,受西方产业经济文化理论思想影响,我国学界对于跨媒体叙事的研究逐渐转向更为广阔的传播与产业领域。

首先,在跨媒体叙事本体概念研究方面,许多学者从媒介经营、内容生产、粉丝经营、扩散性文学等角度切入,深入探讨了跨媒体叙事生产的实质及构成要素。如学者王蕾认为跨媒体叙事反映了媒介的联合经济,不同的媒体平台营造的跨媒体娱乐体验能极大地激发消费者参与的积极性。吴世文认为融合文化的本质是受众的自我赋权,跨媒体叙事是基于受众自己生产内容的过程形成的与“传者生产”之间的博弈。学者朱松林则从“粉

丝”的角度切入,探讨跨媒体叙事中的“粉丝经济”。施畅在《跨媒体叙事:盗猎计与召唤术》一文中运用了几个生动的比喻,深入浅出地介绍了詹金斯跨媒体叙事理论成型的过程及该理论的特点,认为媒介融合时代下粉丝的“盗猎计”与媒介集团的“召唤术”的来回对抗、反复纠缠,构成跨媒体叙事的一体两面。这些理论探索对本书写作具有重要启示。

其次,在跨媒体叙事模式的应用探讨方面,学者们分别从新闻媒体、电视媒体,以及真人秀、漫画、动画、电影等各种媒介与文化内容视角,揭示了跨媒体叙事的运作过程与主要模式。如学者顾洁在《新闻传播的“跨媒体叙事”:一种前景的分析》中,讨论了跨媒体叙事策略在新闻报道策略中的可行性。赵鑫程运用跨媒介叙事理论分析了两档真人秀节目电影版的叙事特征差异。学者卞芸璐则从构筑“故事世界”的角度分析了我国电视剧跨屏叙事的关键。学者李瑞以漫威漫画为例,分析其叙事及营销方式,试图从这个案例中探讨如何发挥各种媒介的特色,实现跨媒介、多媒介叙事与营销方式的融合。学者高峰、王少雄则以《魁拔》和《喜羊羊与灰太狼》为例分析了国产动画电影的跨媒介叙事方法与策略等。

此外,亦有学者探讨了新媒体时代电影艺术的跨媒介叙事逻辑及由此带来的批评转型问题等。这些理论探索极具实践参考价值。总体来看,目前国内对跨媒体叙事的研究重点已从文学叙事、故事/话语层面逐渐转移到叙事与社会、经济、文化、媒介,以及读者/观众/用户的关系上。但大多数研究成果仍然集中在微观层面的文本特征、价值与概念等初期探讨 005