電影教育研究

FILM EDUCATION RESEARCH

2017年 第8期

北京电影学院 BEIJING FILM ACADEMY

CFER 中国电影教育研究中心 China Film Education Research Center

Contents 目录

2017/11 第 8 期



特别关注

十八大—十九大中国电影市场的变与不变

这5年，荣誉与票房齐飞

五年时间，票房全球第二，银幕数全球第一 13

学术动向 1-12

论文综述

1 2017年3月公开发表所有“电影”主题学术论文统计

2 2017年3月出版重要期刊“电影”主题高下载学术论文统计

5 2017年3月出版重要期刊“电影”主题研究热点综述

电影教育参考 15-38

15 学术资讯

25 产业资讯



Contents 目录

2017/11 第 8 期



教学实践

摄影系“造型艺术构思”课程的实践教学探讨 林韬 39

征稿启事

48

主　　管 | 北京电影学院

主　　办 | 中国电影教育研究中心

投稿邮箱 | cfer@bfa. edu. cn

主　　编 | 刘军

执行主编 | 沈娟

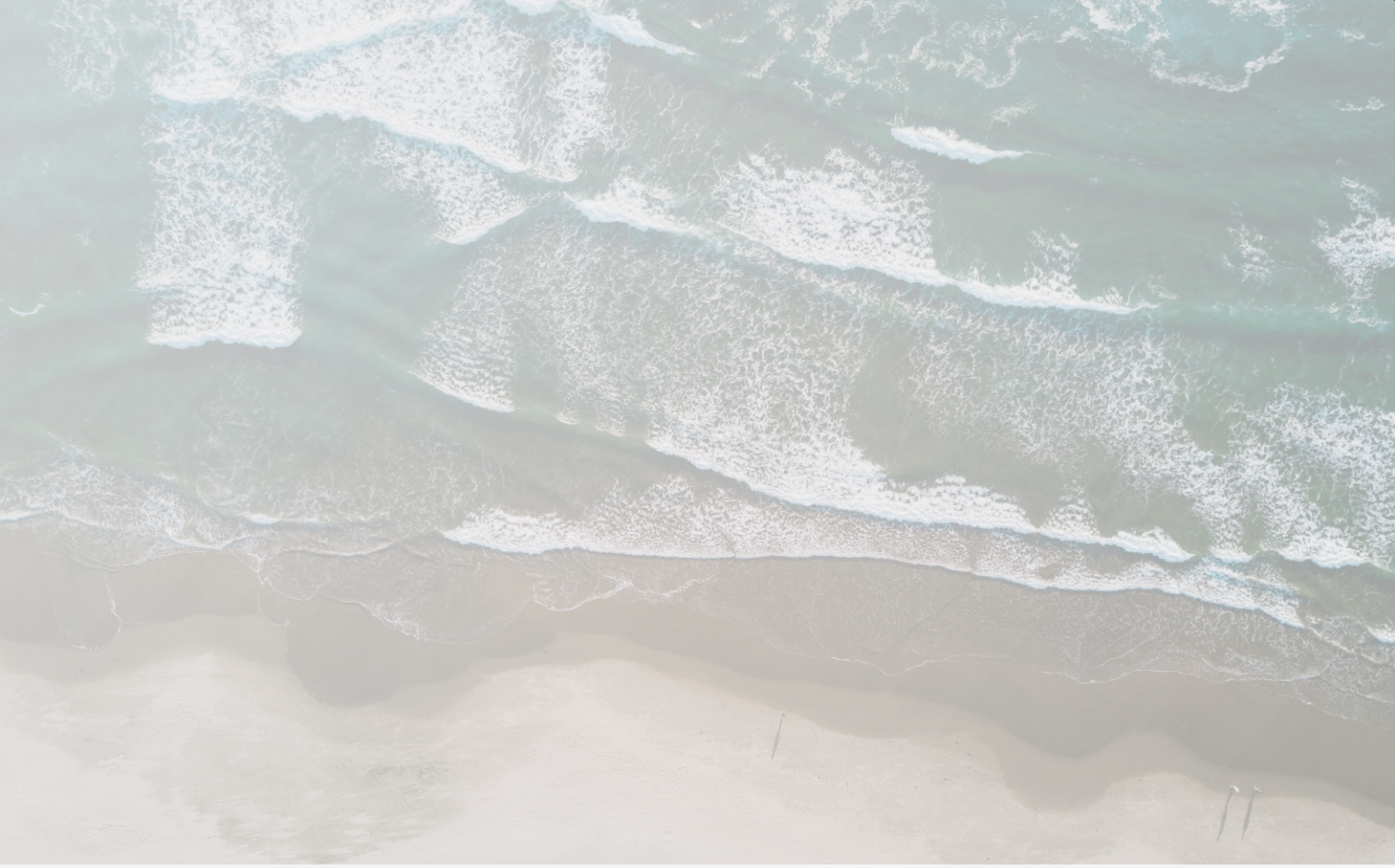
责任编辑 | 李彬

编　　辑 | 杨晓影 陈勉君 康宁 许航 李九如 赵谦

美术编辑 | 李华

版权声明

本刊物主要以电子版形式发行。资讯内容由公开出版和网络数据库的学术信息整理而成，仅供教学科研参考；原创论文版权归本刊所有，未经授权，严禁转载。本刊版权均归中国电影教育研究中心所有，翻印和公开出版需要得到本中心的许可。



1 学术动向

2017年3月公开发表所有“电影”主题学术论文统计

2017年3月出版重要期刊“电影”主题高下载学术论文统计

2017年3月出版重要期刊“电影”主题研究热点综述

论文综述[1]

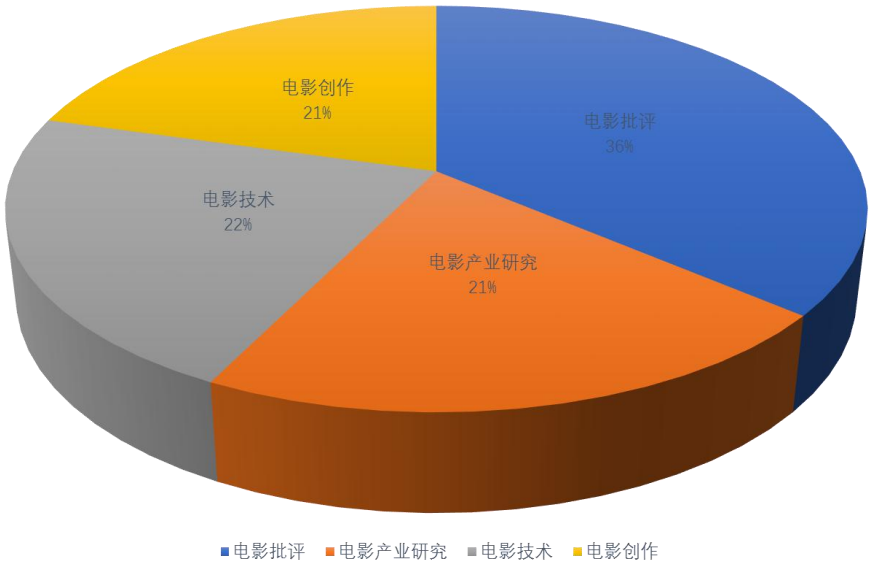
【编者按】搜索数据库 CNKI，检索字段为“主题”，检索词为“电影”，发表时间范围设定为从 2017 年 3 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日，这样，我们就得到了 2017 年 3 月份全国发表的、与电影相关的学术论文，数量为 1330 篇，经人工去除与电影无较大关联的文章，得到有分析价值文章共计：806 篇。我们接下来对这些数据和文本的进一步分析，目的就是为了对我国每月的电影学术研究成果情况有一个整体的把握。初步阶段有所疏漏和分析不到位的地方，还望谅解指教，及时给我们回复宝贵意见。

2017 年 3 月公开发表所有“电影”主题学术论文统计

搜索数据库 CNKI，“主题”为“电影”，发表时间范围在 2017 年 3 月 1 日至 3 月 31 日的期刊、报纸、会议论文共有 1330 篇。经过比对和阅读筛选，得到进一步统计和分析电影论文共计：806 篇。

其中，电影批评的文章，为 292 篇；电影产业研究的文章为 170 篇；电影技术的为 178 篇；电影创作的文章为 166 篇。

图一 2017年3月“电影”主题分布



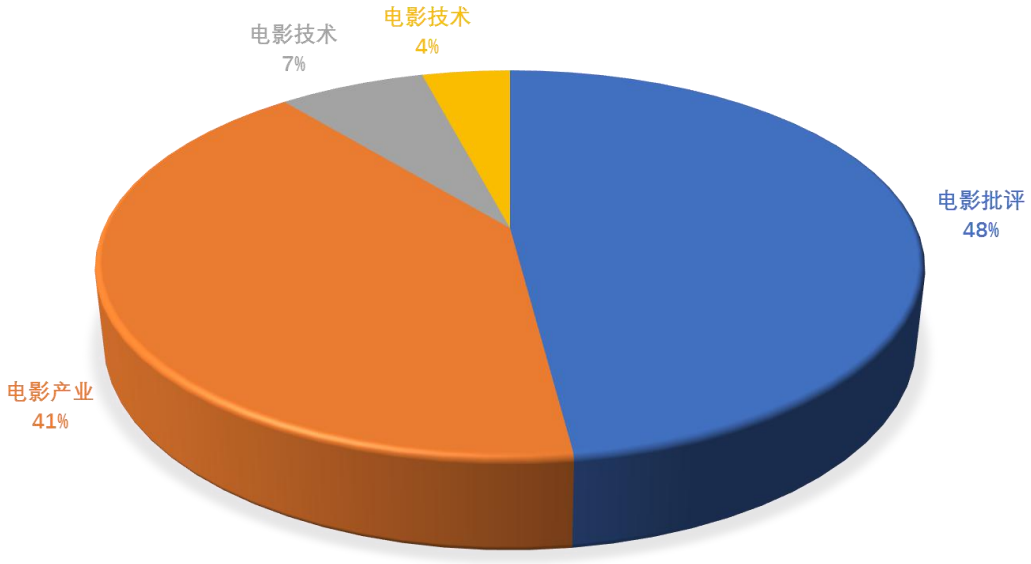
[1]论文检索时间为 2017 年 09 月 07 日。

2017 年 3 月出版重要期刊“电影”主题高下载学术论文统计

按照下载量由多到少进行排序，选取了总的期刊目录中的前三十名，和核心期刊目录中的前三十名。鉴于论文重合情况，本次学术动态选取了 30 文章，对其进行分类概括，以期对目前的学术热点进行综述。

在 30 篇论文中，电影批评文章 14 篇；电影产业文章 12 篇；电影技术文章 5 篇；电影创作文章 2 篇。

图二 2017年3月“高下载”论文主题分布



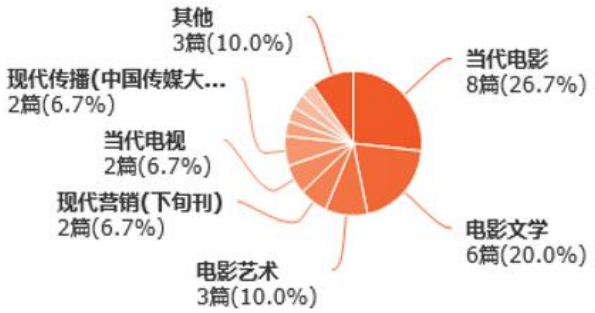
表格 2017 年 3 月高下载学术论文排行

序号	题名	作者/主编	来源	下载
1	2016 年中国电影产业发展分析报告	刘汉文	当代电影	559
2	电影《我不是潘金莲》的镜头意蕴	王艳玲 李凡宇	电影文学	455
3	女性主义视域下的《我不是潘金莲》探析	乔芳 江松	电影文学	351
4	从市场的黄金时代走向创作的黄金时代——2016 年国产电影创作备忘	尹鸿 梁君健	当代电影	301
5	艺术电影新媒体营销中的情感动员效果研究——基于艺术电影《百鸟朝凤》的个案分析	章宏 胡颢琛	西南民族大学学报(人文社科版)	295

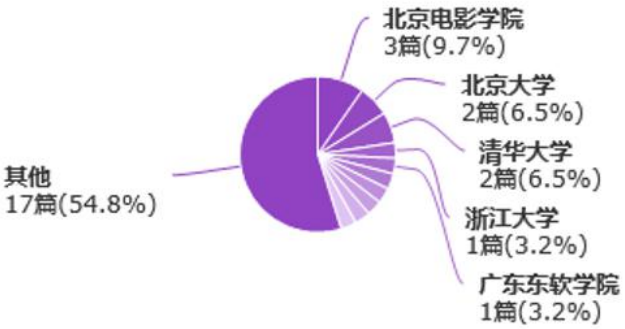
序号	题名	作者/主编	来源	下载
6	国产电影的卖点制造与产业逻辑——以《一句顶一万句》和《我不是潘金莲》为例 优先出版	刘小波	四川戏剧	289
7	国民 IP 的当代命运——从《西游 •伏妖篇》谈起	孙佳山	当代电影	257
8	从喜剧现实主义到荒谬现实主义的流变——冯小刚电影的叙事美学研究	张志庆 皇甫铮	现代传播(中国传媒大学学报)	245
9	《我不是潘金莲》的写意表达与荒诞叙事	杭洁	电影文学	244
10	从管制到促进：文化产业政策的新思路——以《电影产业促进法》为例	朱伟	现代传播(中国传媒大学学报)	234
11	中国电影文化生态链及其未来——2016 年国产片的文化景观	王一川	当代电影	233
12	从《后会无期》到《乘风破浪》——韩寒电影商业内核的固化与作品风格的进化	余韬 陈朝彦	当代电影	225
13	2016 年中国电影热点现象述评	周星	民族艺术研究	222
14	新海诚动画电影《你的名字》市场策略分析	郑志强 姚佳根	现代营销(下旬刊)	219
15	电影《我不是潘金莲》的互文性与独创性	史新玉	电影文学	216
16	2016 年中国电影产业备忘	尹鸿 孙俨斌	电影艺术	209
17	李雪莲困境：《我不是潘金莲》的法治解构	高志明	电影文学	204
18	《罗曼蒂克消亡史》：复杂叙事、时代画卷与类型对话——程耳访谈	程耳 郝建	电影艺术	164
19	从《大鱼海棠》透视国产动画电影的缺失	段婧瑛	电影文学	159
20	网络口碑传播下的影片营销研究	罗燕妮	现代营销(下旬刊)	158
21	电影《追凶者也》的“黑色喜剧”变形	许兴阳	当代电视	149
22	论网络小说 IP 改编影视剧的现状与发展	陈琪	戏剧之家	147
23	中国梦和当下中国电影创作	陈犀禾 刘吉元	电影艺术	145
24	中国电影产业发展态势——基于国际比较的视角	蔡浩华 胡渊	中国商论	145
25	叙事符号 • 时间呈现 • 空间构想——2016 年华语电影启示录	张希	当代电影	144

序号	题名	作者/主编	来源	下载
26	话语、空间与“中间态”的伦理叙事——小说《一句顶一万句》的电影改编	张立娜	当代电影	140
27	银幕中的符号与意义——喜剧片《夏洛特烦恼》的娱乐要素分析	刘丹	当代电影	140
28	《比利·林恩的中场战事》：兼谈反战反英雄主义叙事与制作技术革新	殷艳芳	电影评介	140
29	观看、行为与身体治理 论 VR 技术对电影接受美学的重构	易雨潇	北京电影学院学报	122
30	《湄公河行动》：根据真实事件进行的艺术创作	陈琳静	当代电视	113

图三 2017年3月高下载论文来源分布图



图四 2017年3月高下载论文作者机构分布图



（撰写：杨晓影）

2017 年 3 月出版重要期刊“电影”主题研究热点综述

从 2017 年 3 月发表的“电影”主题研究文章看，研究热点主要集中在以下方面：一是关于电影产业的观察和讨论，讨论主要集中在对 2016 年度中国电影产业发展的宏观回顾和总结，也有关于网络营销和 IP 等产业概念的微观研究；二是对影片个案的讨论，冯小刚的影片《我不是潘金莲》是该月讨论的热点，亦有对《一句顶一万句》、《你的名字》、《大鱼海棠》、《乘风破浪》、《百鸟朝凤》、《西游伏妖篇》、《罗曼蒂克消亡史》、《追凶者也》和《夏洛特烦恼》等影片的研究；三是对电影本体的研究，总结了 2016 年度比较值得关注的影片在叙事时间、空间上的表达；四是对电影技术发展的讨论，对 120 帧与 VR 技术都有相关的研究和论述。

一、 对电影产业的观察和讨论

刘汉文所撰写的《2016 年中国电影产业发展分析报告》[2]就 2016 年中国电影产业发展的复杂形势作出了分析。首先，总结了中国电影产业在创作生产、发行与营销、产业收入、院线与影院、影视基地与主题乐园、电影节展和国际交流与合作这七大方面的基本情况。其次，就 2016 年中国电影产业发展的特点以及相关的大事件，文章也做出了相应的总结。2016 年《电影产业促进法》正式出台，使得电影产业有法可依；主旋律电影获得突破的同时艺术电影也得到了相应的关注；内地银幕数量有一定的增加且放映布局更加均衡；“普天同庆”活动的启动使得电影产业的国际交流更加紧密；网络付费用户快速增加而电影点播是其重要内容。总而言之，2016 年为中国电影产业发展的重要调整期，票房等各项指标的增速虽没有达到普遍预期，但中国电影正借由这一重要阶段实现向内涵型、质量型的发展模式转变。

《从市场的黄金时代走向创作的黄金时代—2016 年国产电影创作备忘》[3]由尹鸿与梁君建联合撰写。文章对于 2016 年的国产电影的发展进行阶段性的总结，并提出了该年度国产电影的几大特点：建构小康社会的主流电影上更加成熟；IP 的分化与升级；技术美学面临机遇与挑战；软硬风格类型的此消彼长；分化的观众与风格化的电影；跨国制作中的东西方融合等。文章最后再次重申 2016 年这一重要的时间节点上，国产电影开始因为以上种种因素正在发生改变，对于国产电影来前途是光明的，道路是曲折的。

《从管制到促进：文化产业政策的新思路—以<电影产业促进法>为例》[4]是朱伟介绍最新的《电影产业促进法》的文章。文中首先谈到了《促进法》产生的背景即产业发展与产业政策的困境，其中包括：产业政策建设滞后于产业发展需

[2] 刘汉文.2016 年中国电影产业发展分析报告[J].当代电影,2017(03)：18-24.
[3] 尹鸿,梁君健.从市场的黄金时代走向创作的黄金时代——2016 年国产电影创作备忘[J].当代电影,2017(03)：4-12.
[4] 朱伟.从管制到促进：文化产业政策的新思路——以《电影产业促进法》为例[J].现代传播,2017(03)：119-123.

要、产业政策繁荣和秩序双重目标的需求和产业政策目标下原有的“管制”思路面临困境。随后文章对《促进法》颁布前的“管制”思路下的产业政策做出了介绍和审视。“管制”思路下的产业政策包括四点范畴：主体资格管制、流程管制、内容与形式管制以及审批权限管制；这样的管制效果在初期对产业的发展起到了推动作用，但随着时间的发展效率越来越低。在这样的历史条件下，产业政策的“管制”向“促进”转变。文章介绍了政策转变的实践、产业促进的新举措以及产业促进的目标。最后还对产业促进有待进一步深入的空间进行了阐述，认为产业促进政策有许多未触及之处同时也有许多改进的空间。

王一川在《中国电影文化生态链及其未来—2016 年国产片的文化景观》[5]一文中分析了 2016 年中国电影的文化生态。文章分为了两大部分，第一部分是从宏观上对 2016 年度中国电影文化的新景观做了详细的描述。通过大量的票房及口碑数据，对该年度的影片作出了大致的判断及分析。文章将国产片分为浅俗片、中俗片和脱俗片三类，并认为 2016 年度国产片增速放缓的原因在于：浅俗片的统治力减弱、中俗片整体转冷以及网络影讯及影评舆论潮所激发的人们对于中国电影的艺术公信度的强烈质疑；所以纵使在脱俗片上年轻的导演群有所建树、动画片上的新突破以及纪录片的新收获，仍无法改变中国电影的大局。在介绍完 2016 年中国电影的整体状况后，第二部分引入了中国电影文化生态链自调机制的概念。作者认为中国电影在理论上应该有一套合理的文化生态链自调机制。当下的中国电影文化生态的分布极不合理，呈金字塔状，即脱俗片极少、中俗片也少、而浅俗片一统江山的局面。应当通过建立科学的自调机制将中国电影的文化生态分布调整为科学的橄榄形，即脱俗片与浅俗片较少，而中俗片占大多数的局面。最后作者认为，电影产业的增速快慢并不那么重要，重要的是要趁此历史时期建立起合理的文化生态机制。

《2016 年中国电影热点现象评述》[6]是周星对 2016 年中国电影发展的诸多现象的总结与分析。首先，文章对如下 2016 年度中国电影市场的发展状貌进行了具体分析：中国电影银幕块数高速增长依旧；国产影片票房占比依然处于优势地位但国产片票房总量减少；海外票房和销售收入大涨而国内市场外国片占比却不高；观影人数增多，但场均人数下降。通过对如上状貌的分析，作者认为中国电影依然在前行发展，此次增速放缓是产业发展的周期常态；电影产业的发展错综复杂，并不是某一维度的单一问题，而在这诸多问题的解决中，产业促进法起到了积极的作用。其次，文章对重要档期的意外滑坡现象、资本极端介入创作导致东窗事发、票补涨落影响电影市场的严峻问题凸显以及垄断拼争的异常市场动向等市场焦点问题进行了探析。最后，文章对焦点影片《百鸟朝凤》、《美人鱼》、《湄公河行动》和年度关注的艺术电影如《路边野餐》、《长江图》、《塔洛》等的创作热点案例作出了分析。

---

5 王一川.中国电影文化生态链及其未来——2016 年国产片的文化景观[J].当代电影,2017(03)：12-17.
6 周星.2016 年中国电影热点现象评述[J]民族艺术研究,2017(01)：164-176.

《2016 年中国电影产业备忘》[7]是尹鸿、孙俨斌关于 2016 年度中国电影的总结性文章。第一，对 2016 年中国电影进行了产量、票房、份额、观众和银幕上的数据解读，认为中国电影仍然处于稳定发展期。第二，对 2016 年电影产业格局的法规政策、资本市场、影视企业和电影金融做出了分析。第三，2016 年度的电影生产一直在构建多元产品体系，从制作机构、电影主创、电影产品、合拍电影和网络电影上都有体现。第四，电影市场开始减速换挡，体现在：影院与院线在重构和升级；电影观众在分化；国产电影虽仍保持竞争力但暑期档的火爆在降温；幻想、动作的硬类型片回归；港澳台地区华语电影生长艰难；影院市场和海外市场发展态势均良好。总而言之，2016 年国产电影的增速虽然放缓，但是是休养生息的一年，中国电影应该借由这个时机从非常态走向新常态。

罗燕妮的《网络口碑传播下的影片营销研究》[8]一文，诠释了网络口碑营销的概念以及提出网络口碑营销的必要性，列举了电影网络口碑营销传播范围广、速度快、成本低、影响力强和互动性好的特点。随后通过对失败案例《百鸟朝凤》和成功案例《美人鱼》的营销策略进行分析。最后认为电影的网络口碑传播在影片营销中有不可或缺的作用。

《论网络小说 IP 改编影视剧的现状与发展》[9]是陈琪关于网络小说 IP 改编影视剧的一篇总结性文章。文章在介绍完 IP 的概念后，首先介绍了网络小说 IP 改编影视剧的火热现状。随后总结了网络小说 IP 改编影视剧的题材，主要集中在历史古装、都市情感和家庭伦理三类。其后认为网络小说 IP 改编剧的不足主要体现在演员片酬过高和“植入广告”过多。最后认为网络小说 IP 改编影视剧的发展必须通过整合资源，多方合作以及通过网络等新媒体方式，充分调查市场和受众。

陈犀禾、刘吉元所写的《中国梦和当下中国电影创作》[10]多维度地解读了中国梦与当下中国电影创作的关系。文章将中国电影分为流行电影、主流电影和艺术电影三大部分。其一，流行电影主要表现了年轻电影受众的梦。当下流行电影最火热的“四大幻”、武侠片、喜剧片和青春片等类型都提供了一些和中国梦符合的图像和价值元素。然而同时从中国梦反观流行电影，会发现这些电影呈现出来的梦又有着严重的缺陷：“四大幻”猎奇、胡编乱造，追求感官刺激；喜剧走向低俗；武侠片不合乎现代法治精神；青春片缺乏对人生和人性的理解、开掘和引导。其二，主旋律电影是中国梦的主要载体。主旋律电影在当下虽面临了许多市场困境，但仍是中国梦表达的最重要部分。其三，艺术电影肩负了中国梦的启蒙和反思作用，也是不可或缺的部分。最后，文章强调对于中国梦的解读不可简单片面，要多维度多角度进行理解。

---

[7] 尹鸿,孙俨斌. 2016 年中国电影产业备忘[J].电影艺术,2017(02)：33-45.
[8] 罗燕妮.网络口碑传播下的影片营销研究[J].现代营销(下旬刊),2017(01)：54.
[9] 陈琪.论网络小说 IP 改编影视剧的现状与发展[J].戏剧之家.2017(05)：166.
[10] 陈犀禾,刘吉元.中国梦和当下中国电影创作[J].电影艺术,2017(02)：95-100.

《中国电影产业发展态势—给予国际比较的视角》[11]是蔡浩华、胡渊对于中国电影产业发展的一篇分析文章，文章运用了严谨的科学态度列举了大量的数据对各项指标做出了比较分析。首先是电影产量，文章将近年来中国电影产量与世界上其他重要的电影生产国进行对比，发现中国电影在产量上有一定的竞争力。其次是电影市场，文章列举了票房收入、平均票价和年人均观影次数三项指标的数据作为衡量标准。再次是电影基础设施，列举了室内电影院数量和银幕数量的数据与各主要电影国家对比。最后在电影进口方面分析了进口电影票房占比与进口电影贸易壁垒的状况。综上所述，我国电影产业发展仍处于黄金的上升时期。

二、 影片个案分析

《电影<我不是潘金莲>的镜头意蕴》[12]是王艳玲、李凡宇的文章，分析了《我不是潘金莲》用镜头阐释其黑色喜剧内核的手法。文章围绕着影片如何巧妙运用方形画幅与圆形画幅对主题进行形式上的升华而展开。首先提出方形画幅代表了规矩、圆形画幅代表了乡村和小镇人民的圆滑，用画幅的变化展现讽刺主题。其次认为方形构图与圆形构图的选择和排列与故事情节紧密相关。最后肯定了影片方圆构图对影片故事讲述的作用。

乔芳、江松的文章《女性主义视域下的<我不是潘金莲>探析》[13]，运用了女性主义的两点理论揭示了《我不是潘金莲》中体现的社会性别差异，呼吁女性主体意识觉醒，增强自我认同感。首先，文章认为影片体现了女性主义理论中的男性“看”与女性“被看”的现象，即李雪莲缺乏自我认同感，受男权思想影响，一直处于被男性“看”的位置，她的人生意义是被男性赋予的。其次，文章分析了李雪莲的身体意象呈现，分别列举了“潘金莲”之名、找屠夫“报仇”和与赵大头的关系三个事例印证这一说法。最后，文章再次强调影片《我不是潘金莲》的李雪莲形象有浓厚的女性主义色彩，是许多男权压迫下女性的缩影。

《艺术电影新媒体营销中的情感动员效果研究—基于艺术电影<百鸟朝凤>的个案分析》[14]由章宏、胡颢琛共同撰写。文章运用一系列的数据采集与前后对比，用科学严谨的态度介绍并分析了影片《百鸟朝凤》的整个新媒体营销过程。首先对所涉及到的相关概念进行梳理并建立研究假设；随后介绍研究方法；最后陈述研究发现。文章试图通过对该影片的营销成功个案的详细分析，寻找艺术片营销的合适途径。

刘小波的文章《国产电影的卖点制造与产业逻辑—以<一句顶一万句>和<我不是潘金莲>为例》[15]从这两部均由刘震云小说改编的影片探讨了国产电影创作发展中的三大问题：娱乐至死还是严肃主题？商业产品还是艺术作品？究竟是

---

[11] 蔡浩华,胡渊.中国电影产业发展态势—给予国际比较的视角[J],中国商论,2017(05)：134-135.
[12] 王艳玲,李凡宇.电影《我不是潘金莲》的镜头意蕴[J].电影文学,2017(05)：72-74.
[13] 乔芳,江松.女性主义视域下的《我不是潘金莲》探析[J].电影文学,2017(05)：81-83.
[14] 章宏,胡颢琛.艺术电影新媒体营销中的情感动员效果研究——基于艺术电影《百鸟朝凤》的个案分析[J].西南民族大学学报(人文社科版),2017(03)：181-183.
[15] 刘小波.国产电影的卖点制造与产业逻辑——以《一句顶一万句》和《我不是潘金莲》为例[J].四川戏剧,2017(02)：43-49.

烂片还是精品？文章从对影片个案的细致分析，由小及大到对整个电影产业的创作状况剖析，认为中国电影缺乏原创力，这不是艺术应该有的状态。

孙佳山的《国民 IP 的当代命运—从<西游 •伏妖篇>谈起》[16]一文从《西游 •伏妖篇》这部在春节档大获成功的影片谈起，讲述了“西游”这一国民 IP 从小说本身到影视改编历史，并借由“西游”IP 的历史思考中国电影的发展轨迹。文章从“西游”题材的现代意义说起，提出现在的“西游”与《西游记》的差别，认为现在的“西游”概念是几十年来的影视改编所建立的。随后，就二者“西游”的概念差别提出了“西游”题材改编最大的麻烦在于“影响的焦虑”。最后提出“西游”题材的再度火热是历史的世纪轮回，从此 IP 的火热可以看出当下的电影市场处境与一百年前的中国电影市场处境相似，引人深思。

《从喜剧现实主义到荒诞现实主义的流变—冯小刚电影的叙事美学研究》一文是张志庆、皇甫铮所写，盘点了冯小刚电影从其早期的贺岁片到近期的《我不是潘金莲》的创作特点。文章将冯小刚的影片特征主要总结为两方面，分别为讲好故事与现实主义人文关怀、叙事方式与文化自信。其一“讲好故事与现实主义人文关怀” 列举了冯氏贺岁片、《集结号》和《我不是潘金莲》等影片，梳理了冯小刚的电影创作。其二“叙事方式与文化自信”则主要就冯小刚新作《我不是潘金莲》的方圆构图展开详细分析，文章认为冯小刚对构图的大胆突破体现了他的文化自信。最后，文章肯定了冯小刚电影 20 年来的改变，认为其社会批判与文化思考十分可贵。

杭洁在《<我不是潘金莲>的写意表达与荒诞叙事》[17]一文中对影片《我不是潘金莲》作出了写意表达与荒诞叙事两方面的文本解读。首先在影片的写意表达上，一方面引用拉康的镜像理论认为影片圆形构图像一面镜子能让观众反观自身；另一方面影片的圆形构图还与中国的水墨画构图相似。其次在荒诞叙事上，文章认为影片通过道德与法律悖论的荒诞情节、展现官场众生相的原生态以及对现代社会的信任危机和沟通无力的表现体现了荒诞外衣下的严肃主题。

《从<后会无期>到<乘风破浪>—韩寒电影上业内核的固化与作品风格的进化》[18]是由余韬、陈朝彦联合撰写，对韩寒电影的风格进行了介绍与诠释，并肯定其存在。首先文章对可辨识的“韩式风格”进行了介绍和诠释：小镇与青年、段子与鸡汤、流行与怀旧；分析了这些风格元素如何在商业电影的市场上奏效的。随后，对韩寒的新作《乘风破浪》进行了文本分析，比较其与前作《后会无期》的差别，发现其在叙事完整性、个性标签和影像表达上都比前作更优。最后肯定了“韩式电影”的风格并对其提出了期待。

郑志强、姚佳根的《新海诚动画电影<你的名字>市场策略分析》[19]一文从三个方面对日本动画导演新海诚的新作《你的名字》进行了解析，以此论证其在票

[16] 孙佳山.国民 IP 的当代命运——从《西游·伏妖篇》谈起[J].当代电影,2017(03)：25-28.
[17] 杭洁.《我不是潘金莲》的写意表达与荒诞叙事[J].电影文学,2017(05)：90-92.
[18] 余韬,陈朝彦.从《后会无期》到《乘风破浪》——韩寒电影上业内核的固化与作品风格的进化[J].当代电影,2017(03)：28-31.
[19] 郑志强,姚佳根.新海诚动画电影《你的名字》市场策略分析[J].现代营销(下旬刊).2017(01)：55.

房上取得巨大成功的原因。文章认为影片成功的秘诀之一在于用数字技术的方式打造了精美高清的动画画面。秘诀之二在于设计了跌宕起伏的剧情俘获了观众的心。秘诀之三在于影片主题为普世价值观，因此赢得了国际市场。

《电影<我不是潘金莲>的互文性与独特性》[20]是史新玉对于电影新作《我不是潘金莲》的评述。文章分为三个部分，第一部分探讨影片的古今互文性，列举了影片与“荒江女侠”、《金瓶梅》和《包法利夫人》的互文性，论述了影片将古今小说文本的隐喻与符号的带入与再阐释。第二部分探讨了变形画幅的含义，认为画幅的变化使影片的荒诞主题更加深刻。第三部分文章认为影片《我不是潘金莲》是多重艺术形式的结合，使得电影与音乐、绘画和戏剧等艺术形式结合并相得益彰。影片最后肯定了导演对于影片的创作。

《李雪莲困境<我不是潘金莲>的法治解构》[21]是高志明从法律角度解读冯小刚新片《我不是潘金莲》的一篇文章。文章将影片主人公李雪莲所遇到的法律状况称为“李雪莲困境”，“李雪莲困境”包含三重复杂问题。第一重为民妇“告状”遭遇法律形式主义；第二重为官员“维稳”遭遇上访解纷机制；第三重为社会“套路”遭遇人际信任危机。最后，文章列举了许多与“李雪莲困境”相似的真实案例，并就如何解决“李雪莲困境”提出相关的办法，对于这一社会问题做出了反思。

《<罗曼蒂克消亡史>：复杂叙事、时代画卷与类型对话—程耳访谈》是郝建就影片《罗曼蒂克消亡史》[22]对于导演程耳的一篇访谈。访谈从影片的小说文本和剧本文本的比较谈起，对影片的叙事结构的创作进行了深入的探讨。随后就影片的几处视觉的细节上进行了创作构想上的讨论。其后，着重讨论了影片对渡边这一形象的刻画上，导演分享了许多他关于围绕着人物渡边所产生的关于善恶的讨论与想法。最后讨论到影片的类型问题，导演谈到了许多与《罗曼蒂克消亡史》创作相关的经典影片，并分享了他对于经典影片借鉴的细节。

《从<大鱼海棠>透视国产动画电影的缺失》[23]是段婧瑛对于影片《大鱼海棠》仅重经济效益而使得艺术上不成熟的批判。文章对于《大鱼海棠》的批判主要集中在三点。其一，剧本单部浮泛难以发挥引领作用，这一点导致了影片故事背景上与实际生活脱节与角色塑造上过于符号化等问题。其二，文化创新浅尝辄止难以创造性表达，导致了故事与思想内核貌合神离、明显错位。其三，宣发策略急功近利难以彰显创作情怀，文章认为影片利用新媒体进行宣发，过分的宣发投入及过度的曝光固然给影片带来了好的初期收益，但牺牲了影片的口碑，是急功近利的表现。最后，作者对于《大鱼海棠》的这一现象表示惋惜，并为日后的国产动画电影敲响警钟。

---

[20] 史新玉.电影《我不是潘金莲》的互文性与独特性[J].电影文学,2017(05)：87-89.
[21] 高志明.李雪莲困境《我不是潘金莲》的法治解构 J].电影文学,2017(05)：78-80.
[22] 程耳,郝建.《罗曼蒂克消亡史》:复杂叙事、时代画卷与类型对话——程耳访谈[J].电影艺术,2017(02):67-73.
[23] 段婧瑛.从《大鱼海棠》透视国产动画电影的缺失[J].电影文学,2017(05)：135-137.

《电影<追凶者也>的“黑色喜剧”变形》[24]是许兴阳评论影片《追凶者也》的一篇文章，作者认为该片是曹保平对犯罪题材电影的又一次成功创新，认为其在强调情节复杂度、节奏感、人物关系强度及娱乐性的同时，也最大程度地加入了人性深度的考量和黑色喜剧的效果，体现了导演的现实判断力度和人文关怀。《追凶者也》的黑色喜剧建构主要通过三点：篇章加环式的叙事结构、方言与漫画夸张下的人物群像和警察的缺席与人性的触及。作者对该影片的这三点处理给予肯定。

在《话语、空间与“中间态”的伦理叙事—小说<一句顶一万句>的电影改编》[25]一文中，张立娜对小说《一句顶一万句》的电影改编做出了哲学式的解读。首先是话语，小说的电影改编着重将主人公的缺乏话语权表现出来，导演刘雨霖把“说话”这一拧巴的哲学命题关照的对象缩小在家庭婚姻生活当中。其次是空间，受限空间的使用使得人物生活的不如意在画面上有了更好的诠释。最后是“中间态”，刘震云的小说并没有清晰的伦理叙事，没有明确的倾向性。结语处，文章对导演刘雨霖对“说话”这一命题在电影空间叙事层面上的探索给予了肯定。

刘丹在《银幕中的符号与意义—喜剧片<夏洛特烦恼>的娱乐要素分析》[26]一文中用四个方面分析了影片《夏洛特烦恼》作为一部“三无影片”（无大明星、无大制作、无大营销）口碑票房双丰收的原因。其一，《夏洛特烦恼》中梦的隐喻，文章运用了弗洛伊德精神分析学的原理对夏洛的“梦”做出了分析，认为夏洛的“梦”表现了大众简单朴实的想法，“梦”的设置十分“接地气”。其二，文章对《夏洛特烦恼》的娱乐要素进行了分析，认为其在娱乐要素上运用了诙谐的场景与应景的音乐、庄严的仪式和错位的狂欢以及幽默的对白与夸张的动作。其三，《夏洛特烦恼》通过“母体”的重复和对青春记忆的集体反思实现了其叙事上的消解。其四，用密集的笑点和恰当的娱乐性诠释了喜剧的意义。

《<湄公河行动>：根据真实事件进行的艺术创作》[27]是陈琳静关于影片《湄公河行动》的评论。文章认为，影片表现出了对真实事件进行艺术创作时所献上的最大诚意。首先，影片塑造了有血有肉的人物形象，例如缉毒队长高刚是一个回归家庭的“硬汉”形象，而缉毒情报员方新武则表现出了对于往事的执念与释怀，都表现得有血有肉。其次，影片中的故事都是经过事实基础进行的情节加工，影片的情节是经得起推敲。最后，影片明确地传递出了强烈的国家意识，是影视艺术对于社会内涵的创造，对社会有着良好积极的作用。

三、 电影本体研究

《叙事符号·时间呈现·空间构想—2016 年华语电影启示录》[28]是张希关于 2016 年重要的华语电影在叙事、时间和空间上的评述。首先，在叙事上，文

[24] 许兴阳.电影《追凶者也》的“黑色喜剧”变形[J].当代电视,2017(03)：18-19.
[25] 张立娜.话语、空间与“中间态”的伦理叙事——小说《一句顶一万句》的电影改编[J].当代电影,2017(03)：165-166.
[26] 刘丹.银幕中的符号与意义——喜剧片《夏洛特烦恼》的娱乐要素分析[J].当代电影,2017(03)：185-187.
[27] 陈琳静.《湄公河行动》：根据真实事件进行的艺术创作[J].当代电视,2017(03)：14-15.
[28] 张希.叙事符号·时间呈现·空间构想——2016 年华语电影启示录[J].当代电影,2017(03)：124-127.

章认为 2016 年华语电影的叙事上呈现两极分化的局面，一部分极度类型雷同，另一部分则极富个性，列举了张艺谋的影片《长城》与冯小刚的影片《我不是潘金莲》作为案例进行对比。其次 2016 年国产电影在时间叙事上亦有突破，最具代表性的影片是程耳导演的《罗曼蒂克消亡史》，该片对时间的处理大大增加了其叙事张力。最后是电影的叙事空间，文章列举了三个代表性的影片：《火锅英雄》，地理空间的表意符号；《捉迷藏》，精神空间的外化形式；《西游记之三打白骨精》，虚拟空间的脑洞大开。总结 2016 年国产电影，虽存在原创后备力不足、明星成本高、类型匮乏、艺术电影排片不足等等问题，但大形势仍是飞速发展，未来仍然值得期盼。

四、 电影技术发展

《<比利·林恩的中场战事>：兼谈反战反英雄主义叙事与制作技术革新》[29]是殷艳芳对于影片《比利·林恩的中场战事》从叙事到技术的全面解读。文章认为，这部影片相对于其他影片有三点大的创新。首先是用第一人称的意识流叙事讲述少年的自我蜕变，这样的视角使影片更加细腻且具有感染性。其次是主流文化背景下的反战反英雄叙事，用这样的叙事方式揭露虚伪的英雄主义和战争的真相。最后是 3D/4K/120 帧的技术在电影中的体现，文章认为这样的尝试除了给电影本身增加了表现力，对于电影发展的历史也有着重要的意义。

易雨潇在《观看、行为与身体治理—论 VR 技术对电影接受美学的重构》[30]一文中讨论了 VR 技术的普及将会对电影接受美学带来的冲击。首先，文章通过一系列理论介绍了电影的传统接受形态，并阐释了接受美学的概念与电影接受美学的概念。其次，观者转向—基于施为主题的 VR 技术、行为重构—VR 技术下的主体行为模式转变、感觉重组—“后人类”的感觉困境，均讨论了 VR 技术的进入会对电影表达产生的影响。最后，讨论了 VR 技术与电影沉浸式体验的关系，从二者的关系发现 VR 技术会导致新式伦理问题的产生。在结尾处，作者提出了对于 VR 技术所代表的虚拟现实的思考，即虚拟现实于人类，到底是延伸还是规训？值得深思。

（撰写：陈勉君）

[29] 殷艳芳.《比利·林恩的中场战事》：兼谈反战反英雄主义叙事与制作技术革新[J].电影评介,2017(05)：71-73.
[30] 易雨潇.观看、行为与身体治理—论 VR 技术对电影接受美学的重构[J].北京电影学院学报,2017(02)：46-53.



2 特别关注

十八大—十九大中国电影市场的变与不变

这5年，荣誉与票房齐飞

五年时间，票房全球第二，银幕数全球第一

十八大—十九大中国电影市场的变与不变[1]

这 5 年，荣誉与票房齐飞

截止 10 月 16 日，2017 年内地年度票房已达 463 亿，超过去年 457 亿的总成绩约 6 亿，500 亿的目标已不再遥远！

作为全年最重要的三个档期，春节档、暑期档、国庆档均在今年刷新票房纪录。国产片《战狼 2》一部影片的票房就接近 57 亿，成为《星球大战：原力觉醒》之后全球范围内唯一单一市场票房突破 8 亿美元的电影。刚在国庆档夺冠的《羞羞的铁拳》累计票房达 19 亿，刷新 2D 电影内地票房纪录。

同时今年进口片票房纪录由《速度与激情 8》打破，印度电影内地票房纪录由《摔跤吧！爸爸》打破，西班牙电影内地票房纪录由《看不见的客人》打破，泰国电影内地票房纪录由《天才枪手》打破……

从 2012 年至今 5 年多的时间里，变的是影院硬件，中国内地已经成长为全球银幕数最多、票房第二高的电影市场；变的是影片品质，国产电影的产量和品质迅速崛起。变的是技术手段：线上、移动端购票选座为代表的新科技也火速发展，方便了受众。

站在时代的路口，回顾 2012 年至 2016 年中国电影市场的发展历程，不变的是观众对高水平电影的渴求，电影人对卓越的追求。

五年时间，票房全球第二，银幕数全球第一

过去 5 年是内地电影市场体量飞速增长的 5 年：2012 年，内地年度票房还只有 171 亿；2016 年，内地年度票房已经飞涨到 457 亿，5 年间翻了两倍有余。在世界范围内，这样的速度也是极其罕见的。



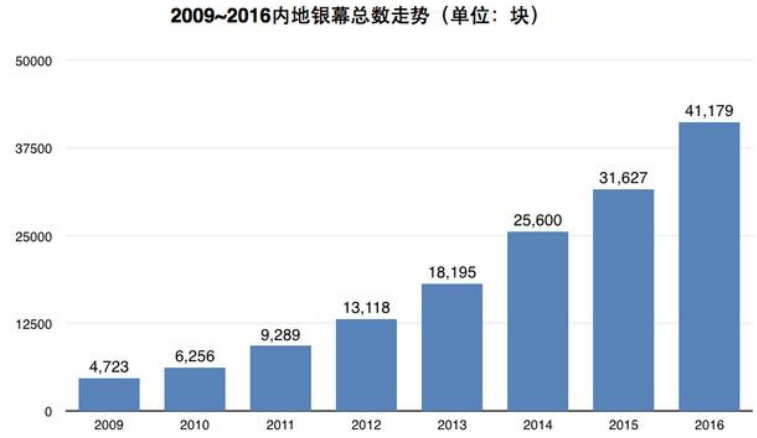
[1] 时光网：http://news.mtime.com/2017/10/17/1574531.html [2017/10/17]

具体来说，2012 年至 2016 年的 5 年间，内地年度票房增速分别为 27%、36%、49%、4%。2010 年，内地年度票房才刚刚迈进 100 亿时代；转眼到了 2013 年，内地年度票房已经突破 200 亿；2015 年，内地年度票房直接跃过 300 亿这个阶段，跨入 400 亿时代。

虽然 2017 年还有两个多月才结束，但截止 10 月 16 日，今年内地总票房已经达到 463 亿，超越去年的纪录，并有望最终突破 500 亿大关。相应地，今年内地总票房的增幅也有望回归两位数。

早在 2012 年，内地电影市场年度票房突破 170 亿，约 27 亿美元（按当时汇率换算），超越日本，成为仅此于美国的全球第二大电影市场。

到了 2016 年，内地年度票房超过 457 亿，约 66 亿美元，与美国年度 114 亿美元票房的差距进一步缩小。在很多业内人士看来，内地电影市场票房超越美国只是个时间的问题。



内地票房的飞速增长是以内地银幕数的增长为基础的

2012 年，内地银幕总数刚刚突破 1 万块；转眼到了 2016 年，内地银幕总数已经突破 4 万块。过去 5 年间，内地银幕数的年增幅分别为 39%、41%、24%、30%。数据显示，2016 年中国内地城市院线观影人次达到 13.72 亿，相比 2015 年多了 1.12 亿人次，增幅 8%。可以说，没有过去几年影院、银幕建设所提供的物质基础，就没有现在内地票房的好成绩。

早在去年年底，内地银幕总数就已经超越美国，使中国成为银幕总数全球最多的国家。美国电影协会发布的数据显示，截止 2016 年年底，全球银幕总数约 164000 款，也就是说内地银幕数占据了全球银幕数的 1/4。而值得一提的是，在内地 4 万多块银幕中，3D 银幕数占比超过 85%。

在今年 6 月下旬的“2017 中国成都•金砖国家电影节中国电影日”活动上，中国国家新闻出版广电总局副局长张宏森透露，截至当时，中国电影银幕数已超过 4.5 万块，超过美国和加拿大银幕数总和，进一步稳固了自己在全球电影市场的地位。



3 电影教育参考

学术资讯

产业资讯

学术资讯

“中国电影产业创新与工业体系构建峰会”顺利召开[1]

推动中国电影顶层设计，勾画产业发展新蓝图——第 26 届中国金鸡百花电影节“中国电影产业创新与工业体系构建峰会”于 2017 年 9 月 15 日顺利召开。

塞外草原沃野风光旖旎，金鸡百花盛会如火如荼，由中国电影家协会、北京电影学院、呼和浩特市人民政府主办，中国电影产业发展研究院、北京电影学院管理学院、中国社会经济系统分析研究会文化产业研究专业委员会承办的第 26 届中国金鸡百花电影节“中国电影产业创新与工业体系构建峰会”于 9 月 15 日在内蒙古首府呼和浩特正式开坛论道。

中国电影产业在历经十数年的高速发展后，随着产业规模不断扩大和影响力的日益显著，目前已经来到转型升级的关键时期。基于我国电影产业特点，构建具有中国特色的电影工业化体系，成为推动中国电影产业持续稳定增长的重要动力，亦是中国实现由电影大国向强国转变的重要思路。因此，本次论坛紧密贴合时代发展要求，以“中国电影产业创新与工业体系构建”为题，广邀学界、业界专家学者，共同推动中国电影产业的顶层设计，为产业创新与工业化体系构建献计献策。

参加本次峰会的来宾有，中国电影家协会分党组书记张宏先生；中国电影家协会副主席、中国电影制片人协会执行理事长明振江先生；内蒙古自治区呼和浩特市副市长刘敏先生；中国电影家协会分党组成员、秘书长饶曙光先生；内蒙古自治区呼和浩特市文联党组书记、主席杨茂先生；中国文联文艺志愿服务中心主任、中国文联志愿者协会副主席、秘书长廖恳先生；北京电影学院党委书记、中国电影产业发展研究院院长教授、博士生导师侯光明先生；财政部文化司文化二处副处长兰培先生；中国文联办公厅计财处处长屈程媚女士；原上海电影集团有限公司副总裁；上海视觉艺术学院基础学院院长汪天云先生；清华大学影视传播研究中心主任尹鸿先生；大唐辉煌传媒有限公司董事长王辉先生；中信国安新桥影视基地总裁屈建平先生等以及来自各大艺术院校的专家学者和电影产业界的同仁们。

论坛开始，北京电影学院管理学院院长吴曼芳作为论坛主持人进行开场发言，她表示，当下中国电影产业工业化转型已经到了刻不容缓的关键时期，但在工业化体系构建的过程中，不仅需要业界力量积极开展实践，更加需要理论层面的科学指导。随后，中国电影家协会副主席明振江、呼和浩特市副市长刘敏分别致辞，祝贺论坛顺利召开。他们肯定了论坛主题在中国电影产业转型升级时期的重要意义，并送达了希望论坛多出优秀成果的良好祝愿。因此，本届论坛广邀国

[1] 中国电影网：http://www.chinafilm.com/xwzx/2674.jhtml [2017/09/15]

内各大影视院校专家学者，希望各位嘉宾能够畅所欲言，分享智慧、碰撞观点。

首先进行发言的是北京电影学院党委书记、中国电影产业发展研究院院长侯光明教授以《中国电影工业化的现状与路径思考》为题，抛砖引玉提出并回答了为什么要进行中国电影工业化、电影工业化的内涵的等问题，归纳出通过管理现代化、制作标准化、产品类型化、产业规模化、分工国际化，的五化是未来我们的路径和方法。接下来的发言嘉宾各抒己见，围绕着中国电影工业化现状、发展思路、电影工业背景下的电影教育、电影工业美学等方面进行了精彩的演讲。

下午的主题发言中，众与会专家围绕电影产业创新、工业化创新与项目创意等主题展开热烈的探讨。首先，北京电影学院科研处副处长刘正山教授为大家分享了 2017 版中国电影产业指数。在主题发言结束后，紧接着进行了题为“中国电影产业创新与工业化”的圆桌论坛，论坛由北京电影学院管理学院教师孙俨斌博士主持，上海交通大学美国电影研究中心常务副主任李亦中教授、浙江传媒学院副院长詹成大教授、中信国安新桥影视基地总裁屈建平先生、优酷网内容评估中心总监张蕾、北京天驰君泰律师事务所律师任贺嘉律师作为嘉宾参与讨论。围绕引入美国电影工业体系的特点和值得中国借鉴的经验、工业体系的标准化、法律支持体系、人才培养等话题进行了圆桌讨论。

整个论坛期间，嘉宾各抒己见，有理有据，现场气氛活跃，新观点层出不穷，为推动中国电影产业创新与工业化体系的构建提出了众多新思路、新策略，论坛取得了圆满成功。

国家电影智库在北京电影学院揭牌成立[2]

由北京电影学院主办，未来影像高精尖创新中心和国家电影智库承办的“建构中国电影学派、建设中国特色国家电影智库暨《中国电影批评年鉴•2016》出版研讨会”于 2017 年 9 月 26 日在京召开，由国家新闻出版广电总局批准、北京电影学院承建的“国家电影智库”在会上正式揭牌成立。

国家新闻出版广电总局电影局李国奇副局长专程发来贺信，贺信中指出：“北京电影学院在新闻出版广电总局的指导下，发挥教学、科研和创作的优异实力，打造中国电影学派，讲好中国故事，是发展中国特色社会主义电影的必然要求，依托北京电影学院，积极建设电影智库，为党和政府提供决策咨询，为电影行业



揭牌仪式

[2] 北京电影学院官网：http://www.bfa.edu.cn/kyc/2017-09/28/content_104645.htm [2017/09/28]

发展建言献策，为电影提升竞争力适应全球化和走出去出谋划策，以实际行动迎接党的十九大的胜利召开。”

中国电影家协会张宏书记在贺信中提到：“中国特色国家电影智库建设呼唤中国电影学派的智力支持与学术支撑。承继中国传统文化精髓，从厚积的中华文化中开掘新的理论视角，依托中华民族的思维模式和解读习惯，做出基于民族立场和本土视域的理论阐释，构建中国特色的电影理论与批评形态，为我国电影事业大厦奠上一块重要基石，将是中国电影学派的重要历史使命。”

中国电影制片人协会会长明振江在致辞中代表中国电影制片人协会祝贺国家电影智库揭牌成立，并期望国家电影智库能够以影响电影产业的政府决策和公共利益为导向，以社会责任为准则，以产业发展为重点；出研究成果，出人才，推动中国的电影产业由大国向强国迈进，推动电影制片行业创作的高原向高峰攀登。

中国广播电影电视社会组织联合会副会长张丕民在致辞中表示：中国电影经过一百年来的积累和改革开放以来的拼搏，构建中国电影学派、建设中国特色国家电影智库恰逢其时，要从理论层面、实践层面、人文层面、社会层面等等来研究中国电影学派，以北京电影学院为支撑平台，凝聚所有电影人的力量，共同打造引领中国电影产业发展、具有国际影响力的电影智库，为中国的电影改革发展加油。

《中国电影批评年鉴》主编贾磊磊研究员向北京地区艺术高校图书馆专业委员会和学校图书馆举行了赠书仪式，北京电影学院图书馆馆长王海洲教授接受捐赠。

接着，北京电影学院党委书记侯光明教授，北京电影学院科研信息化处处长刘军研究员，中国艺术研究院原副院长贾磊磊研究员分别做了关于国家电影智库、中国电影学派理论建构和中国电影批评发展的主题发言。

北京电影学院党委书记、未来影像高精尖创新中心主任、国家电影智库首席专家侯光明教授在发言中提出：坚持文化自信是探索中国特色的社会主义文化道路的重要举措，实现伟大复兴的中国梦一定伴随着文化的复兴，而国家电影智库的目标就是探索具有中国特色的电影产业发展的道路。电影智库将依托北京电影学院，以建设高端中国特色新型智库为目标，旨在为党和政府提供决策咨询，为发展中国特色世界一流电影教育提供意见参考，为繁荣电影学术研究、创新中国电影产业模式、夯实中国电影学派、提升中国文化软实力、增强中国电影国际竞争力、构建世界电影新秩序等出谋划策，努力在国际舞台上发出中国电影研究声音，增强中国电影研究的国际影响力和国际话语权。

北京电影学院科研信息化处处长、未来影像高精尖创新中心总体部主任刘军研究员在主题发言中认为：建设国家电影智库，是北京电影学院“未来影像”高精尖创新中心推动建构“中国电影学派”的重要举措。作为未来影像高精尖创新中心建设的核心目标，“中国电影学派”通过对中国电影艺术的创作理念、电影

产业的发展模式、电影文化的传播策略和中国电影的技术应用方式进行多学科的综合研究，致力于超越中国电影的代际标准，在中国电影的总体发展格局下，建成的中国电影的工业体系、美学体系、思想体系的宏伟大厦。

中国艺术研究院原副院长、《中国电影批评年鉴•2016》主编贾磊磊研究员在发言中提到，构建电影批评的科学体系，开创电影批评的历史性格局，确立电影批评地学术公信力，提高电影批评的专业指数，这已经成为大家对电影批评界的共同期许，《中国电影批评年鉴•2016》在共同的期许中诞生。电影批评应当在博采众长基础上维护学术纯粹性，不应当受到商业和公力因素的裹胁，这是所有编委会成员的共同信念。我们是否能够借助于当下丰富的电影创作实践，而展开有利的电影批评，形成中国特色的电影话语体系，迎来中国电影批评又一个黄金时期，有赖于中国电影学者们一字一句的推敲，一砖一瓦的助力。

会上，中国广播电影电视社会组织联合会副会长张丕民和北京电影学院书记侯光明为国家电影智库揭牌，并向智库首批专家（于冬、明振江、张宏、尹鸿、王彤、陆绍阳、贾磊磊、周星、王一川、陈阳、李道新、周涌、刘浩东、王海洲）颁发聘书。

首批智库专家在研讨会上纷纷发言，为国家电影智库建设和中国电影学派的构建出谋献策。

与会专家认为，北京电影学院是中国电影学派的大本营。在新的形势下，整合艺术、科技和产业等方面的大师，集成创新，夯实和发展中国电影学派，是中国由电影大国走向电影强国，以及中国电影“走出去”，推动世界文化新秩序建立的必然要求。

加快中国电影学派建设，智库先行。在国家新闻出版广电总局指导下，“国家电影智库”依托北京电影学院，坚守“咨政建言、理论创新、舆论引导、社会服务”目标，为党和政府提供决策咨询，为电影行业发展建言献策，为中国电影提升竞争力、适应全球化和“走出去”出谋划策，为发展中国特色世界一流的电影教育提供意见参考，在国际舞台上发出中国电影研究的声音，增强我国电影研究的国际影响力和国际话语权。预期未来三到五年，“国家电影智库”将建成具有国际影响力的新型电影智库。

为构建电影批评的科学体系、开创电影批评的历史性格局、确立电影批评的学术公信力、提高电影批评的专业水准，由北京电影学院主导，著名电影学者贾磊磊主编的电影批评系列丛书《中国电影批评年鉴•2016》由中国广播影视出版社正式出版。该书的出版是《中国电影批评年鉴》在 2015 年首次出版后的再续，表明了年鉴编撰学者们要将之打造成为一个连续出版物的决心，体现了电影学界对于该学术丛书的认可，同时也明确了北京电影学院对建构中国电影学学科体系的担当和努力。相信随着《中国电影批评年鉴》编撰工作的持续性推进，该系列丛书对于电影本体的意义，对于电影理论批评的学术意义，对于电影学科建设的意义以及对于电影创作与市场的指导意义都将日益彰显。

据悉，未来影像高精尖创新中心在未来将针对中国电影学派建设开展一系列高端研讨活动，其中“纪念建军九十周年”中国战争（军事）电影的现状与发展暨《战狼 2》创作分析研讨会将于 2017 年 9 月 29 日在北京电影学院举办。

2017 国家文化产业创新实验区高端峰会召开[3]

9 月 17 日，国家文化产业创新实验区高端峰会在中国传媒大学国际交流中心举行。本届峰会由国家文化产业创新实验区建设工作协调小组指导，北京 CBD 创新发展年会组委会和中国传媒大学主办，中国文化产业协会支持，中国传媒大学经管学部文化发展研究院承办。来自政府、高校、科研机构、行业协会及文化企业的 600 余位代表参加了此次峰会。峰会以“大历史观：推动区域文化产业协同创新”为主题，围绕加快京津冀一体化发展，推动雄安新区建设布局，打造大运河文化产业系统工程，深耕“一带一路”文化协同发展等国家战略,旨在从宏观历史和国家战略的角度推动区域文化产业协同创新。



中国传媒大学党委书记陈文申、北京市朝阳区区委常委、宣传部长刘军胜出席论坛开幕式并致辞。中国传媒大学经管学部学部长、文化发展研究院院长、雄安新区发展研究院院长范周主持了上午的主旨演讲。

陈文申书记在致辞中欢迎各位领导嘉宾莅临本次峰会，感谢北京市和朝阳区对中国传媒大学的信任和支持，感谢各位学者对传媒大学的厚爱。朝阳区在文化创意产业领域有着传统的优势和鲜明的特色，实验区将在文化产业区域协同创新上取得更大突破。

刘军胜部长在演讲中表示，朝阳区将进一步推动国家文化产业创新实验区的发展，将按照北京市委书记蔡奇同志专题调研时提出的要求，努力争取成为全国文化中心建设的核心区，引领全国文化产业创新发展。下一步，朝阳区将重点从“弘扬社会主义核心价值观、坚定文化自信；强化政策针对性顶层设计、形成文化专有政策体系集成创新；紧跟科技前沿趋势、实施文化+促进业态融合发展；盘活工业遗址资源实现产业转型；涵养保护创意资源，营造开放包容的人文环境”等几个方面拓展文化产业发展新思路，全力服务首都全国文化中心建设。

清华大学国家文化产业研究中心主任熊澄宇以“创新发展与区域竞争”为题，认为创新是引领发展的第一动力，文化创新是所有创新的基础。创新是一种从无到有的愿望，创业是行胜于言的行为，创意是一种思想，创造就是探索和改造世

[3] 中国传媒大学白杨网：http://www.cuc.edu.cn/zcyw/9105.html [2017/09/18]

界的行为。区域发展就是要找到原创性、差异性和不可替代性。创新是在这样一种并存、互补、融合的基础上出现的。它包含着传统媒体的基本要素和基因。

北京大学文化产业研究院常务副院长、峰火文创中心主任陈少峰在“文创企业平台和区域文化产业协同创新”的发言中提出，区域文化产业协同创新要以平台型文创企业作为抓手和载体。建设平台型的企业需要辐射多地，由政府做投资的管理者，企业做投资的运营者。文化产业发展要以互联网平台企业为核心。互联网平台与产业链结构，主要分为大平台公司的产业链、中平台公司的专业化、小平台公司的垂直化。每个京津冀的平台公司都需要五家公司作为一个平台集团，包括基金公司、投资管理公司、重点项目建设公司、轻资产运营公司，基地或者互联网运行平台公司。这一集团可以跟垂直的业务公司进行合作、投资、资源的整合，以 IP 作为动力，延长产业链。

南京艺术学院副院长、紫金文创研究院院长李向民在“当今大运河的文化意义和产业价值”的演讲中强调了线性文化遗产承载资源的丰富性，需要打破地区行政的传统界限来促进文化遗产线性联动开发。他提出以文化产业资源梳理与保护为基础，将文化和生活相结合，利用文化大运河这一个文化交流和融合的大平台，将不同民族的文化融合生动完整的展现出来，做出自己的新贡献。

南方科技大学党委副书记、深圳大学文化产业研究院院长李凤亮认为数字创意时代文化消费的未来，是在当今时代背景下数字技术所创造的文化消费机遇。从供给侧和需求侧都能体现出技术革命对生活方式的改变。文化传播升级也促进着文化消费形式向体验性转型。文化消费出现了细分碎片、沉浸互动、持续衍生、延时短暂、社交集聚五个特征。数字+创意、产业集聚化+业态分众化、UGC+PGC、传统文化+现代数字技术这四个+是未来文化创意产业大未来的发展方向。

匈牙利驻华大使馆文化参赞宋妮娅认为文化是可以销售的，文化可以销售，文化也可以用钱买到，因此要大力推动文化贸易。匈牙利和中国之间的交流源远流长。随着“一带一路”倡议的落实，两国文化艺术的交流将更频繁，两国的人民将有更多的机会感受到双方文化的独特魅力。

9 月 17 日下午，分别以“国际视野下的文化产业创新”、“数字创意时代的文化消费”、“城市更新中的文化策略”和“大运河文化带研讨会”、“全国百名博士学术论坛•2017：‘未来雄安:展望与构想’”为主题，举行了五个学术平行分论坛。

附：五个学术平行分论坛综述

一、“国际视野下的文化产业创新”主题论坛

国家行政学院文化政策与管理研究中心主任祁述裕和南京艺术学院副院长李向民分别担任上下半场的主持人，出席的嘉宾有中国社科院文化研究中心副主任贾旭东、南京艺术学院副院长李向民、四川大学文化科技协同创新研发中心主任姜生教授、北京工业大学文化创意产业研究所所长王国华、北京外国语大学文

化产业研究中心主任宫玉选、北京市委宣传部副巡视员、北京市文化创意产业促进中心主任梅松、《山东大学》学报主编魏建、北京市社会科学院首都文化发展研究中心副主任沈望舒、中国传媒大学经管学部商学院副院长郑苏晖依次发表了自己的观点并进行了讨论。

参会嘉宾表示，从国际视野为出发点，着眼于国际与国内两大市场，指出扩大外需与加强国际间相关产业的合作是促使文化产业高速创新发展的关键因素。同时指出当下文化产业面临的创新、管理体制及发展的方向等问题，文化产业的理论自信以及研究路径和功能更应该随着社会的发展不断更新。展现了文化产业在国际中的创新与发展形式，并总结出文化产业应提高目标定位，伴随着“走出去和引进来”的发展方向进行不断持续创新，逐渐成为了文化产业发展的主要趋势。

二、“数字创意时代的文化消费”主题论坛

南方科技大学副书记、深圳大学文化产业研究院院长李凤亮担任论坛主持人。北京师范大学京师文化创意产业研究院执行院长肖永亮，中南大学中国文化法研究中心执行主任周刚志，国家税务总局税务科学研究所研究员、民建中央财政金融委员会副主任付广军，中国传媒大学经管学部教授委员会主任宋培义，北京科技研究院中国创意产业中心主任张京成，厦门大学文化创意产业研究中心执行主任陈斌，清华大学新闻与传播学院城市品牌研究室研究员张洪兴，蓝海彤翔科技有限公司总经理邵轩分别发表了主旨演讲。

与会嘉宾指出数字创意将来要形成产业，技术一定要可商业化，一定要有商品，商业化产品。关于数字创意时代数字文化产业立法方面，大家认为制定中国的数字文化产业促进法主要涉及到促进数字文化产业主要发展目标基本主管政策机构、增加一般性的扶持措施等四个方面。目前我国文化产业不够发达，应实行低税负的政策；促进文化发展的税收政策比较零散，应该制定专门的税收促进法的单行本；继续鼓励文化产业发展的同时，也要制定鼓励文化消费的税收政策；加大财政支出扶持文化事业同时，也要加大对文化消费财政扶持力度。会议上大家还分享了关于版权价值评估的一些看法

此次论坛主要讨论了我国数字文化产业的发展现状，数字创意的商业化转化，数字文化产业的立法以及数字创意时代文化消费的特征与前景等内容，对于当下数字创意产业的发展以及数字创意时代背景下的文化消费的新业态所涉及的种种问题进行了讨论，最终倡导文化产业的从业人员去跨国界做事，吸引各种地方的人才做事，做好资源整合，实现跨国合作，最终使我们整个数字创意产业、文化创意产业和以前非常传统的文化能够 1+1>2，最终把整个文化创意产业的产品做优做好，把整个文化消费引上一个新的高度。论坛对于未来数字创意产业的发展具有重大的指导意义。

三、“城市更新中的文化战略”主题论坛

城市更新中的文化策略分论坛由云南大学文化产业研究院院长李炎教授和北京市文化创意产业研究中心主任郭万超共同主持，北京市文化局文化产业处处长林增伟致辞，上海交通大学城市科学研究院院长刘士林、兰州大学文学院西部文化发展研究中心主任彭岚嘉、北京交通大学中国文化产业研究院执行院长皇甫晓涛、武汉大学国家文化发展研究院副院长陈波、北京工商大学副校长方德英、《东岳论丛》副主编王成利、中国传媒大学艺术设计研究中心主任吴学夫发表了主旨演讲。

与会嘉宾认为，城市更新是我们国家城镇化的重要策略，而提升城镇建设质量就要注重城市内涵建设。也可以说内涵建设就是文化建设，因为只有文化才关心到城市人日常需求。只有文化研究才能深入到城市个体的需要。中国历代的文化复兴和文化创新都是从内生走向共生的，非冲突的文化自觉与艺术自觉，非殖民的商业文明与工商文明，非线性的双向互动，非饱和的千年渊源与千年大计。城市更新中文化缺席等问题很突出，需要导入“设计思维”等方法来作为解决策略。城市发展中文化策略的制定成为核心诉求，这对促进我国城市文化建设和发展过程中文化产业的健康有序发展有着重要的参考价值。

四、“大运河文化带”研讨会

研讨会由中国传媒大学经管学部副学部长王栋晗主持，中国传媒大学副校长姜旭范，北京市国有文化资产监督管理办公室万代红副主任分别致辞。北京市委宣传部副巡视员、北京市文化创意产业促进中心主任梅松，中国文化遗产研究院总工程师中国著名的文物保护以及文化遗产研究学者曹兵武、文化部文化产业专家委员会委员，国家“十三五”发展规划专家委员会委员、上海交通大学城市科学研究院院长、中国文化传媒集团大运河文化研究院副院长刘士林、中国传媒大学经管学部副书记、国家公共文化服务研究基地主任卜希霆发表了主旨演讲。北京市委宣传部副部长余俊生以及范周学部长作总结发言。

与会专家强调，“大运河文化带建设”必须坚持在保护中开发、在开发中利用，积极推进运河人文生态、水文生态、城乡生态、环境生态等修复及文化旅游资源的整合，擦亮这张展示中华文明的金名片；以建设大运河文化带为引领，综合推进运河水运、运河生态、运河城建、运河产业、运河旅游等全面协调可持续发展，通过推动大运河的全线复航，挖掘运河沿线人文资源与优秀传统文化，修复运河沿线自然风光，再现运河沿线古镇古村人文生态，培育运河沿线特色文化与旅游产业，逐步把中国大运河沿线建设成为举世瞩目的经济文化融合发展廊道。本次会议也为“大运河文化带建设”的总体规划、提升大运河文化遗产对“一带一路”及我国经济社会建设的辐射带动作用等贡献智慧与参考。

北京市委宣传部副部长余俊生认为，建设大运河文化带要深入学习总书记对文化的一系列重要讲话精神，要坚持文化导向、系统梳理文化资源。北京要把大

运河的保护、传承利用好，要做成标杆，带有示范性。大运河文化带需要做好顶层设计，必须拿出中长期的规划，同时也需要有五年行动计划。

卜希霆副书记代表课题组发布的《大运河文化带调研报告》认为大运河源远流长、历史文化资源富集，流经区域人口众多经济发达。但是大运河文化带也存在文化资源庞杂分散、文化遗产开发商业化过重、运河文化与现代社会错位、运河 IP 开发薄弱以及运河沿线城市亟需加强协作等问题。因此，大运河文化带应当与北京一体两翼建设、与京津冀协同发展、与沿线经济带协同发展。大运河文化带应当加强文化遗产梳理与盘存、文化精神传承与创新、文化资源利用与活化、文化项目聚焦与加速、文化组织统筹与协同、文化发展建设与推进，并促进文化交流“走出去”。

范周学部长在总结发言中表示，大运河文化带建设和经济、文化、社会、民生、环境都息息相关。大运河文化带建设有五个要点：第一：秉承不忘初心，坚守文化情怀。大运河之大是有深刻含义的，文化带的文化绝不是狭义的问题；第二：敢于直面问题，坚守顶天立地。直面问题，该解决的通航问题，该解决环保的问题，该解决遗产保护问题，不能一刀切，不能千篇一律；第三：具备战略意义，不忘历史使命。智库建设，专家建设要建立起来，专家是多元化的；第四：多方共同发声。大运河文化带是系统工程，系统工程必须有系统理论来解；第五：搭建交流平台，深化协同创新，要经常交流，向国家部委提交报告，我们的研究能转化成政府的决策。

五、“百名博士话雄安”主题论坛

会议由中国传媒大学经管学部副学部长李珍晖担任开幕式主持人，致辞嘉宾有雄安新区党工委、管委会领导，中国传媒大学副校长姜绪范和中国传媒大学经管学部学部长、雄安新区发展研究院院长、文化发展研究院院长范周。会议上半场，由中国传媒大学经管学部副学部长李珍晖担任主持人，苏国斌、王宏亮、王梦、毛翔、王维、殷瑞宏 6 位博士进行了论文讲演，随后，北京工商大学副校长，博导方德英、中国社会科学院数量经济理论方法研究室主任、博导王国成、中国传媒大学经管学部学术委员会主任教授、博导昝廷全进行了精彩点评。会议下半场，由中国传媒大学经管学部教授杨树雨主持，由王希岩、邵洪波、刘姝慧、张兵、金天鸿及李强 6 位博士进行了论文讲演，随后，中国社会科学院文化研究中心副主任，博导贾旭东、国家税务总局税收科学研究所研究员，民建中央财政金融委员会副主任付广军以及中国传媒大学经管学部教授方英进行点评。

中国石化集团新星石油有限公司工程师、中石化绿源地热能源有限公司、地热研究所副所长毛翔从雄安新区地热资源特征与开发利用现状及潜力出发，提出为实现雄安的可持续发展，雄安开发应以水供热为主，其他的清洁能力为辅。台湾政治大学国家发展研究所博士候选人殷瑞宏认为可以将雄安新区构建成永续发展的城市，从台湾人的角度阐述了雄安新区的优势。要探索人口经济密集地区优化开发的新模式，谋求区域发展的新路子，为此发展雄安新区要进行思想转变，

需要多学科共同融合推进创新发展，从实际出发，通过特色的政策引导雄安发展；通过实地调研嘉宾发现雄安公共文化服务设施很少，主张要加大力度解决这一短板，实现雄安的协调发展。

国家文化产业创新实验区高端峰会自 2015 年举办以来，已成为国内文化产业领域的知名年度盛会。2017 国家文化产业创新实验区高端峰会以“大历史观：推动区域文化产业协同创新”为主题，为促进京津冀文化产业协同发展，推动雄安新区创新布局，打造大运河文化产业系统工程，深耕“一带一路”文化协同发展等重大问题提供了智力支持，大力推动北京市全国文化中心建设和大运河文化带的顶层设计。

产业资讯

2017 上半年电影票房大数据报告[4]



截止 2017 年 6 月 30 日，中国内地影市累计票房达到 271.77 亿元，同期增长 10.51%；观影 7.81 亿人次，同期增长 8.02%；放映场次达到 4458 万，同期增长 28.81%，场均观影人次为 18 人。上半年在《速度与激情 8》《变形金刚 5》等现象级大片的带动下，进口片以 167.43 亿元的票房远超国产片的 103.94 亿元。

2017 上半年的电影市场喜忧参半，票房成绩屡创新高，网络售票比率逐步攀升，影院基础建设日趋完善，同时各大院线纷纷打出并购牌，促使观影市场更加多元化。然而国产影片虽然口碑佳作频出，却依旧受到进口大片的冲击。

在世界范围内，中国影市持续保持世界第二票仓之位，“一带一路”更是带动多国合拍项目的顺利达成，促使中国影市在国际上逐渐占领重要地位。

下面我们通过这半年来的数据，总结回顾 2017 上半年的中国影市成长之路。

全国大盘数据再创新高，网售占比激增移动化成主流

截止 2017 年 6 月 30 日，中国内地影市累计票房达到 271.77 亿元，同期增长 10.51%；观影 7.81 亿人次，同期增长 8.02%；放映场次达到 4458 万，同期增长 28.81%，场均观影人次为 18 人。

2017 上半年共上映影片 221 部，比去年同期多 36 部，其中国产片 169 部，同期增长 17.36%，进口片 52 部，同期增长 26.83%。虽然国产片数量远高于进口片，但票房数据却呈现反比，进口片以 167.43 亿元的票房远超国产片的 103.94 亿元。

[4] 1905 电影网：http://www.1905.com/news/20170630/1197280.shtml [2017/6/30]

其中进口片《速度与激情 8》以 26.69 亿位列榜首，国产影片《功夫瑜伽》《西游伏妖篇》分别以 17.53 亿和 16.56 亿分列第二和第三，值得一提的是，今年榜单中的进口片并非仅有美国影片，印度现象级电影《摔跤吧！爸爸》凭借 12.90 亿以黑马之势稳居第四位。然而上半年前十影片中，仅三部国产影片上榜（《乘风破浪》10.49 亿排名第十），且均为贺岁档影片，对于国产影片来说下半年需持续发力，方可成为市场的宠儿。



2017 上半年各档期有升有降，春节档《西游伏妖篇》《功夫瑜伽》《大闹天竺》《乘风破浪》四部影片势均力敌，且多部影片票房过亿，报收 34.28 亿元，同期上升 10.94%；清明节档凭借《金刚：骷髅岛》《嫌疑人 X 的献身》等高话题影片助推，报收 5.94 亿元，同期上升 1.37%；五一档则凭借《速度与激情 8》的席卷式热潮以及《记忆大师》《拆弹·专家》等口碑佳作最终报收 7.84 亿元，同期上升 19.15%，反观元旦档缺少诸如去年的《老炮儿》《唐人街探案》等现象级大片，报收 4.97 亿元，同期下降 42.41%；奥斯卡热门影片《爱乐之城》不温不火，情人节档最终报收 3.93 亿元，同期下降 34.93%；去年《魔兽》《X 战

警：天启》等片强势霸占端午市场，而今年端午档仅《加勒比海盗 5》《摔跤吧！爸爸》两部影片票房过亿，最终报收 7.59 亿元，同期下降 10.39%。

值得一提的是，今年上半年网售占比 83.66%，同期上升 13 个百分点，随着信息化的高速发展，观影者更加倾向于使用移动设备进行购票，同时春节档期间重新掀起的票补热潮，更是为春节档票房上涨的一大助力，即便到了春节之后，网络售票依然占据主流地位，市场前景持续上升。

2017 上半年新增影院 460 家，新增银幕 2584 块，日均新增银幕 14 块，经过去年中国电影院线的爆发式增长，今年院线基础设施建设明显放缓。凭借近几年中国院线基础设施的高速发展，中国电影银幕数量已超过 4.5 万块，超越北美（美国+加拿大）成为全球电影银幕最多的国家。

院线方面从年初的恒大谋逾 4 亿收购美嘉两影城，再到此前大地收购橙天嘉禾以及万达院线 3 亿元增资博纳影业，几大院线纷纷加入并购热潮，更加助推了各大院线的飞跃式增长。

上半年 35 家院线票房过亿，比去年同期多 2 家，其中万达院线以 36.14 亿稳居冠军宝座，同期上升 9.95%，广东大地以 23 亿蝉联亚军，同期上升 15.12%，上海联合以 21.94 亿由去年同期的第四名上升至第三名，同期上升 22.91%，中影星美则从去年同期的第三名下降至第六名，最终报收 19.17 亿。

2017上半年院线排行及同期对比

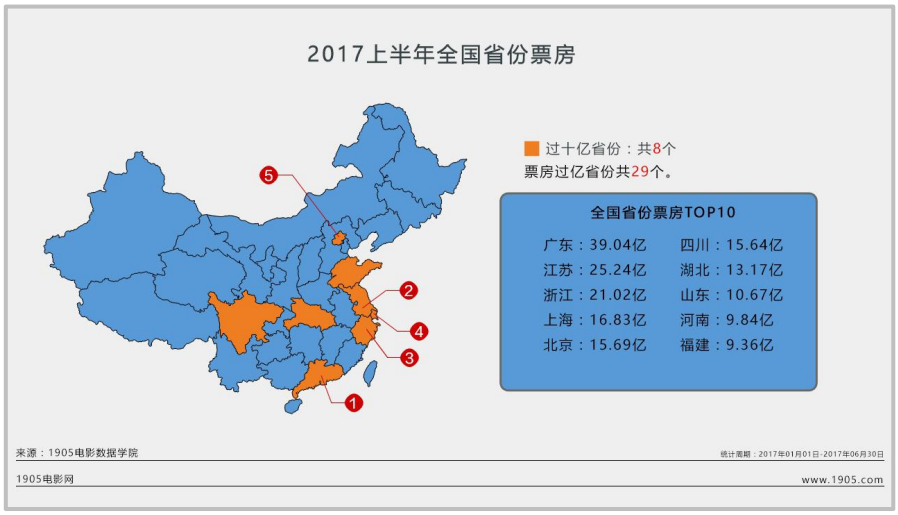
	2017上半年		2016上半年	
排名	院线名称	票房	院线名称	票房
1	万达院线	36.14亿	万达院线	32.87亿
2	广东大地	23.00亿	广东大地	19.98亿
3	上海联合	21.94亿	中影星美	18.59亿
4	中影数字	19.75亿	上海联合	17.85亿
5	深圳中影	19.58亿	深圳中影	17.05亿
6	中影星美	19.17亿	中影数字	15.38亿
7	广州金逸	14.83亿	广州金逸	15.18亿
8	横店影视	12.02亿	横店影视	11.38亿
9	幸福蓝海	8.77亿	浙江时代	8.05亿
10	华夏联合	8.73亿	华夏联合	7.81亿

来源：1905电影数据学院 统计周期：2017年01月01日-2017年06月30日

1905电影网 www.1905.com

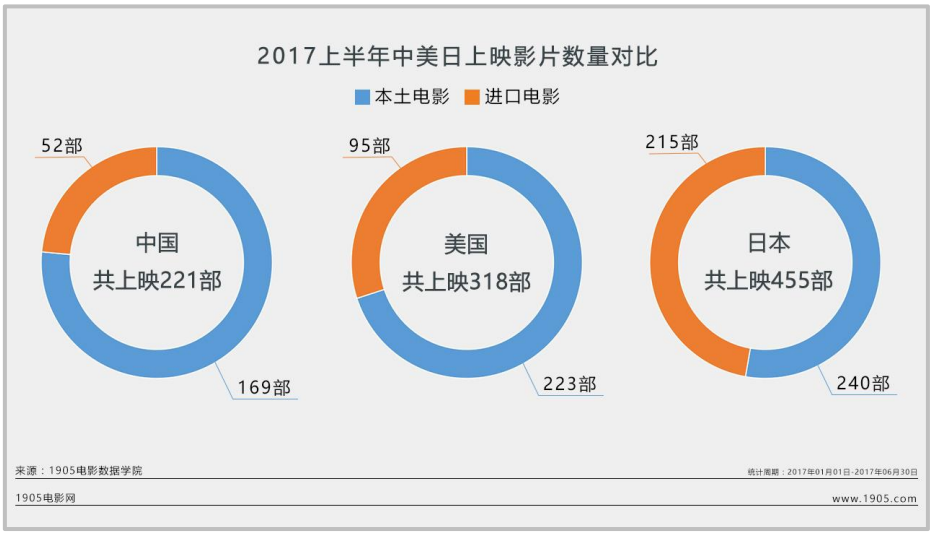
地区方面，广东省以 39.04 亿的票房稳居全国最火爆观影城市，江苏省以 25.24 亿紧随其后，浙江省以 21.02 亿位列第三，而去年同期的冠亚军上海市和北京市下降至第四、五位，票房分别为 16.83 亿和 15.69 亿。

一线城市影市持续呈饱和状态，票房占比继续下滑，仅占 22.10%，二线城市则继续担任影市中的中流砥柱，占比 36.82%，三线以下城市持续保持扩张态势，占比 41.08%，同期增长 13 个百分点，随着各地区影院基础设施的逐步完善，三线以下电影市场逐步在全国影市中占领主力地位。



中国稳居世界第二大票仓，日本影市本土电影独占鳌头

2017 上半年纵览全球影市，美国以 55.21 亿美元的票房保持全球第一票仓之位，其次中国以 29.68 亿美元稳居第二，日本则以 6.89 亿美元紧随其后。从影片方面来看，上半年日本共上映 455 部，居上映影片数之首，其次为美国共上映影片 318 部，中国共上映影片 221 部。



为什么日本比中国上映影片将近一倍之多，票房成绩却不足中国票房的一半？详看这三国半年来的片单，中美两国本土影片数量均为 70%以上，而日本本土影片占比仅为 52.75%。再看这三个国家半年来的票房 TOP10 榜单，中国影市中，除去票房黑马印度电影《摔跤吧！爸爸》，国产片仅占三席，且均为贺岁档影片，其余票房大片与美国榜单均有大量重合。反观日本榜单，全球大卖的视效大片似乎并不吃香，更多的是漫改电影以及进口动画电影大行其道，在国内仅收入 8716 万美元的《美女与野兽》，更是以 1.02 亿美元蝉联日本周票房 7 周之久。

2017上半年中美日票房榜单

单位：美元

中国TOP10		美国TOP10		日本TOP10	
速度与激情8	3.95亿	美女与野兽	5.04亿	美女与野兽	1.06亿
功夫瑜伽	2.59亿	银河护卫队2	3.82亿	名侦探柯南：唐红的恋歌	6012万
西游伏妖篇	2.45亿	神奇女侠	3.28亿	海洋奇缘	4590万
摔跤吧！爸爸	1.91亿	金刚狼3	2.26亿	欢乐好声音	4371万
加勒比海盗5	1.74亿	速度与激情8	2.25亿	哆啦A梦：大雄的南极冰冰凉大冒险	3848万
金刚：骷髅岛	1.71亿	乐高蝙蝠侠大电影	1.76亿	爱乐之城	3812万
变形金刚5	1.68亿	逃出绝命镇	1.75亿	速度与激情8	3561万
极限特工：终极回归	1.67亿	宝贝老板	1.73亿	刀剑神域：序列之争	1736万
生化危机：终章	1.64亿	金刚：骷髅岛	1.68亿	金刚：骷髅岛	1700万
乘风破浪	1.55亿	加勒比海盗5	1.62亿	奇异博士	1639万

来源：1905电影数据学院 统计周期：2017年01月01日-2017年06月30日

1905电影网 www.1905.com

由此可以看出，中美观影者选择观看的影片逐渐趋于同化，辅以高速发展的电影市场基础建设，使得中国电影市场逐年占据世界前列，而作为漫画帝国的日本，长久以来对于国民的漫画熏陶，以及成熟的漫改电影产业，都很难使得外邦电影在日本市场中站稳脚跟。

备案数量呈下降趋势，“一带一路”带动多国合拍前景

根据国家新闻出版广电总局电影局公布的备案、立项公示，2017 上半年共备案影片 1374 部，同期下降 8.40%，其中合拍片 39 部，同期下降 17.02%。

虽然备案影片数量有所下降，但详看片单，合拍片所涉及的国家（不包含港澳台）从最常见的美、韩等国，逐步扩展至英、法、俄以及新西兰、澳大利亚等国家，而今年的“一带一路”高峰论坛更是促使诸如哈萨克斯坦《音乐家》的合拍立项，以及《时间去哪儿了》五国合拍（巴西、俄罗斯、印度、南非）项目的顺利开展，为中国电影市场的国际化合作迈开重要的一步。

2016-2017上半年中外合拍电影立项项目

国家	项目
美国	《寄居者》《情迷曼哈顿》《疯狂拉力赛》《龙镇四海》《蝴蝶效应之重新启动》《来路 不明》《醉侠苏乞儿》《擎天无影脚黄麒英》《科学小子席德之博物馆奇幻记》《不期而遇》《纽约人在北京》《飙车大师》《木兰：风中传奇》《神奇赛文》
英国	《三国之最后的勇士》《帽子王》《不速之客》《爵迹》
韩国	《美好人生》《非常父子档》《五醒狮》
法国	《雾光巴黎》《昆虫总动员2：来自远方的后援军》《米尔斯夫人》
马来西亚	《我的特工爷爷》《星星小溪》
俄罗斯	《功夫鸭侠》《时间去哪儿了》（5国合拍）
新西兰	《魔象传说》
德国	《萌宠敢死队》
哈萨克斯坦	《音乐家》
比利时	《容易》
西班牙	《守龙者》

来源：1905电影数据学院 统计周期：2017年01月01日-2017年06月30日

1905电影网 www.1905.com

《电影产业促进法》落地实施，助推中国电影产业步入依法发展时代

今年 3 月 1 日，《中华人民共和国电影产业促进法》正式实施，这是国内文化产业领域的第一部法规，不仅明确偷漏瞒报电影票房罚款上限高达 50 万，同时也首次把德艺双馨写入法律，要求从业人员加强自律，树立良好社会形象。

“促进法”实施之后，电影主管部门重拳出击依法展开严厉的执法行动，全国电影市场专项治理办公室于 3 月 21 日通报处罚结果，对首批存在违法经营行为的 326 家影院实施严厉处罚，其中 126 家影院停业整顿。

同时，3 月 3 日上映的《金刚狼 3：殊死一战》便成为了“第一个吃螃蟹的人”，对于此部影片片方和影院都提前收到了这样一条通知：需要在线上线下售票窗口显著位置标明提示“小学生及学龄前儿童应在家长陪同下观看”。自此中国电影产业进入有法可依发展时代。

综上所述，2017 上半年的电影市场整体呈现稳步上升的状态，《电影产业促进法》的实施更加稳固了中国影市的法制化进程。展望下半年的电影市场，暑期档不仅有《神偷奶爸 3》《蜘蛛侠：英雄归来》等进口大片的强烈冲击，国产电影也不甘落后，《悟空传》《奇门遁甲》《妖猫传》等高关注度大片轮番上阵，助推上半年略显落后的国产电影蓄力爆发，重新夺回市场主流。

2017 国庆档票房创下历史最高[5]

9 天狂揽 29 亿 “羞羞的铁拳”强势领跑破 14 亿

2017 年国庆档 9 天狂揽票房 29 亿，创下历史最好成绩。《羞羞的铁拳》强势领跑票房破 14 亿，《英伦对决》居亚《追龙》黑马逆袭。今年 10 月 1 日-7 日的分账票房为 22.3 亿，高于此前表现最好的 2015 国庆档。

国庆+中秋八天长假终于画上了句号，今年国庆档内地电影市场表现红火，创下近 30 亿的历史最高票房成绩，这也是国庆档票房首次突破 20 亿大关。由于今年国庆档六部主力大片，在 9 月 30 日已经全部上映，又因为国庆恰逢中秋节所以放假八天，所以我们将“2017 国庆档”定义为 9 月 30 日-10 月 8 日整整九天。

据 Mtime Pro 数据初步统计，2017 国庆档 9 天狂揽综合票房 29.31 亿，分账票房约 27.3 亿，8 天长假分账票房为 24.48 亿，如果仅计算 10 月 1 日-7 日的分账票房也有 22.3 亿，远高于此前表现最好的 2015 国庆档 18.5 亿票房。2017 年

[5] 时光网：http://news.mtime.com/2017/10/08/1574230-all.html#p2 [2017/10/09]

国庆档观影人次为 8638 万次，比去年 5124 万人次增长了 5 成以上，观众热情被彻底点燃。

2017年国庆档新片票房总结

	影片	国庆档综合票房	累计综合票房	累计分账票房	上映日期
1	《羞羞的铁拳》	14.57亿	14.57亿	13.63亿	2017/9/30
2	《英伦对决》	4.44亿	4.44亿	4.22亿	2017/9/30
3	《追龙》	3.95亿	3.95亿	3.7亿	2017/9/30
4	《空天猎》	2.18亿	2.5亿	2.4亿	2017/9/29
5	《缝纫机乐队》	2.15亿	2.57亿	2.44亿	2017/9/29
6	《昆塔：反转星球》	0.44亿	0.44亿	0.41亿	2017/10/1
7	《钢铁飞龙之再见奥特曼》	0.38亿	0.38亿	0.36亿	2017/10/1
8	《极致追击》	0.16亿	0.16亿	0.15亿	2017/9/30
9	《那一场呼啸而过的青春》	0.08亿	0.08亿	0.08亿	2017/10/5

*2017年国庆档票房统计为9月30日-10月8日票房

在 2017 国庆档期，简单来说可以总结为“一家独大、两两争锋”：“开心麻花”系列喜剧片《羞羞的铁拳》以领跑的姿态一骑绝尘，上映 9 天累计综合票房已突破 14 亿元，这个数字甚至超过了国庆档其他 8 部影片的票房综合。该片票房正在向 20 亿发起冲击，有望成为今年票房仅次于《战狼 2》的国产影片。

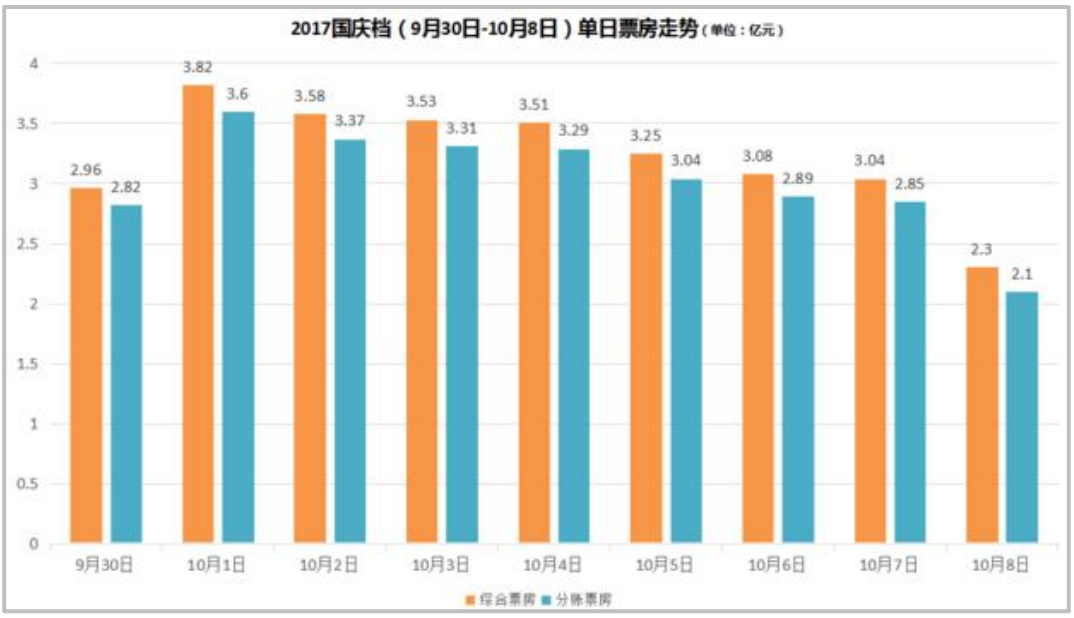


《羞羞的铁拳》上映 9 天累计综合票房高达 14.6 亿

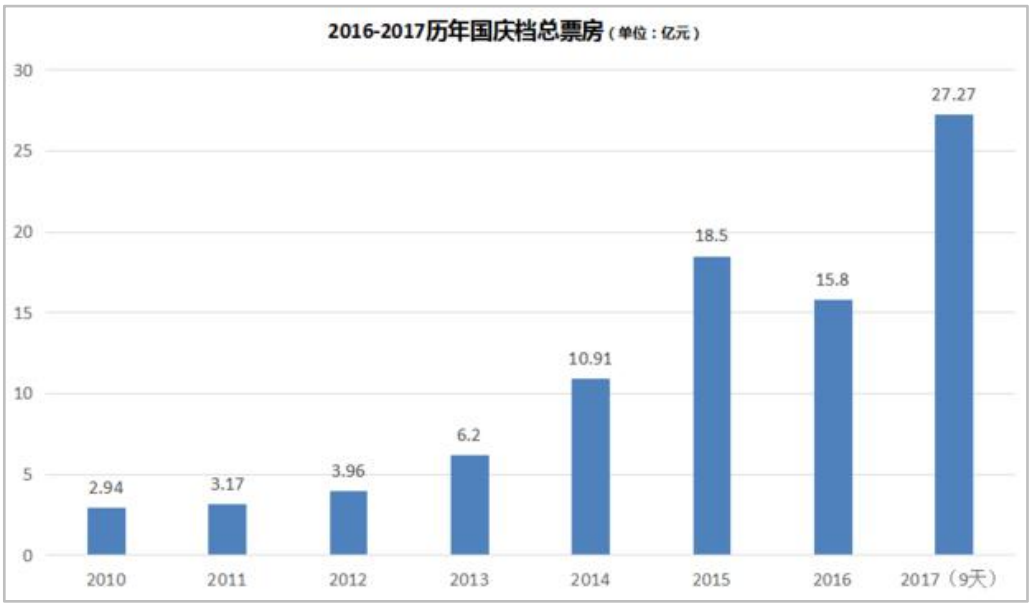
国庆档第二梯队中“两两争锋”的局面尤其明显：《英伦对决》和《追龙》步步紧咬，在第二、三名的位置中不断交替，目前《英伦对决》累计综合票房 4.44 亿位列档期亚军，《追龙》累计 3.97 亿暂居季军。

从 10 月 6 日起，《追龙》单日票房便反超《英伦对决》，此次王晶的新片凭借口碑一路逆袭，票房后劲显得更加强劲。

《缝纫机乐队》和《空天猎》都在 9 月 29 日上映，目前累计综合票房分别为 2.57 亿和 2.5 亿，基本打成了平手，这两部影片的票房表现略低于预期，在档期的第四名和第五名中起伏变化。由“精灵王子”主演的《极致追击》则彻底掉队，国庆档票房惨遭滑铁卢仅收 1500 万，在 10 月 8 日已经跌出单片票房榜前十位。



在这个“史上最长”的国庆档期中，除 10 月 8 日外每天的单日综合票房都接近 3 亿元甚至更高。9 月 30 日为工作日，单日综合票房为 2.96 亿，为国庆档的爆发开了个好头，10 月 1 日单日综合票房为 3.82 亿，创下国庆档期单日票房最高，10 月 2 日-5 日分账票房都突破 3 亿大关，10 月 6 日以后大盘小幅下跌，最后 10 月 8 日综合票房 2.3 亿，档期内平均单日综合票房高达 3.2 亿。



2017 年“九天国庆档”分账票房约为 27 亿，创下史上最好成绩

国庆长假一直是内地电影市场的“兵家必争之地”，由于有七天以上的长假，国庆可以说是仅次于春节的“黄金周”。国庆档期曾经连续十年都有不同幅度的增长。

从 2014 年开始，国庆档累计收入首次迈入 10 亿元大关，2015 年累计票房 18.5 亿元，2016 年国庆档略有下跌累计 15.8 亿元，去年也是十年来国庆档的首次下跌。

2017 年国庆档不仅时间变长，而且又是强片云集，再加上《羞羞的铁拳》票房大爆，累计分账票房 27 亿，对比同期（10 月 1 日-7 日）七天长假分账票房 22.3 亿，成为历史上表现最好的国庆档。

截止 10 月 7 日，内地市场总票房已突破 450 亿，在 2017 年上半年市场持续不振的情况下，终于迎来了给力的暑期档+国庆档，还剩下两个月，内地大盘总票房有望顺利突破 500 亿大关。

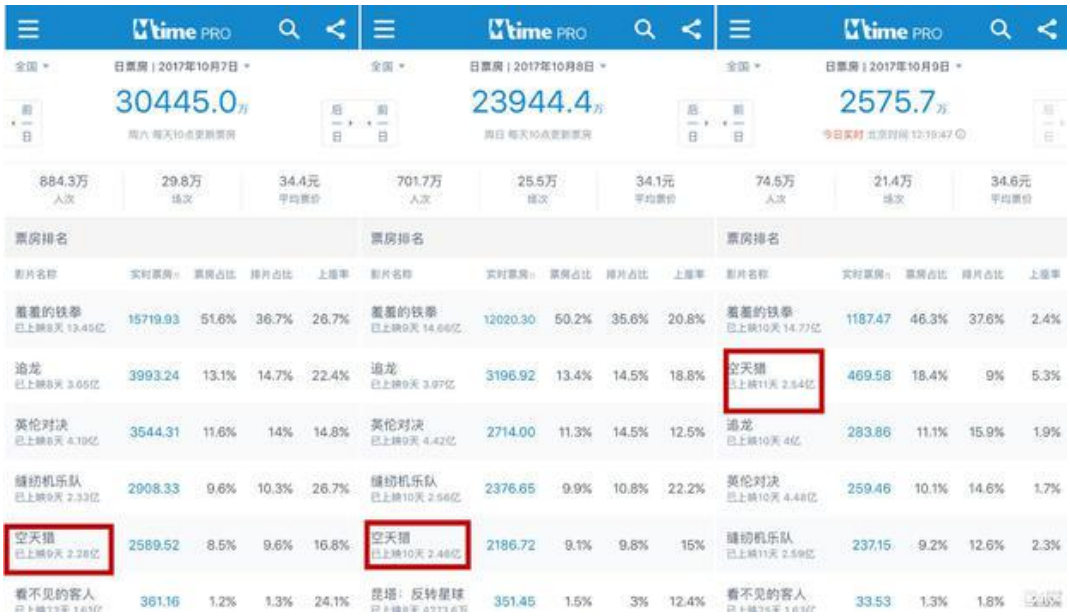
“票房注水”让国庆档蒙上阴影;《空天猎》票房“网售占比”走势诡异



不过在票房高歌猛进的背后，国庆档市场同样存在着阴影的一面。日前包括《证券日报》、“三声”等多家媒体均指出电影《空天猎》存在“票房注水”的嫌疑。时光网记者也发现，《空天猎》的票房曲线十分飘忽不定，分析该片的“网售占比”即可看出端倪。

如今大部分观众都选择在电商平台上购买电影票，换句话说“网售占比”能看出真实买票的观众有多少。如果一部影片“网售占比”奇低无比，但整体票房却和其他同体量影片差别不大，那么据业内人士分析只有两种可能：大规模包场和票房注水。

国庆档其他多部大片，电商网售占比都稳定在八成以上，和《空天猎》票房打成平手的《缝纫机乐队》，在国庆九天档期的网售占比稳定在 90%左右，而《空天猎》的“网售比例”在上映前三天就一路下跌，从最开始的 78%跌至 70%，在 10 月 3 日、4 日更跌至 63%、62%，到了十一档期的最后三天，更是夸张地跌到了 56%、39%和 33%。



10 月 9 日中午《空天猎》跃升至单日票房第二，它此前的票房稳定排在单日第五

此外，《空天猎》连续多天上午的单日票房冲到了前三名甚至第二名，并且上午的上座率远高于其他电影，但到了晚上又会跌回第四、五名——很简单，通常晚上才是影院的黄金场次，大部分真实的观众，很少会在上午看电影。

票房注水为了让影片在上映之初看起来票房高、声势猛，也让影院经理在排片时给予支持。必须承认有空军制作背景的《空天猎》，确实存在大规模包场的情况，但“网售占比”低到如此离谱，也让人不禁疑惑，这部电影真实的观众到底在哪里？在国庆档激烈的竞争中，争抢排片、争取观众、争夺高票房是每部影片的共同追求，但遵守市场秩序的胜出，才能赢得业界和观众的尊重。

国庆档六部大片命运各不相同;有逆袭有哑火 口碑效应左右票房



今年的国庆档期竞争异常激烈，曾吸引了十余部国庆新片扎堆定档，但在上映前有包括冯小刚的《芳华》等多部电影撤档，最后仅留下六部实力较强的大片同台厮杀，但这六部影片命运各有不同。

《羞羞的铁拳》一家独大全程领跑，瓜分整个档期一半的票房。第二梯队的影片有逆袭有哑火，《追龙》成为逆袭黑马，可以看出口碑效应对票房的巨大影响。

分析最近几年的国庆档我们发现，在这个长达七天的假期中，竞争异常激烈而且变幻多端，上映首日占优势的片子并不一定后劲最强，由于观众口碑可以充

分发酵，国庆档期是个诞生“票房黑马”的好机会，前年和去年的国庆票房冠军《夏洛特烦恼》和《湄公河行动》，都是假期首日单片票房第三名的电影，随后凭借好口碑才一路逆袭拿下冠军。

今年的国庆档略有不同，由于《羞羞的铁拳》一路领跑走势强劲，并没有给第二梯队的影片任何反超的机会，但“黑马”同样实力不俗：由王晶执导、刘德华、甄子丹主演的《追龙》凭借出色口碑杀出重围，《追龙》于 10 月 6 日起单日票房首次追上《英伦对决》，随后连续三天稳居单日票房第二名。

虽然在档期结束前，《追龙》累计票房 3.97 亿仍然略后于《英伦对决》4.45 亿，但预计只需一两日，《追龙》的总票房就可以迎头追上。

《羞羞的铁拳》全程领跑一家独大;,有望冲击国产片年度亚军



《羞羞的铁拳》以累计 14.63 亿的综合票房，成为 2017 年国庆档期的最大赢家。该片与 2015 年国庆档票房冠军《夏洛特烦恼》同样改编自开心麻花话剧，主创阵容方面也颇多重合，就连档期都如出一辙，片方显然希冀这部影片能够再现《夏洛特烦恼》的成功。

《夏洛特烦恼》在 2015 年国庆档是逆袭典范。上映首日票房仅 2380 万元，距当日冠军《九层妖塔》的 9330 万元差了一大截。随后几天的票房每天稳步上升，在 10 月 5 日票房跃升至单片冠军 9880 万元，到了 6 日和 7 日，单日票房双双破亿，且连续三天稳居第一，最终成就了国庆档的总冠军。

两年后的国庆档，观众们对于“开心麻花”系列电影有了更强烈的期待，《羞羞的铁拳》刚一上映就显示出王者风范。

9 月 30 日上映首日拿下 1.32 亿票房，领跑姿态明显；10 月 1 日上映第二天又攻下 1.57 亿，10 月 2 日狂揽 1.72 亿创下上映最高单日票房，上映 6 天后总票房顺利突破 10 亿大关。显然，前作《夏洛特烦恼》为其铺就了不错的口碑和期待值，《羞羞的铁拳》的票房表现也比前作更加抢眼。

上映不到十天的《羞羞的铁拳》综合票房已超 14 亿，目前该片正在向 20

亿发起冲击，有望成为 2017 年票房仅次于《战狼 2》的国产影片。

参考下最近三年国庆票房冠军的历史战绩：2016 年国庆档票房冠军《湄公河行动》总票房 11.84 亿，是当年的国产片总票房第三名；2015 年国庆档的双强选手《港囧》和《夏洛特烦恼》，累计票房为 16.1 亿和 14.4 亿，是当年的国庆片总票房第三和第四名；而 2014 年国庆档的票房冠军《心花路放》，以累计 11.7 亿的成绩直接拿下全年的票房冠军。国庆档票房冠军《羞羞的铁拳》未来能创下怎样的票房纪录，让我们拭目以待。

成龙《英伦对决》累计破 4 亿;王晶《追龙》后劲十足 黑马有惊喜



被不少影迷评为“成龙近年最佳”的《英伦对决》，上映 9 天累计综合票房 4.45 亿，位列国庆档亚军。该片 9 月 30 日首日票房报收 7233 万元，两天拿下 1.5 亿，10 月 2 日、3 日、4 日单日票房都紧随“铁拳”其后，但在 10 月 5 日该片开始被《追龙》反超，单日票房连续三天跌至第三位。

《英伦对决》的后期票房走势明显不如预期，成龙的金字招牌依然有号召力，但这部故事复杂、略显悲情、全程讲英语的合拍片，和国庆档的喜庆气氛显得有些格格不入，使得影片观众层难以下沉到二三线城市。

《英伦对决》跟以往观众看到的成龙式动作喜剧不一样，大哥演技开挂挑战了一位颇显悲情的老人，对于影迷来说这是有意思的新尝试，但对于“吃瓜群众”来说，《英伦对决明显没有春节档成龙的喜剧片《功夫瑜伽》容易接受，票房也自然受到了影响。



刘德华、甄子丹主演的《追龙》累计票房破 4 亿在即，在国庆档票房排位战中成功“逆袭”。为电影付出真心的王晶终于拍了一部口碑好片，华仔和宇宙丹的表现可圈可点，继承了港式黑帮片的精髓。

王晶为了给《追龙》创下好的档期环境，还让自己的另一部新片《降魔传》撤档让位，这次是导演用心、主演用力，观众自然十分捧场。回顾去年国庆档，王晶执导的《王牌逗王牌》同样有刘德华主演，但由于差评如潮票房平平，累计才只有 2.6 亿票房。看来，之前王晶拍烂片只是“拍着玩玩”，这次回归初心的《追龙》才看出了他的真本事。

大鹏李晨新片不如预期;极致追击》票房仅收 1500 万惨遭滑铁卢



由大鹏执导的《缝纫机乐队》和李晨执导的《空天猎》，在 9 月 29 日同一天上映，它们在国庆档的第四、五名排位战中交替紧咬，最后基本打成了平手，截止 10 月 8 日，《缝纫机乐队》累计综合票房 2.57 亿，《空天猎》则为 2.51 亿。

令人遗憾的是，大鹏和李晨两位新导演的票房号召力，都不如预期。《缝纫机乐队》是大鹏执导的第二部电影，他的导演处女作《煎饼侠》曾在 2015 年暑期档拿下 11.63 亿票房，这也让他一战成名。

这部《缝纫机乐队》虽然在导演水平上整体比《煎饼侠》有进步，但音乐题材让影片的受众略显小众，更关键的是同为喜剧片的《羞羞的铁拳》太过强势：如果观众在国庆档只能看一部喜剧片，那么大部分人显然选择了看“铁拳”而不是“缝纫机”。如果说《煎饼侠》的成功有一部分归功于幸运的因素，那么口碑不错的《缝纫机乐队》或许差了点运气，它可能是今年国庆档的最大遗珠。



李晨执导的《空天猎》同样有点可惜：该片在 9 月 29 日上映首日拿下 3100 万综合票房，这也是它单日票房最高的一天，9 月 30 日受到同档期影片上映的影响，跌至单日票房第四位 2690 万，在 10 月 5 日之后，《空天猎》再跌至单片票房第五位 2019 万，在同档期影片的竞争中一直处于劣势。

此前《战狼 2》掀起的“军事+爱国”观影热情，以及范冰冰及李晨的订婚头条，并没有转化为《空天猎》的实际票房，李晨的导演首秀票房平平，但这部中国首部现代空战电影，对于类型片的探索依然值得肯定。



在今年国庆档中，由奥兰多·布鲁姆主演的《极致追击》彻底掉队，票房惨遭滑铁卢仅收 1500 万，在档期结束时的 10 月 8 日，单日票房仅有可怜的 27 万，跌出单片票房榜前十位。国庆档同样成为票房炮灰的还有电影《那一场呼啸而过的青春》，该片在 10 月 5 日上映仅收 800 万票房，三天后紧急宣布撤档

改日再上映，市场前景恐怕不太乐观。

此外，今年国庆档动画片《昆塔：反转星球》、《钢铁飞龙之再见奥特曼》表现稳定，分别报收 4400 万和 3800 万票房。“精灵王子”主演的《极致追击》竟然还没有两部动画片卖得好，真是让人难以相信。

（编辑：杨晓影 陈勉君）



4 教学实践

摄影系“造型艺术构思”课程的实践教学探讨

摄影系“造型艺术构思”课程的实践教学探讨

■林 韬

【摘要】

“造型艺术构思”课的是摄影系的专业基础课，在加强传统电影摄影教学的同时，强化视觉创作观念方面的教学。本文探讨了本课程的教学目的、任务、思路，以及主要技术要求、作业点评方式，并结合学生作业实例和学期创作设置进行分析说明，如何在实践教学过程中，集中所有注意力全面解决影像内部的问题。

【关键词】

摄影系 造型艺术构思 实践教学

一、“造型艺术构思”课程在摄影系课程体系中的位置

“造型艺术构思”课程是 2002 年在摄影系开设的，是本科生一年级的创作课。开设这门课是摄影系战略发展规划的一部分：在加强传统电影摄影教学的同时，强化数字影像和视觉创作观念方面的教学。影像的感染力是基于创作者的敏锐艺术感受，以及创作者对画面的主观控制。“造型艺术构思”课程就是培养学生具备这样的素质和能力。在摄影系规划开设这门课的时候，国内其它院校还没有设置相似类型的课程。

摄影系一年级也同时修好几门技术课。“造型艺术构思”课程和其它技术类的课程是有益的互补关系。在严谨的技术学习之外，学生们也通过这门课体验感性的创作认识过程。学生在上“造型艺术构思”之前，先修“摄影造型基础”，两门课合成一年级的造型课程。“摄影造型基础”课更偏重于摄影基础的教学。“造型艺术构思”更侧重于培养学生的艺术感觉和创作思维。在摄影系的课程结构中，属于专业基础课。“造型艺术构思”课程不设文字测验和考试，而是从创作训练中考查学生的学习效果。

二、教学任务和目的

课程教学任务的重点是培养学生的艺术感觉，通过系统的教学，启发和引导学生的艺术感受力，然后才是教给学生系统的构图、视觉表现的技巧。在表现自我感受的同时，学生开始对自己的个性以及创作观也会有初步的认识。教学任务具体说有以下两个方面：加强学生对直接视觉元素的主动控制能力，如光影、色彩、构图等控制画面的能力；加强对学生表现性内容的敏锐感知和把握。艺术创

作要把主观感受到的视觉意念性东西提炼出来，帮助学生形成自身特点的优势，认识和开发自己的创作个性。

三、精简、实用的实践教学思路

“造型艺术构思”课程在一年级的课程体系中，占的课时量不是非常大，要求学生在八周时间内能完成一次跨越。因此课程在调整的同时，也一直在做“瘦身”的工作，对观念性内容教学的深度和广度有适当的控制。摄影系的专业基础课都是为今后的电影制作打基础，不是要求学生进行纯艺术的观念创作。所以在课程中所提及的创作观念部分，都要限制在“电影式的影像思维”范围内。经过几次调整，现在把原先在教学中涉及的先锋实验影像、现代装置艺术影像等领域的内容都删减了。

课程力求用最少最基本的理论知识，启动学生的创作思维。建立培养初步影像创造能力的，精简、实用的教学体系，而不是庞大、全面、深入的体系。所有实践教学的安排设计也是紧密围绕着这些重点知识，都是针对性的，让学生在短时间内取得大幅度提高。

四、开发创作思维和艺术感受能力为实践教学的首要任务

强调“主观感受和造型观念先于构图的技巧”，技巧是表现感受的手段。实际上，艺术感觉和创作思维是一种“虚”的东西，把这个虚的东西实实在在地教给学生，是本门课的难点。实践教学在这个过程中，起到把知识点转化成学生直接感性认识的作用。这是在实践教学中一直认真贯彻的一个思想。

学生的创作风格不一定就和指导老师自己的创作风格一致，但是老师仍然要给予学生针对性的指导。这时，老师更像一个教练，教练没有和运动员一起跑步，但是教练要指导运动员如何去跑得更快。在“造型艺术构思”课程中，最重要的就是指导学生如何去观察和思考创作。

五、实践教学的主要技术要求

（一）图片摄影作为主要训练手段

以图片摄影作为主要的训练实习手段，为学生进入二、三年级学习电影摄影，培养影像创作的感性认识打基础。在这门课里不教授那些纯粹属于图片摄影的创作技巧和表现方式，而是用图片摄影作为工具，让学生来体现影像创作中那些与电影摄影共通的东西。也就是说，使用图片摄影的工具进行影像创作的“体验”。

（二）拍摄和照明器材

使用专业胶片和数码单反相机都可以，更鼓励学生使用专业的数码相机。因为一方面，摄影系有其它专门课程，系统地训练学生拍摄胶片；另一方面，目前专业数码相机在影像质量方面已经达到相当的标准，使用数码影像训练效率更高。

考虑到是为电影摄影打基础，所以在照明器材方面使用影视照明器材。给学生使用一套小型的基本照明组：3 盏 650w 或 1K 的灯，还包括照明附件，比如基本的柔光和遮光设备以及魔术腿等。学生按三人一个小组申请。当然，学生如果不用这些器材，而使用自制光源、现场光源或自然光，也是完全可以的。

（三）帮助学生制定拍摄计划

老师要指导学生根据拍摄的主题制定拍摄计划，包括拍摄路线、时间以及如何与拍摄对象交流等。对于摆拍的学生，还要讲授一些制片方面的小知识，帮助学生提前预见可能的拍摄困难，提早做好准备。拍摄中途遇到困难的，要帮助学生及时调整方向。强调利用现有的资源，巧妙设计拍摄方案，达到最佳效果。

（四）对影像后期调整的把握

在训练中允许学生使用 photoshop 等软件对拍摄的影像进行后期的调整和润色，但在使用的程度上有所限制，可以使用色调、对比、局部修饰等调整方式。总的原则是与电影数字中间片常用的调整方式保持基本一制，不允许搞图像拼贴，或把摄影作品搞成纯艺术的观念作品。

六、作业点评的方式

（一）学生公开展示作品和讲解创作思路

作业点评是实践教学的另一个重要环节。点评之前要求学生把自己的作业通过多媒体的方式演示给老师和所有的同学观看；在演示的同时，要求学生把自己的创作思路和创作理念讲解给大家听。

这么要求训练表现有两个目的：一是深入了解学生的创作。通过倾听学生自己创作的解读，会发现某

个学生实际上艺术感觉很敏锐，也有很明确的艺术表现思路，只是在作业中没有体现出来。这与找不到表现方向的那种类型有质的区别。对于这样的学生，重点指导如何把创作想法表现出来，而不是怎么去找到自己的创作思路。针对性强的准确指导，能够帮助学生迅速提高创作能力。要求学生公开讲解思路的另一个原因是提高学生的表达能力。影视专业的学生毕业后要面对激烈的竞争环境，表达与沟通能力对于他们很重要，是必备的能力。

（二）以评价为辅，具体建议为主的作业点评

点评作业的核心是在现有作业的基础上，给学生提出具体明确的改进建议。老师在上课中基本上不使用抽象的评价用语（比如："这个作业想法很好，很有力度"；或者是"色彩表现得很好"等）。给出的点评要具体，这个作业在目前的基础上怎么调整效果会更好？好在什么地方？"造型艺术构思"课程的实践教学，致力于把一些创作上抽象的东西"具体化"地教授给学生。

（三）激励学生的创作热情

在这门课中，对学生要以鼓励为主，特别是点评作业的时候，即使有一点点做得比较好，也要鼓励和表扬。甚至仅仅想到一些有意思的创意，也要鼓励。这样就会让学生保持高昂的创作热情。有的学生会在刚开始头两节课的时候，感觉自己没有"打开"，对课堂讲解理解得不是很深入，自己觉得压力很大。这时候，老师千万别给压力，要耐心疏导，引导他们真正进入创作思维状态。到了这个阶段，学生自己就会觉得一下子打开了，豁然开朗，而且充满了创作的激情。

善于发现学生的优点，进行激励式的教学。我给学生灌输这个观点：一是每个人都有自己擅长的创作领域。所以，在另外的领域，你不如别人是正常的。二是每个学生都应发现自己的"优势创作领域"，建立信心。在这个发现自我的过程中，老师的引导极其重要。但是同时又要教导学生不能够只关注自己这一块，还要去学其他的领域。这就是学习艺术的辨证统一的关系。对学生什么时候引导，什么时候"强迫"（或者说是"干预"），只能依靠任课老师的主观判断。这是一件需要小心把握分寸的事情，直接关系到学生们的学习效果。

（四）个性化的指导

有些学生在单独交流的时候会更放松，沟通可以更深入。特别在学期创作的阶段，要安排专门的时间与学生进行单独的交流和指导。老师要跟每一个同学都进行充分的深入沟通，深入了解他们创作上的兴趣点、看法以及特长所在。只有这样，在作业点评的过程中，才能做到对每个学生都要有高质量的针对性点评，这是在实践教学过程中很重要的一环。

六、练习与创作训练的教学安排以及学生作业实例

练习与创作训练的教学安排主要有两部分。第一部分是单项练习，包括四个基本的"专项练习"，每个练习解决一个基本的影像创作问题。第二部分是"学期创作"。

（一）专项练习一："对视觉结构的把握和理解"

专项练习一的实习，安排在第二章"隐性结构"的课堂理论讲授之后。"隐性结构"让学生认识在视觉表象下的视觉力结构的存在，并初步学会控制这种结构的方法，包括使用视觉重力、方向以及其它多种技巧。同时使用线性结构控制整个画面的调性，控制画面的情绪。理论讲的虽然少，但是必须要讲，本着极简和实用的方针去进行。

一谈到创作和构图的教学，有时会认为学的是构图法则。比如，三等分法则、三角形构图、曲线构图等等。而在"造型艺术构思"课程的教学中，更强调视觉结构的本源，而不是纯粹的法则。首先，要清楚画面内容的结构是什么，这种隐藏在具象表面之下的抽象结构如何影响整个画面，又如何影响观看者的主观感受？我们如何去操控这个结构？把本源的内容搞清楚，这些问题也就迎刃而解。理论讲授过程中还要给学生们分析大量的优秀作品，建立初步的直观视觉认识。

在第一个练习中，学生会了解画面的内部结构本身的"情绪"。训练让学生初步具备感受和控制影像内部结构的能力。这是本门课以后所有教学的基础。这个练习的设计，对学生有一点"强迫"的意味，强迫他们从自己的感觉出发进行创作，而不是展示已经熟练掌握的技巧。让学生们真正领会：技巧本身不是艺术表现的目的，技巧是表现艺术创作者感受的工具。

练习的具体要求如下：以图片摄影的方式拍摄。使用同一题材拍摄三组影像图片，分别表现指定三种情绪：A、平静，B、喜悦，C、烦躁。要求每组拍摄12 幅以上，三组合计 36 幅，交作业时，学生自己在

他的每组里面选出三幅，合计九幅来交作业。

表现画面情绪不能依靠“情节”。表现喜悦的练习，不能直接拍摄喜悦的人群，而是靠对画面结构的控制，让画面有喜悦的情绪。在专项练习一中，规定只能使用“一个题材”是很重要的。面对同一个表现对象，分别拍摄出三种截然不同的情绪。这样才能“强迫”学生使用情节以外的视觉结构来控制，这是练习影像控制“内功”的第一步。作为第一个作业，并不要求画面很完美，而是要求解决针对性的问题：明确的控制结构的意识。

专项练习一学生作业实例：



图 1-1　平静　　陈晓蒙（摄影系 07 本科班）



图 1-2　喜悦　　陈晓蒙（摄影系 07 本科班）



图 1-3　烦躁　　陈晓蒙（摄影系 07 本科班）

专项练习一的作业实例选自 07 本科班陈晓蒙同学的作品“洗澡”。图 1-1 是“平静”情绪的画面，用了水平主方向加一个垂直次方向，形成以水平主导方向的正交叉的结构，很好地体现这种平静的情绪。图 1-2 表现的是“喜悦”。这个构图很有智慧，巧妙利用了浴室中色彩鲜艳的凳子，把喜悦情绪传达得很准确。图 1-3 表现的是“烦燥”，表现得也很准确到位，使用了一个斜交叉的主结构。在拍摄时选择了斜上方的拍摄角度。尽管我们没有立刻看出这个洗澡的人是什么具体的动态，但是画面的这种情绪表现得很明确。

（二）专项练习二：“主题表现”

第一个训练的主题是规定的，是一种规定情绪的视觉表现。第二个练习对学生的要求更高一些，要求学生自己确定一个主题。学生用画面来表达自己的意念或观念，把这种内心的、抽象的内容，通过具体的影像视觉语言表现出来。作品要表现出明确的创作思路，要求看到学生作业具备明确的、结构化的画面，而且这种结构还要具备一定的表现力度。第二个训练要求画面影像要初步具备艺术的感染力。因此这已经不是一个传统意义上的简单练习了。

在训练之前，老师先上课给学生们讲解这方面的内容：如何在自己周围发现具有艺术价值的对象；对影像控制的更深层次的意识和方法；一个平淡的表现对象，造型特征在哪里？怎样能够把拍摄对象的造型特征强化？为什么有的画面就显得很“厚重”？有的画面是极简约的，却为什么不觉得单调和简单呢？上课讲解的内容，一部分是理论和技巧的概括，另一部分是优秀作品的分析。大量的作品分析是课堂上就帮助学生建立视觉感性认识最有效率的方法。学生还可以阅读教材《电影摄影应用美学》，获得更加完整的理论知识。

学生要拍 36 幅以上，然后自己选 10 幅作业自己在课堂上进行演示，同时讲解自己想表现什么，为什么认为自己想表现的这些东西是有艺术价值的以及通过什么方式来表现的，等等。

专项练习二学生作业实例：

图 2-1 和图 2-2 是 08 本科班鄂天妹同学的作业，拍摄一个和麦当劳有关的主题。鲜艳的色彩结构，人与景物之间的呼应，包括细节上的呼应都比较有力度。主题以及作者的感受也传达得很明确，可以看出创作者对影像表现的一种感悟。



图 2-1 鄂天妹（摄影系 08 本科班）


图 2-2 鄂天妹（摄影系 08 本科班）

（三）专项练习三：“光影结构与画面调子”

在练习之前的课堂讲授也是两块内容：一是从光的角度去谈，包括用光的观念，从古典到现代的艺术创作，在用光方面共通以及不同的地方在哪里？另一块谈的是画面调子，从画面的角度来谈。光在影像画面中如何以“调子”的形式呈现；重调子、中间灰调子和亮调子这三种主要的调子在画面中是如何联系影响的等等。

专项练习三强调训练学生对光和调子的设计，尝试用光和调子表现出影像情绪。控制画面光影和调子的结构，这是摄影最重要的表现手段之一。题材和主题自拟，拍摄一组情绪强烈的图片，在作品中要表现出有意识的控制光影结构的关系；对画面“黑”“灰”“白”三大调子区域的控制。同时还要求创作思路很明确，也就是说，作品要有想法、有表现意图。这和第二个练习要求一样。

专项练习三 学生作业实例：

图 3-1 是 08 本科班吕真妍同学的作品，色彩很强烈，对光影的控制很出色。暗度、亮度的层次分配很有张力，对调子的控制很明确、肯定，是光影气氛和调子气氛非常强烈的画面。图 3-2 是 07 本科班昌茫同学的作品。拍摄得很巧妙，用背景光来衬托主题。这种对整体光影的把握是得体的，特别是对环境光源的使用很出色。在学校的环境中拍摄，他敏锐地捕捉了环境中的光影美感。

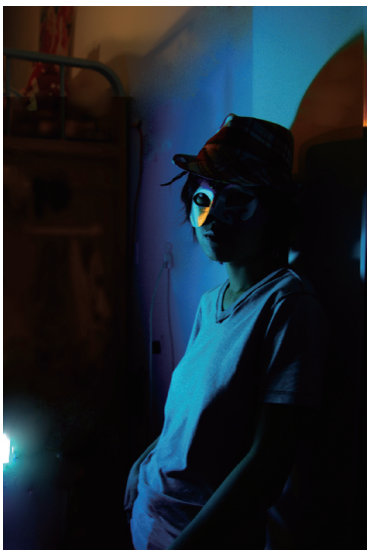

图 3-1 吕真妍（摄影系 08 本科班）


图 3-2 昌茫（摄影系 07 本科班）

（四）专项练习四：色彩表现

第四个训练主要解决的是色彩方面的问题，训练学生使用色彩的感觉。训练之前，在课堂上会细致讲解跟色彩体系相关的理论知识点。色彩的核心是什么，色彩的关系如何控制，电影中如何应用色彩以及色彩的观念等。不同的艺术体系对色彩的观念与认识都不一样，这些都需要讲解透彻。同时还会讲授色彩控制的技巧。

“色彩表现”训练的难度比较大。很多学生会有一个误解，认为只要去拍摄色彩纯度很高的那种对象就是种色彩表现。实际不然，这个训练强调的是控制色调和色彩关系，把色彩作为一个主导的表现语言。有的影像，主导视觉表现元素

是壮美的景色，也可能是很张扬的光影结构。但是有的时候是要靠色彩，“色彩表现”就是训练学生如何使用色彩作为影响视觉的主导表现元素。



图 4-1 谢青春（摄影系 08 本科班）



图 4-2 刘派（摄影系 09 本科班）



图 4-3 海力（摄影系 09 本科班）

图 4-1 是谢青春同学的作品，这个画面色彩用得非常巧妙，冷暖关系和互补关系都很得体。图 4-2 是刘派同学的作品，红绿互补色环境中，几点蓝与黄的弱互补使用得可算上是点睛之笔。图 4-3 海力同学的作品表现了一个纯度比较高的色彩环境，而且这些色彩区域冷暖色穿插得非常大胆，色彩环境设计得比较好。

（五）学期创作

学期创作有三周的时间。我们把学期创作当作“袖珍的毕业创作”，在规模和时间上它很短，只相当于一个时间比较长的练习作业，但另一方面，学期创作鼓励学生们表现自己的个性，指导方法和艺术院校常规的毕业创作更接近。在创作中，不允许班上两个同学拍摄出相似的作品，而一定要具备自己独特思路的创作，每个同学必须有自己的表现形式。如果几个同学拍摄类似的“表现对象”是允许的，只要能拍摄出与别人不同的、完全是属于自己的感受，这样的创作就被认可。

（1）第一阶段

在正式开始实施创作前，要先有一个创作的规划和策划。先要和老师沟通自己想拍什么，想表现什么，以及具体的拍摄计划。老师帮学生们评价他们的设想和构想有没有表现价值，是否需要再进行调整。对暂时没有创作思路的同学，老师要启发他们的思路，找到并确定创作主题。同时老师还要评估学生计划表现的东西能不能实现，在现有条件下能不能拍摄完成。有一些比较复杂的选题也涉及到制片工作，比如说有的需要化妆，需要预约拍摄场地，或需要同学们帮他打灯以及其它辅助工作。在第一阶段，老师要帮助每一个学生确立好选题，并制定好拍摄计划。

（2）第二阶段

第二个阶段是指导学生做测试拍摄。很多想象的东西拍摄出来后，达不到原先设想的效果。有些是因为实际拍摄条件和预想的不一致，有些是因为拍摄的方法或画面控制有问题等等。因此在正式拍摄之前，要做一些测试性的拍摄。测试拍摄阶段，也安排集体的作业点评。点评的重点是要发现学生的问题，并帮助他们解决问题，为正式的拍摄做好最后的准备。学生在听点评其它同学的测试拍摄的时候，也能吸取对自己的创作有用的建议。

测试拍摄的结果，有的学生的创作选题很成功，基本达到预期。这时老师就要指导学生在本题材正式拍摄时需要注意和改进提高的地方。有些成功的测试拍摄作品，也可以直接当作创作成品的一部分。另外也有一些学生没那么顺利，会遇到比较大的困难。测试拍摄的结果与想象的完全不一样。这个时候，老师要帮助他进行创作方向上的调整或重新选题。把握好对学生创作的“干预程度”，有的要放开手鼓励他们自由发挥，而有的时候，学生的想法根本实现不了或没有太大艺术表现价值，要跟学生单独辅导，耐心解释，帮助学生重新调整创作主题。

（3）第三阶段

第三个阶段是正式拍摄，你会发现学生有几种不同的心状态。一种是各个阶段都进展得比较顺利。对这一类的学生，老师要在现有基础上，指导进一步拍摄的尝试，把预期的影像效果再向前推一步。而在正式拍摄环节中不太顺利的学生，老师要帮助他们找到具体的原因，指导如何调整。

还有的学生测试拍摄和正式拍摄都很不成功，他们通常压力会很大。老师要注意启发和引导，减轻他们的压力。压力大反而会影响艺术创造力的发挥。比较关键的是，老师要帮助学生找到切实可行的可以发挥学生自身艺术特长的选题。这时，老师对学生的创作干预力度要大一点。在摄影系的教学中，每年都会有一定比例的学生属于这种情况，大多数都能在任课老师的指导下，最终取得满意的拍摄效果。这种创作“挫折性”体验对学生来说，也很宝贵。

学生们在做学期创作时很投入，每年最终展示出来的学期创作作品是比较令人满意的。从往年的教学结果来看，班里往往有超过一半的学生达到很好的创作水平，比起入学前会有质的飞越；另外一半的学生也有比较明显的进步；但往往也有一两个学生进步不是很明显。这很有意思，每年大体都是这个比例。

（4）学期创作作业实例



图 5-1 东升子源（摄影系 08 本科班）

图 5-1 是拍摄北京的现代生活，是 08 本科班东升子源的作品。在北京建外 SOHO 拍摄，影像的强调和夸张都比较到位和有力度。



图 5-2 鄂天妹（摄影系 08 本科班）

图 5-2 是 08 本科班鄂天妹同学拍摄的国家大剧院，有一种与众不同的情调，这是她的“现代红卫兵”系列中的一幅。



图 5-3 钱添添（摄影系 08 本科班）

图 5-3 是摄影系 08 本科班钱添添同学拍摄的一系列人与环境的关系，她找了医院、餐厅、电脑房等一系列环境。这幅表现的是一个画室。《北京电影学院学报》曾选择这幅作品作为封底。



图 5-4 谢青春（摄影系 08 本科班）

也有不少同学都选择拍摄自己生活中熟悉的场景。这种类型的学期创作，在操作上也比较简单，对学生用影像创作的眼光观察生活的能力，很有帮助。图 5-4 是 08 本科班谢青春同学的作品，就属于这种类型。这是他特地回西安老家拍摄的。



图 5-5 曹英奇（摄影系 08 本科班）

08 班的曹英奇同学则属于上面提到的，测试拍摄和正式拍摄都失败的情况。我和他深入交流了以后，建议让他去拍静物。我要求讲究质感，要拍摄出特别的质感，不能拍摄出来后，大家觉得似曾见过，提示他拍摄静物要强调它的背景、环境，或者给它设计专门的情节，最后启发他去拍摄了图 5-5 这组水产品。



图 5-6 昌茫 （摄影系 07 本科班）



图 5-7 孔维子童（摄影系 08 本科班）

07 班的昌茫同学（图 5-6）和 08 班的孔维子童同学（图 5-7）的学期创作，都有一些超现实主义的味道。他们的创作思路得到了我的鼓励。孔维子童同学还更加强化了一些黑色题材的感觉。



图 5-8 柴然（摄影系 07 本科班）



图 5-9 钱茨城（摄影系 07 本科班）

北京的胡同是一个学生们很喜欢选择的拍摄对象。这时，如何拍出有着自己感受的“胡同”，是创作的要点。07 本科班柴然拍摄的“待拆的胡同”（图 5-8）和钱茨城同学拍摄的“胡同夜景”（图 5-9），都比较好地达到了这个要求。



图 5-10 宁宇（摄影系 08 高职班）

08 高职班的宁宇邀请同学当演员，拍摄了这组“杀手系列”（图 5-10）。很有想象力，也能看出来学生们在创作的时候充满了激情。



图 5-11 祖广宁（摄影系 07 本科班）

07 本科班祖广宁同学在宿舍里面拍摄了这幅创作作品（图 5-11）。该作品也曾被《北京电影学院学报》选作封底。画面的结构感很强也很巧妙，无论是松紧关系还是意蕴都很不错。

（5）创作汇报展

创作汇报展是“造型艺术构思”课程的最后一个教学内容。学期创作完成以后，挑选优秀作业参加在学院 A 楼展厅进行的为期一到两周的“摄影系一年级创作汇报展”。展出结束后，再挑选最优秀的 20 幅作品，在摄影系的作品展示区展示一年（直到下一届的优秀作品产生）。每年都得到学院广大师生的好评。

七、摸索与改进

目前的“造型艺术构思”课程这一套实践教学体系，是逐步摸索出来的。笔者的研究生导师就特别强调对学生感觉的培养以及创作观念的引导。笔者在教学理念方面受导师的影响很大，也很强调培养学生这方面的能力。在 2002 年刚开设这门课的时候，曾在教学中导入很多纯艺术领域的内容，比如现代的观念艺术、设计领域的构成等，在作业的表现和展示的方式上也比现在的方式更自由。

后来发现电影专业不同于纯艺术专业，有自身的要求和特点。这门课作为电影摄影的专业基础课，要集中所有注意力全面解决影像内部的问题。有些图片摄影的创作可以通过拼贴以及图片合来完成，或是与现代观念艺术结合设计特别的展出方式等。我们觉得类似这些内容对电影摄影专业学生的用途不大，就撤掉了。

有些艺术院校也有质量很高的创作教学，采用工作室制度。在教创作的时候，老师每次讲的和每个同学讲的都不一样。这样的好处是因人而异，但是也有不足的地方：教学不便量化和精细管理。更重要的是这种教学方式只适合在人数较少的工作室中进行，无法在人数比较多的大班教学中进行。笔者认为应该把培养学生艺术感觉和创作观念的教学规范化和系统化。明确了教学任务以后，逐渐做了一些调整，也对作业的表现和展出方式作了规范。这种教学理念得到了摄影系的大力支持，给了笔者很多鼓励和在教学方式设计上的自由度。

在给本科班教学的调整过程中，由于发现一年级的学生对成体系的理论消化得不是很好，而且兴趣也不大，就逐步减少了理论讲授部分的比例。逐步调整到目前的水平，针对本科班讲授的理论课四次左右，只讲一些最精练的内容。创作训练占了 2/3 的教学量，学生作业点评的份量就越来越重了。在此之外，还有专对每个学生的针对性辅导，教学效果很明显。在多年的教学中不断总结经验，不断调整，目前实践教学体系比较成熟了。

在教学的过程中，笔者还发现课时有些不够。原来是八周课，每周一整天，全用来讲课和点评作业都比较紧张，因此把所有的学生实习全部安排在课外。今年摄影系特别为这门课每周增加了半天课时，安排周五的下午用来实习，这样学生们的实习就可以和周末连起来。“造型艺术构思”课程的作业量很大，要用不少课外时间。摄影系内部协调，在上“造型艺术构思”课程期间，尽量安排课外作业量小的课程，与其他作业量大的课错开。这是一个很好的解决方法。

“造型艺术构思”也是摄影系进修班、学院研究生部研修班的必修课。还有部分摄影系硕士研究生在导师的安排下，插到进修班里来上这门课。这些学生的学习需求和本科一年级的学生有所不同。现在“造型艺术构思”课程发展出了两种教学的版本：（1）针对研究生班和进修班的教学，以系统完整的理论讲授和大量的影片分析为主，上课重点在理论的深度、体系化以及影像创作观念的启发与引导；（2）针对摄影系本科一年级教学的重点，是创作实践训练以及针对性的创作指导。教学以实践教学为主，本文所讨论的实践教学就是指这部分。

（林韬，北京电影学院摄影系副教授。）

本文选自《北京电影学院学报》2010年第4期

征稿启事

《电影教育研究》是由北京电影学院主管，中国电影教育研究中心主办的电子刊物。依托北京电影学院影视专业教育的优势，本刊致力于中国电影教育史的研究，致力于中国当代电影教育的经验总结及理论探索，致力于中外电影教育与世界各民族文化艺术交流的跨文化、跨学科研究，想要创办成民族特点突出、关注前沿相关学科的刊物。欢迎各位业、学、研同仁不吝赐稿！

征稿栏目

本刊辟有“电影教育史学研究”、“海外电影教育研究”、“电影教育理念与实践”“电影教育比较研究”等栏目。

发稿周期

本刊为单月刊，每月中旬出版。

投稿须知

1、文章内容以电影教育研究为主，来稿要求有新意，理论与实践相结合，学术性与应用性并重，字数 6000-12000 之间。来稿一律用电子版发 cfer@bfa.edu.cn。

2、来稿标题下应有内容摘要和关键词。摘要约 200-300 字，介绍论文主要观点；关键词 3-5 个。

3、稿件除内容及注释外，还须注明详细的引文出处、参考文献，包括出版社、出版时间、出版地点、页码范围、作者等。

4、来稿务必写清作者姓名、性别、单位、职务、职称、通讯地址、邮编、电话、E-mail 等，以便于联系。

5、来稿务必原创，杜绝抄袭，文责自负，并请自留底稿。

6、请勿一稿多投。对一稿多投者，本刊将保留制裁措施。

7、来稿可以配上图片，图片在 3 至 5 张左右，要求与文章内容紧密结合，像素质量高，并提供图片拍摄者、提供者，及图片名称，如有引用需要注明引用的书名、作者、出版社等。

8. 本刊鼓励国家级、省级课题基金项目成果发表，有相关项目基金的请写明基金课题号。

9. 由于来稿量大，本刊无法一一回复；如三个月内未收到采用通知，作者可自行处理。

10. 编者有权对来稿作适当筛改。

费用情况

来稿一经刊用，即付稿酬，80 元/千字，并赠样刊 2 册。

《电影教育研究》编辑部

中国电影教育研究中心 · **微信**

北京电影学院 BEIJING FILM ACADEMY

CFER 中国电影教育研究中心 China Film Education Research Center

中国电影教育研究中心 China Film Education Research Center

地址：北京市海淀区西土城路4号（100088） 4 Xitucheng Road, Haidian District, Beijing 100088, P.R.China

电话：0086-10-82283570 网址：http://cfer.bfa.edu.cn 邮箱：cfer@bfa.edu.cn