

案例使用说明

第一讲：《理论观照与案例解析：以美国影视文化产业发展品牌为考察对象》

1、教学的目的与用途

本案适用于《艺术美学与创意产业》研究生课程教学使用，本教学案例注重培养研究生发现问题、解决问题的能力，引导学生运用所学知识探讨中国影视文化创意产业、行业发展出现的问题的研究方案，使其对近阶段影视行业的发展进行探究，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步拓展教学空间，形成了良好的教学成果。

2、涉及知识点

- (1) 美国影视文化产业发展历程与现状考察
- (2) 以好莱坞歌舞片为例，探求好莱坞影视文化的发展策略和科技创新
- (3) 当下中国电影歌舞片存在的问题
- (4) 好莱坞歌舞片成功对中国电影行业的发展启示及解决对策

3、配套教材及参考资料

- [1] 于奥博. 好莱坞电影的新浪微博营销模式探究[D]. 吉林大学, 2017.
- [2] 徐智琴. 我国影视产业服务外包发展及策略研究[D]. 浙江传媒学院, 2017.
- [3] 王雁. 好莱坞电影中的中国元素重估[D]. 陕西师范大学, 2015.
- [4] 何其多. 以美国好莱坞发展中的转变策略对中国影视基地的启发——以横店影视城为例[J]. 戏剧之家, 2015(16): 97.
- [5] 李稚勇, 吴雅可. 好莱坞电影在历史教学中的运用——美国中学历史课历史影片运用探析[J]. 历史教学(上半月刊), 2015(07): 68-72.
- [6] 王欣. 中国影视投资基金的投资策略研究[D]. 上海交通大学, 2015.
- [7] 姜阳. 好莱坞商业模式下植入式广告研究[D]. 云南师范大学, 2015.
- [8] 鲁焯. 好莱坞歌舞片的类型演变与创新[D]. 华中师范大学, 2015.
- [9] 牟娟. 新世纪好莱坞电影中国形象研究[D]. 四川师范大学, 2015.
- [10] 张辉锋, 罗婷. 论搭建我国影视产业保险体系的策略——以好莱坞影视保险体系为蓝本[J]. 新闻大学, 2014(03): 136-141+147.
- [11] 丛丹丹. 新世纪好莱坞歌舞片探究[D]. 河北大学, 2014.

- [12]武洪昌. 论当今好莱坞电影的中国元素[D]. 山东师范大学,2014.
- [13]范桂玉. 逃离好莱坞——美国影视产业发展新趋势[J]. 传媒,2014(05):62-64.
- [14]陆地,梁斐. 好莱坞影视产业集群的钻石模型分析[J]. 新闻爱好者,2014(02):31-35.
- [15]刘玄. 中国歌舞类型片研究(1949-2010)[D]. 山东师范大学,2013.
- [16]任璇宇. 中国歌舞片的阶段式发展分析[D]. 西南交通大学,2013.
- [17]肖诗逸. 论美国的文化霸权思想——基于好莱坞影视[J]. 现代商贸工业,2012,24(04):82-84.
- [18]詹庆生. 好莱坞影视与美军软实力传播[J]. 解放军艺术学院学报,2011(01):19-23.
- [19]蓝凡. 影像的歌舞叙事:歌舞片论[J]. 文化艺术研究,2010,3(01):143-171.
- [20]尹鸿,萧志伟. 好莱坞的全球化策略与中国电影的发展[J]. 当代电影,2001(04):36-49.

4、课件

参考案例一 PPT

5、启发思考题

- (1) 为什么美国的歌舞片能够成功?
- (2) 为什么说文艺需要坚持以人民为中心的创作导向?

6、分析思路

首先,作为一种艺术形式,歌舞片虽然在大众娱乐的影视行业稍显阳春白雪,而且需要坚持自身的一种艺术化的表达,但是也需要生存在现今的社会大环境中,即使在追求独立性和完整性的情况下,也不能因此脱离群众。

正如习近平总书记在文艺工作座谈会上的第三个问题说道:“社会主义文艺,从本质上讲,就是人民的文艺,坚持以人民为中心的创作导向,艺术之树才能常青。”一切的艺术创作都需要以人民为中心。

也像好莱坞歌舞片为何能够叫好又叫座一样,他们的受众分级制度:即按照受众的年龄、喜好、接受度等等进行分级,不同选择的受众可以根据自己的年龄进入到适合自己的级别当中进行电影观看。这里就可以明显可以看出她们对于受众偏好的策略,在歌舞片创作过程中迎合了各阶层受众的多元化需求,这也是真

正成功的市场必要的做法。

因此,我国的歌舞片工作者也应该实地考察各个年龄阶层受众的喜好、偏爱,尤其是电影消费者中占据大头的中青年一代,抓住了这一部分人的审美趣味,也就抓住了潜在的消费市场,进而扩大歌舞片在国内的发展空间。

7、背景信息

百余年的美国电影发展史上,“好莱坞”绝对是最浓墨重彩的一笔。美国电影不仅凭借它获得了巨额的经济利益,还使得美国得以在全球展开意识形态上的渗透和扩张,成为非常有影响力的传播媒介。在这样的传播媒介的运营下,向世界提供了多个探究美国文化产业和社会历史发展的窗口及平台,也为全球的观众提供了一种独特的、全新的娱乐方式和生活文化。显然,“好莱坞”电影对美国乃至世界的影响都是巨大的。但事实上,一战前夕,欧洲电影才是那个时代的主流,美国则主要是电影进口国,主要输出国是法国、意大利和丹麦。据数据统计,1907年在美国上映的1200部电影中,属于美国本土生产的仅有400部。

8、关键点

- (1) 美国好莱坞影视文化产业的发展历程
- (2) 好莱坞歌舞片的发展策略和科技创新
- (3) 中国歌舞片当下存在的问题
- (4) 问题的解决方案及启示

9、建议课堂计划

教学过程中的时间安排,每个PPT安排在2个课时里完成,1个课时对知识点进行讨论。

第二讲：《理论观照与案例解析：以英国影视文化产业发展品牌为考察对象》

1、教学的目的与用途

本案适用于《艺术美学与创意产业》研究生课程教学使用，本教学案例注重培养研究生发现问题、解决问题的能力，引导学生运用所学知识探讨中国影视文化创意产业、行业发展出现的问题的研究方案，使其对近阶段影视行业的发展进行探究，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步拓展教学空间，形成了良好的教学成果。

2、涉及知识点

- (1) 英国影视文化的发展史
- (2) 英国影视文化的自我保护？

3、配套教材及参考资料

林拓、李惠斌、薛晓源主编：《世界文化产业发展前沿报告(2003—2004)》，社会科学文献出版社2004年版。

苑捷：《当代西方文化产业理论研究概述》，《马克思主义与现实》2004年第1期。

薛晓源：《全球化与文化产业研究》，林拓等主编：《世界文化产业发展前沿报告(2003—2004)》，社会科学文献出版社2004年版。

李向民、王晨、成乔明：《文化产业管理概论》，书海出版社、山西人民出版社2006年版。

陈曦：《在价值链上跳舞》，地震出版社2004年版。

花建等：《文化金矿——全球文化产业投资成功之谜》，海天出版社2003年版。

罗伯特·艾伦. 重组话语频道[M]. 北京：北京大学出版社，2008

安德鲁·希格森. 展现昨日英国：遗产电影中的怀旧与田园情怀[M]. 英国电影与撒切尔主义. 伦敦大学学院出版社. 1993(103).

石同云. 遗产电影与英国文化传统[J]. 北京电影学院学报. 2001(4).

周舟. 英国遗产电影的麦钱特-艾弗瑞风景[J]. 当代电影. 2006.

李清. 英国电影中的传统文化解读[J]. 学术论坛. 2015(6).

郭红玲. 异质空间作为英国遗产电影争论根源的探究[J]. 视觉文化. 2016(2).

4、课件

参考案例二 PPT

5、启发思考题

- (1) 英国影视创意产业发展的经验与教训？
- (2) 脱欧对英国影视文化产业带来的影响？

6、分析思路

本文从英国影视的发展初期，从影视发展的萌芽期开始讲述，在二战等一系列动荡期，英国影视文化的进步发展，茁壮成长的这一过程及应对措施。

7、背景信息

英国电影一直处在一个自我纠结，自我改变的过程中。通过对英国影视文化历史和自我保护方面来阐述英国影视文化产业品牌的一些客观事实。

8、关键点

(1) 核心内容：

早期：短篇为主，多源自经典；
充满绝望与戏剧性的 20 年代和 30 年代
第二次世界大战的小奇迹
几经沉浮，50 年代后的新挑战
英国电影的自我保护

(2) 代表性的人物：

J. 兰克是英国影视产业的重要代表人物之一，在第二次世界大战时期他一军突起的。早在 30 年代，他就从事宗教电影的摄制工作。1935 年，他又创办英国全国电影公司，拍摄了第一部商业性电影，同年他和伍尔夫合办了电影发行总公司。1941 年兰克就已经拥有了英国三大电影放映网中的两大放映网。战争结束后，他将电影发行总公司扩张成为了拥有巨大实力的联合企业，掌握着英国影视的制片、发行和放映等实际权力。他大胆和雄心，使他又斥巨资建立故事片厂，儿童片、动画片部门，以及制作新闻纪录连续片。同时为了培养那些有天赋的儿童明星，他还专门在英国开了专门的电影学校。他还斥巨资拍大片，试图打进美国电影市场，从而把英国电影事业从长久以来的困境中解救出来。1947 年，他便与美国影视商谈判推销他自己的影片。但出乎意料的是，就在此时英国政府颁

布法令，要求向国外进口影片征收 75% 的税，美国各家制片公司坚决抵制这一条令，好莱坞影片全部停止售往英国，进而使英国各地的电影院失去了大量的影片来源。也导致兰克想打进美国市场的计划不得不中止。英国影视产业再一次陷入了极为尴尬的境地。大量的影片资源不足导致英国影视产业市场匮乏，于是英国政府开始敦促本土制片人，要求其增产影片来弥补政策上导致的影片不足档期空闲。但是，投拍电影的资金缺限制了各位制片人们，本就是搞投资低回报的阶段，现在更是雪上加霜。于是在 1948 年，英国政府不得不取消外国影片的进口税这一条法令来扩充本国的影视产业资源，法案的撤销使得美国影片迅速涌入英国电影市场，英国影片又回复到从前的状态，在与美国影片的竞争下再一次处于弱势。针对这一现象英国政府再次规定：美国影片在英国市场上所得的利润中的一部分数额需要投资到英国影视产业当中去，这一规定又让美国电影势力更多的干预了英国电影产业。在这一阶段，兰克及其英国本土的影视公司也出品了一些优秀的作品：利恩根据狄更斯小说拍摄的《锦绣前程》（即《孤星血泪》1948）、《雾都孤儿》（1948），鲍威尔和普雷斯伯格的《上天阶梯》（即《太虚幻境》1946）、《黑水仙花》（又译为《思凡》，1947）、《红菱艳》（1948），奥立弗亲自出演并执导的《王子复仇记》（1948），里德执导的《虎胆忠魂》（1947）、《倒下的偶像》（1948）、《第三个人》（1949），还有迪金森的《黑桃皇后》（1949）等。

9 、 建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个 PPT 安排在 2 个课时里完成，1 个课时对知识点进行讨论。

第三讲：《理论观照与案例解析：以法国影视文化产业发展品牌为考察对象》

1、教学的目的与用途

本案适用于《艺术美学与创意产业》研究生课程教学使用，本教学案例注重培养研究生发现问题、解决问题的能力，引导学生运用所学知识探讨中国影视文化创意产业、行业发展出现的问题的研究方案，使其对现阶段影视行业的发展进行探究，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步拓展教学空间，形成了良好的教学成果。

2、涉及知识点

- (1) 法国影视文化的发展进程？
- (2) 法国影视文化产业的投资模式和市场营销模式是什么？
- (3) 法国如何维持本国影视文化产业的发展？
- (4) 法国人民在文化自觉与自信方面做出了哪些举措？
- (5) 法国“文化例外”原则对我国文化产业发展有什么借鉴意义？

3、配套教材及参考资料

杨玛利：《韩国利用文化产业振兴经济》，《中国贸易报》2003年3月4日。

中央编译局译：《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1979年版。

〔英〕阿尔弗雷德·马歇尔：《经济学原理》，周月刚、雷晓燕译，中国城市出版社2010年版。

〔美〕保罗·萨缪尔森：《经济学》，高鸿业译，商务印书馆1980年版。厉无畏：《创意产业导论》，学林出版社2006年版。

周正兵：《文化产业导论》，经济科学出版社2009年版。

杨亚争：《“三元型”文化产业管理模式研究》，中国地质大学2008年硕士学位论文。

徐浩然、雷琛辉：《文化产业管理》，社会科学文献出版社2006年版。

孙萍：《文化管理学》，中国人民大学出版社2006年版。

何农：《法国文化产业为何兴旺》，《光明日报》2003年11月18日。

4、课件

参考案例三 PPT

5、启发思考题

- (1) 法国影视产业发展的经验与教训?
- (2) 法国“文化例外”原则对我国影视文化产业政策制订的启示?

6、分析思路

法国影视文化产业与法国人文艺术密切相关,浪漫的人文主义造就了法国充满魅力而浪漫的影视文化产业,正是这些浓厚的文化底蕴让我们感受到了法国影视产业中那些纯粹的爱恋、稚嫩的童趣以及闪耀的人性的光辉,因此我们可以看出法国影视更加注重对人性的剖析,对美好的向往。在影片中或许没有拯救世界的英雄,或许没有另人感天动地的内容,也或许没有让人开怀大笑的包袱,有的只是最平凡不过的人和最普通不过的生活。但是唯一不平凡的是,法国人民的精神和他们对生活对这个世界的态度。从某个角度上来看,法国影视文化就像是一面镜子,在展现本质的基础上反射出法国的风土人情,向大家展示出法国最动人的姿态。

7、背景信息

法国是电影的故乡,那里的人们都特别喜欢看电影。尽管法国电影业经历了一个艰难的发展阶段,但它一直不断地向前发展。法国政府为电影产业的发展做出了很大的贡献,所以法国电影在法国电影市场具有相对稳定地位,电影的质量也处于国际电影产业的前列。法国电影因为其独特的艺术特点和风格,深受法国人民喜爱。又因为心理需求、独特的地域文化和民族风情赢得了世界观众的高度赞扬。在上个世纪,法国电影在商业和艺术质量上的发展都是非常困难的,经过长时间的探索和努力,法国电影有自己独特的风格,并依靠着商业价值不断发展和扩张,保留下他们自己国家本身的艺术,探索更多的风格。

文化产业是支撑一个国家国民经济顺利发展的产业,已成为国家经济发展和社会文明进步的主要原因。而影视产业在文化产业中又占有不可忽视的重要地位。在文化体制改革不断深入与发展的前提下,作为一个整体资源,促进各种媒体的全面发展、促进影视产业更强以及增强文化产业软实力的繁荣发展,影视产业在文化产业中的贡献是至关重要而不可忽视的。

一、影视业的先导地位

在文化产业中,有十几个子行业,包括影视产业、报刊业、音像图书制品等生产和销售较为独立的产业,也包括文艺演出、娱乐策划等以劳务形式为主的产业,还包括装修设计、旅游文化与教育教学等给提供附加值的产业。在这些子行业当中,虽然影视产业只是其中的一小部分,但却在文化产业当中有着至关重要的作用,起到了先导地位。首先,影视产业结合了高科技技术,经历了从无到有,

从黑白到彩色，从卫星到互联网的过程，到现在的领先产业。在这么多文化产业当中，影视产业是第一个以独具特性的技术，发展成为产业中的领头羊，排头兵。

二、影视业的主导地位

主导地位和先导地位有所不同，影视产业资源禀赋，基础雄厚，在经济、传播和市场竞争中占据了有利位置。世界上这么多的传媒集团，大多数都涉及影视产业，可见其主导地位不仅仅体现在发展的领先，而是在资源、战略、运营管理、质量创新和良好信誉等方面的表现上，从而达到整个文化产业链中的主力军的目的，形成一个集团构成文化产业链的最大组成部分。

三、影视业的传导地位

传导顾名思义就是传播与导向。影视产业的传导地位就是在文化产业中现代化媒介得基础上探索传播的渠道。传播渠道涉及无线与有线、卫星与互联网等，传播速度从地方到全国，从全国到世界。影视产业由于现代化媒介的支撑，因此较其他文化产业相比，传播效率更高。再有，影视产业的传播功能更加突出，虽然很多文化产业都具备传播的功能，但是要想更加完美的达到传播目的，传播更多的数据、被大众接受，体现出它的价值，还是要经过很大的改变的。艺术、广告、明星可以通过影视业作为媒介进行推广，生活观、价值观、人生观也可以通过影视业进行传播，慢慢形成指南针引领构建出在文化产业中的传导地位。

8、关键点

- (1) . 法国影视文化的发展进程
- (2) . 法国影视文化产业的投资模式和市场营销模式是什么？
- (3) . 法国如何维持本国影视文化产业的发展？
- (4) . 法国人民在文化自觉与自信方面做出了哪些举措？
- (5) . 法国“文化例外”原则对我国文化产业发展有什么借鉴意义？

9、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个 PPT 安排在 2 个课时里完成，1 个课时对知识点进行讨论。

第四讲：《理论观照与案例解析：德国影视文化产业带给我们的思考》

1、教学的目的与用途

本案适用于《艺术美学与创意产业》研究生课程教学使用，本教学案例注重培养研究生发现问题、解决问题的能力，引导学生运用所学知识探讨中国影视文化创意产业、行业发展出现的问题的研究方案，使其对近阶段影视行业的发展进行探究，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步拓展教学空间，形成了良好的教学成果。

2、涉及知识点

- (1) 德国影视文化产业品牌的整体观照。
- (2) 德国影视文化产业的典型考察。
- (3) 德国影视文化产业的经验总结。

3、配套教材及参考资料

[1]苑洁.当代西方文化产业理论概述[A].林拓,李惠斌,薛晓源.世界文化产业发展前沿报告(2003-2004)[C].北京:社会科学文献出版社,2004.

[2]李河.发达国家当代文化政策一瞥[A].张晓明,胡惠林,章建刚.2004年:中国文化产业报告[C].北京:社会科学文献出版社,2004.

[3]莫金莲,李广民.现代德国大众文化[M].北京:中国经济出版社,2000.

[4]宋晓红,韩云.世界出版业(德国卷)[M].北京:世界图书出版公司,1997.

[5]方祥生.德国电影业的困惑[N].光明日报,2002-01-09.

[6]王才勇.德国大众传媒研究[A].尹继佐.经济全球化与上海文化发展2001年上海文化发展蓝皮书[C].上海:上海社会科学出版社,2001.

[7]徐世丕.全球文化产业大扫描[J].中外文化交流,2004(2)

4、课件

参考案例四 PPT

5、启发思考题

德国影视文化产业发展的经验与启示？

6、分析思路

1930年代，德国在纳粹党的领导下，国家生产力迅速发展，国内经济生产总值居欧洲之冠，超过了英国，直追美国。经济的发展以及人文社会环境的相对

自由，促使影视产业随之发达，产生了一大批对后世有重要影响的作品和影视艺术家，电视电影行业也迅猛发展，为日后德国的影视行业领跑欧洲奠定了基础。

随着经济危机的到来，政治危机也接踵而来，伟大的德国在法西斯主义和革命的夹缝之中左右徘徊。在这种大的政治经济形势下，许多德国影视从业者也随之摇摆不定，甚至留下了终生的耻辱。

7、背景信息

最典型的人物是 L. 里芬施塔尔。她先是倾向革命，跟左派的剧作家布拉茨合写剧本，自导自演了为纳粹和希特勒歌功颂德的电影《蓝光》。从此成为了希特勒最忠实的信徒，御用电影艺术家，拍摄了许多为法西斯主义歌功颂德的电影作品。也有的影视艺术家保持了气节和冷静的艺术头脑，在严苛的环境中，宁可指桑骂槐地讽刺，也不为专制独裁者唱赞歌。比如帕伯司特，他根据布赖特的小说作品改编拍摄了《三分钟歌剧》，作品以警察和小偷为题材，另一条故事线索为国加冕的豪华奢侈对比失业者的凄惨大军，这样就把警匪一家、统治者无耻骄淫淋漓尽致地表现了出来。后来到了整个德国被希特勒完全控制之后，帕伯司特干脆放弃了现实政治问题的题材，转而去改编拍摄畅销小说，正所谓中国庄子说的那样，天下无道富且贵者耻，世事浑浊不可与庄语。更有甚者，在一些革命进步机构的扶持下，普罗米休司公司还大胆拍摄过一些反专制反独裁纳粹法西斯的影视作品，比如《可勒旺贝》等公开上映，这部作品表现的是柏林穷人聚居区中的失业青年，组织合作社和青年团，影片旨在宣传无产阶级革命，号召德国无产阶级团结战斗。

8、关键点

- 一、德国影视文化产业品牌的整体观照
- 二、德国影视文化产业的典型考察。
- 三、德国影视文化产业的经验总结。

9、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个 PPT 安排在 2 个课时里完成，1 个课时对知识点进行讨论。

第五讲：《理论观照与案例解析：以日本影视文化产业发展品牌为考察对象》

1、教学的目的与用途

本案适用于《艺术美学与创意产业》研究生课程教学使用，本教学案例注重培养研究生发现问题、解决问题的能力，引导学生运用所学知识探讨中国影视文化创意产业、行业发展出现的问题的研究方案，使其对近阶段影视行业的发展进行探究，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步拓展教学空间，形成了良好的教学成果。

2、涉及知识点

- (1) 日本影视文化的发展历程
- (2) 日本影视文化的特点
- (3) 日本著名影视分析
- (4) 日本影视文化的多样性组成
- (5) 日本文化产业的战略对我国有何借鉴意义

3、配套教材及参考资料

卢娟：《日本的文化产业政策及运作》，http://www.ccmedu.com/bbs/54_10074.html

张永文、李谷兰：《韩国发展文化产业的战略和措施》，《北京观察》2003年第12期。

《深圳“十二五”文化创意产业振兴发展规划》，《深圳特区报》2011年10月18日。

《文化产业振兴规划》，新华网2009年9月27日。

魏鹏举、娄成武：《文化创意产业导论》，中国人民大学出版社2010年版。

蒋萍：《杭州试点“文化产品政府采购制”》，《文汇报》2004年7月20日。

林国良、周克平：《当代文化行政学》，上海大学出版社2002年版。

陈立旭：《都市文化与都市精神：中外城市文化比较》，东南大学出版社2002年版。

4、课件

参考案例五 PPT

5、启发思考题

日本影视文化产业发展的经验与启示？

6、分析思路

作为文化立国方针的延长加深，通过修改制定一系列帮助文化产业成长的法律条文，日本政府调控文化产业的方法越发增加迈向成熟。日本当局在 2001 年对 1970 年颁发的《著作权法》进行二次修订，重新命名为《著作权管理法》，在第二年的十二月颁布了《有关振兴文化艺术的基本方针》，而且与 2004 年制定了《文化产品创造、保护及活用促进基本法》，2007 年发表了《日本文化产业战略》。有了这些法律的帮助，日本“文化立国”全面迸发。

7、背景信息

日本电影的寿命已经有 100 多岁了，第一部电影出现在 1899 年。佐佐元十最先创造了进步电影。岩崎昶和佐佐元十对于日本电影的影响还是十分巨大的，他们讲德语版的《苏联蒙太奇》进行了转译，从而引发了日本的电影行业的发展。

“倾向文学”和“倾向电影”出现在日本的时期是 1920 年到 1930 年之间，这在日本电影史上是非常重大的事件。

在 20 世纪 50 年代，日本电影的出版速度发生了迅猛的提升，这主要得益于 1951 年，黑泽明执导的电影《罗生门》在世界获得了好评，而且，这部电影因其被世界影迷所喜爱，含义深厚，被评为了但是威尼斯国际电影节的金狮子奖，这对于日本本土电影的发展无疑是一种激励，这意味着日本成为了真正的电影大国。

日本历史上的影片书和影院数量的最高峰则是在 60 年代。松竹、东宝、东映、日活、大映和新东宝的相继出现完全控制了整个日本电影市场。许多节奏明快、格调清新的影片，实际上，在日本历史上，日本的电影还是有很多世界闻名的作品的，其中，最为著名的就是《七武士》以及《罗生门》，这是日本最为著名的世界级的导演亲自执导的作品，这位导演就是黑泽明，实际上，他说执导的作品还有《活着》等影片，也十分著名。从某种程度上讲，这些影片确实已经代表了日本电影的水平，在国际上也是屡获大奖的。黑泽明本人也被奥斯卡奖所肯定，被授予了终生成就奖。

而到了 60 年代后半期，由于美国影片的冲击以及各种政治、经济动荡等因素，日本影视产业逐渐走向黄昏。为了寻找出路，开始向西方电影制作学习，从而开辟有自己特色的电影。

20 世纪的 90 年代是日本经济“失去的十年”。尽管经济仍然没有起色，文化产业却依然有着强势的发展。而其根本原因则是“文化立国”方略的树立。早在

1995年,《21世纪文化立国方案》就已经被日本的文化厅颁发了,这也充分说明了文化对于日本的重要性。当然,在20世纪90年代末期,这一方案对于日本而言,起到了较大的作用,同时,方案也有效地促使日本的文化立国政策在21世纪得到了全面的推行。

作为文化立国方针的延长加深,通过修改制定一系列帮助文化产业成长的法律条文,日本政府调控文化产业的方法越发增加迈向成熟。日本当局在2001年对1970年颁发的《著作权法》进行二次修订,重新命名为《著作权管理法》,在第二年的十二月颁布了《有关振兴文化艺术的基本方针》,而且与2004年制定了《文化产品创造、保护及活用促进基本法》,2007年发表了《日本文化产业战略》。有了这些法律的帮助,日本“文化立国”全面迸发。

现阶段世界各国所通行的文化产业发展模式通常情况下能够划分为两种:例如英国和美国所实行的市场推进型模式,这种模式是通过成熟的市场经济来引导文化产业的;还有一种则是政府促进型模式,毫无疑问,日本成功的运用了这种模式。在政府的宏观调配下,通过经济计划与产业政策对文化产业加以扶持,完美发挥了市场机制配置文化资源的根本作用,最终实现优化社会资源的目的。

8、关键点

- 一、 总体发展
- 二、 著作解析
- 三、 日本文化产业发展创新的经济效应
- 四、 日本文化产业战略对我国文化产业发展的启示

9、建议课堂计划

教学过程中的时间安排,每个 PPT 安排在 2 个课时里完成,1 个课时对知识点进行讨论。

第六讲：《理论观照与案例解析：以韩国影视文化产业发展品牌为考察对象》

1. 教学目的与用途

本案适用于音乐与舞蹈学一级学科《艺术学理论专题研究》本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用所学知识研究课题，整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步拓展教学空间，形成了良好的教学成果。

2. 涉及知识点

- (1) 韩国影视文化的发展进程
- (2) 韩国影视文化对中国青年人的影响方面
- (3) 韩国影视文化产业发展对我国的启示
- (4) 韩国影视作品的表现特点
- (5) 韩国影视文化产业成功的经验

3. 配套教材及参考资料

- [1] 熊梦莹：韩国影视文化产业对中国的影响和启示
- [2] 李大武：韩国影视文化产业动态与市场调查
- [3] 韩丹：韩国影视作品走向国际化成功因素分析
- [4] 周格洋：韩国影视产业发展原因浅析
- [5] 唐黎标：韩国影视业的发展及启示
- [6] 杨伟：从《来自星星的你》看国产电视剧的文化输出策略
- [7] 宋晓利：韩国电影产业的发展现状及运营模式研究
- [8] 吴洋：韩国影视文化进出中国市场发展分析
- [9] 王天艺：大众文化背景下的中韩影视作品比较研究

4、课件

参考案例六 PPT

5、启发思考题

- (1) 我国影视作品的表现特点是什么？
- (2) 我国应如何从韩国影视业发展中获取经验？

6、分析思路

首先，韩国的影视产业发展时间很短，从上个世纪末到如今短短几十年，但是却在这段内迅速发展，甚至达到了亚洲各个国家的前列，其许多影视作品远销海外，受到其他国家人民大众的追捧，这与他们国家政府和社会各界人士的支持与努力是不可分割的。其次，韩国影视作品的推陈出新也使得他们的作品与众不同，深受大家所喜爱，并且影响着人民群众的衣食住行等方方面面。作为韩国的邻国，我们应该从近年来他们影视产业迅速发展中学习获取经验，为我国的影视产业发展拓宽思路，学以致用。

7、背景信息

大众文化是指通过大众传播媒介而流行于人民大众间的通俗文化。大众文化的对外传播形式有很多种，如电视剧、电影、网络小说、流行音乐、杂志期刊、广告、体育比赛、时尚表演等诸多形式。其中电视剧和电影作为人类大众日常娱乐的主要文化传播媒介，对人类文化的发展传播起到了很关键的作用。

当今世界，电子信息和网络技术的飞速发展，都在潜移默化地影响着人们的生活。随着世界上各个国家间文化交流形式方法不断地变化，更多地文化传播媒介如何更好的表现传播文化也逐渐成为大家思考的问题。到了现在的新世纪，许多国家已经把“文化输出”当作一个硬性标准来评判一个国家的综合国力。如今的“文化大国”意味着更快的文化传播速度，更广的文化传播领域，更深的文化影响范围。例如韩国，其已经在文化传播各个方面领先于我们，是需要我们学习的典型文化输出国家。作为对外表现国家文化、对内固国家政权的重要手段和方法，影视产业在很大程度上受到政府及相关部门的控制，拍摄影视作品的选择也会受到管辖，从而导致人们的想象力和创造力在一定程度上被捆绑与束缚。上世纪 60 年代韩国开始经济复苏，随着韩国经济的不断发展，到了 20 世纪 90 年代，韩国的影视产业发展到亚洲一流水平。中韩两国在文化传统上有很多相通之处，但在影视作品中的文化表现上有较大差异。求同存异，寻找表现差异背后的原因，将会使我国今后的影视产业发展迈上一个新的台阶。影视产业作品是一个国家文化传播的媒介，其重要性早不得而知。随着人们生活中的大众文化不断发展变化，影视作品表现形式推陈出新也是各国影视工作者所必需掌握的技能。由于受到当时社会背景、执政者的制约和影视创作者思想方式的影响，影视作品的表现形式会有很多种。因此，深入探讨韩国在不同背景下的不同影视作品的创作，会帮助我国影视创作者在今后的影视作品创作上提供不同的思维方式和表现手法。

8、关键点

- (1) 韩国影视文化的发展进程
- (2) 韩国影视文化对中国青年人的影响方面
- (3) 韩国影视文化产业的发展对我国的启示
- (4) 韩国影视作品的表现特点
- (5) 韩国影视文化产业成功的经验

9、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个 PPT 安排在 2 个课时里完成，1 个课时对知识点进行讨论。

第七讲：《理论观照与案例解析：印度影视文化产业品牌“宝莱坞”的衍生与发展》

1、教学的目的与用途

本案适用于音乐与舞蹈学一级学科《艺术美学与创意产业》研究生课程教学。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用所学知识研究课题，整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步拓展教学空间，形成了良好的教学成果。

2、涉及知识点

- (1) 印度电影业的发展历程
- (2) 印度电影的分析与总结
- (3) 为什么印度宝莱坞在国际产生影响力？
- (4) 宝莱坞现状与问题研究

3、配套教材及参考资料

- [1] 王巧玲，《贫民窟的百万富翁》.【J】《新世纪周刊》. 2009.5
- [2] 魏永华，《“印度梦”与电影的救赎》.【J】《观察与思考》，2009.6
- [3] 《新世纪宝莱坞叙事模式的嬗变》[J].西南交通大学，2013.
- [4] 《印度电影业国际化崛起与经验借鉴》[J].《对外经贸实务》，2014年第6期.
- [5] 《探析印度歌舞电影的独特魅力》[J].南京艺术学院,2012年.
- [6] 《宝莱坞模式对中国电影产业化发展的思考》[J].陕西科技大学,2013年.

4、课件

参考案例七 PPT

5、启发思考题

- (1) 印度电影的成功之处有哪些借鉴之处？
- (2) 印度电影还有哪些进步之处？

6、分析思路

首先印度是近年来经济发展较快的国家，伴随着经济发展促进了印度文化产业发展。电影业是印度文化发展的重要表现形式。2014年制作的电影多达1966部。近年来印度的现代化影城逐步增多，越来越多的年轻人把看电影作为主要的娱乐项目。同时带动了其他娱乐活动的共同繁荣。印度对文化产业相当重视，政府的引导带领做的很充足。进入21世纪，政府制定了许多关于文化产业发展的政策。在人才培养，设备更新，政策扶持的状况下，大力发展文化产业。政府还开放国外投资政策，“在2002年这年初，印度政府同意电影产中100%由外国资本投资，而且不需要预置的进入标准。

其次印度官方认可的关于影视文化产业是另外一个名字，叫做“娱乐与媒介产业”。“娱乐与媒介产业”的涵义主要包括了电影业，唱片业，广播业和出版业等四大类。电视业在印度文化产业中占了比较大的比重，“电视频道数量发生了急剧增长，从1991年的5个发展到2010年的612个，印度是世界上第二大付费电视市场，总共拥有1.08亿家庭用户，并且数量还在不断的增长中。用户数占整个家庭数的48%。”电视的不断普及带动了广告业的发展，广告收入也是年年增长，并且在2011年，据统计印度广告业收入大概为2559亿卢比。而且印度也是第三大英语图书出版国，仅次于美国和英国。据印度政府相关部门统计，“2005、2006年图书出版出口额大概为42.8亿、61.5亿卢比，主要出口对象为：美国、英国、加拿大、阿联酋及其他东南亚国家、非洲等国家和地区。”

本文所阐述的是与宝莱坞相关的印度电影业的发展过程。印度电影从19世纪末开始逐步发展，1986年，卢米埃尔兄弟其电影《工厂大门》等在孟买放映。紧接着艾尔分斯坦电影公司创立，其公司创始人是节木拉吉·弗拉姆吉·马登。该公司当时几乎全部包揽了印度电影短片的生产与制作。同时印度也生产出一批带有神话色彩的歌舞剧和神话故事片。印度电影市场创作的绝大多数神话故事片的材料取自《摩柯婆罗多》、《罗摩衍那》两大印度史诗。1920年开始印度逐渐形成了孟买，加尔各答，马德拉斯三大电影制片中心。1930年印度第一部有声电影《阿拉木·阿拉》诞生，这部作品是导演阿德希尔·依兰尼受国外电影影响衍生出的产物。毫无例外，整部作品有大量歌舞的穿插，它也成为印度电影穿插歌舞表演特殊形式的鼻祖。1947年印度迎来巨大转折，印度独立了。随之而来，电影事业也迎来了新的春天。48年S.S.瓦桑拍摄的《昌卓雷卡》也穿插了大量带有民族特色的歌舞场景，此电影的歌舞片段成为印度电影的标志性场景。随着电影的逐渐发展，电影中穿插的歌曲也被广为流传，同时歌舞也逐渐成为印度电影的标志及故事线索。

当今世界都在发生着翻天覆地的变化印度也不例外，虽政治社会环境都在变化，但印度的电影一直保持初心，用自己的方式传递真善美的事物。在宝莱坞的

影片中我们观众会忽视现实世界的种种罪恶真真切切的感受到影片当中的善良与美好。影片当中的歌舞表演成为印度人民沟通梦幻与现实的桥梁，使传统与现代结合的纽带。

电影技术的飞速发展更是锦上添花，让印度电影更加现代化的发展。印度电影一方面依靠人民物质水平的提高另一方面要使电影人们秉承城开拓创新的新思想继续努力创造。印度电影逐渐变得越来越国际化，走出国门向世界展示印度的风采。

7、背景信息

印度是近年来经济发展较快的国家，伴随着经济发展促进了印度文化产业发展。电影业是印度文化发展的重要表现形式。2014年制作的电影多达1966部。近年来印度的现代化影城逐步增多，越来越多的年轻人把看电影作为主要的娱乐项目。同时带动了其他娱乐活动的共同繁荣。印度对文化产业相当重视，政府的引导带领做的很充足。进入21世纪，政府制定了许多关于文化产业发展的政策。在人才培养，设备更新，政策扶持的状况下，大力发展文化产业。政府还开放国外投资政策，“在2002年这年初，印度政府同意电影产中100%由外国资本投资，而且不需要预置的进入标准。就在同一年，印度政府允许外国资本在新闻类出版物上拥有最高26%的份额，但是限定其评论内容和报纸管理必须由印度政府一方控制。在2003年12月初，印度政府同意指定经济地区的印刷设备可以100%由外国资本投资。在2004年中，在科学和技术杂志，期刊出版区块，经过了FIPB的同意，可以100%由外国资本投资。”¹。可见印度对国外开放的政策也是其文化发展的重要原因之一。其次印度注重文化多元化发展，在保留自身本土文化的基础上吸收有益外来文化，与外来文化相融合，这就对印度文化产业进入外国市场提供了有力的因素。就拿2009年全球上映的《三傻大闹宝莱坞》举例，该电影一共斩获了7.1亿卢比的全球票房收入，然而海外市场票房收入就占据了总票房的一半。宝莱坞成功的主要因素就是其保留了印度本土的宗教色彩，印度本身宗教种类繁多，包括印度教，伊斯兰教，佛教等。在电影制作过程中，印度保留原始宗教色彩，让人看到就会想到这就是印度。印度电影中给人印象深刻的就是他们的歌舞表演，电影剧情与歌舞表演相互穿插渗透是印度电影独树一帜吸引大家目光的最有力因素。由于印度曾受英国殖民统治，所以在电视方面积极响应全球化号召，人们将印度语与英语巧妙结合，即让印度人通过自己的方式学习英语，也让世界观众了解不一样的印度。提到印度电影不得不提到宝莱坞。宝莱坞是印度主要的影视基地之一，也是影响最广，最有知名度的影视基地。毫不夸张地讲，

---

¹ 《印度投资环境分析》

宝莱坞是可以媲美美国好莱坞的。宝莱坞的电影产量，质量，票房一直处于世界电影发展前列，是印度最高水平电影制作的体现。宝莱坞之所以受到欢迎，是因为它是印度文化全面的体现。它向使人展现印度文化与人的价值观念，让本国人民和外国人民全面客观认识 and 了解印度。宝莱坞的成功也让我们深刻认识到国家的强大，除了经济，军队等硬实力，文化的软实力也不容小觑。通过文化软实力建设让我们了解到了一个不一样的，鲜活的印度。也给我国的发展提供有力的参考依据。

8、关键点

- (1) 印度电影业的发展历程
- (2) 印度电影的分析与总结
- (3) 为什么印度宝莱坞在国际产生影响力？
- (4) 宝莱坞现状与问题研究

9、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个 PPT 安排在 2 个课时里完成，1 个课时对知识点进行讨论。

第八讲：《理论观照与案例解析：以泰国影视文化产业发展品牌为考察对象——以恐怖片分析》

1、教学的目的与用途：

本文聚焦国际化背景下泰国影视文化产业发展问题，主要以泰国恐怖片为例进行探讨关于泰国本土文化渗透的意义。并提出国际化背景下中国影视文化产业发展建议。

2、案例涉及的知识点：

- 1、中泰影视文化的发展进程观照。
- 2、泰国恐怖片的发展脉络是什么？
- 3、泰国具体怎么保护本国文化产业的发展？
- 4、泰国的本土文化渗透体现在影视的哪些方面？

3、配套教材：

张仲年译《泰国电影研究》

4、课件：

参考案例八 PPT

5、启发思考题：

- 1、泰国恐怖片的成功有哪些值得我国借鉴？
- 2、我国应如何扶持本土影视的发展？
- 3、如何使我国本土影视走向国际？

6、思路：

电影艺术是十八世纪初诞生，十九世纪初开始慢慢兴盛，也正是十九世纪初电影从西方走进泰国，泰国的电影艺术也从十九世纪初开始发展并逐渐兴盛。

首先了解泰国电影必须了解泰国电影的发展历史，并分析泰国电影经典之处——即泰国恐怖片，进一步分析泰国恐怖片如何突出重围，打破固有逻辑现状，又如何自成体系独树一帜。

了解太过在影视方面所作所为深度反思我国不足并加以借鉴。

7、背景信息：

二十一世纪初，中国恐怖片的发展缓慢，泰国作为影视行业悄然生长的新兴力量，为我国提供了哪些经验，自媒体时代中国的影视行业将何去何从。

8、关键点：

- 1、中泰影视文化历史观照
- 2、泰国恐怖片的世界地位
- 3、泰国恐怖片的兴起探究
- 4、泰国恐怖片的内容特色
- 5、泰国恐怖片的创作手法
- 6、泰国恐怖片的佛教情结
- 7、对我国影视发展的借鉴

9、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个 PPT 安排在 2 个课时里完成，1 个课时对知识点进行讨论。

第九讲：《理论观照与案例解析：以香港影视文化产业发展品牌“TVB 电视剧”为考察对象》

1 、 教学的目的与用途

本案适用于《艺术美学与创意产业》研究生课程教学使用，本教学案例注重培养研究生发现问题、解决问题的能力，引导学生运用所学知识探讨中国影视文化创意产业、行业发展出现的问题的研究方案，使其对近阶段影视行业的发展进行探究，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步拓展教学空间，形成了良好的教学成果。

2 、 涉及知识点

- (1)TVB 电视剧概述
- (2)TVB 职业剧的发展历程概述
- (3)TVB 职业剧的特点
- (4)TVB 职业剧与香港文化
- (5)TVB 职业剧在全球化趋势下的发展趋势分析

3 、 配套教材及参考资料

- (1) 霍克海默、阿多诺《启蒙辩证法》
- (2) 本雅明《机械复制时代的艺术作品》
- (3) 布尔迪厄《艺术的法则：文学场的生成与结构》
- (4) 费斯克《理解大众文化》
- (5) 鲍德里亚《消费社会》
- (6) 凯夫斯《创意产业经济学——艺术的商业之道》
- (7) 拉什、厄里《符号经济与空间经济》
- (8) 佛罗里达《创意阶层的崛起》
- (9) 马克卢普《美国的知识生产与分配》
- (10) 斯科特《城市文化经济学》
- (11) 思罗斯比《经济学与文化》
- (12) 查斯顿《知本营销——21 世纪竞争之刃》
- (13) 斯道雷《文化理论与通俗文化导论》
- (14) 安德森《长尾理论》
- (15) 杰夫·豪《众包：大众力量缘何推动商业未来》
- (16) 约瑟夫·奈《软实力：权力，从硬实力到软实力》

(17) 莱斯格《免费文化：创意产业的未来》

(18) 舍恩伯格、库克耶《大数据时代：生活、工作与思维的大变革》

(19) 哈特利《创意产业读本》

4、课件：参考案例九 PPT

5、启发思考题

香港 TVB 电视剧发展的经验与教训？

6、分析思路

自上世纪八十年代初至今，港剧传入内地已有三十多年，并在内地掀起追港剧的热潮。而在众多港剧中，TVB 电视剧则是最特别也是最受欢迎的电视剧，其可谓是港剧的的代名词。作为 TVB 电视剧中较为代表性的剧种之一的职业剧，它的发展则与香港社会变迁紧密联系。本文通过对 TVB 职业剧特色和和其文化内涵探讨，分析察看其所传达的香港文化、发展现状及对内地电视剧的影响，并提出国际化背景下中国影视文化发展建议。

20 世纪起，电视便成为人类社会最重要的传播媒介之一。在上世纪八十年代初，中国内地恰好处于改革开放的前期阶段，当时内地的制作电视节目的水平相对较低，特别是在电视剧的制作方面，这也为引进境外电视节目提供了极好的机会，而港剧正是由此被引进了内地。港剧在吸取国外好莱坞影视的成功经验的基础上，还具有自身的鲜明特色。与时尚并肩而行的港剧，张扬着香港人高质量的生活又具有香港典型的商业元素；还在剧情整体构思、电视剧的推广等各个方面都有着自己的特色和一套规律。港剧将娱乐性、商业性、本土性和日常性集齐一身，俨然成为香港的增值文化品牌。可以说，港剧承载着香港文化且早已成为香港文化中的一个重要组成部分。

由于香港独特的地域和文化条件，经过几十年的磨砺和发展，其与中国内地的电视剧形成了较为鲜明的对比，也形成了独树一帜的文化特色，并一时风靡全亚洲甚至瞩目全世界。港剧的王牌电视剧——TVB 电视剧，每年作品产量很大，题材众多。上世纪 90 年代起自制的职业题材电视一经播出后便成为 TVB 剧收视保障。而到二十一世纪后，TVB 职业题材电视剧则进入收视的鼎盛时代。TVB 职业剧呈现了香港都市气息，影响了整个中国的职业剧，是中国职业剧的成功典范。它的发展和传播都给观众展现了非常正统的香港形象、也为观众树立了正确的价值观和职业观并对内地职业剧有着重要的影响。

7、背景信息

职业剧最开始是以职业小说改编成电视剧，始于美国。美国电视行业发展较早也比较成熟，其电视剧产量非常大，类型多样。而作为美剧中有着非常重要影响的职业剧，则是代表传达美国社会主流意识形态的剧种。美国职业剧以文化形态的向国外输出，受到众多人的喜欢。作为中西方文化的交融地的香港，拥有这独特的人文地理环境和颇有戏剧性的历史，自然而然受到了美国职业剧的影响，这也是香港职业剧产生的原因之一。

任何一种艺术形式的产生与发展都离不开其所属社会的经济、政治、文化和意识形态。职业剧是工业文明进程中社会分工多元化的写照，是都市社会现代神话的象征，在世界范围内有着良好的发展态势和强大的影响力。上世纪七十年代“香港的经济进入了战后快速发展阶段，开始从劳动密集型转向资本密集型和信息密集型工业，旅游业得以扩展，金融、保险、房地产和商业服务等部门和物流业得到振兴，香港成功地由转口港、工业城市转型为一个金融中心。”而到了八十年代，“由于中国大陆实行改革开放等一系列政策，与香港比邻的广东省尤其是珠江三角洲地区开始了迅速的经济起飞，这为香港经济的进一步发展提供了动力，集中表现为香港资本在内地的投资和香港制造业向内地迁移，其结果是丰厚的投资回报增进了香港的经济迅速发展，促进了香港由工业化向后工业化城市的前进步伐。”

香港城市化的发展加快，使得香港社会职业分工呈现精细化，社会呈现高度中产化。在香港没有农村，也没有农民，那些对社会影响较大的职业和高技术人才则成为人们的追求及向往，因此大部分香港人都是职场人士。表现职业问题、以城市中人的视角描述生活和职场人士的本性的职业剧则顺势产生，并带有自然的都市特点。

8、关键点

- 一、TVB 电视剧概述
- 二、TVB 职业剧发展进程概述
- 三、TVB 职业剧的特点
- 四、TVB 职业剧与香港文化
- 五、TVB 职业剧在全球化趋势下的发展趋势分析

9、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个 PPT 安排在 2 个课时里完成，1 个课时对知识点进行讨论。

第十讲：《理论观照与案例解析：以台湾影视文化产业发展品牌为考察对象》

1：教学的目的与用途

本案适用于音乐与舞蹈学一级学科《艺术美学与创意产业》研究生课程。本教学案例注重培养研究生自主学习能力，引导学生运用所学知识研究课题。整体研究与个案分析相结合，即调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步拓展教学空间，形成了良好的教学成果。

2：涉及知识点

- (1) 台湾影视文化产业发展进程与现状特点
- (2) 台湾电影典型主题风格探析
- (3) 台湾影视行业状态低迷原因分析
- (4) 对于台湾电影低迷状态的解决对策

3、配套教材及参考资料

- [1] 陈飞宝：《台湾电影史话(修订本)》[M]. 北京：中国电影出版社，2008年
- [2] 孙慰川：《当代港台电影研究》[M]. 中国电影出版社 2004年
- [3] 孙慰川：《当代台湾电影：1949-2007》[M]. 中国电影出版社 2008年
- [4] 韩雪松：《21世纪台湾电影研究》[D]. 四川：四川师范大学；2010
- [5] 周斌：《台湾新电影运动的反思与启示》[J]. 上海大学学报. 2016
- [6] 齐钢：《当代台湾电影研究考察报告》[J]. 东南传播. 2012
- [7] 张璐璐：《台湾本土电影现状与发展之路》[J]. 电影文学 2013

4、课件

参考案例十 PPT

5、启发思考题

- (1) 你对台湾电影如今状态的思考？
- (2) 台湾电影该怎样走出低迷？

6、分析思路

台湾影视行业从无到有，从艰难困苦拓荒到二十世纪六、七十年代的盛极一时，纵观台湾影视文化产业中电影的发展历史，从功夫武侠到乡土电影，从健

康写实主义到琼瑶爱情片，从新电影的崛起到没落，再到现在的后新电影时代和异军突起但又蓬勃生发的新新导演，始终经历着沉浮的台湾电影，直到从辉煌、繁华再到现在的消亡、沉寂。在此期间，一批兼具探索精神又具有市场竞争力的电影品牌产品伴随着新电影运动呼啸而来，而在此之后的台湾影视行业则再次进入了一种尴尬的境地、面临着更大的挑战，于是导演们开始反思自己的创作方向，期待回归现实生活题材。通过对台湾电影历史及现状的分析，以及对现今台湾电影整体风格的研究，找出台湾市场如今状态低迷的关键性原因，并提出适当的解决对策以助台湾电影的发展回归正轨。

7、背景信息

台湾的电影放映活动出现于 1899 年，而至今为止它也已然度过了 119 年的历史变革。当时的台湾伴随着被日本殖民统治的日据时代和在国民党政府在光复后对其的高压政策，台湾电影曾经一度被作为统治阶级意识形态的宣传工具。也就是说，当时的台湾电影仍然以政治目的作为其第一要素，但尽管如此，在这期间还是不乏出现一些优秀的故事影片来改善这一现状。而使台湾电影真正在文化底蕴和艺术性获得极大改变和进步的则是出现在 1982 年的台湾新电影运动。新电影运动的推进使台湾电影行业出现了久违的观影浪潮，这也致使虽然仅有短短五年时间的新电影运动在台湾电影历史中具有举足轻重的地位。在这五年时间的新电影浪潮中，台湾电影整体的风格类型和艺术追求都发生了极大的改变，这一改变也让当时处于低迷状态的台湾电影行业焕发了新的生机。但是短短五年的新电影运动并不能彻底改变台湾电影原本的低迷状态，在该运动结束后，台湾电影又再一次陷入了无边的黑暗和困守。在艰难重重的台湾电影行业，各种考验扑面而来，当时的台湾影人虽也想继承和创作新电影运动时期的风格类型与艺术特征，但如死寂般的电影市场又给了他们重重的一击，台湾影人只能在这迷失和困惑之中艰难摸索，虽时间长久，但还是希望能够出现一丝生机。在台湾电影的发展图景中，除了电影《海角七号》、《赛德克 巴莱》的出现为台湾影视行业创造过诸多奇迹和带来仅有的转机之外，其他描写社会现实和真正产生观影浪潮与讨论的电影少之又少，当时本来就不多的台湾电影的产量也是开始急剧的下降，在质量和产量都不满足观众胃口时，台湾电影又一次陷入了低潮。

上世纪九十年代初期，台湾导演侯孝贤、蔡明亮、李安等的影片相继在国际影展获得大奖。这批导演也被当时的新闻媒体和评价者称为“新生代导演”或是“新新电影导演”。而由这批新生代导演所拍摄的影片也为当时的台湾的年轻电影人们提供了方向，为他们做出了表率。而当时台湾规模最大、历史最悠久的中影公司也极力支持这些新新电影导演，并着力退出台湾本土第三代电影导演的产

生。但之后所推出的台湾本土导演不管是在电影艺术性还是在整体票房上的体现都远远不及他们的前辈。曾有大陆学者陈飞宝在他的《台湾电影史话》中提到：“台湾电影行业在八十年代末期曾出现了17位新导演，在1994年出现4位，1998年38位，2004年5位，总计共64位。”可以说从1987年至2004年十七年之间出现的台湾本土新导演数量已然很多，但这批导演所拍摄完成的影片却更是有着七百部之巨。在这些导演中有的拍摄过多达数十部影片，但影片的质量却远不及数量般出彩。而又的新导演甚至一部长篇电影都没有独立完成过，完全不能构成自己的电影风格。此时的台湾电影虽少有几部在国际上获奖了优秀影片之外，它的整体趋势都呈现出下滑状态。尤其是在新世纪之后，更多电影人把自己在这个时代所经受的变迁与困惑放置在自己的影片之中，想要在电影深处寻找和解决自己的孤独与迷惘。此时的台湾电影业已被人形容成是“死去”的形式。

8、关键点

- (1) 台湾影视文化产业的发展进程与现状特点
- (2) 台湾电影典型主题风格探析
- (3) 台湾影视行业状态低迷原因分析
- (4) 对于台湾电影低迷状态的解决对策

9、建议课堂计划

教学过程中的时间安排，每个PPT安排在两个课时里完成，1个课时对知识点进行讨论。