

Research on the Commercial Process of Modern Chinese Film

Jia Zhu Jingming Lu Bintong Yu* Xueting Qiu

School of Agriculture and Rural Development, Renmin University of China, Beijing, 100872, China

Abstract

This paper mainly analyzes the internal logic and historical achievements of Chinese film industry in the 1920s from the development and evolution of the film industry in the 1920s and 1930s, and deeply explains the commercial development process of Chinese film in the 1920s and 1930s. The results show that the invention and spread of audio technology enriched the artistic expression of film, produced musical and promoted the cinema industry and the political environment from the May 4th Movement to the Anti-Japanese War intensified the commercial competition of films, promoted the rise of romance, ethics, war, and defense films, and accelerated the commercialization process of Chinese films.

Keywords

film commercialization; sound technology; political ideological trend; genre film

近代中国电影商业化进程研究

朱佳 陆镜名 于滨铜* 仇雪婷

中国人民大学农业与农村发展学院, 中国·北京 100872

摘要

论文主要从电影技术革新、新兴市场崛起和政治生态变化的角度, 剖析了中国电影业在20世纪二三十年代发展演进的内在逻辑与历史成果, 深入阐释了20世纪二三十年代中国电影的商业化发展历程。结果表明: 有声技术的发明传播, 丰富了电影的艺术表现形式, 催生了歌舞片、音乐片等类型电影, 并通过获得观众的喜爱与追捧, 推动了影院业和电影商业市场的蓬勃发展; 从五四运动到抗日战争的政治环境变迁, 加剧了电影的商业化竞争, 推动了爱情片、伦理片、战争片、国防片等类型电影的崛起, 加速了中国电影的商业化进程。

关键词

电影商业化; 有声技术; 政治思潮; 类型电影

1 引言

20世纪二三十年代是中国电影迅速发展的黄金时期, 在这一时期, 有声电影技术的发明传播、五四运动的兴起以及抗日战争的爆发等对中国电影艺术表现形式及类型电影的崛起产生了重要影响, 进而深入推进了电影业的商业化进

程。基于此, 论文主要从电影技术革新、政治生态变迁的角度, 深入阐释20世纪二三十年代中国电影的商业化发展历程。

2 电影技术变革与中国电影商业化

2.1 技术变革对电影艺术表现形式的影响

20世纪二十年代是中国无声电影的辉煌时期。在这一时期, 很多的无声电影会伴随着声乐或乐队演奏上映, 或是通过留音机等音频设备将声音刻录下来, 在影片放映时进行音频的同步播放。然而, 在这种影像与声音的简单同步处理下, 声音与画面的完全同步存在一定困难, 经常闹出一些啼笑皆非的观影片段。这也不断激发着电影有声技术的发明与革新。从1923年开始, 德国“三人小组”通过对录音机的发明, 产生了近千部配音片, 成为有声电影的雏形。1926年, 美国华纳公司开始全力进行有声电影技术与设备研发, 同年9月, 华纳推出了世界首部有声电影——《唐璜》。同年12月, 《唐璜》飘洋过海来到中国, 极大地激励了中国有声设备的研发, 加快了中国有声电影的步伐。在此背景下, 一直

【基金项目】国家自然科学基金应急管理项目“基于目标导向的新型农业支持保护政策体系研究”(项目编号: 71841010); 中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目“欧盟农业绿色转型的机制创新、政策效应及其对中国的启示——以交叉遵守政策为例”(项目编号: 21XNH122)。

【作者简介】朱佳(1999-), 女, 在读博士, 从事经济理论与经济管理研究。

【通讯作者】于滨铜(1994-), 男, 在读博士, 从事产业经济学研究。

到1931年,中国首部电影有声设备“爱丝通”成功问世,正式开启了中国电影的“有声时代”。从有声技术对电影艺术表现形式的影响来看,在无声电影时代,电影创作更多地依赖于舞台表演艺术、装饰设计艺术、平面设计艺术甚至是绘画艺术等等,更像是其他艺术形式的集合与延伸。而有声技术的出现使电影这种艺术表现形式更具有了自身的艺术特色,带来了电影的第二次革命,使得电影这种生动写实的故事表现形式成为一种独立的艺术门类。

同时,有声技术的出现对演员的艺术表现手法和表现方式也产生了变革性的影响。在默片时代,由于无法通过声音语言表达荧屏人物与影片角色的内心情感,表演者们通常采用夸张的肢体语言、丰富的面部表情来表达人物的内心世界。而声音语言的出现,极大地改变了电影的演绎结构和叙事方式。同一情节在有声电影中,往往只需要演员说一句话就能把故事情节演绎清晰,从而促使电影内容更加紧凑、充实,为观众带来了全新的观影体验。

2.2 技术变革对电影艺术表现题材的影响

有声技术变革对电影艺术表现题材的影响,突出表现在两个方面,一是进一步催生了歌舞片、音乐片等类型题材的影视作品的兴起;二是加速了电影商业化的进程,从而在市场机制作用下推动了类型片的发展。一方面,电影艺术在传入中国之初是无声的,而伴随着有声技术的出现,美国好莱坞创作出了大量的音乐歌舞片。在此背景下,中国电影也融入了大量的外国歌舞元素,大致经历了洋为中用、逐渐认知和自主创作三个阶段,开启了中国音乐电影与电影音乐的发端。如在《渔光曲》《桃李劫》等影片歌曲获得观众好评之后,中国电影人开始意识到电影音乐创作的重要性。在此背景下,1935年的影片《都市风光》,集结了贺绿汀、赵元任等多位优秀作曲家,创作出《都市风光幻想曲》等影视音乐作品,并经过精心编配做到了音乐和影片完美结合,被视为初步掌握电影音乐创作规律的代表作品。

另一方面,电影技术成果为中国类型电影的发展提供了更加成熟的物质条件,进一步推动了中国电影业产业化的进程,形成了更为蓬勃发展的影视新业态,从而催生了更为激进的商业意识和商业行为,推动了中国类型电影的“百花齐放”。为赢得观众票房,制片公司不断加强对类型电影的创作,有声设备的出现为类型电影的制作提供了更为成熟的技术条件。在20世纪30年代,相对于20年代,爱情片、军事片、伦理片以及武侠鬼怪片等类型电影的制作与市场流通发展更为兴盛,在艺术原则与经济原则的作用下,更加激励了类型电影在中国电影市场的蓬勃发展,进一步丰富了多样化影视题材的创作与推动了电影题材的发展。

2.3 技术变革对电影商业市场的影响

作为20世纪30年代中国电影最具代表性的技术变革,有声电影通过受到中国影视观众的喜好追捧和广泛认可,进一步推动了影院业和电影商业市场的蓬勃发展。在此当中,

美国好莱坞影业发挥了重要的媒介与推动作用。20世纪20年代开始,好莱坞影业逐渐取代欧洲电影成为中国电影市场的宠儿,通过其在政治、文化和技术上的优势,更加迎合中国民众的观影需求,迅速控制了中国早期的电影市场。这进一步影响了中国观众对电影的理解以及对影视作品审美能力的培养,从而对早期中国电影制作与电影市场产生了更为广泛的影响。20世纪30年代,好莱坞推出了有声电影的放映,这种新奇的观影感受,使中国影院迎来了更多纷至沓来的观众为有声技术买单。

在此背景下,好莱坞电影无论是艺术表现的技术水平,还是市场运作能力和体系,均远高于同期的中国电影。因此,伴随好莱坞有声电影的出现,电影制片商在利益的驱动下,自发学习好莱坞的有声技术,同时也推动了民族有声设备的研制工作。这一时期,有声电影技术的出现极大地繁荣了中国影院业的发展。1928至1932年的五年间,上海就新建了28家专业影院,其中一流的影院包括南京、光陆、大光明、国泰等等。这些影院设备高端,建筑豪华,配备了专业的声片机与内饰服务设备,具有相当高的专业化放映与商业化服务程度。因此,有声电影技术的出现通过好莱坞等传播媒介,为中国观众带来了更高的观影期待,从而创造了对影视作品更高的市场化需求,在市场激励机制的作用下,民族制片业也朝向更为专业的制作方向发展。有声电影技术的普及使中国观影者的群众基础更为广泛,不再成为知识分子与上流社会的专利,极大地推动了20世纪30年代中国电影市场的发展。

3 政治环境变化与中国电影商业化

3.1 政治环境变化与中国电影商业化竞争

20世纪初,欧洲列强忙于第一次世界大战,因此无暇东顾,放松了对华资本输出与经济侵略,为民族资本主义发展提供了喘息之机。在此大背景下,中国电影业在20年代也获得了长足发展,发生了一次质的飞跃。首先,民族资本对中国电影业的注入,标志着一种真正意义上的中国电影制造业的开端。20年代涌现出一大批中国电影制片公司,如明星、长城、神州、民新、天一等,其在经营上与投资上的独立性和专营化,使得中国电影摆脱了帝国主义在中国奉行的浅尝辄止的电影发展方式,自此中国电影得以进入到具有中国本民族文化特色的制作模式与发展轨道中来。1923年明星公司拍摄的第一部长故事片《孤儿救母记》大获成功,更加说明中国电影制造业实现重大飞跃。20年代末至30年代初,国内的、社会矛盾与政治斗争愈加激烈。1925年五卅惨案激起全国的反帝热潮,1927年的四一二政变与七一五政变,标志着国民大革命的失败,形成了国共对立的紧张局面。在政治动乱的大背景下,中国电影商业化竞争进入白热化阶段。

1928至1932年,中国电影公司生存必须以盈利为前提,

商业电影开始居于电影创造的主流地位,商业盈利已成为电影创作的最终目的。相应地,该时期商业电影的运作,逐步从家庭作坊式的操作方式,调整为大制片厂方式的流水线作业的运作方式。与此同时,由于中国电影业缺乏来自民族工业的充分投资,其成败完全取决于市场表现。因此,在经济的作用,类型电影迎来了创造的高峰期。类型电影的一大特点在于可批量生产,具有很大市场潜能,因此成为各大电影公司争相竞拍的目标。如明星公司从1928年开拍的18集神怪武侠片《火烧红莲寺》大获成功,帮助明星公司获得了巨额利润,并提高了其业界知名度与影响力。

3.2 政治环境变化与类型电影的崛起

从20世纪20年代伊始一直到1937年中华民族全面抗战的开始,中国电影业呈现井喷式发展,涌现出各类电影作品达千余部,其中以商业盈利为目的的类型电影亦开始出现并迅速崛起。类型电影是电影商业化的必由之路,其以商业化操作作为运作基础,以商业盈利为最终目标。类型电影的崛起不是一蹴而就的,是电影技术与政治文化环境的不断变迁所催生的产物,其随时代思潮变化而变化,随社会审美情趣转变而转变。由此可知,类型电影是中国电影人对特定时代的政治思潮与文化思潮的回应,所有的中国电影类型的产生,无不与中国近现代的政治、经济、文化有着直接或间接的联系。从这个层面剖析,类型电影的发展不仅反映着中国早期电影的艺术形态以及发展和繁荣的过程,同时反映着中国社会发展的轨迹变迁。

4 结语

1919年的五四运动,是一次彻底的思想解放运动,在

政治上反帝反封建,追求自由与民主,在生活上提倡男女平等、婚姻自由。五四运动的爆发,直接催生了爱情片的诞生。但杜宇导演的电影《海誓》与1923年摄制的《古井重波记》标志着爱情类型片的诞生。二三十年代的爱情类型片主要表现两种主题,一是反映恋爱自由与社会不公之间的矛盾,如1925年蒋绿影执导的《秋声泪影》;二是反映门当户对观念与贫富结合之间的矛盾,如1931年卜万苍执导的《桃花泣血记》。1919年到1929年的军阀混战时期直接催生了战争类型片的诞生,如1923年由任彭年执导的战争片《松柏缘》反映了反帝反封建反军阀的革命理念。抗日战争全面爆发之后,左翼电影思想涌现,中国电影出现了“孤岛电影”和“国防电影”两大类型,形成了另一种特殊的电影文化现象。如1936年联华出品的《狼山喋血记》批判了社会上的各种消极抗战观点,号召全国各族人民奋起反抗日本帝国主义的侵略。

参考文献

- [1] 王涛,黄洁茹.从可视迈向视听——有声电影对30年代中国电影表演的影响[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2018,51(5):6.
- [2] 黄望莉.二三十年代的中国类型电影[D].北京:中国电影艺术研究中心,1997.
- [3] 刘君.从制度到文化:政治传播范式下的中国电影变迁[J].福建论坛(人文社会科学版),2010(2):3.
- [4] 周留军,王靖.中国电影的突围之路——兼谈艺术电影与商业电影的特点[J].电影评介,2008(7):5-7.