

電影藝術

ISSN 0257-0181

CN 11-1528/J

实验电影的延续、反思 与重构

实验电影概念的双重界定

黄兆杰

山脉、地层与矿物：实验影
像中的地质转向

杨北辰

《隐入尘烟》：高台叙事与
土地史

——李睿珺访谈

王小鲁

距离之外，空间之内：奥斯
卡、电影与今日世界

——戴锦华访谈

胡亮宇

“新舞台”与《定军山》：中
国第一部电影新考

黄望莉 | 张 伟

中文社会科学引文索引

CSSCI 来源期刊

总第 404 期

1956 年 10 月创刊

单月 5 日出版

2022 年第 3 期

目次

特别策划 · 实验电影的延续、反思与重构

003
实验电影概念的双重定界
黄兆杰

011
山脉、地层与矿物：实验影像中的地质转向
杨北辰

019
作为装配的实验电影
石 可

028
媒介对话与本体自觉
——青年爱森斯坦对先锋美学的启示
徐 枫

034
绝对电影，绘制动画与实验图形电影
〔法〕多米尼克·威洛比 / 著
焦舒曼 | 缴 蕊 / 译

跨媒介电影研究专题

043
电影如何跨越边界——作为方法的跨媒介研究
施 畅

053
走向游戏学：跨媒介叙事的问题与方法
潘智欣

影艺观察

061
从视窗到声象：界面影像的呈现与控制
高心语 | 吴向阳

070
互联网媒介下的非院线装置和电影收藏
丁 磊

电影批评

077
《隐入尘烟》：当代文人化的乡村文化想象及其变化
胡谱忠

080
《你是我的春天》：筋骨与希望
吴冠平 | 潘怡宁

访谈录

083
《隐入尘烟》：高台叙事与土地史
——李睿珺访谈
王小鲁

091
距离之外，空间之内：奥斯卡、电影与今日世界
——戴锦华访谈
胡亮宇

100
月光下的蜗牛踪迹
——布拉哈格论实验电影
〔美〕皮普·乔多夫 / 著
张侃侃 / 译

理论研究

106
神经—影像：作为虚拟影像分析的媒介
钟芝红

视与听

116

全流程实时可视化：电影数字
虚拟制片的创新与突破

陈 爽

155

制度逻辑视角下院线窗口期缩
短趋势的动因探究

郑苏晖 | 陆泓承 | 殷雯馨

影史影人

125

“新舞台”与《定军山》：中
国第一部电影新考

黄望莉 | 张 伟

132

“上海”作为观念：20 世纪三四
十年代好莱坞电影中的上海意
象及其修辞

张隽隽

139

佐藤忠男谈中国电影

刘文兵

产业研究

146

体验、共创、融合：后疫情时
期中国电影放映服务生态构建
逻辑

张 锐 | 张美伦

电影艺术

中文社会科学引文索引 (CSSCI) 来源期刊
中国人文社科期刊 AMI 综合评价核心期刊
全国中文核心期刊 | RCCSE 权威核心 (A+) 期刊
中国科技核心期刊 (社会科学卷)
2020 中国国际影响力优秀学术期刊

编委会

以姓氏笔画为序

顾问 / 郑洞天、倪震、黄会林、谢飞

主任 / 张宏

委员 / 丁亚平、王一川、王海洲、尹鸿、厉震林、石川、吕新雨、
孙立军、李洋、李道新、杨远婴、宋智勤、张真 [美国]、
张同道、张会军、张阿利、张英进 [美国]、张颐武、
陆弘石、陆绍阳、陈旭光、陈犀禾、周星、周安华、
胡智锋、钟大丰、侯光明、饶曙光、贾磊磊、路海波、
谭政、潘若简、戴锦华

编辑部

主编 / 谭政

本期统筹 / 张雨蒙

责任编辑 / 彭流萤、张雨蒙、刘起

特约编辑 / 徐枫、类成云

实习编辑 / 黄兆杰、李卉、苏洋、文静、王献、孟琪

装帧设计 / 忆莼轩文创、北京北青文化传播有限公司

主管 / 中国文学艺术界联合会

主办 / 中国电影家协会

编辑 / 《电影艺术》编辑部

出版 / 中国电影出版社有限公司

创刊 / 1956 年 10 月

地址 / 北京北三环东路 22 号 邮政编码 / 100029

电话 / 010-64296226 邮购部 / 010-64296443

电子信箱 / filmart1956@126.com

出版日期 / 单月 5 日

印刷 / 中国电影出版社印刷厂

国内邮发代号 / 18-280 国外订购代号 / BM33

国内发行 / 河北省廊坊市邮政局

订购零售 / 全国各地邮局 定价 / 20.00 元

国外发行 / 中国国际图书贸易总公司 (北京 399 信箱)

中国标准连续出版物号 /

ISSN 0257-0181

CN 11-1528/J

CONTENTS

Special Issue: The Continuation, Reflection, and Reconstruction of Experimental Film

- 003 Huang Zhaojie * The Double Delimitation of Concepts of Experimental Cinema
- 011 Yang Beichen * Mountains, Strata and Minerals: The Geological Turn in the Experimental Moving Image Art
- 019 Shi Ke * Experimental Film as Assemblage
- 028 Xu Feng * Dialogues of Mediums and Self-consciousness of Ontology: Young Eisenstein's Enlightenment for the Avant-garde Aesthetic
- 034 Dominique Willoughby * Absolute Film, Paint-on-glass Animation, and Experimental Graphic Film

Special Issue: Trans-Media Film Research

- 043 Shi Chang * Film between Media: An Intermediality Approach
- 053 Pan Zhixin * Trans-media Storytelling and Ludology: Questions and Methods

Essays

- 061 Gao Xinyu , Wu Xiangyang * From "Visual Windows" to "Audio - Vision": The Presentation and Control of Interface Image
- 070 Ding Lei * Non-cinema Devices of the Internet Media and Film Collection

Reviews

- 077 Hu Puzhong * *Return to Dust*: Contemporary Rural Cultural Imagination and Its Change
- 080 Wu Guanping , Pan Yining * *Ode to the Spring*: Muscles, Bones and Hope

Interviews

- 083 Wang Xiaolu * Narrative of Hometown and History of Land: An Interview with Li Ruijun, the Director of *Return to Dust*
- 091 Hu Liangyu * Beyond the Distance, Within the Space: Oscars, Cinema and the Contemporary World – An Interview with Dai Jinhua
- 100 Pip Chodorov * A Snail's Trail in the Moonlight: Brakhage's Interview on Experimental Film

Theory Research

- 106 Zhong Zhihong * Neuro-Image: As a Medium of Virtual Reality Image Analysis

Sight & Sound

- 116 Chen Yi * The Creative Values of Whole-workflow Real-time Visualization: Innovations of Digital Virtual Production in Films

Film History

- 125 Huang Wangli, Zhang Wei * "New Stage" and *Dingjun Mountain*: An Examination of China's First Film
- 132 Zhang Junjun * "Shanghai" as an Idea: The Image of Shanghai and Its Rhetoric in Hollywood Films in 1930s-40s
- 139 Liu Wenbing * Tadao Sato's View on Chinese Film

Industry Research

- 146 Zhang Rui , Zhang Meilun * Experience, Co-creation and Convergence: Ecological Construction Logic of China's Film Screening Service in the Post-pandemic Period
- 155 Zheng Suhui , Lu Hongcheng , Yin Wenxin * Research on the Trend of Shortening Window Periods of Theater Chains from the Institutional Logics Perspective

你是我的春天

FROM SPRING
TO THE

邮发代码：18-280

ISSN 0257-0181

9 770257 018226

定价 20.00 元

05

制度逻辑视角下院线窗口期缩短趋势的动因探究

郑苏晖 | 陆泓承 | 殷雯馨

郑苏晖 中国传媒大学音乐学院党委书记，经济学院商务品牌战略研究所副研究员。

陆泓承 中国传媒大学经济与管理学院2020级硕士研究生。

殷雯馨 中国传媒大学经济与管理学院2020级硕士研究生。

【摘要】长期以来，窗口期作为电影发行中的一项固有规则，被片方、院线和平台接受并稳定执行。但近年来，窗口期的时长呈现出不断缩短的趋势。在这一现象背后，折射出的是电影发行窗口之间制度逻辑相互融合的趋势。本文从窗口期的制度本质出发，发现了制度与主导逻辑的不匹配是当前电影发行行业内“阵痛”的主要因素之一。因此，推动窗口期的灵活化与定制化发展，促进网络窗口、院线窗口的深度融合，是突破当前窗口期困境的重要方式。

【关键词】窗口期制度 制度逻辑 逻辑冲突 制度变迁

长期以来，我国的电影发行基本遵循着美国好莱坞所建立的窗口发行模式。在发行过程中，同一部电影会按时间次序在不同的放映渠道（即“窗口”）内上映，而不同上映渠道间的时间切分即为“窗口期”。以院线作为影片发行的第一窗口、在不同窗口之间维持一定的窗口期已经成了电影发行的惯例。¹

近年来，院线发行的第一窗口位置开始受到挑战，院线窗口期也呈现出不断缩短的趋势。从2016年到2019年，我国电影发行的平均窗口期从101天锐减到47天，降幅高达53.4%。²自新冠肺炎疫情暴发以来，部分电影甚

至开始选择将流媒体平台作为发行的第一窗口，这也催生出了部分以“负窗口期”“零窗口期”进行发行的电影。虽然部分业内人士将这样的现象视为特殊情况下的无奈之举，但在电影行业复工复产后，窗口期缩短的趋势仍十分强烈，这也引发了行业内的忧虑。

窗口期制度是以“最大程度地获取消费者剩余”为核心目的，在电影行业多方博弈之下形成的制度和惯例，本质上是各窗口间进行利益分配的一种合意性制度。³当前，窗口期异常缩短的现象反映的正是制度与实践之间的错位以及制度的失灵。因此，

有必要从窗口期安排的制度本质以及演进逻辑出发，对于当前的发展趋势进行整体性把握。本文将基于制度逻辑视角对于窗口发行模式的演进以及发展进行分析，探究当前院线窗口期不断缩短趋势背后的深层动因。

一、理论引介：制度逻辑视角下的窗口期制度

制度逻辑视角（institutional logics perspective）最早由弗里德兰（Friedland）和奥尔福德（Alford）所提出，是新制度经济学中的重要视角之一，重点关注的是制度形成和变迁背后的底层逻辑问题。⁴在制度逻辑视角中，制度同时

具有客观性和实践性。换句话说,制度既是特定社会历史的产物,也是具体组织和个人的社会实践的产物。其中,制度的底层逻辑正是勾连起制度主观性和客观性的重要中介。同时,个体、组织既受到制度的束缚,也会在实践中对制度进行改造。换句话说,该视角既承认了制度的“惯性”,也将制度的形成与发展视为动态的过程,这也让该视角成为了解释制度变迁、发展的重要视角之一。⁵

窗口期制度是电影发行行业各方对于电影发行的第一窗口以及各窗口之间的时间切分所形成的规定和惯例,也具有制度客观性和实践性的双重属性。一方面,围绕着窗口发行,世界范围内已经形成了各式各样的成文规定、行业组织等客观性制度要素。这些要素维护制度的有效运行,也客观地限制、约束着电影发行主体的发行策略选择,各方只能在规定内选择发行窗口、制定窗口期,否则会受到道德上或经济上的谴责和惩罚,这也体现出制度的客观性特点。但另一方面,窗口期制度在不同时期、不同国家乃至不同电影身上都体现出不同的效力,这也反映出制度的实践性特点。

从国家差异角度上看,各国电影发行行业对于窗口期的规定都呈现出不同的特点。当前,针对发行窗口,电影发行行业内形成了三种主要的制度模式:一是以法国为代表的立法规定模式,如果片方违反了窗口期有关规定会受到严厉的法律惩罚;二是以西班牙、奥地利为代表的公共基金扶持计划模式,接受了公共基金计划的电影必须要服从有关的窗口期制度安排,其余电影可以自行选择发行方式;三是以美国为代表的行业多方协商模式,国家和政府不直接参与窗口期制度的制定和规划,仅由行业内部自行商议决定。⁶其中,第三种模式是当前包括中国在内的大部分国家采用的模式,也是实施最灵活的模式。在第三种模式下,行业一般通过行业协会、行业公约、行业惯例等形式进行“自律”,违规惩罚相对较小、片方的策略自由度较大,这也是中国、美国等国家较早出现“院转网”“院网同步”现象的重要原因。

从历史发展角度上看,窗口期制度也随着电影呈现介质的变化呈现出动态变化的特征。从电视到家庭录像带和VCD / DVD,每一次电影呈现介质的变化都会给既有的窗口发行模式带来一次全新的冲击。虽然早在电视出现之初就已经有人开始担忧“影院将死”,但从结果上看,在电影工业发展百年的历程当中,影院基本上在行业内外都维持着其第一窗口的地位。究其原因,制度的“惯性”在其中扮演着重要角色,这样的惯性也被行业内外广泛所接受。对于供给侧的片方而言,只有通过院线才能获得最大的曝光效应和变现收益,片方也更倾向于通过院线进行发行;对于需求方的影迷而言,在院线观影也已经成了一种“仪式”,影院也成为了影迷心中不可替代的第一观影场所。⁷因此,纵使新的电影窗口层出不穷,院线始终保持着电影发行的第一窗口地位。

但近年来,网络窗口的出现却开始撼动旧有的窗口发行模式,尤其是在2019年底新冠肺炎疫情暴发后,无论是需求方还是供给方都已经开始逐渐接受“网络窗口作为电影发行的第一窗口”的这一前提预设,这也体现出了传统院线所面临的危机。诚然,传输技术的变化、消费者消费习惯的变化、疫情中线下行业的停摆都是造成窗口期制度异动的重要原因。回顾历史,这些现象在窗口期发展百年的过程都时有发生,但也不足以影响到窗口期的制度“惯性”,这也说明窗口期问题背后仍有更深层次的原因。在制度逻辑视角中,制度“惯性”的失灵更主要的原因是行业内主导制度逻辑的变迁。因而,窗口期模式“失灵”的深层动因其实是网络窗口诞生对于电影发行行业内核心逻辑所产生的改变。基于此,探究窗口期异变的核心原因,则应从网络窗口的发展及演进过程进行复盘。

二、起点:双重逻辑分别主导下的窗口区隔

网络院线与传统院线相比有着截然不同的发展路径,这也导致了其核心制度逻辑也与传统院线之间有着较大差异。基于两窗口间核心运作模式,欣达(Hinda)等将两大

1, 3 尹鸿, 许孝媛. 电影发行“窗口模式”的重构及影院的“优先地位”. 当代电影, 2020(9): 5.

2 中国经济网. 从历史看未来——网播影视市场趋势分析. (2019-11-25) [2022-01-02] http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201911/15/t20191115_33622945.shtml.

4 Thornton PH, Ocasio W, Lounsbury M. *The Institutional Logics Perspective: A New*

Approach to Culture, Structure and Process. Oxford: Oxford University Press, 2012: 2.

5 Granovetter, Mark. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. *American Journal of Sociology*, 1985: 506.

6 彭侃. 欧洲影院行业应对流媒体平台挑战的策略研究. 当代电影, 2021(1): 137.

7 刘正山. 电影发行窗口期演化的逻辑及其前景. 中国电影市场, 2021(6): 21.

窗口间的逻辑分别总结为承诺逻辑 (commitment logic) 和便利逻辑 (convenience logic)。⁸ 在网络院线发展之初, 两窗口之间的逻辑差异也塑造了两窗口间不同的目标用户、发行影片、行业惯例等。也正是因此, 两窗口间保持着相互分离、互不干涉的状态共存, 这也使得窗口期制度维持着相对稳定的状态。

(一) 传统院线: 承诺逻辑主导

剧场式放映系统的出现普遍被认为是电影诞生的标志, 这也使得电影这种艺术形式和影院这一空间之间存在极强的绑定关系。影院已经不仅是电影的播放窗口, 更成为电影文化的重要标志。发展多年来, 影院独特的放映方式也塑造了行业内的承诺逻辑并催生了一系列与之匹配的行业惯例和制度。⁹

就影院观影而言, 消费者与影院间形成了一种“承诺”关系。由于电影的体验消费属性, 消费者在消费前并不知道消费电影能给自身带来多大程度的满足感。因此, 消费者购买电影票的行为其实是提前购买了影院的“承诺”, 而电影票就相当于影院和消费者之间对于观影的内容、时间、地点等方面所形成的契约。

基于承诺逻辑, 传统院线行业内外也形成了一系列的制度和惯例, 其核心就在于更大程度、更大范围地寻求消费者对其产生信任。在内容上, 影院更愿意上映带有“著名导演”“知名演员”等强口碑效应标签的电影, 以提升消费者对于内容质量的预期并带动其产生消费意愿; 在服务上, 院线也不断地在餐饮、座椅等体验维度上发力, 以保证消费者的基础体验。与此同时, 这一逻辑也被推广到电影发行有关的整体价值网络之中: 在上游, 电影片方开始更加重视“标签”的重要性, 这也使得院线电影呈现出更为标签化、类型化的特征; 在下游, 越来越多的消费者也开始将“票房”视为评判电影好坏的标准之一, 观众也更愿意去看“高票房电影”以保证自身的观影体验, 这也导致了院线电影呈现出了极强的马太效应。随着供给方、需求方也开始贯彻承诺逻辑, 并通过各种制度将逻辑具体化, 承诺逻辑也在整体电影行业内部得到推广和

巩固。¹⁰

但值得注意的是, 维持承诺逻辑的核心就在于发行渠道与消费者之间的信息不对称。因此, 维持渠道的垄断正是维持承诺逻辑的核心。其中, 窗口期制度作为维系窗口垄断性地位的重要制度之一, 也是维系和支撑承诺逻辑运行的重要制度, 这也是传统院线在多年以来打击盗版、维护窗口期的重要原因。值得注意的是, 多年来, 虽然DVD、电视等新的电影窗口层出不穷, 但是由于各窗口“先付费, 后体验”的底层观看模式并未发生改变, 电影行业整体也依旧持续维持、贯彻着承诺逻辑, 这也让传统院线通过先入优势和制度惯性维持着自身的第一窗口地位。

(二) 网络院线: 便利逻辑主导

网络院线并非直接移植于传统院线, 而更多是起源于网络用户自制的微电影等UGC (用户生产内容) 内容。正是因此, 网络院线中的内容形态、付费与观看模式等都与传统院线有较大差别, 这也形成了网络院线中独特的制度逻辑。

一方面, 网络院线突破了传统院线的线性排播模式和储存传播的物理限制, 极大扩张了渠道资源。只要有互联网以及收看终端, 用户可以随时随地进行观影, 这使得观影行为不再具有强烈的排他性。另一方面, 消费者可以通过检索筛选自己想看的电影, 通过预览、拉进度条等方式提前观看影片内容, 这也极大减少了与消费者之间的信息不对称性。因此, 在网络效应下, 消费者消费的不再是平台对内容的“承诺”, 而更多是其所提供的“便利”服务。

在便利逻辑中, 平台的关注重心也从单部影片给消费者所带来的效用转移到了平台整体给消费者所带来的效用之上。内容上, 流媒体平台不再盲目追求电影的商业性以及影片的“大片”标签, 转而更关注内容的多元性和丰富性, 以追求最大限度地满足用户的各类多元需求。分发上, 平台通过个性化推荐、算法等形式将原本的“推送”模式转换为了用户自主选择的“拉取”模式。商业模式上, 早期的流媒体平台也更多是以会员费、广告费而非以单片付费的形式进行盈利。同时, 在分账制度上, 网络院线还打破了传统院线以票房为核心的分账模式, 引入了“点击分账”“广告分账”

8 Hadida AL, Lampel J, Walls WD, Joshi A. Hollywood studio filmmaking in the age of Netflix: a tale of two institutional logics. *Journal of Cultural Economics*, 2021, 45(2): 218.

9 潘桦, 李亚. 互联网时代电影的影院本体论. 现代传播: 中国传媒大学学

报, 2019 (6): 93.

10 Hadida AL, Lampel J, Walls WD, Joshi A. Hollywood studio filmmaking in the age of Netflix: a tale of two institutional logics. *Journal of Cultural Economics*, 2021, 45(2): 220.

等全新模式。¹¹

总的来看,由于网络中特殊的渠道特征,网络院线也产生了与传统院线极具差异化的窗口形态。相比于传统院线,网络窗口更为私人化和个性化,这也使其更贴近用户、内容也更为小众化。在网络院线出现早期,其展映内容的电影本质甚至都会频频遭受质疑,这也进一步体现出网络院线和传统院线之间的差异。

(三) 结果:窗口期制度的稳态

在网络院线诞生之初,网络窗口与院线窗口发行的影片、面对的受众等截然不同,这也让两窗口位于相对区隔的价值网络当中。同时,由于影视版权技术、内容付费行业的不成熟,网络窗口无法保证影片的付费收益,较少院线电影会选择通过网络窗口进行首发,这也使其自然而然地遵从传统的窗口期制度,自动成为院线电影发行的“长尾窗口”。另外,在网络外部性作用下,网络平台在早期“版权战”中更关心的是如何通过更低价格积累更多内容。而窗口期制度正好将影片的版权费极大程度地进行了压缩,这也与流媒体平台的核心诉求不谋而合。因此,在网络院线发展早期,网络窗口的出现并未威胁到窗口期制度的运行,甚至还自动融入了原本的窗口发行模式之中,延续了制度的生命力。¹²

三、发展:场域交融下制度逻辑的冲突与融合

近年来,随着网络院线从早期的“海量积累”向“提质提优”进行转变,网络院线的盈利能力、内容质量等方面都有了极大程度的提升,流媒体平台也开始向电影制片、影视宣发等电影发行的上下游环节进行延伸,这也使得网络大电影的内容形态开始不断地向院线电影逼近。因此,网络窗口和院线窗口之间开始产生了融合趋势,这也引发了原本窗口发行模式以及窗口期制度的失灵。

(一) 地位转换:“长尾”网络窗口的崛起

从微观经济学角度看,窗口期是基于对早期消费者和边际消费者所进行的一种差异定价,目的是为了最小化消费者剩余从而实现最大化收益。过去,由于票房是电影主要的收

益来源,网络窗口只能作为“长尾”。但随着网络电影行业的发展,网络窗口的变现能力和重要性都在不断上升,这也带动了网络窗口在电影发行链条中地位的崛起。¹³

一方面,用户内容消费的付费意愿和付费能力不断升高,带动了网络窗口变现能力的提升。以网络电影《鬼吹灯之湘西密藏》为例,这部电影上线当日票房分账就达到了450万元,上映28日累计票房分账高达4025万元,这样的分账收益基本上已经可以和一部院线票房1.5亿元至2亿元的电影持平。除此之外,网络院线发行还具有排片机会更多、题材宽容度更高、分账回收速度更快等特点,这也让文艺片、恐怖片等小众题材的影片在网络窗口中有着更多的盈利机会。与此同时,随着互联网平台更多地参与电影制片、影视宣发等影视发行的上下游环节,网络院线发行能更大程度地降低电影变现过程中的交易成本,也进一步凸显了网络窗口的价值。¹⁴

另一方面,网络院线观影体验的升级降低了两窗口之间的内在质量折扣率,这也进一步提升了网络窗口的地位。在内容质量上,随着生产的规范化、专业化、资本化,网络电影的品质持续上升,也产出了如豆瓣评分高达8分的《我的喜马拉雅》等高质量电影。在电影呈现上,网络传输速度的提升、终端设备视听技术的升级以及家庭影院等新的网络观影场景的出现,让消费者即使通过网络进行观影也能获得“影院级”的视听体验,这也进一步降低了影院观影和网络观影之间的空间感受与文化仪式感落差。

因此,无论是对于制片方还是消费者,网络窗口与院线窗口之间的界限都随着网络电影行业的发展而不断模糊,这也使得两大制度场域开始出现了融合趋势。

(二) 边界消弭:窗口之间的融合与冲突

随着网络窗口的崛起,影院和内容平台共同进入了同一竞争空间当中。一方面,这促进了两窗口间制度逻辑的相互融合,但另一方面,这也导致了两窗口之间的矛盾开始日益激化。其中,制度元素的融合是窗口融合的重要表征之一。一方面,随着网络窗口用户需求的不断提高以及内容

11 Gomez-Urbe CA, Hunt N. The netflix recommender system: Algorithms, business value, and innovation. *ACM Transactions on Management Information Systems (TMIS)*, 2015, 6 (4): 16.

12 黎静娴. 电影发行窗口期调整下的影院运营策略研究. 西部广播电视, 2021, 42 (14): 113.

13 尹鸿, 许孝媛. 电影发行“窗口模式”的重构及影院的“优先地位”. 当代电影, 2020 (9): 10.

14 章霖轩. 迭代、破窗与共生: 流媒体平台撬动电影产业的当下与未来. 电影文学, 2019 (17): 13.

供给质量的不断上升,大量内容平台也开始布局大制作、高成本的网络电影,并将院线窗口中的承诺逻辑有机地整合进网络院线当中。PVID (premium video on demand,即高端付费点播)模式正是逻辑融合的重要产物之一。通过技术手段,内容平台可以对于网络用户设置单片的观看壁垒,用户必须额外支付一定金额才能在有限时间内获得观看这部影片的权利。¹⁵从本质上看,这样的付费模式其实和电影票极为类似,但又具有网络窗口“随时随地观影”的特点,反映了两种逻辑的有机融合。另一方面,院线窗口也开始更重视消费者的多元化需求,衍生出了如私人影院、直播影院等更为私人化、个性化的观影场景,这也体现出了院线窗口对于便利逻辑的整合。

但是,窗口间差异的缩小也导致了越来越多的电影开始选择以网络院线作为自身的第一窗口进行发行,这也使得近年来院线和网络平台之间摩擦不断。以2018年奈飞(Netflix)出品的电影《罗马》为例,由于该部影片在上映仅23天后便在网络独家播放,导致了大量影人抵制其参加戛纳电影节的评比,这也反映了两窗口间剑拔弩张的局势。在新冠肺炎疫情暴发后,在线下行业受到严重冲击的背景下,网络窗口更是成了大量片方“自救”选择。在世界范围内,以“院转网”“网络优先”进行发行的电影层出不穷,这也更激化了两窗口之间的矛盾。国内,“院转网”发行的电影《囧妈》引发了23家院线公司联名向国家电影局举报,提请叫停该行为。国外,《黑寡妇》电影主演斯嘉丽·约翰逊也对于迪士尼+(Disney+)网络首发的行为表达了极度不满,并准备通过法律形式进行讨薪。¹⁶

随着网络窗口和院线窗口之间边界的消弭,两窗口之间的合作竞争都呈现出更为密集的态势,这也是当下窗口发行模式以及窗口期规定不时出现非常态案例的核心原因。

(三) 结果:窗口期制度的失灵

从本质上看,窗口期规定是一种人为地将消费者剩余锁定在某一窗口的制度,隐喻着窗口间的话语实力差距。传统的窗口发行模式几乎完全是从影院的角度出发,重点保护的是影院的核心利益。之所以网络窗口早期没有对于

该模式产生冲击,一是因为内容平台话语实力的弱势,二是因为其内容布局与传统院线并不构成竞争。但随着网络窗口地位的崛起以及网络平台内容布局策略的调整,传统的窗口发行模式也必将不再适用于当前窗口融合背景下的电影发行场域。其中,窗口期时长的极端变动正是制度失灵的核心体现。

近年来,院线和网络平台之间的窗口期时长一直保持着快速下降的趋势。仅从2016年至2019年,我国电影的平均窗口期时长就下降了53.6%,反映出了影院所面临的严重危机。而新冠肺炎疫情突发进一步将制度失灵暴露了出来,甚至催生出了以“零窗口期”“负窗口期”发行的电影。在国内,随着《囧妈》吹响了“院转网”的第一声号角,许多“龙标”电影也开始主动打破原本的窗口期规定,选择直接通过网络院线进行发行。在2021年春节期间,国内网络内容平台甚至还联合办了“网络春节档”,更吸引了一大批优质影片通过网络窗口进行首发。在海外,2020年6月,环球影业也主动打破了传统窗口期制度,率先和美国院线AMC、Cinemark分别达成了17天和31天的新窗口期协议。而华纳兄弟甚至在2021年计划将所有影片在HBO Max和线下院线进行同步上映。¹⁷虽然部分学者将窗口期制度的失灵视作疫情中的“无奈自救”,但2021年疫情防控常态化以及影院复工复产之后,这样的趋势仍未得到有效控制,这也足以说明当前窗口期制度所面临的挑战。以2021年中国七夕档为例,多部七夕定制片的口碑和票房均已不敌同期在网络院线中上线的网络电影,呈现出极为惨淡的颓势,这样的现象进一步说明传统院线中“优质档期”“定制发行”等承诺逻辑下的“秘诀”已经开始进一步失效¹⁸。

但值得注意的是,网络院线也并非是非电影发行的“灵药”,如《神奇女侠1984》《猫和老鼠》等原本票房预期较高的电影在选择“院转网”之后也经历了滑铁卢,其网络分账收益远远低于其预期收益。与此同时,《失控玩家》《蜘蛛侠:英雄无归》等部分重新恢复以传统窗口期模式发行的电影仍取得相当不错的收益,甚至还进入了影史票房纪录

15 龚金平. 发行方式改革对行业格局以及电影创作的重新定义——在线观影时代的到来. 电影新作, 2020(6): 39.

16 马广洲. 电影网络发行模式对传统院线的推动和启发. 中国电影市场, 2022(1): 34.

17 彭侃. 欧洲影院行业应对流媒体平台挑战的策略研究. 当代电影, 2021(1): 138.

18 烹小鲜. 七夕档,网络电影“首胜”院线? .(2021-11-10) [2022-01-02] https://mp.weixin.qq.com/s/Z_WFjPpOP3ir3FCMvYNGKQ.

排行之中。¹⁹由此可见,虽然当前窗口期制度在不断地受到挑战,但窗口期模式所需要的并非“废止”,而是需要对其进行合理调整。具体来看,不同的电影其实有自身适合的窗口,在不同窗口内的付费时间其实也是不同的。在理想状态下,让一部电影最大限度地接触适合的受众、最大限度地获取消费者剩余,则应该针对影片特点灵活地设计不同的发行模式。在过去,电影适合的窗口以及窗口期的估算存在较大难度,因此行业也倾向于对于所有电影发行制定一个固定的窗口期规则。但现在,随着大数据、智能算法等票房预测技术的发展,这样的制度设计也开始变为可能。因此,打破固有的、死板的窗口期模式,推动窗口期制度的灵活化、定制化发展,应是未来行业发展的一大重要方向。

四、未来:逻辑融合下窗口期模式的灵活化发展

随着区块链等加密技术的发展、VR/AR等视觉呈现技术的升级,网络窗口的地位仍将进一步提升,窗口融合的趋势也将继续发展。在融合背景之下,融合共生必然是未来各方共同的发展方向,这也需要电影发行行业内多方的共同努力。窗口期制度的异动,说明的是当前制度与场域之间的不匹配,既提示了制度更新的必要性,更提示了各窗口设置方式更新的必要性。

首先,窗口期制度必然要从窗口本位走向影片本位,以一种更加灵活、定制化的方式加以实施。举例来说,对“视觉大片”而言,其对于视觉呈现、观影体验的要求较高,线下窗口更为适合,因此可以适当延长窗口期,最大化其“体验”收益;而对于小众电影,长尾市场、网络效应的线上窗口则可能更适合,这类电影则可以先通过“院网同步”或“负窗口期”先在强长尾效应的网络中实验口碑好坏与否,再通过口碑反推线下院线进行播映。

然而,这样的制度安排也需要行业内多方主体更为深

度的有机融合和协力探索。在数据上,灵活的窗口期制度需要建立在各窗口之间的数据高度共享的基础上。因此,这需要各方加强数据的精细化、智能化、共享化,同时也需要更专业、更有效力的行业协会或第三方机构在其中起到中介和整合作用。在技术上,确保窗口期制度的灵活化发展需要高度精确的票房预测模型和更为安全的内容加密技术作为其核心的技术保障。因此,积极推动区块链、人工智能等技术对于电影发行的升级,也是未来促进产业深度融合的重要方向。在组织上,这需要线上、线下窗口之间更加高度共识和能形成协同效应的一体化,甚至在未来共同经营线上、线下业务的“超级平台”也可能成为观影渠道的新发展形态。

其次,在窗口期制度之外,各窗口也更应当在融合之中突出强调自身的核心竞争力,以融合竞争的全新姿态应对场域间的融合趋势。对于院线窗口而言,由于场景体验是院线窗口的核心优势,增强体验感则应是院线升级的发力重心。在未来,影院不仅需要更加重视银幕、设施、服务等各体验要素的升级,同时还应更为创新地整合如剧本杀、密室逃脱等其他实景体验服务,实现多元化的体验增值。对于网络窗口而言,由于便利化、个性化是院线窗口的核心优势,网络窗口则应更加优化自身的算法和推荐服务,优化自身片库的多元化布局,将数据化、多元化更多地整合进入发行的全流程当中,实现电影发行的智能化升级。

在未来,随着VR/AR技术的深度发展,新形态播放渠道的出现,电影发行行业将经历更加深刻的变革。无论是对于网络窗口还是对于院线窗口,明确自身优势、积极推动融合,共同提升内容以及服务质量,才能最大限度地释放出电影行业的总体势能,更好地推动行业的协同发展。■

[本文系中国传媒大学亚洲传媒研究中心资助项目“Z世代青年网络亚文化对网络视频内容消费的影响研究”(批准号:AMRC2020-10)阶段性成果。]

Research on the Trend of Shortening Window Periods of Theater Chains from the Institutional Logics Perspective

Abstract: For a long time, the rule of window period has been widely accepted and executed by the whole film industry. However, in recent years, the average length of the window period is getting shorter. This phenomenon reflects the convergence of institutional logics between the windows. Based on the institutional logics perspective and institutional nature of the rule, this article finds that the main cause of such phenomenon is the mismatch between the institution and the dominant logic of the field. Therefore, the industry needs a window period rule that is more flexible and customized.

Keywords: window period, institutional logic, institutional conflict, institutional transformation

19 泽深影业:迪士尼新片恢复院线窗口期不再院网同步,各国电影院迫于疫情强力推行限座政策。(2021-11-10)[2021-11-10] <https://www.163.com/dy/article/GJGQTNT10538A0V2.html>.