

韩国电影导演 创作论

朴剑峰 李松如 / 著

中国电影出版社

韩国电影导演创作论

杜剑峰 黎松知 / 著

图书在版编目 (CIP) 数据

韩国电影导演创作论 / 杜剑峰, 黎松知著. —北京:
中国电影出版社, 2015. 7

ISBN 978 - 7 - 106 - 04228 - 8

I. ①韩… II. ①杜…②黎… III. ①电影导演—导
—演艺术—研究—韩国 IV. ①J911

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 182595 号

韩国电影导演创作论

杜剑峰 黎松知 著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100029

电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) Email: cfpjgb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京易丰印捷科技股份有限公司

版 次 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/710 × 1000 毫米 1/16

印张/18.75 字数/300 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 04228 - 8/J. 1758

定 价 42.00 元

序 言

最初接触韩国电影纯属偶然。1992年8月24日，中韩建交联合公报正式签署，自此中韩两国的大门互向对方敞开。从20世纪90年代初开始，韩国人掀起了学习汉语的热潮，此后每年都有大批韩国留学生怀揣梦想来到中国学习汉语，北京联合大学也是韩国学生的首选之一。北京联合大学应用文理学院位于学院路上，前身系北京大学分校和中国人民大学二分校，距离韩国人在京生活相对比较集中的五道口地区以及北京语言大学等高校较为接近，韩国学生感觉在这里生活、人际交往以及汉语的学习等方面比较方便、比较理想、比较中意。韩国学生最初的到来使我们清晰地感受到了韩国政治、经济、社会及文化的发展，尤其在汉城奥运会之后，韩国以全新的姿态在世界面前出现，令人感受到韩国与中国文化上的“和而不同”，因此，我们也萌生了深入地了解韩国社会与文化的愿望。

来我校留学的韩国学生，大多对他们本国的电影作品耳熟能详、如数家珍。他们常常在上课下作为话题谈起韩国电影，为了沟通和交流的需要，他们也常常从国内带来电影录影带（后来是VCD和DVD）借给我观赏，看后与他们再进行深入交流，渐渐地我也开始喜爱韩国电影。到后

来，学生每次回国度假探亲归来，他们都会给我带来当时韩国国内热映或反响比较强烈的电影作品，因此可以说我是较早地全面接触和系统了解韩国电影的中国观众之一。一些韩国留学生在我校完成语言阶段的学习之后，会选择到其他学校继续深造，其中也不乏选择到北京电影学院继续攻读电影学硕士的韩国学生。由于我院与北京电影学院仅仅一河之隔，因此尽管学生已转到北京电影学院学习，但韩国与中国电影依旧是我们师生之间彼此见面的理由和谈论的话题，久而久之，电影不仅成为了我们共同的兴趣爱好，同时也成为了我们把握世界的一种方式。

后来，这些在北京电影学院学习的韩国留学生，在他们参与策划和联络沟通下，北京电影学院举办了首届韩国电影作品展映，由此逐步扩大了韩国电影在中国的传播，继而汇入了翻涌不息的“韩流”。一时间韩国流行音乐、电视剧、电影受到很多人的追捧，吃韩餐、穿韩服、听韩乐成为一种流行时尚。

自2002年起，我院与韩国合作方（首尔西江中国研究所）开展联合培养留学生项目，留学生在本院除了学习语言之外，还要进行专业学习，成绩合格、达到各项毕业要求者，可授予北京联合大学的本科毕业证书和学士学位证书。2004年初，我受学院派遣，前往韩国首尔西江中国研究所开展对外汉语的教学与交流。期间，我利用工作之余时间，跑遍了首尔大大小小的电影院，尤其是“忠武路”和“大学路”上的影剧院。首尔的“大学路”是韩国最顶级学府的聚集地，这里的观影者除了莘莘学子之外，还经常有各路明星艺人出入。韩国最大的话剧表演舞台设在了大学路，很多艺人出道伊始就选择话剧舞台作为练兵的场地。如果能在这里有机会登台表演，赢得几分人气则是一件轻而易举的事情，此外，站在话剧舞台上表演，虽然观众数量不多，但是却能极大地锻炼演员的表演功力。著名演员安圣基、朴重勋、裴斗娜、刘智泰、金惠秀和梁东根等都是经由这里走向大银幕的。

“忠武路”是一条位于韩国首尔中部的街道，它以16世纪著名抗倭名将李舜臣将军的封号命名，是首尔最著名的电影街，首尔地标性建筑大韩

剧场也设在这里。这里有大量的拍摄场和摄影棚，影视剧导演和演员人才辈出，被称为韩国的“好莱坞”，是韩国电影界的代名词，一年一度的“忠武路国际电影节”便因此得名。无论在“大学路”的小剧场还是“忠武路”的大剧场，无论是忠武路还是江南区设施完善的影院，我都亲自感受和深切体验了韩国电影独特的艺术魅力。当时首尔各大影院正在轮番上映姜帝圭执导的影片《太极旗飘扬》和康佑硕执导的影片《实尾岛》等，我虽然不太懂韩语，但在影院观赏影片的过程中随着剧中人物情感的发展变化，时而会心一笑，时而泪水涟涟，时而义愤填膺，时而唏嘘不已，所有这一切情绪和情感变化几乎都与韩国观众同步。与此同时，好莱坞大片《指环王Ⅲ》横扫全球，但在韩国的票房只是韩国两部本土大片《太极旗飘扬》和《实尾岛》票房总和的一半。这让我想起1999年，当好莱坞《泰坦尼克号》在全球影史上创造卖座新纪录时，在韩国却没有击败姜帝圭的《生死谍变》，此后几年韩国电影票房榜前几名都是清一色的本土电影，这让好莱坞惊讶不已，《时代》周刊曾专门撰文分析韩国电影的特殊生态。

从韩国归来不久，曾经有一家出版公司请我们这些热衷于韩国电影研究的朋友们一起，策划编写和出版一本《韩国电影作品解读》之类的书籍，用于详尽而深入地向中国观众介绍韩国电影作品。针对这一选题，我们还进行了较为深入的市场调研，调研结果显示：在当时的图书市场上，对于韩国电影的研究尚属空白，但后来几经周折这一编写计划最终搁浅。转眼已过去十年，在这十年间，在釜山电影节的强势推动下，“韩流”劲袭，韩国电影成为近年来国际影界一个不容忽视的现象。为什么这个与我们相邻的国度会爆发出如此惊人的创造力？这是值得我们思索的问题。奇迹总有制造者，这些东方好莱坞神话的创造者都是些什么人？他们给韩国电影带来了什么？又给我们中国电影带来什么样的启示，这些问题是我们在平素的课程教学以及学生的课程作业、课堂讨论、科研立项以及学年论文与毕业论文实施过程中经常思考和回答的问题，对此我们挑选了依旧活跃在韩国影坛并且对韩国电影产生重要影响的10位导演，这其中包括韩国电影教父林权泽、作家导演李沧东、商业片领袖姜帝圭、艺术片大师金基

德、多面鬼才朴赞郁、类型片名导郭在容、文艺片使者许秦豪、年轻的社会学家奉俊昊、才女导演李廷香和独立电影第一人洪尚秀，对他们的电影创作进行较为全面深入的个案研究，从中探寻成功经验，以期对中国电影带来某些深刻的启示，也为我们多年的思考交上一份满意的答卷。

杜剑峰

2014年6月

于海淀北土城西路197号

目 录

CONTENTS

第一章

林权泽导演电影创作研究 / 001

1. 命运的捉弄与生活的积淀 / 002
2. 林权泽导演的创作简述 / 003
3. 林权泽导演的代表作品 / 005
  - 3.1 《曼陀罗》(1981): 禅佛文化新的意境和内涵 / 005
  - 3.2 《西便制》(又名《悲歌一曲》, 1993): 对传统曲艺的致敬 / 006
  - 3.3 《祝祭》(1996): 传统的胜利 / 008
  - 3.4 《春香传》(2000): 两种艺术形式的杂糅 / 012
  - 3.5 《醉画仙》(2002): 影像如画的杰作 / 014
  - 3.6 《下流人生》(2004): 小人物在动荡社会下的沉浮史 / 016
  - 3.7 《千年鹤》(2007): “潘索里”艺人的情感世界 / 018
  - 3.8 《汲取月光》(2011): 对非物质文化遗产——韩纸的赞歌 / 019
  - 3.9 《花葬》(2014): 孤独遗世的内心世界 / 021
4. 林权泽电影的创作主题 / 023
  - 4.1 对人的命运的揭示 / 023
  - 4.2 反思历史与战争 / 025
  - 4.3 追寻民族文化精神 / 026

4.4 自我追寻的精神 / 028

5. 林权泽电影的叙事风格 / 029

李沧东导演电影创作研究 / 037

1. 李沧东导演的创作道路 / 038

1.1 从作家到导演 / 038

1.2 从执导到从政 / 040

1.3 从官场到片场 / 040

2. 李沧东导演的代表作品 / 041

2.1 《绿鱼》(1998): 飘逝的红头巾 / 041

2.2 《薄荷糖》(2000): 到时间里旅行 / 042

2.3 《绿洲》(2002): 尘世沙漠 心灵绿洲 / 045

2.4 《密阳》(2007): 现世困境中的个体抗争 / 047

2.5 《诗》(2010): 残酷人生与美好希望 / 049

3. 李沧东电影的叙事主题 / 050

3.1 “人性与社会”叙事主题的确立 / 050

3.2 历史暴力的隐形书写 / 052

3.3 人与人之间的沟通障碍 / 054

3.4 宗教救赎的虚妄 / 055

3.5 诗歌就是生活本身 / 055

4. 李沧东电影的影像语言 / 057

4.1 长镜头的静默观照 / 058

4.2 多时空的诗意追寻 / 060

4.3 富有诗意的电影画面 / 060

4.4 不落窠臼的声画组合 / 062

金基德导演电影创作研究 / 067

1. 金基德的生活足迹与电影之路 / 068

- 1.1 《鳄鱼藏尸日记》(1996): 梦想的乌龟与无声的抗争 / 070
- 1.2 《蓝色大门》(1998): 一体双胞胎与家庭复合 / 071
- 1.3 《漂流欲室》(1999): 以伤痛缔结联系 / 073
- 1.4 《收件人不详》(2001): 历史的屈辱与碎裂的痛楚 / 076
- 1.5 《坏小子》(2001): 情欲·暴力·人性 / 078
- 1.6 《春夏秋冬又一春》(2003): 看山是山与看水是水 / 079
- 1.7 《撒玛利亚女孩》(2004): 迷失的救赎之路 / 081
- 1.8 《空房间》(2004): 反抗孤独 诠释真爱 / 082
- 1.9 《弓》(2005): 以悲悯态度书写赎罪 / 083
- 1.10 《时间》(2006): 时间的轮回与欲望的沉沦 / 085
- 1.11 《呼吸》(2007): 轮回与救赎 / 090
- 1.12 《圣殇》(2012): 拷问最深层的人性 / 091

2. 金基德电影的基本主题 / 093

- 2.1 对人性的关注 / 093
- 2.2 对道德的反思 / 095
- 2.3 对灵魂的救赎 / 097

3. 金基德电影的边缘化人物 / 100

4. 金基德电影的影像特征 / 102

- 4.1 强调视觉符号、轻视对白 / 103
- 4.2 神秘的意象和艺术符号 / 103

- 4.3 封闭的空间 / 105
- 4.4 唯美的影像语言 / 106
- 5. 金基德电影的风格特点 / 108
  - 5.1 对形式感的迷恋 / 108
  - 5.2 对儒、释、道精神的反抗 / 111
  - 5.3 在形式主义指导下的社会题材选择 / 115
- 6. 金基德导演的尴尬处境 / 117

姜帝圭导演电影创作研究 / 123

- 1. 关于导演姜帝圭 / 124
- 2. 姜帝圭导演的代表作品 / 127
  - 2.1 处女作《银杏树床》(1996) / 127
  - 2.2 韩国电影史的“里程碑”《生死谍变》(1999) / 128
  - 2.3 韩国战争“史诗”大片《太极旗飘扬》(2004) / 129
  - 2.4 携手好莱坞之作《登陆之日》(2011) / 131
  - 2.5 初试微电影《恋慕》(2014) / 132
- 3. 姜帝圭电影作品分析 / 133
  - 3.1 好莱坞元素本土化 / 134
  - 3.2 人物情感与政治分裂 / 135
  - 3.3 悲剧色彩与人性思考 / 137
- 4. 对韩国电影的影响 / 139
  - 4.1 开辟电影融资新路 / 139
  - 4.2 改变观众观影习惯 / 140
  - 4.3 拓宽本土电影模式 / 141

4.4 助推韩国电影国际化 / 142

5. 对中国电影的影响 / 143

第五章

朴赞郁导演电影创作研究 / 147

1. 关于导演朴赞郁 / 148
2. 朴赞郁导演的代表作品 / 151
  - 2.1 奠基之作《JSA共同警备区》(2000) / 151
  - 2.2 复仇三部曲 / 154
  - 2.3 “变脸”后作品 / 159
  - 2.4 短片作品 / 164
3. 朴赞郁电影作品分析 / 164
  - 3.1 人性主题 / 165
  - 3.2 复仇核心 / 166
  - 3.3 暴力美学 / 167
  - 3.4 悬疑叙事 / 168
  - 3.5 B级片制作思维 / 169
  - 3.6 冷静简约的影像风格 / 170
  - 3.7 基督教文化的渗入 / 171
4. 朴赞郁电影的文化传播与影响 / 173
  - 4.1 影响本土受众价值观的建构 / 173
  - 4.2 拓宽韩国电影类型片样式 / 174
  - 4.3 助推韩国文化走向世界 / 174
  - 4.4 对华语电影的启示 / 175

许秦豪导演电影创作研究 / 177

1. 关于导演许秦豪 / 178
2. 许秦豪导演的代表作品 / 179
  - 2.1 《八月照相馆》(1998): 重新定义生死观 / 180
  - 2.2 《春逝》(2001): 爱如春逝了无痕 / 181
  - 2.3 《外出》(2005): 人间四月天, 奇迹四月雪 / 183
  - 2.4 《幸福》(2007): 城市遗忘的幸福真谛 / 185
  - 2.5 《好雨时节》(2007): 城市命运下人物重生的出口 / 186
  - 2.6 《危险关系》(2012): 欲望轮盘下碾过的情爱生命 / 188
3. 许秦豪电影的叙事主题 / 190
  - 3.1 亘古不变的情爱主题 / 190
  - 3.2 乐此不疲的生死话题 / 192
4. 许秦豪电影的影像解析 / 195
  - 4.1 电影前进方向之在路上 / 196
  - 4.2 阐述导演意图的辅助工具 / 198
  - 4.3 蕴藏在细节刻画中的人物命运 / 199

第七章

奉俊昊导演电影创作研究 / 203

1. 奉俊昊导演的电影之路 / 204
  - 1.1 《绑架门口狗》(2000): 苦涩的现实 / 205

1.2 《杀人回忆》(2003): 韩国的夜与痛 / 207

1.3 《汉江怪物》(2006): 觉醒的惊悚 / 209

1.4 《母亲》(2009): 爱到残忍 / 210

1.5 《雪国列车》(2013): 国际航母 / 211

2. 奉俊昊电影的问题意识 / 214

2.1 现代性困境 / 214

2.2 韩国历史的文化反思 / 214

2.3 孤立无援的自我拯救 / 215

2.4 弱势群体的命运揭示 / 218

2.5 反乌托邦的政治电影 / 219

3. 类型电影的叙事和主体意识的融入 / 220

3.1 悬而未决和疑而难解 / 220

3.2 作者主体意识的融入和文化禁忌的突破 / 222

郭在容导演电影创作研究 / 227

1. 郭在容导演的创作经历 / 228

2. 郭在容导演的代表作品 / 229

2.1 《我的野蛮女友》(2001): E时代的无厘头电影 / 229

2.2 《假如爱有天意》(2003): 初恋的青涩与怀旧的凝重 / 234

2.3 《野蛮师姐》(2004): 美丽轻灵的童话 / 237

2.4 《我的机器人女友》(2008): 穿越时空的爱恋 / 239

2.5 《武林女大学生》(2008): 不爱武术爱浪漫 / 241

2.6 《我的早更女友》(2014): 关爱女性的“科教片” / 242

3. 郭在容电影的类型特征 / 244
  - 3.1 亚洲掀起“蛮女风暴” / 244
  - 3.2 “青春三部曲”的水彩韵味 / 245
4. 郭在容电影的母题与情绪 / 247

第九章

李廷香导演电影创作研究 / 251

1. 李廷香导演的创作历程 / 252
2. 李廷香导演的代表作品 / 254
  - 2.1 《美术馆旁的动物园》(1998): 重逢的路标 / 254
  - 2.2 《爱,回家》(2002): 沉默的深情 / 256
3. 李廷香电影的影像风格 / 260

第十章

洪尚秀导演电影创作研究 / 263

1. 洪尚秀导演的代表作品 / 265
  - 1.1 《猪堕井的那天》(1996): 对韩国现代性的解构 / 265
  - 1.2 《女人是男人的未来》(2004): 爱与性 / 269
  - 1.3 《黑夜与白昼》(2008): 男女关系与双重生活 / 270
  - 1.4 《夏夏夏》(2010): 有意无意之间 / 272
  - 1.5 《玉姬的映画》(2010): 重复与差异 / 273
  - 1.6 《北村方向》(2011): 日复一日的生活 / 274

1.7 《惠媛》(2013): 愿望与现实之间 / 275

2. 洪尚秀电影的影像表述 / 276

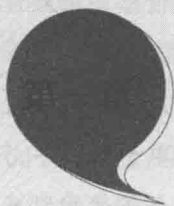
2.1 鲜明的作者化特征 / 277

2.2 日常性的纪实表述 / 278

2.3 道德焦虑与本能失衡 / 281

后 记 / 283

林权泽导演电影创作研究

林权泽素有韩国“电影教父”“国民导演”之称，被誉为韩国影坛的一代宗师。在暗流涌动的民族电影复兴的浪潮里，林权泽之于韩国电影的地位，正如黑泽明之于日本电影，阿巴斯之于伊朗电影一样，他以精神领袖的号召力和源源不断的创作力成为

韩国电影史上的里程碑。从1962年开始拍摄第一部影片开始，林权泽对于电影的理解经历了三个阶段，第一阶级将之视为纯粹的谋生手段，第二阶段他视电影为终身至爱的艺术，第三阶段他在电影创作中融注了自我哲思，百余部电影成为他孜孜以求、勤勉探索电影艺术的明证。林权泽电影一向关注的是历史反思、文化寻根以及对艺术的忠诚、对女性的悲悯等带有世界普遍性意义的主题。一直以来，他怀着一颗对韩国传统文化的赤子之心，不断以深沉的故事、唯美的影像、悠扬的音乐来展现韩国的民俗风