

Reason and Sadness

Feminine Consciousness
in the Screen Works by Li Shaohong

By Gao Ming

PLA Publishing House

理性与悲情

李少红影视作品中的女性意识

高明◎著

理性与悲情

李少红影视作品中的女性意识

高明◎著

解放军出版社

Reason and Sadness

Feminine Consciousness

in the Screen Works by Li Shaohong

By Gao Ming

PLA Publishing House

MAIN CAST

归亚蕾 周迅 黄磊 寇世勋
贾妮 白雪 沈畅

DIRECTOR

李少红

TV SERIES

奇君

夏美华 郑重 王要

79

ORIGINAL

PLAYWRIGHT

TAKE

图书在版编目 (CIP) 数据

理性与悲情: 李少红影视作品中的女性意识 / 高明著.

北京: 解放军出版社, 2008

ISBN 978-7-5065-5648-4

I·理… II.高… III.①李少红-女性-题材-电影评论

②李少红-女性-题材-电视影片评论 IV.J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 093441 号

书 名: 理性与悲情

作 者: 高 明

责任编辑: 余天宝

书籍设计: 晓笛书籍设计工作室 符晓笛+龙丹彤

汉 译 英: 蔡芳钿

校 译: 张雪梅

责任校对: 马 涛

出版发行: 解放军出版社

地 址: 北京市地安门西大街 40 号

邮 编: 100035

电 话: (010)66531659

E-mail: jfjwycbs@public.bta.net.cn

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京中科印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

字 数: 150 千字

印 数: 1-6000

印 张: 13.75

版 次: 2008 年 6 月第 1 版

印 次: 2008 年 6 月北京第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5065-5648-4

定 价: 48.00 元

(如有印刷、装订错误, 请寄本社发行部调换)

李少红

1955年7月出生在一个导演家庭，14岁结束独生女的生活，离开家到四川某部当兵，22岁考入北京电影学院导演系，25岁开始释放热情和能量投入导演事业，独特的成长经历和情感体验水到渠成地激发了她在电影事业中敏感而执著的艺术追求……

Director

【左页图】

2006年李少红在东京电影节

【右页图】

李少红近照

[左页图]
 李少红给周迅说戏
 [右页图①]
 李少红与徐枫女士和
 南特电影节主席
 [右页图②]
 李少红在工作台前
 [右页图③]
 李少红与《红粉》主创人
 员在柏林电影节领奖台上
 [右页图④]
 李少红给陈坤说戏
 [右页图⑤]
 李少红与李小婉
 [右页图⑥]
 李少红与丈夫曾念平

TAKE
 82

DIRECTOR 李少红

TV SERIES

MAIN CAST 归亚蕾 陈红 周迅 赵文瑄 贾妮 何琳
 李冰冰 李志兴 申军谊 傅彪

DATE 1998年

PRODUCER 李小婉

①
⑤

[左页图]
 李少红近照
 [右页图①]
 李少红与曹禺先生
 [右页图②]
 李少红与《雷雨》剧组
 工作照
 [右页图③]
 李少红在新闻发布会上
 [右页图④]
 李少红在拍摄现场
 [右页图⑤]
 《橘子红了》停机照
 [右页图⑥]
 李少红给吴军说戏

HT

TAKE

7

DIRECTOR 李少红

FILMS

MAIN CAST 周迅 吴军 蔡明 苏小明

DATE 2005年

PRODUCER 李小婉

作者与李少红在《红楼梦》拍摄现场

在路上

NAME 《恋》
PRODUCER 李小婉
DIRECTOR 郑重

On the way

MAIN CAST

周迅 黄觉

DATE

2004年

因为忙于新版电视剧《红楼梦》的缘故，前所未有地感觉时间紧张，仿佛不眠不休也不够用。于是很多路上的时间也要利用起来，打电话询问摄制组的各项工作进度、思考演员与角色间的差距及解决办法、接受采访甚至吃饭的时间更没有了。解放军艺术学院戏剧系政委高明的书稿《理性与悲情——李少红影视作品中的女性意识》也是这样在路上断断续续看完的。看完的第一感觉是惊讶，惊讶于自己在中国影视道路上已经走了20年。在这20年间，我对自己的这些作品从没有认真地做过回顾，因为我总是想把时间用在接下来的作品创作上。

在人生的道路上，每个人都在通过自己的方式与社会交流，影视是我的方式。感谢高明出于对我作品的喜爱，花那么多精力来梳理、剖解我的创作心得。让我从中也有所悟。我在读这本书的过程中，心情有些忐忑，因为是第一次客观地把自己放在中国影视改革发展与中国女性导演的坐标系里思考，竟然见证了这样的一个历史进程。这有点像通过卫星监控录像回放城市的交通状况，何处拥堵，哪里畅通，东西改道，南北架桥，一目了然。回望从前足迹的好处，是利于调整以后前进的方向。

显而易见，高明花了不少时间与心思来查阅资料、分析每个作品的不同，以及艺术创作的心路历程，甚至包括我个人的成长经历，处在不同历史阶段，对作品有着怎样的映射，均有所述及。这些专业、细腻的文字将我从繁忙的现实工作中短暂抽离出来，并带回到回忆之中。由此生发出许多感慨，也有很多温暖、心动、释然和遗憾。

这本书出版的时候，正赶上我的新作品正在拍摄、孕育。我想自己会尽此时的最大心力完成这部作品，一方面回报一直支持、关爱我的观众，同时也是对高明及其读者的最好告慰。

序一

Preface One

高明三问

朱向前
解放军艺术学院副院长 教授

Three Questions
for Gao Ming

By Zhu Xiangqian

Deputy President
of the P.L.A. Academy of Arts
Professor

NAME 《四

PLAYWRIGHT

DIRECTOR

MAIN CAST 李雪健 宋丹丹

认识高明差不多有十年了。她最初是做干部工作，从干事做到处长，其严谨、干练、理性而不失睿智的工作作风帮助她胜任岗位且游刃有余。很快她又走上了新的工作岗位，成为了军艺最年轻的中层领导干部。她的进步快跟她能力强、素质高自然是分不开的，但跟她的爱学肯钻、与时俱进亦大有关联。现实的经验与好学的天性使她总是处在一种求知若渴的学习状态之中。所以四年前，当听说她考取了北京大学艺术学院的在职研究生时我并不感到意外。

真正有点使我略略感到了意外，是在她坚持每个双休日去北大听课听了一年之后开始写毕业论文的时候。众所周知，近年来所谓领导干部在职攻读学位，几乎成了一种时尚，“攻”而不读也是一种常态。各种考研班、学习班、培训中心如雨后春笋。因此有舆论讥曰：领导干部爱“学习”不爱读书。显然，在这个语境中，“学习”成了一种形式，而往往是形式大于内容（读书）或干脆湮没内容。高明属于哪一种，是攻而不读呢，还是真学真读？起初我颇有疑虑。然而不久，当高明拿着《李少红研究》的论文开题报告来与我讨论的时候，我的疑虑消除了，但担心又来了：看来她是要真读真学真写了，但她半路出家来业余攻读文艺理论，而且一上手就碰一个女性电影导演——现有研究基本阙如，而女性电影、女性意识、女权主义等理论问题又几如一团乱麻，确实是一个硬碰硬的难题啊。她拿得起啃得动吗？

直至看到长达数万字的论文初稿，我在欣喜的同时也为高明的执著和学习能力陡生几分感佩。应该说，这是一篇中规中矩，有板有眼的规

范的硕士学位论文，同时，又是一部不乏个人创见的关于李少红导演艺术的比较集中而又有分量的研究专著，它使我们有可能在纯粹学理的层面来作一点客观的评述。

如众所知，一百多年来，电影发展成为一种成熟的艺术表现手段，深刻反映并影响着我们的生活；一百多年来，女性主义思潮蓬勃涌动，女性意识开始进入主流的意识形态。二者的碰撞成就了今天影视批评的一个重要分支——基于女性意识的影视批评。本书就选择了这样一个切入点，以中国第五代著名女导演李少红的作品作为分析对象，应该说，选择李少红的影视作品来研究女性意识很有代表性。在新时期的大陆女导演中，李少红无疑是对女性意识最有自觉关注的一个。媒体称李少红是中国第五代导演中最负盛名的女将，但其实相比她的同学张艺谋、陈凯歌等人，李少红的导演风格并不具备第五代电影典型的宏大、严峻、沉重、粗砺等等。正与此相反，从1994年的《红粉》开始，她开始在作品中嵌入自觉的女性化尝试，并成就了精致、唯美、阴柔的独特镜像风格。

和刘苗苗、宁瀛等新时期的女性导演不同，李少红在表现女性意识方面的尝试更显积极，这种积极可以从她重写繁漪和武则天的大胆手法中得到认证，高明称之为女性直觉——正是恰到好处而精准的女性直觉让《红粉》等一系列作品中的女性意识臻于细腻和饱满。这不是一个简单突兀的直觉，女性意识在李少红的影视作品中经历了一个“逐渐觉醒和渐次深入的过程”。

依我看来，高明在书中主要通过“三个阶段”的划分和四个角度的把握，建构起了自己的理论框架。所谓“三个阶段”即遮蔽——觉

醒——成熟。本书选取的影视作品完整契合了这三个发展的阶段性，从《红粉》以降的作品看，李少红的创作视点经历了从传统向女性中心化的转型。在分析这个转型的同时，高明对作品中女性的特质作了深入挖掘，归纳为“缺失”、“冷质”和“悲情”。无论是家庭的缺失，还是情感的缺失，在李少红的镜头中，都交汇成严重失衡的精神缺失，这种失衡“激起了女性内心更强烈、不顾一切的渴望”，却外化为克制的冷艳画面。情感和理智的较量始终是贯穿一致的思考主线，在李少红的作品中，权力—爱情、理智—情感之间的抉择始终要回归于冷静的割舍和离开。这是另一角度上的“缺失”，也许某种意义上说是暴力的强加与剥夺，但李少红成功地用矜持和倔强的人物性格塑造给人物的女性意识作了一个强硬的注脚。这种强硬和传统的男权话语方式有着根本上的冲突，因而无可选择地导向了主角们殊途同归的悲剧结局。李少红在性别对立中突出了“女性”作为独立个体的情感和意识，于是“男性”被放在一个相对的弱勢地位上，虚弱的男性取代了传统文化中完美的男性，甚至传统文化中拯救（男性）—被拯救（女性）的模式也被颠覆。这种新的力量对比强化了李少红作品中女性意识的内涵。高明对这“三个阶段”的概括和划分为研究李少红影视作品中女性意识的流变过程提供了重要的参照。

所谓“四个角度”即高明经由对选材、叙事、审美及影像手段的使用等四个向度的研究，探究了李少红的女性视角在她的电影中所投射出的独特而鲜明的女性意识，以及意识的实现所借助的独特的镜像表达手法。从文学到影视的改编，李少红对于原著的取舍和表现重心的转移尤其代表了她的强硬的女性意识。延续一致的，是李少红对于原著悲剧走向

的尊重，这种尊重带有某种走不出男权阴影的嫌疑。李少红自己也说：“女性有一个共同的特点，就是她们极具牺牲精神。”她似乎毫无保留认可了这种自我牺牲精神，她的认可和传统男权话语模式存在一定的契合点——吉尔伯特和格巴曾经尖锐指出：“文学中的父权主义的隐喻最终的矛盾在于作者同时创造及禁锢女性人物，在给与她们生命的同时将她们‘杀死’。”——从繁漪、武则天到秀禾，李少红改编的几部典型女性意识影视剧的女主角最终都摆脱不了身体上或精神上的覆灭。然而，正如高明所指出的那样，李少红尝试用女性作为推动剧情的主体，把女性从“被看”桎梏中释放出来，这本身就是对于题材的突破，更何况这种突破是自觉的。李少红的自觉意识内化到女主角的心理流程中则表现为被高明所谓的“内心化叙事特征”以及她在语言对白和画面音效等方面的唯美主义追求。高明通过对电影生产机制中四个不同层面的细致考察，深入到了李少红影视作品的深部和细部，建构起了文本细读和意义阐释的理论框架。

知人论世，高明从李少红的成长经历切入，对李少红影视作品中的女性意识根源作了探究。出身导演家庭，14岁结束独生女的生活离家当兵，23岁进入北京电影学院导演系，33岁开始释放热情和能量投入导演事业，独特的成长经历和情感体验水到渠成地激发了她在电影事业中敏感而执著的艺术追求。也正是由于少女时期的某些情感缺失，李少红还在影片中对初潮、初恋等倾注相当的关注，这种补偿心理无疑是她早期的经历有着直接和深入的联系。李少红在访谈中说自己“可能一直都得算是一个非常各色的人”，其实在周围人的眼光里，她是一个非常女人

的导演，是一个能够为了家庭牺牲事业的传统女性。骨子里的传统意识使她的影视作品带上浓厚的“家庭”属性，高明在书中把这一点归结为李少红作品中“女性情感的乌托邦”。

从整体看，本书有着严谨而清晰的论述结构，对“女性意识的表现—女性意识的表达—女性意识的探因”作了层层深入的剖析。女性心理学、电影叙事学、女权电影理论、美学理论等理论模式的引入经过与作品的紧密结合强化了全书的论述深度，甚至在就李少红的女性意识成因展开讨论时，作者还借助李少红年少时的成长经历来解析她导演事业的发展特质，这种分析除了受到“电影作者论”的影响，在很大程度上也带有弗洛伊德理论的烙印。在如此繁杂而富于学理性的探讨过程中，我们不仅看到了高明驾驭理论方法的学术能力，更感受到了她出色的艺术悟性与艺术直觉。为一篇学位论文付出如此之大的努力，是高明做事认真的禀性使然还是她的理论兴趣和热情被激发和点燃？她有没有可能循此开辟出自己人生的又一片风景呢？