

随园影视论丛

洪宏 著

苏联影响 与中国“十七年”电影

INFLUENCE FROM THE SOVIET UNION
AND THE CHINESE “17-YEAR” FILMS

中国电影出版社

随园影视论丛

J90/14

:2

2008

洪宏 著

苏联影响 与中国“十七年”电影

INFLUENCE FROM THE SOVIET UNION
AND THE CHINESE "17-YEAR" FILMS

CFP 中国电影出版社
2008·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

苏联影响与中国“十七年”电影/洪宏著. —北京: 中国电影出版社, 2008. 9

(随园影视论丛)

ISBN 978 - 7 - 106 - 02966 - 1

I. 苏… II. 洪… III. ①电影—研究—苏联②电影—研究—中国—现代 IV. J905.512 J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 118523 号

苏联影响与中国“十七年”电影

洪宏 著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100013

电话: 64299917 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部)

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/880 × 1230 毫米 1/32

印张/8.125 插页/2 字数/225 千字

印 数 1—3000 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 02966 - 1/J · 1069

定 价 25.00 元

序 言

电影是一门可以超越地域或国界产生巨大感染力的艺术。优秀的电影作品对观众的心灵与智慧所产生的巨大冲击力和深远影响,往往无法估量。唯其如此,凡于20世纪50至60年代度过青春期的中国观众,在他们的成长道路上,无不伴有一份浓浓的苏联电影情结。他们几乎是追随着苏联电影中的一些英雄和正面人物一起长大成熟的。《钢铁是怎样炼成的》里的保尔·柯察金,《青年近卫军》中的奥列格·柳芭,《夏伯阳》里的夏伯阳、富尔曼诺夫,《伟大的公民》中的基洛夫,《革命摇篮维堡区》里的马克辛,《真正的人》里的无脚飞将军,《乡村女教师》中的瓦尔瓦拉·瓦西里耶夫娜,《卓娅》中的卓娅和舒拉,以及《玛申卡》、《牛虻》、《政府委员》、《远离莫斯科的地方》等许多影片中的主人公们,都是他们心中的偶像,前行中的人格榜样和精神楷模。苏联电影影响了中国几代人的理想追求及成长历程,已是不争的事实,苏联电影对于中国电影的影响,尤其是建国后“十七年”的电影创作,则更是因缘际会,情德交融,谊切苔岑。

苏联电影何以能影响中国电影及其观众一个漫长的历史阶段?这期间中国电影所处的社会与历史语境是什么?建国初中国确立本民族电影的内在机制时,吸纳了哪些以苏联为主的外来文化资源?同苏联电影相比较,中国电影又显现出哪些与之相通或相异的美学特征?等等,都是研究“十七年”电影不可或缺的课题。

洪宏先生的专著《苏联影响与中国“十七年”电影》，正是从学理的层面对上述论题作系统的论证与考量，不独对中国电影史上这重要一页做出了令人信服的科学论断，更重要的是，还有助于对当下乃至未来中国电影的健康运行做出富有启示意义的积极贡献。正是在这个意义上，洪宏先生的这项研究成果具有了提升其自身价值的特殊分量，也是学界在该领域的一份可喜的收获。

苏联电影对中国电影的影响，可以说是多方位和立体化的，但以往的研究，多为某一侧面的探讨论述。洪宏先生的论著，则从政治、历史、哲学、宗教以及文学和美学等方面，多向度、多侧面、多层次地予以渗透性审视和考察，视界阔大宏放，论理仰视俯察，言约意丰，显示出长言擅辩的气度，给人以言近旨远的深刻印象。多视角、全方位、多层面的穿透性深入论证，使该论著在本领域的研究中显示出风骚独领的气象。与此同时，论著虽从苏联影响切入题旨，但行文却并不局限于苏联因素的释放与探究，更注重高踞于世界电影的艺术阶梯上，放眼西方电影发展的相关现象作更其宏观的考量与阐释，且远近、深浅、轻重配置，均分寸有序，得体适度，这就不仅增添了论述的客观性、全局性，给人以宏阔的整体风貌，而且增强了论证的雄辩性和说服力。

翔实丰富的史籍和资料运用，使洪宏的专著时时浸润于厚重的人文气息之中。但作者借助史料和前人的积累却不重复别人的成果，而是努力在学理层面上加以提升，在深入思考的基础上丰富、深化自己的理论命题，革故鼎新，有所发现有所创新，从而使研究萌生了新的活力。这可说也是该书给与读者的一份新奉献。

平易恬淡、朴实无华的文风是该书的又一长处。理论书籍，贵在深入浅出，严谨明理。质朴的文字并不影响理性力度的开掘，平实的表述，从一个角度讲，正是建立在不平常的文字功力之上的。它同某些一味追求时尚、浮华的新词术语，刻意贪图哗众取宠的矫情学风相比较，委实不属于同一种品味。记得五四文坛宿将杨振声先生在评价朱自清先生的散文风格时曾写道：“风华从朴素出来，幽默从忠厚出来，腴厚从平淡出来。”借此来评判该论著恺切求实的文风，也许并不为过。风神异彩有时正是从平易散淡的格调

中显露出来的。

洪宏君是我的同事,只是我比他虚长几岁而已。他殷殷地邀我为他的专著作序,我不胜惶然。专注地读完了他的书稿,深受教益,凭直感写下了以上心得,也不知道能否称之为序。

袁玉琴

2008 年春于碧树园

前 言

被巴拉兹·贝拉称为“第一个国际语言”^①的电影,似乎天生就特别适合、并需要进行跨国、跨地域、跨文化性的比较研究。这个“装在铁盒里的大使”,对于人类相互传播信息、加深了解,对于促进人类文化艺术的交流与合作,它所起到的作用,从它诞生以来就引人注目,而现在则更加愈益凸现。这是为电影发展的历史和现实所证明了的。一个国家、民族或地域的电影,除非它完全与世隔绝,就总是会深深地介入与外部世界的关联之中。因此,要想深入认知一个国家或地区的电影,就必须把它置身于“世界电影”的广阔视野中加以观察。对于中国电影而言,情形同样如此。而且,电影在中国的出现,其“舶来”的性质,更加要求用比较研究的眼光对中国民族电影进行深入考察。也正因为如此,无论是国内电影研究界还是海外的“中国电影研究”,都很重视对中国电影的比较研究。然而,目前这项工作在国内外还仅仅处于起步阶段。中国电影尤其是“十七年”电影的比较研究还很薄弱。

本书致力于从比较研究(主要是影响研究)的角度切入中国“十七年”电影。这对于深入发现和理解“十七年”电影发展中的一系列理论与创作问题,或许有如下积极意义。首先,比较研究的视角,有助于全面把握“十七年”中外社会、政治和文化交流、碰撞的整体状况,能全面显现制约“十七年”电影发展的历史语境。其次,“比较”将有助于厘清影响“十七年”电影发展的种种外来资源及其相互关系。第三,比较研究还有利于深入探究“十七年”电影

对外来影响予以“结构性整合”而进行民族电影创造的内在机制，从而能在一种开阔的视野和内在的层面呈现出“十七年”电影发展中的诸多问题，使研究既具有学理意义上的“问题”意识，也有利于对正置身于全球化潮流之中的中国电影发展现状进行反思。正是基于以上考虑，本书选取“十七年”中、苏电影比较研究作为课题。之所以选取中、苏电影进行比较研究，主要是因为，“十七年”电影与苏联电影关系一度十分密切，又经历了一些曲折变化。而且，从“十七年”电影接受外来影响的角度看，苏联电影的影响是最主要的，也是主导性的。可以说，在参与形成“十七年”中国电影电影的个性和特质的种种历史合力中，苏联电影作为主要的外来影响源，扮演了重要角色。它在“十七年”“人民电影”创造机制的作用下，推动着“十七年”电影的发展。它对“十七年”电影发展的历史走向，对电影理论的创建，以及对各种题材、种类的电影创作和银幕美学的形成，都发挥着独特的作用。本书以中、苏政治、文艺的事实联系为基础，围绕政治意识形态和艺术审美两大因素，侧重从苏联影响的角度，揭示中国“十七年”电影与苏联电影的内在关系。而把握住了中、苏电影的内在关系，也就基本上能够理解中国“十七年”电影发展与外来影响的关系。

在我看来，“十七年”电影研究总体上仍滞后于其他时段中国电影的研究。但也能够看出，近年以来随着对“十七年”文艺问题关注度的提高，这一领域已引起了学术界越来越大的兴趣。中国电影的百年诞辰也为“十七年”电影研究提供了新的契机。已有的值得注意的研究成果主要表现为：20世纪70年代末、80年代初，对“十七年”一些受到不公正对待的影片和理论观点予以“平反”，意在恢复被“文革”扭曲了的“十七年”电影的本来面目；80年代中期以来，以新的方法和理论范式对“十七年”电影予以再评价，如一些所谓“红色经典”影片的重读和电影史的重写，以及对电影史研究新观念的呼吁，等等。“十七年”电影的比较研究相对更为薄弱，除了为数不多的单篇论文对个别问题进行了探讨外，整体的、综合性的比较研究基本空缺。“十七年”中、苏电影比较研究情况大致相同，尽管其中也出现了一些值得关注的专题性研

究^②，但总的来看，从中、苏比较的视角对“十七年”电影进行系统的、整体的研究尚属空缺。

本书力图在以下方面有所拓展：

一、通过对中、苏电影的比较，真实、具体地呈现“十七年”民族电影发展与苏联影响的关系。深入探讨“十七年”电影所受苏联影响的具体情况，如哪些或哪个时段的苏联电影影响更大，哪些影响更内在和深刻，“解冻”前后苏联影响有何变化等。二、着重探讨“十七年”电影如何在政治意识形态与艺术审美的矛盾张力中接受苏联影响以创建民族电影的内在机制，并就近几年以来学术界出现的某些片面美化“十七年”历史及其文艺的倾向，对“十七年”电影的历史、美学、思想价值做出评价。三、对“十七年”的电影剧作理论和电影艺术特性理论与苏联影响的关系进行系统考察，在中、苏电影理论比较中，发掘“十七年”时期电影家对电影理论的独特创见。四、通过“革命历史题材”电影、现实题材喜剧电影以及名著改编电影的中、苏比较，具体阐释苏联电影对“十七年”电影创作的影响所在。随后，对“十七年”电影的银幕美学所受到的苏联影响也展开探讨。五、在强调苏联电影影响的主导作用的同时，本书还将分析“十七年”电影与其他多种外来电影影响的实际关系，如与好莱坞、意大利新现实主义、法国新浪潮、以及世界左翼电影的关系等。力求在开阔的视野下，探讨在各种外来影响源相互作用中，苏联影响对“十七年”电影发展所产生的实际作用。总之，本书是较为全面、系统并力求深入的“十七年”中、苏电影比较研究，是一次新的学术尝试，它将努力提出一些新的问题、得出一些新的结论。

本书共分八章。第一章主要探讨苏联影响与“十七年”“人民电影”创造机制之间的关系。具体阐述苏联电影与“十七年”中国电影的共同美学本质及其思想、艺术差异；辨析“十七年”电影的创造机制在其接受苏联影响中所具有的“过滤”作用；并从苏联影响的角度，对“十七年”“人民电影”的现代性价值问题进行评估。

第二章着重论述苏联影响与“十七年”电影历史发展进程的关系，突出苏联影响的事实基础。同时，还讨论了“十七年”电影

与美国好莱坞、意大利新现实主义以及法国新浪潮等世界电影之间的联系,旨在将“十七年”电影置于多重外来电影资源中考察,以发现苏联影响的实际效果。

第三章和第四章分析的是“十七年”电影理论建设与苏联影响的关系。“十七年”电影理论的主要内容是关于电影剧作的理论和电影艺术特性理论。就电影剧作理论而言,“十七年”对电影剧作重要性的强调,对电影剧作性质的认识,对电影剧本创作的目的、任务和方法以及具体的电影剧本的编剧技法等问题的阐述,都程度不同地受到了来自苏联电影界的影响。电影艺术特性理论也是如此。“十七年”对电影艺术的大众性、综合性、视觉形象性以及蒙太奇特性的论述和阐释,都打上了明显的苏联影响的烙印。当然,“十七年”时期电影家对苏联电影理论并不是一味照搬,而是有着明显的取舍,并结合国内电影创作实践和民族文化艺术传统,进行理论创建。

接下来的第五章、第六章和第七章对苏联影响在“十七年”电影创作与改编实践中的表现进行具体分析,分别论述“革命历史题材”电影、现实题材喜剧电影和文学名著改编电影是如何接受苏联电影影响的,并对这种影响所产生的正、负面作用做出评判。

第八章探讨的是“十七年”银幕美学形态与苏联电影美学的内在关系。通过比较,从近景和特写镜头的运用、电影构图、蒙太奇美学等方面分析苏联电影美学对“十七年”银幕美学所施加的影响。本书认为,“十七年”电影的银幕美学不只是像通常所说主要受到普多夫金的叙事、抒情蒙太奇的影响,它与爱森斯坦的理性蒙太奇的关系也很紧密。此外,好莱坞“戏剧式”电影美学对“影戏式”“十七年”电影也有着潜在影响。在此基础上,本书进一步揭示出“十七年”政治本位、戏剧本体的一元化银幕美学形态的缺陷及其与苏联影响的关系。

总之,本书将“十七年”电影置于中、苏比较的视阈中加以审视,对民族电影发展与外来资源、电影的现代性与民族性等关系问题展开思考,力图使本研究具有切实的理论价值和实际意义。

注释:

- ① [匈]巴拉兹·贝拉:《可见的人 电影精神》,中国电影出版社2000年版,第16页。
- ② 例如颜纯钧主编的《中国电影比较研究》(中国电影出版社2000年版)对中、苏电影的比较。它从意识形态、蒙太奇以及军事影片等方面展开讨论,涉及了中、苏电影比较研究中的一些重要问题,也得出了一些有益的结论。

目 录

序言	袁玉琴 1
前言	1
第一章 苏联影响与“十七年”电影的创造机制	1
一、“人民电影”与“人民美学”:中、苏电影的相同本质	2
二、中、苏电影的思想、艺术差异	8
三、苏联影响与“十七年”“人民电影”的创造机制	19
四、苏联影响与“十七年”电影的现代性问题	31
第二章 苏联影响与“十七年”电影的多重外来影响源	41
一、苏联影响:“同向对应”与“逆向错位”	41
二、50年代:“日丹诺夫主义”与“解冻”思潮	43
三、“文革”前的60年代:人道主义与 “日丹诺夫主义”	54
四、“十七年”电影与其他世界电影潮流	58
第三章 “十七年”电影剧作理论与苏联影响	69
一、“电影剧本是影片的基础”	72
二、电影剧本的“文学性”与“电影性”	75
三、电影剧本创作的目的、任务与方法	82
四、电影剧本的编剧技法	89
第四章 “十七年”电影艺术特性理论与苏联影响	97
一、电影特性之一:大众性	100
二、电影特性之二:综合性	103

三、电影特性之三:视觉形象性	107
四、电影特性之四:蒙太奇	113

第五章 “革命化”叙事与历史的重塑

——“十七年”“革命历史题材”电影与苏联影响	122
一、何谓“革命历史题材”	122
二、“革命化”叙事与历史的重塑	128
三、英雄形象创造:群像勾勒、性格化与理想化	132
四、苏联“革命历史题材”电影正面影响的整体性缺失	143

第六章 对现实的讽刺与歌颂

——“十七年”现实题材喜剧电影与苏联影响	150
一、“十七年”主流喜剧电影观念:强调歌颂、 忌讳讽刺	150
二、讽刺喜剧:“干预生活”与批判意识的觉醒	158
三、“歌颂性喜剧”:歌颂现实与“革命的理想主义”	164
四、“十七年”喜剧精神的衰落与“无冲突论”影响	169

第七章 “忠实于原著”与意识形态再创造

——“十七年”文学名著改编影片与苏联影响	176
一、名著改编:“十七年”电影对文学性和文学 价值的追求	177
二、“忠实于原著”:从“再现”到“意识形态再创造”	183
三、“十七年”名著改编实践与苏联影响	190
四、名著改编艺术个性的缺乏与对苏联 影响源的选择	196

第八章 失衡的银幕:在政治与审美之间

——“十七年”电影的银幕美学与苏联影响	206
一、近景、特写镜头与“富有阶级特征的脸”	206
二、“十七年”电影的画面构图与“苏联镜头”	212

三、“十七年”银幕的蒙太奇美学与苏联影响	216
四、“十七年”银幕美学的缺失与苏联影响	222
结语	228
参考文献	237
后记	243

第一章

苏联影响与“十七年”电影的创造机制

从1949年10月中华人民共和国成立到1966年“文化大革命”爆发,这一段历史通常被称为“十七年”。“十七年”的中国电影随着时代的风云变幻而走过了一条曲折的发展道路。其整体历史风貌的形成,主要取决于当时的民族生活现实,尤其是已经成为时代发展主轴的政治生活现实。同时,它与中国电影特别是左翼电影和延安文艺的历史传统也有着不可分割的血缘关系。除此之外,“十七年”电影的历史发展还呈现出若干世界性因素。这些参与中国电影发展的世界性因素,大多是被“十七年”中国的内政外交战略所“过滤”后获得的。这其中,相同的马克思主义意识形态基础和社会主义建设目标,使已经被“十月革命”证明为“胜利”了的列宁主义的故乡,即第一个业已“建成”社会主义的国家苏联,成为新中国最重要的学习榜样。因此,在各种参与“十七年”电影发展的世界性因素中,“社会主义老大哥”苏联的影响最为重要。

本章首先对中国“十七年”电影与苏联电影从思想、艺术等方面进行总体比较,并围绕政治意识形态和艺术审美两大因素,揭示“十七年”电影整合苏联影响从而创造“人民电影”的内在机制,并本着现代性立场对苏联影响与“十七年”电影进行历史、美学、思想的评价。

一、“人民电影”与“人民美学”：中、苏电影的相同本质

考察苏联电影对“十七年”中国电影的影响，首先需要回答的问题是：苏联电影为何能对“十七年”中国电影发展产生影响？两者之间为何能形成这种影响关系？一般来说，一种影响关系形成的前提，必然是双方之间存在某种共通之处。如果缺乏共通点和可对应性，那么，这种影响关系是难以构成的。正如有学者所言：“各种影响的种子都可能降落，然而只有那些落在具备条件的土地上的种子才能够发芽”^①。所谓的“具备条件”，也意味着形成影响关系的双方具备某种“同质”性。因此，要考察苏联电影与“十七年”中国电影影响关系的形成，从探讨影响的发送者和接受者之间的这种内在“同质”性入手，将能找到一条有效的研究途径。

在苏联电影和“十七年”中国电影的历史中，一个醒目的相同点是，创建“人民电影”及其“人民美学”是它们的一贯追求。而“人民电影”及其“人民美学”也正是中、苏电影之间最大、最根本性的共同“质”。这应该是一个不争的历史事实。在苏联，从“十月革命”到1934年社会主义现实主义创作方法的确立以及《夏伯阳》等影片的出现，这十几年间，“电影已成为真正人民的电影”^②。而“十七年”中国电影及其美学的“人民”性质，则早在毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》中已被明确。归根到底，之所以认为“人民电影”及其“人民美学”是中、苏电影的相同本质，这是由双方相同的马克思列宁主义的意识形态所决定的。

那么，什么是“人民电影”与“人民美学”呢？

“人民”的含义首先需要明确。马克思列宁主义的意识形态，特别是它的阶级论，使“人民”这一概念打上了鲜明的阶级和政治的烙印，无论是在苏联还是在“十七年”的中国都是如此。“人民”概念的内涵，总是随着政治、经济形势和社会阶级构成的变化而发生改变。但无论如何，马克思列宁主义的意识形态始终是这些含义的内核。因此，“人民”作为一种实体性社会阶级力量，是指“千

千万万劳动人民”、“劳动群众和被剥削群众”。^③在“十七年”的中国,则确定无疑地,首先是指“工农兵”。

其次,“人民性”是“人民电影”及其“人民美学”的根本特性,也是理解“十七年”电影和苏联电影相同本质的一个关键词。“人民性”概念被认为是由19世纪俄国诗人和批评家维亚泽姆斯基首次提出来的^④,经由别林斯基和杜勃罗留波夫等人的进一步阐发,而成为俄国现实主义美学的一个重要组成部分。这一概念的含义也经历了一个发展演变的过程。别林斯基在评论果戈理的小说时,常常将“人民性”与“民族性”问题相提并论。杜勃罗留波夫则将“人民性”与现实主义的美学原则联系起来讨论。他在评价普希金的作品时指出,“人民性”不仅仅表现为“人民性的形式”,如“把人民性了解为一种描写当地自然的美丽,运用从民众那里听到的鞭辟入里的词汇,忠实地表现其仪式、风习等等的本领”,更重要的是,“要想真正成为人民的诗人,还需要更多的东西:必须渗透着人民的精神,体验他们的生活,跟他们站在同一的水平,丢弃等级的一切偏见,丢弃脱离实际的学识等等,去感受人民所拥有的一切质朴的感情”^⑤。可见,杜勃罗留波夫强调的是“人民性”的现实主义精神和人道主义情怀,它排除了“等级的一切偏见”。

俄国19世纪这种闪烁着人道主义和现实主义光彩的“人民性”美学,在“十月革命”后的苏联却遭到了患有“左派幼稚病”的“无产阶级文化派”和“拉普”的批判与抨击(“无产阶级文化派”一般是指俄国1917年成立的无产阶级文化协会的理论家波格丹诺夫等提出并推行“无产阶级文化”纲领的少数人。波格丹诺夫等根本否定过去的一切文化,鼓吹在“空地上”建立一种纯粹的特殊的“无产阶级文化”。庸俗社会学理论的代表人物弗里契也是“无产阶级文化派”的重要成员。“拉普”是“俄罗斯无产阶级作家联合会”的简称,其理论主张深受庸俗社会学的影响。前期“拉普”把文学与生活、文学与革命的关系庸俗化,否定古典文学遗产和当代非无产阶级作家的创作。1925年后的后期“拉普”虽然参与了对庸俗社会学的批判,但在文学与政治的关系等一系列根本问题上却更深地陷入了庸俗社会学。“拉普”在理论批评上的主要代