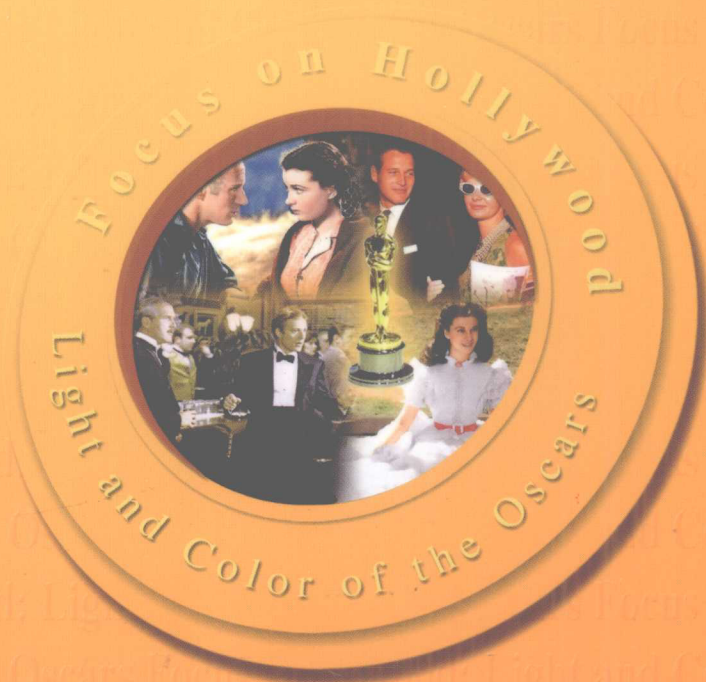

美国电影研究文丛·第四卷
Dissertations of American Film Research · Vol.IV

聚焦好莱坞

奥斯卡光与影

Focus on Hollywood

Light and Color of the Oscars

卢燕 李亦中 ◎主编

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

Focus on Hollywood: Light and Color of the Oscars

聚焦好莱坞 奥斯卡光与影

卢燕 李亦中 ◎主编

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

聚焦好莱坞: 奥斯卡光与影/卢燕, 李亦中主编. —北京: 北京大学出版社, 2010. 6

(美国电影研究文丛·第四卷)

ISBN 978-7-301-17230-8

I. 聚… II. ①卢…②李… III. ①好莱坞—电影影片—研究②奥斯卡金像奖—研究 IV. ①J905.712②J997.127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 094910 号

书 名: 聚焦好莱坞: 奥斯卡光与影

著作责任者: 卢 燕 李亦中 主编

责任编辑: 闵艳芸

标准书号: ISBN 978-7-301-17230-8/J·0308

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子信箱: minyanyun@163.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752824

出版部 62754962

印 刷 者: 三河市北燕印装有限公司

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 22.75 印张 2 插页 386 千字

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 56.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: (010)62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

序

Preface

卢燕

2009年9月9日，无论是老黄历还是新公元，都是个好日子，意头好，说头也妙。网上看到新闻，说很多年青人选择今天注册结为伉俪，以取其“天长地久”之意，甚是美好。我也不甘落后，择此佳期为《美国电影研究文丛》第4卷著序，表达我最殷切的期许：愿此书卷似美酒般醇厚，愈酿愈香。

这两年，依旧是马不停蹄。和香港话剧团的同仁们在国家大剧院演出话剧《德龄与慈禧》，为北京奥运助兴；受王全安先生邀请，主演了向国庆60周年献礼的影片《团圆》。虽每日超负荷工作，却不觉疲惫，为盛事之年尽绵薄之力，心感快慰。在大洋彼岸，也参与了多部影片的拍摄，游历了英伦三岛、墨西哥、澳大利亚、新加坡数国，当然最为主要的仍是奥斯卡金像奖和金球奖的评审工作。

这两年，世界电影冷热互现。一方面，是全球经济危机的浪潮来袭，投资锐减，美国编剧罢工；另一方面，却是电影票房的逆市攀升。吕克·贝松曾说过：“当我们意志萧条的时候，轻松的电影就像治病解忧的阿司匹林，让我们再次感觉良好。”谁说不是呢？在贫瘠的生活里，人们需要一抹口红的亮色。

80岁的奥斯卡似乎厌倦了大片的浮华和商业的喧嚣，开始倡导对人

性的召唤与回归，最终科恩兄弟的《老无所依》斩获小金人，因为它深刻的人文反省和透出的绵绵忧伤。第81届奥斯卡延续了这样的喜好，垂青同样意味深长的影片《贫民窟的百万富翁》，一部印度人写的关于印度的故事。所不同的是，更带有了一些现实因素：主人公在窘困的境遇下，因为信念，因为理想，最终出现了奇迹。在经济萧条的当下，人们幻想着奇迹的出现，世界需要执著的信念。对比中国电影冲击这两届金像奖的困惑和黯然，也许给了我们一些启示：真正的好电影并不是对热门的追逐，而是对民族个性的张扬和对地域文化的审视。

尽管是高举艺术和专业的旗帜，奥斯卡却始终是以商业的模式在运作，所以当收视率下降的时候，就需要调整策略来应对危机，于是就有了2009年的革新。为了聚集人气，吸引更多的片商参与，美国电影艺术与科学学院宣布将最佳影片奖的提名由5个增加到10个；在投票规则上，采取5800多名投票者根据自己的喜好为10部提名影片排名，从而选出最终的最佳影片的方法。根据新规定，如果某部影片排位“第一”的获票率达到了半数，将直接获得最佳影片奖。倘若无法决出，则支持率最低的影片将被淘汰，而支持该影片选票中的第二投票影片将被提升为“第一”，再依照上述方法计算各影片的获票率，直到决出胜负。这样的规则使得获排位第二或第三选票最高的影片也许会成为最终的赢家，而排位第一获票率最多却没达半数的影片反而可能面临窘境。

对这一届小金人翘首企盼的，还有那些致力于黑人题材影片的投资者们。奥巴马的上台，创造了一个黑人世界的童话——肤色不再是阻碍，平民也可以主宰。好莱坞的猎人们敏锐捕捉到了这样的气息，大手笔的黑人影片广泛立足，不只是因为黑人影响力的空前高涨，更看重的是他们所带来的可观票房，而我相信这也绝非是偶然。

无论如何，我还是很期待新规则下小金人的归属。我也非常期望，中国电影和中国电影人能够有所突破。

寥寥絮言，是以为序。

2009年9月9日于洛杉矶

目 录

1	• 序	卢 燕
---	-----------	-----

1

特 稿

3	• 中国著名导演谈好莱坞	孙 瑜 张骏祥 桑 弧 谢 晋
16	• 梦想的好莱坞	赵丽宏

热 点 聚 焦

23	• 奥斯卡 80 年光与影	李亦中
37	• 奥斯卡辨识：人性底线及其美学境界——略论奥斯卡 最佳外语片评选的文化脉理和意义	黄式宪
48	• 小金人注入“强心剂”——2007/2008 年度 美国电影暨奥斯卡奖述评	严 敏
61	• 清波一池水如镜——中国学者美国电影研究综览	李 果
81	• 奥斯卡奖的新面孔与好莱坞政治学	陈 宇

- 91 · 星光闪耀在奥斯卡奖另一边
——初论奥斯卡最佳外语片 向荣 刘 焰
- 100 · 民国时期“奥斯卡”在华传播 张 荣
- 106 · 熊猫汤姆和花木兰随想 姚忠礼

专题与个案研究

- 113 · 好莱坞制片模式引发的思考 胡雪桦
- 122 · 美国主流电影中的国家形象建构 陆绍阳 徐 磊
- 128 · 美国科幻片中的科学技术形象 江晓原
- 138 · 科恩兄弟与美国独立电影 孙绍谊 李悦婷
- 149 · 美国独立电影与女性电影奠基者玛雅·黛润 吕荷英
- 157 · 美国社会影视的发展与人类表演学 孙惠柱
- 166 · 好莱坞与美国现代生活方式的传播
——以 20 世纪 20 年代的欧洲为例 王晓德
- 178 · 美剧创作模式的启示 余 莉
- 186 · 美剧中场景转换的新手法 陆展兮
- 200 · 付费电视品牌营销策略——以 HBO 为例 朱倩倩
- 211 · 迪斯尼乐园的成功之道及启示 胡薇薇
- 220 · 预见“007”
——007 系列片的过去、现在和未来 吴 帆
- 229 · 好莱坞“灰姑娘”剧情模式研究 曲 园
- 236 · 美国无声片中的犹太人形象 莱斯特·D. 弗里曼 吕晓明

中美电影交往

- 251 · 好莱坞电影中的“中国” 崔 辰
- 257 · 中美大学影视教材比较研究
..... 李兴国 金 蓓 杨晓燕 杜巧玲
- 268 · 巩俐在好莱坞 张 怡
- 274 · “迷惘与渴望的边缘”
——王家卫谈《蓝莓之夜》创作始末 史 苑

280	• 华人闯荡好莱坞的奋斗历程·····	杨 璐
290	• 抗战陪都重庆电影市场的好莱坞景观·····	余 纪
299	• 啼笑因缘——范朋克与上海·····	皇甫韶华
311	• 附录 I：2007—2008 年度美国影坛大事记	
322	• 附录 II：历届奥斯卡金像奖主要奖项汇总	
339	• 附录 III：英文提要	
351	• 后记	

CONTENTS

1	• Preface	Lisa Lu
---	-----------------	---------

Special Contributions

3	• Chinese Famous Directors' Comment on Hollywood	Sun Yu Zhang Junxiang Sang Hu Xie Jin
16	• Dreaming Hollywood	Zhao Lihong

Hot Point Scanning

23	• Images and Colors of the Oscar's 80 years	Li Yizhong
37	• Understanding the Oscar	Huang Shixian
48	• The Oscar Has Injected a Cardiotonic to American Movie Industry —A summary of 2007—2008 American Films and the 80—81 Academy Awards	Yan Min
61	• Survey of Chinese Scholars Studies on American Movie in 2007—2008 ...	Li Guo
81	• New Faces of Oscar Awards and Hollywood Politics	Chen Yu

- 91 • Study on Oscar's Best Foreign Language Film Xiang Rong
 100 • Spreading of the Oscars in Period of the Republic of China Zhang Rong
 106 • Notes on Panda Tom and Mulan Yao Zhongli

Monographs and Cases

- 113 • Reflections on Hollywood's Production Models
 Sherwood Hu
 122 • Constructing the Image of "the Country" in American Mainstream Movies
 Lu Shaoyang Xu Lei
 128 • The Image of Science and Technology in American Science Fiction Movies
 Jiang Xiaoyuan
 138 • The Coen Brothers and American Independent Film Sun Shaoyi Li Yueting
 149 • An Everlasting Monument—Maya Deren: Forerunner of the New York
 Independent Film and Women's Film of the United States Lv Heying
 157 • Social Film/TV and Performance Studies Sun Huizhu
 166 • Hollywood and the Spread of the American Modern Life Style
 —Europe in 1920s as a Case Wang Xiaode
 178 • Inspiration From The Creation Mode of American TV Series Yu Li
 186 • New Editing Tactics of Scenes Switching in American Films Lu Chenxi
 200 • Study on HBO to Analyze Branding Strategy of Pay TV Zhu Qianqian
 211 • The Success of Disneyland and Its inspiration to China Hu Weiwei
 220 • What Is Next About 007? —The Past, Present and
 Future of Series of 007 Wu Fan
 229 • The study on the story mode of Cinderella in Hollywood's movies Qu Yuan
 236 • Image of Jews in American Silent Films Lv Xiaoming

Chinese and American Movies Exchanges

- 251 • The Images of "China" in Hollywood Films Cui Chen
 257 • Comparative Study on Film and TV Teaching Materials of Chinese and
 American Students Li Xingguo Jing Bei Yang xiaoyan Du Jiaoling
 268 • Gong Li in Hollywood Zhang Yi
 274 • The Edge of Desire and Delusion—Interview with Wong Kar-wei: Narrative of

CONTENTS

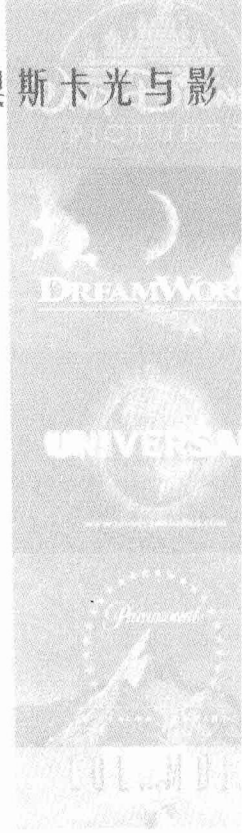
	<i>My Blueberry Night</i>	Shi Yuan
280	• The History of Chineses' Struggles in Hollywood	Yang Lu
290	• A Spectacle of Hollywood in Substitutional Capital-Chong Qing's Film Market During Anti-Japanese War	Yu Ji
299	• Conjugated laugh and Cry—Fairbanks and Shanghai	Huangpu Shaohua
311	• Appendix I : Chronicles of the Events in U.S. Film Circles in 2007—2008	
322	• Appendix II : List of the winners of 1—81 Oscar's Major Awards	
339	• Appendix III : English Summary	
351	• Afterword	

聚焦好莱坞：奥斯卡光与影

特稿

Special Contributions

中国著名导演谈好莱坞

Chinese Famous Directors' Comment on Hollywood

孙瑜 张骏祥 桑弧 谢晋

【编者按】

2008年中国电影票房突破50亿元,从此跻身于世界十大电影国家。回顾中国电影100多年的历程,虽然第一部故事片问世较晚,但其后的发展相当迅速。外国电影史学家甚至追认上世纪30年代中国左翼电影是意大利新现实主义的预演。当然,由于先天不足,早期中国电影是靠模仿、借鉴美国电影发展起来的。

夏衍先生说过,“美国电影是中国电影的第一个老师”。据前辈们回忆,当时中国电影人是在上海的电影院里拿着手电筒和笔记本观摩好莱坞影片的。吴永刚导演就提到:“在20年代中叶,我看了不少美国的默片,有不少是荒诞无聊的,也有许多优秀的,它们的情节、画面、演员的独特点表演、导演的手法都留下了极深的印象,至今未能忘却。”另有一些中国导演远渡重洋赴美国深造,如孙瑜在20年代中期,先后进美国三所大学专修戏剧和电影的编剧、导演、摄影等课程;张骏祥到耶鲁大学专修导演和编剧等。还有些导演未出国门,完全依靠自己的努力,也形成堪与好莱坞名导媲美的艺术风格,例如桑弧。

建国以后,中国导演汲取苏联社会主义现实主义电影、意大利新现实主义电影、法国新浪潮电影、英国自由电影等各种流派风格的同时,依然

不忘向好莱坞电影取经。他们通过赴美考察、合作拍片、参加国际电影节等途径,及时了解并借鉴当代美国主流电影制作、发行的最新成果。编者认为,老一代中国导演对美国电影的诸多看法非常精辟,对我们如何看待美国电影不无启发。为此特摘编若干论述,以飨读者。

孙瑜谈好莱坞见闻

● 孙瑜(1900—1990):电影导演、剧作家。1924年由清华大学公费赴美国留学,先在威斯康星大学攻读文学和戏剧,后在哥伦比亚大学专修电影编剧和导演,又在纽约摄影学院学习电影摄影、洗印和剪辑,是我国电影导演中最早一位在国外经过专业学习的。1947年他去好莱坞考察的见闻,在其回忆录中有生动的记载。

20年代,我看了美国“银幕之父”格里菲斯的《残花泪》、《赖婚》等申诉世间不平的电影,看了“影艺大师”卓别林用笑声和眼泪演出的一幕幕悲喜剧之后,我就下定决心学习电影艺术,学习钻研这一最富于群众性,最能和观众在思想感情上进行交流、潜移默化的综合性艺术。

1947年初春,我这个二十年前曾在美国东海岸学习电影艺术的中国导演,第一次亲临美国西海岸洛杉矶市的好莱坞影都。中国电影制片厂的四个职演员(我和黎莉莉、录音师郑伯璋、摄影师王世珍)聚会在美国的“电影首都”,并很快地拜访了我们很钦佩的影业同行、世界闻名的电影摄影大师黄宗霑(James Wang Howe)。

黄宗霑出生于旅美的华侨贫家。经过二十余年坎坷人生道路上的艰苦挣扎和勤劳的业务学习,从电影公司的摄影小工到助理,自学成材,上升为美国首屈一指、两度荣获奥斯卡金像奖的电影摄影师。他是一位不忘祖国,富于爱国主义精神的进步艺术家。我曾于1941年抗日战争期间,在重庆写过《流民四千万》电影剧本,通过一家农民的艰苦奋斗来歌颂中国人民长期抗战的英勇业绩。我把英译本从重庆邮寄到好莱坞转交黄宗霑,他很快回我一封长信,热烈地表示他愿意来华与我合作。后来因为没有获得重庆“新闻局”的同意,合作未能实现。六年之后,我虽然和黄宗霑初次见面,但因曾有书信结交,彼此好像老友重逢。在好莱坞约半年的期间,黄宗霑和黎莉莉、郑伯璋、王世珍和我经常聚会。他带我们参观各大电影公司,会见不少影界名人。我们在华纳兄弟公司参观名导演约翰·赫斯顿和名演员亨弗莱·鲍嘉主演进步影片《宝石岭》,愉快地和赫

斯顿、鲍嘉晤谈，摄影留念。

黄宗霑是影片《灵与肉》的摄影师。他安排了我们四人去华纳公司摄影棚参观他拍摄男主角约翰·加菲尔斗拳一场戏。那是电影的高潮，热闹的斗拳场里烟气迷漫，人声鼎沸。为了取得灵活的镜头，黄独出心裁，自己手握“爱摩”小摄影机，仰卧在一块临时装上滑轮的木板上，在斗拳的绳圈里跟摄两个斗拳人的各种快速动作。一切中近景和特写的镜头，都是临时由黄宗霑一人作主，自由摄取（以后也由黄亲手剪辑）。我们看到，黄宗霑当时实际上做了那场斗拳电影的“导演”（黄在青年贫困期间，曾做过两年多的轻量级职业斗拳师，是拳击内行），而那位《灵与肉》的导演先生当时只能坐在一边，成了旁观看客了。后来电影公映时，这一场斗拳被誉为银幕上空前灵活逼真的摄影杰作。

——孙瑜：《银海泛舟》，上海文艺出版社1987年版

张骏祥谈美国电影业

● 张骏祥(1910—1996)：电影导演、剧作家、理论家、电影事业家。1936年公费留学美国，在耶鲁大学戏剧研究院专修导演、编剧、布景、照明等课程。1939年回国执教，40年代从影，建国后长期担任上海电影局局长。“文革”结束后，他审时度势提出繁荣电影创作、借鉴外国优秀电影理论的主张，在上海创办《外国电影》杂志。张骏祥曾率团赴好莱坞考察，向国内同行介绍美国电影业最新动态，对中国电影人启发很大。

美国的电影侵略非常厉害。墨西哥、加拿大、拉丁美洲国家靠美国近，没有办法，现在日本市场上也大部分放的美国片子。欧洲、法国、意大利电影是比较繁荣的，但是很大一部分市场还是美国电影占据的。世界上尽管说美国电影衰落了，到现在国际市场还是被它控制得非常厉害，而且还是控制在过去八大公司手里，发行网控制在它手里。听说东欧国家也是放美国电影，也比较厉害。

美国搞了一个“美国电影协会”，这个协会实际是代表大公司的组织，会长叫瓦伦蒂，他就不卖影片给我们。他要怎么样呢？年龄大一点的同志知道，解放前上海和中国全国电影市场就被八大公司控制着，那个时候我们自己拍的所谓国产片，你要在上海大光明、美琪电影院放映是插不进去的，这些电影院都控制在八大公司手里，它控制得很厉害。你如果放映了中国片子，以后就不给你美国片子，所以上海许多大的电影院不敢放映

中国片子，每年大量外汇流出去。他现在还想搞那一套，跟我们谈过几次买片子，他们不跟我们谈价钱，就是说我要跟你拆帐，还要恢复解放前那一套，一个片子来了，卖一张票，你拿多少，我拿多少，解放前他很厉害，他拿60%，电影院只拿40%。现在他答应各拿50%也可以，倒过来，你拿60%他拿40%也可以。甚至他投资在中国盖电影院也可以。

我们看了报纸上说美国电影不景气，受电视的影响。的确有过一个时期，美国电影相当衰落，产量大幅度下降，故事片只拍一百多部，不像过去，过去拍四五百部，现在观众人次大幅度减少，一般人就在电视上看电影。衰落是有过一段时期，但是现在又开始繁荣起来。可是也不像美国人自己宣传的那样，美国人自己宣传现在是电影的文艺复兴，他说现在是好莱坞的文艺复兴，这个话是夸张了一些。美国电影基地好莱坞，在美国西海岸太平洋沿岸，这个城市叫洛杉矶。近几年东部也发展，在纽约也成了电影生产中心，但是基本上大部分还是在洛杉矶。好莱坞只是洛杉矶的一个地区，电影厂并不只限于好莱坞，在洛杉矶很多地方都有电影厂，电影事业是洛杉矶主要的工业企业之一，产量是很大的。洛杉矶到处都是电影厂，规模大，跟我们电影厂相比，那我们就太小了。一个环球电影公司，就有420英亩地，有42个摄影棚，派拉蒙公司有36个棚。而且那些棚都是相当大的，我们摄影棚长120尺、宽80尺就算大棚了，环球公司最大一个摄影棚是长250尺、宽150尺，一个摄影棚有我们两个大。20世纪福克斯公司有一个棚，过去拍很多歌舞片，连舞台带观众席都可以搭在摄影棚里，的确规模很大。这许多东西是当年搞起来的，并不是今天搞起来的，当年的确气势很大。电视起来以后，电影衰落了，近两年又开始活跃起来。但也不能说它是电影的文艺复兴。它怎么繁荣起来？第一，搞些副业。美国没有一个电影厂是只拍电影的，还干许多别的事情，什么事可以赚钱他们就干什么。有个电影厂里头有一架架采油机，电影厂的基地上发现地底下有石油，他们就租给人家打井。也给人参观，环球公司就是每天用汽车去接旅游的客人到他们那儿去参观。有些大的布景，什么巴黎的街道、日本的街道，再搞些吓唬吓唬你的玩艺儿，一辆汽车开到桥上忽然掉下去，掉到一半又起来了。一会儿车子开到一个地方，一幢大楼起火烧起来了，等你车子开到面前火又停了。走到一个山洞，车子抛锚了，司机跳下去要修车，使你感觉到山洞在转，车子在翻滚下去，等你刚刚发觉它要噱头，又突然停住了。就是搞这一套。另外他们还搞些表演，凡是美国恐怖片中那些知名的鬼怪在台上都出现了，而且跑到台下来。在