

中国文库

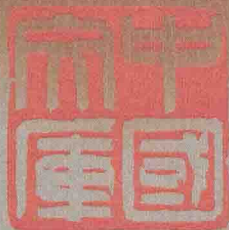
· 艺术类 ·

百年中国电影理论文选

(最新修订版)

(上)

丁亚平 主编

文化艺术出版社

百年中国电影理论文选

(最新修订版)

(上)

丁亚平 主编

文化艺术出版社

图书在版编目(CIP)数据

百年中国电影理论文选 / 丁亚平主编. —最新修订版.
—北京: 文化艺术出版社, 2005.1
(中国文库)
ISBN 7-5039-2630-9

I. 百… II. 丁… III. 电影理论—中国—文集
IV. J992—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 123406 号

责任编辑: 蒋爱虹
整体设计: 翁涌
责任印制: 董文权

百年中国电影理论文选 (最新修订版)

Bainian Zhongguo Dianying Lilun Wenxuan

丁亚平 主编

文化艺术出版社 出版

北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 邮编: 100029
北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店总店北京发行所经销
2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷
开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 43
字数: 1000 千字 印数: 1-4500
ISBN 7-5039-2630-9
定价: 79.00 元(全二册)

“中国文库”出版前言

“中国文库”主要收选20世纪以来我国出版的哲学社会科学研究、文学艺术创作、科学文化普及等方面的优秀著作和译著。这些著作和译著，对我国百余年来政治、经济、文化和社会的发展产生过重大积极的影响，至今仍具有重要价值，是中国读者必读、必备的经典性、工具性名著。

大凡名著，均是每一时代震撼智慧的学论、启迪民智的典籍、打动心灵的作品，是时代和民族文化的瑰宝，均应功在当时、利在千秋、传之久远。“中国文库”收集百余年来名著分类出版，便是以新世纪的历史视野和现实视角，对20世纪出版业绩的宏观回顾，对未来出版事业的积极开拓，为中国先进文化的建设，为实现中华民族的伟大复兴做出贡献。

大凡名著，总是生命不老，且历久弥新、常温常新的好书。中国人有“万卷藏书宜子弟”的优良传统，更有当前建设学习型社会的时代要求，中华大地读书热潮空前高涨。“中国文库”选辑名著奉献广大读者，便是以新世纪出版人的社会责任感和历史使命感，帮助更多读者坐拥百城，与睿智的专家学者对话，以此获得丰富学养，实现人的全面发展。

为此，我们坚持以“三个代表”重要思想为统领，坚持贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求，以登高望远、海纳百川的广阔视野，披沙拣金、露抄雪纂的刻苦精神，精益求精、探赜索隐的严谨态度，投入到这项规模宏大的出版工程中来。

“中国文库”所收书籍分列于8个类别，即：(1)哲学社会科学类(哲学社会科学各门类学术著作)；(2)史学类(通史及专史)；(3)文学类(文学作品及文学理论著作)；(4)艺术类(艺术作品及艺术理论著作)；(5)科学技术类(科技史、科技人物传记、科普读物等)；(6)综合·普及类(教育、大众文化、少儿读物和工具书等)；(7)汉译学术名著类(著名的外国学术著作汉译本)；(8)汉译文学名著类(著名的外国文学作品汉译本)。计划出版1000种，自2004年起出版，每年出版1至2辑，每辑约100种。

“中国文库”所收书籍，有少量品种因技术原因需要重新排版，版式有所调整，大多数品种则保留了原有版式。一套文库，千种书籍，庄谐雅俗有异，版式整齐划一未必合适。况且，版式设计也是书籍形态的审美对象之一，读者在摄取知识、欣赏作品的同时，还能看到各个出版机构不同时期版式设计的风格特色，也是留给读者们的一点乐趣。

“中国文库”由中国出版集团发起并组织实施。收选书目以中国出版集团所属出版机构出版的书籍为主要基础，逐步邀约其他出版机构参与，共襄盛举。书目由“中国文库”编辑委员会审定，中国出版集团与各有关出版机构按照集约化的原则集中出版经营。编辑委员会特别邀请了我国出版界德高望重的老专家、领导同志担任顾问，以确保我们的事业继往开来，高质量地进行下去。

“中国文库”，顾名思义，所收书籍应当是能够代表中国出版业水平的精品。我们希望将所有可以代表中国出版业水平的精品尽收其中，但这需要全国出版业同行们的鼎力支持和编辑委员会自身的努力。这是中国出版人的一项共同事业。我们相信，只要我们志存高远且持之以恒，这项事业就一定能持续地进行下去，并将不断地发展壮大。

“中国文库”编辑委员会

“中国文库”第二辑

编辑委员会

顾 问

(按姓名笔画为序)

于友先 石宗源 刘 杲 许力以 杜导正 李东生
李从军 宋木文 徐惟诚

主 任：杨牧之

副主任：聂震宁

委 员

(按姓名笔画为序)

丁一平 丁亚平 艾 东 龙 杰 卢锡铭 田胜立
吕建华 乔友农 刘玉山 刘国玉 刘国辉 杨德炎
李 岩 李 峰 吴江江 吴希曾 张伟民 张树相
汪继祥 宋一夫 宋焕起 胡守文 郜宗远 贺圣遂
贺耀敏 黄书元 敬 谱 焦国瑛 赖德胜

“中国文库”第二辑编辑委员会办公室

主任：聂震宁

副主任：刘国辉 宋焕起

成员：（按姓名笔画为序）

于殿利 刘晓东 孙延凤 李岩 李师东

李济平 陈有和 汪家明 程大利 管士光

出版编务组：

陈鹏鸣 仵永成 杨静 李红强 孙牧

乔先彪

序 言

丁亚平

百年中国电影艺术理论，最重要、最活跃的当推影戏论与社会派，其次是影像论与人文派，再次就是梦幻论与浪漫派。其创作批评及言论风采或思想启蒙者式的痕迹，在早期中国电影理论中均有重要显现，在其后不断演示的20世纪中国电影的三个重要时期——三四十年代、50年代、由80年代开始的新时期电影——也各自发挥了直接或间接的作用。娱乐论、商业派电影话语，虽与这些电影艺术观念与话语并不相同，但也反映出了很大的相关性，并直接关联于中国电影理论话语的总体历史演变与传统。要了解中国电影，了解百年来中国电影理论发展，我们很显然需要回头仔细研摩中国电影理论话语，梳理中国电影理论话语类型的关系，需要回头重读电影理论，扫描、把握一些重要的电影理论家、批评家和重要的电影作者在中国电影理论发展的重要时期的风声力量和意义。

电影的观念与选择

在中国电影发展的最初时期，人们表现出的是一种多元的、相对的电影观。中国人如何建立电影观赏与判别标准，进而开启

自己的电影理论之路？收入本书篇首的《观美国影戏记》一文，作为中国第一篇电影评论，文题即标示“影戏”的称法，文中由纷呈影像述起，至“梦幻”之感慨结束，更形错综交织，意味悠长。而且从比较研究的角度，也可见文化认读的重大问题演示，是虽浅显而又价值，或者说是混乱而丰富的。

后来以“影戏”名之，视电影为戏剧之一种，或坚持戏剧与电影直接关联的“影戏”的观念，刊物有《影戏杂志》，论著有《影戏概论》、《影戏剧本作法》等，形成独具中国特色的“影戏观”，对中国电影，尤其社会派电影产生了巨大影响。

中国电影先驱者们，大多戏剧出身，既无意建立起概念严整层次丰富的理论体系，更不肯采取出世态度，高自位置，他们不论是从社会中还是艺术经历中，都相信真实，而且感到需要一以贯之地贯彻戏剧中的那些为他们所谙熟的原则，着眼于戏剧的功能观，坚持直面现实，做一个戏剧/社会中心主义者。作为一个不愿放弃自己文艺观和洞察力的觉悟者，在现代都会文艺诸方式中，他们开始接触为人所称道的使真实传播出去的新手段——电影。采用能够引起公众注意和热情的方式，投身作为流行的媒介的电影和戏剧，展现出他们对未来的颖悟，对新的文化与艺术形态之创造力的肯定与珍重。在上个世纪 20 年代，电影被称作“影戏”，也被人叫作“电影”。郁达夫在《电影与文艺》一文中，说：“她的将来，正是不可限量，我敢断言，20 世纪，将要成为电影的世纪。”相信电影势必会开时代新风气，甚至需要担当天下大事：电影引起越来越多的新的关注。

早期电影人大多为社会派电影人物，他们对混乱世界不满，梦想一个具有良好秩序的社会，是自然而然的。自从柏拉图的“理想国”为其后的人们提供了一个乌托邦的范型，我们便不难看到，任何一个依据一种理想来思考这个世界的人，无论他寻求

的是理智，是和谐或自我完善，是艺术是爱或朴素的幸福，或者是所有这些东西，都会对“乱世”或“衰世”的危机有感觉，对现实的罪恶继续存在感到深深失望。一个有血性、相当敏感、不断接受新知、参与感强而又有力量的人，面对现实，就会有一种迫切的愿望，去引导人们实现他所梦想的美好生活。正是这种愿望成了推动他们选择社会电影话语的主要力量。

中国电影话语发展演进，包孕甚多，是一个多元的概念，是一种使电影艺术既得到一定的大众化实现又保持丰富多层竞争存在与开放的选择。中国电影自诞生以来，逐渐发展出社会派电影、人文派电影、浪漫派电影、商业派电影等四种电影话语类型。郑正秋、蔡楚生、夏衍等的社会派话语选择不仅不难理解为中国电影话语的一个必要组成部分，而且，他们的选择及其话语活动与其他话语类型的关系是很重要的关系。

社会派电影从20年代郑正秋、侯曜开始，最引人注意的莫过于他们把广泛的电影运动和改良社会的理想结合了起来。从《孤儿救祖记》（1923年）、《弃妇》（1924年）、《最后之良心》（1925年）、《伪君子》（1925年）等揭露社会种种弊端希图社会改良的社会片，到30年代蔡楚生、沈西苓、袁牧之、应云卫、阳翰笙等人的《都会的早晨》（1933年）、《姊妹花》（1933年）、《渔光曲》（1934年）、《桃李劫》（1934年）、《十字街头》（1937年）、《马路天使》（1937年）等展示社会风貌刻画人物的社会风情画的影片，都表现着对普通人价值观念和质朴本质的坚守。现实的环境与时代的需要和电影戏剧化的“影戏”论结缘，在历史发展的特定阶段，往往成为其占据主流位置或重新获得控制的努力的一个必要的部分。这些努力表现社会人事，“影响于社会人心”（汪煦昌）的电影家及其作品，当然有不同品样分别，但大体是“影戏观”的倡导者。郑正秋在《明星公司发行月刊的必

要》中就坚信电影就是戏剧的一个新品种，他认为：“大凡戏剧所应有的原质，影戏里但把音调除外后，就没有一项能免得了的。”周剑云说：“影戏是不开口的戏，是有色无声的戏，是用摄影术照下来的戏。”（《影戏杂志》1921年第2期）侯曜在《影戏剧本作法》中则更明确地指出：“影戏是戏剧之一种，凡戏剧所有的价值它都具备。”

郑正秋以来的“影戏”论者，当然也不是对影戏与电影优劣与异同没有认识。在郑正秋的眼中，电影和舞台剧是并不相同的，“影戏”有其“独有的手续”；周剑云等的《影戏概论》也认为“影”和“戏”为两种原质。“概论”这样说到“影戏之名称”的命名：“简洁了当，自以‘影戏’或‘电影’为是。但我们觉得扮演影戏之动作与表情，较舞台剧更为细腻而自然，则戏Drama之重要使命，岂可弃置不顾？为统一名称，顾名思义起见，不如径名‘影戏’。”由此不难看出，影戏论者与社会派有一共同的性质存寓，理解和把握过程中的重合是很自然的。随着理解与认识的深化，尤其进入30年代以后，一些社会派（如夏衍等）对电影与戏剧的关系有了更切当与精确的认识，但其力图重新理解和构建艺术与社会关系的努力，使其从简单愉悦观众的感性迷官中整理出一些东西，加以理性以至理论的把握，由相关于某种人生情景的冲动，渗入进理性分析的线索，与影戏论的社会本质仍是暗合的，甚至可以说，因为受制于诸多条件和因素，影戏的观念长期一再地被强化，与他们不断以“进步的思想”，“在电影中反映社会的真实”，用文艺手段达致现实主义的真实与“教育”的效果，也是不无关联的。

当然，出于异常的敏感和某种独特的体验与追求，影戏论者并未将自己范围于较小的圈子，或一成不变地固守自己的艺术观念与理解；同样，作为社会派，虽有主体的选择和经营，但作为

整体电影发展进程的积极参与者，也自有其个性之音。他们的作品将现实社会中的人们的当前的痛苦和自己的理想紧紧地结合起来，政治批判倾向明显，表现出了一种颠覆的力量，却又对人文派、浪漫派和商业派不做简单拒绝，并能正确地把它们联结起来，成为自己作品的滋养。我们阅读社会派，常能感到它并不局限于一种意愿或政治，而包含着开放自我的思考和体验，可惜反观其在特定的左翼思潮或政治意识形态占主流的年代中的理论文字，这种丰富的选择的可能性并不完整，而往往被过分的自信与明确所替代，被政治信条或需要所消解。

社会、艺术与价值

社会派在电影理论与批评上一定程度潜隐着一种分裂与矛盾的现象。这可以从现实的环境与政治的需要中找到答案。郑正秋在1933年曾著文呼吁一种“新的前进的倾向”，希望“同时改正观众的心理，使它成为一种强有力的舆论，彼此互相推动，从社会的心理建设达到社会的环境改造”^①。这是意味深长的。连郑正秋这样老牌的电影家都竭诚使自身淡出集体感性之轮廓，扮演或努力扮演时代要求于他们的社会性角色，其他影戏论者或社会派影人，尤其倾向（或本就属于）社会派的左翼电影批评家的前进的意识就更加凸突明显了。

由夏衍（署名蔡叔声）与郑伯奇（署名席耐芳）、钱杏邨（署名张凤吾）、洪深、沈西苓、尘无、柯灵、陈鲤庭、鲁思等十五位左翼影评工作者于1933年联名发表的《我们的陈诉：今后的批判是“建设”的》一文，曾明确要求电影批评必须指出影片

^① 郑正秋：《如何走上前进之路》，《明星月报》第1卷第1期，1933年5月。

的好处与坏处，不但说“什么”，而且要说出“为什么”；不但给它以说明，而且要尽可能地给它以指引，给它以分析的详密的研究。他们认为电影批评的重点，是在于“如其是有毒害的，揭发它”，“如其是有良好的教育的，宣扬它”，诸如社会的背景、摄制的目的等，都要予以关注、剖解。尘无在其著名论文《中国电影之路》中，则更说：“中国电影的当前的任务”，是“反封建和反帝国主义”。凤吾（钱杏邨）在评论夏衍担任编剧的《春蚕》的文章中，认为：“从中国电影文化运动的发展上看，到《春蚕》的映出，可以说又发展到一个新的阶段。这一部电影的摄制，不仅把作为‘消遣品’的电影更正确的转向到‘教育上’去应用，也是更有力的把一向作为‘罗曼司的纪录’的电影转向到‘社会生活史’的方面去叙述。”^①《春蚕》在左翼影评家的眼中，是走的一条新的教育电影之路，是他们心目中伟大而正确的亮色、光圈，一切扯变化的后腿的做法，都既与其所持政治意识形态立场及对电影的看法未见其合，也与他们所关切与触动的东西不相一致，因而受到他们的批评，其实很自然。

30年代电影理论界发生的关于“软性电影”的论争，缘起于黄嘉谟及刘呐鸥、穆时英的一些文字。一般地看，这是一场电影社会性/时代性与电影艺术性/娱乐性之争，而在笔者看来，实质上，这差不多亦即是一场影戏论与影像论、娱乐论的另类式美学交锋。

1933年12月黄嘉谟发表《硬性影片与软性影片》。该文称“电影是给眼睛吃的冰淇淋，是给心灵坐的沙发椅”，“电影是软片，所以应该是软性的”。这篇文章的目的是批评“目前中国影

^① 尘无：《中国电影之路》，《明星月报》第1卷第1期、第2期，1933年5月、6月；凤吾：《再论〈春蚕〉》，《晨报·每日电影》，1933年10月10日、11日。

片变成硬化”，“有很浓厚的左倾色彩”，反对“在银幕上闹意识”的意识论者。黄嘉谟此前发表的《电影之色素》，也极端不满地对左翼影人做了发难：“我们考察中国电影新近之被利用，而至走入一条新的歧途。”“放着纯正的艺术不理，而去采用什么主义，什么化，什么派。”“好好的银幕，无端给这么多主义盘据着，大家互相占取宣传的地方，把那些单纯的为求肉体娱乐精神慰安的无辜观众，像填鸭一般地，当他们张开口望着银幕时，便出人不意的把‘主义’灌输下去。”还说当时的电影导演们“上了庸医的大当”，都被注入了一种红色素（“看看像是良血，其实是痲病患者的左肺陈血”）还不自知。刘呐鸥和穆时英是两个当时在城市小说写作上显示一定天赋而后来生命均终止于暗杀（1939年和1940年）的作家。参与论争时，刘呐鸥33岁，与夏衍同龄，穆时英则很年轻，才21岁。刘呐鸥说：“统观现今的国产片，在许多症状中，最大的毛病我看就是内容偏重主义。记得在不很远的过去，国产片曾经因为它的无内容或内容的浅薄挨过人家一顿的大骂，然而现在却是一走便走上这可喜（？）的有内容的正路了。”穆时英也讽刺左翼电影评论家虽像是很刻苦、很用功的学生，可惜的是他只是把一大套公式，一长串术语当作人参果，囫圇一口吞了下去，而没有细细咀嚼，把那些东西放在胃里消化了来营养自己。江兼霞署名发表文章，也这样批评：“中国电影，每一张新片开映，总有‘意识正确’的影评人在检查它的成绩；内容是否空虚，意识是否模糊，用着臆造的从西伯利亚贩来的标准尺，来努力提高中国电影的水准，使其不致成为资产

阶级，甚而至于小市民的享乐品，要使它负起教育大众的使命。”^①以超主义，超党派的形式出现，似乎是强调的纯艺术纯电影的要求与立场，但在这样的论者背后，也是有别样意识形态和审美趣味的影子的。较之有时代内容与新风尚的左翼影片，黄嘉谟本人的影片，一味迎合所谓“单纯的为求肉体娱乐精神慰安的”观众，追求“会使大众快乐欢迎”的娱乐性，而刘呐鸥、穆时英等人的观点看起来颇有些先锋或艺术/形式为先，充满电影感和形式主义特点，但其观众却到底有限。这就如当年夏衍在论争文章中，很直捷地这样问对方的：你代表了多少观众？^②刘呐鸥们所提出的问题，相对于社会派，也是一种质疑与刺激，是提供了另一种历史观照的方式。刘呐鸥、穆时英、江兼霞等人爱贴标签（这是论争双方都采用的法子），对“带有一点马化风味”^③的影片不满，但对他们的一些观点，尤其是指涉电影美学与电影形式的一些内容，需要作辩证解析，不宜像我们的一些电影史著那样，采取太过简单化的做法。

客观地说，所谓“软性电影”论者，大抵属于深迷于电影院

① 嘉谟：《硬性影片与软性影片》，《现代电影》，第1卷第6期，1933年12月；嘉谟：《电影之色素与毒素》，《现代电影》，第1卷第5期，1933年10月；呐鸥：《中国电影描写的深度问题》，《现代电影》第1卷第3期，1933年4月；穆时英：《电影批评底基础问题》，《晨报·每日电影》，1935年2月7日至3月3日；江兼霞：《关于影评人》，《现代影剧》第1期，1934年12月。参见李欧梵：《上海摩登——一种新都市文化在中国1930—1945》第180页，牛津大学出版社2000年版。

② 夏衍：《玻璃屋中投石者——再答“软性说教者”》，《晨报·每日电影》，1934年6月29日。除此篇外，夏衍先后还曾发表过《软性的硬论》（《晨报·每日电影》，1934年6月13日）、《“告诉你吧”——所谓软性电影的正体》（《大晚报》，1934年6月21日）、《白障了的“生意眼”——谁戕害了中国的新生电影》（《晨报·每日电影》，1934年7月3日）等文。

③ 刘呐鸥：《中国电影描写的深度问题》，《现代电影》，第1卷第3期，1933年4月6日出版。

的城市作家，对城市生活更投入也更敏感，是一个个贪婪沉迷于影像世界里的影迷。刘呐鸥认为“影艺是沿着由兴味而艺术，由艺术而技巧的途径而走的”，同时坚持“视觉的要素的具象化者就是一部影片形式上的最后的决定者”（《中国电影描写的深度问题》）。他写过不少关于电影影像美学方面的文章。话题包括电影创作、电影形式、电影节奏及从电影造型角度谈葛泰丽·嘉宝、琼·克劳馥表演等。他的电影谈，显示了独特的现代电影感，这种电影感，是由大量的电影欣赏中咀嚼出来的。他把电影定义为一种“运动的艺术”，说电影融合了“艺术的感觉和科学的理智”，“就像建筑最纯粹地体现着机械文明底合理主义一般地，最能够性格的地描写着机械文明底社会的环境的，就是电影。”^①重视影像与形式，和他对外国电影的迷恋是分不开的，而关于形式，他的理解就是现在看也是相当辩证的：“艺术作品之所以成为艺术作品是形式的关系；内容是形式之一个出现，艺术的内容只存在艺术形式里。”^②由这样的观点，不能简单地就贴上“崇尚形式而蔑视内容的形式论者”，强调形式，重视“怎样地描写着”的问题，立足点仍为形式与内容统一观，这和夏衍等人在当时强调的“作品的形式与内容，始终是内容占着优位性的”观点^③相比，自然是一种特别典型的异议的主张。

文本、独创性与时代观念史

回过头来看，就像影戏论过度地强调电影戏剧化一样，社会

① 刘呐鸥：《Ecranque》，《现代电影》，第1卷第2期，1933年2月1日出版。

② 刘呐鸥：《电影的形式美的探求》，《万象》，1934年第1期。

③ 参见夏衍：《“告诉你吧”——所谓软性电影的正体》，《大晚报》，1934年6月21日；尘无：《清算刘呐鸥的理论》，《晨报·每日电影》，1934年8月21日。

派过度地把电影史化约为简单的社会政治与时代的反映，从而忽略了在电影艺术与文化的创造和生产里所包含的复杂的影像形式和个人选择的因素。从这样的意义上，我们说，影戏论和社会派的成就颇为不凡，为中国电影理论与创作的发展打下了较为扎实的基础与方向，但影像论、人文派和梦幻论、浪漫派以及娱乐论、商业电影话语则为中国电影及其观众打开了一个个新的世界，昭示各别理论与创作文本独创性，开放了自我理解的可能，同样做出重大贡献。

人文派虽不像社会派占据中国电影主流位置，但从默片期到30年代有声电影发展，就非常明显占据一定的地位。洪深（《冯大少爷》、《早生贵子》、《爱情与黄金》、《少奶奶的扇子》）、史东山（《杨花恨》、《儿孙福》、《同居之爱》）、但杜宇（《弃儿》、《重返故乡》、《还金记》）、朱石麟（《慈母曲》）、费穆（《天伦》、《人生》、《香雪海》、《孔夫子》）、吴永刚（《神女》、《浪淘沙》），都是这方面的开路者。到40年代，人文派也都一直存在着。《不了情》、《太太万岁》、《假凤虚凰》、《小城之春》、《哀乐中年》、《艳阳天》、《夜店》等战后时期的“文华”影片，最为典型和深刻地构成人文电影创作主体与景观。“昆仑”的部分影人（如史东山、沈浮）的作品，也在内在层面上不断释放着作为人文精神意蕴的整合性。费穆、史东山、桑弧、佐临、曹禺、张爱玲、柯灵等为代表的人文电影作者，没有离开战后的特定时空与土壤，但又有其赖以立命的价值探索。他们的作品，虽然其中很难发现对自我异化的痛苦凝视，但我们还是能感到对人道思想的亲和，对灵魂的询问，对历史与传统的深读、对话。人文派注意诗情诗性，融画入影，影片有的还相当直率地流露了对骇世惊俗的执著，在写人性与叩询灵魂之外非常注意象征地融入对生活的潜流的表现中，这成为其影像活动与叙述主体的关系基础。