

中国艺术研究院 学术文库

电影与叙事

储双月 著

北京时代华文书局

电影与叙事

储双月 著

北京时代华文书局

图书在版编目 (CIP) 数据

电影与叙事 / 储双月著. — 北京 : 北京时代华文书局, 2016. 6

(中国艺术研究院学术文库 / 王文章主编)

ISBN 978-7-5699-1341-5

I. ①电… II. ①储… III. ①电影史—研究—中国 IV. ①J909.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第312720号

中国艺术研究院学术文库

Zhongguo Yishu Yanjiuyuan Xueshu Wenku

电影与叙事

DianYing yu XuShi

著 者 | 储双月

出 版 人 | 田海明 王训海

项目统筹 | 余 玲

责任编辑 | 周海燕

装帧设计 | 程 慧 迟 稳

责任印制 | 刘 银

营销推广 | 赵秀彦

出版发行 | 北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街136号皇城国际大厦A座8楼

邮编: 100011 电话: 010-64267955 64267677

印 刷 | 山东临沂新华印刷物流集团 0539-2925888

(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开 本 | 710mm×1000mm 1/16 印 张 | 26.25 字 数 | 374千字

版 次 | 2017年2月第1版 印 次 | 2017年2月第1次印刷

书 号 | ISBN 978-7-5699-1341-5

定 价 | 75.00元

版权所有, 侵权必究

《中国艺术研究院学术文库》 编辑委员会

主任 王文章 连 辑

副主任 吕品田 田黎明 谭 平
贾磊磊 李树峰

委 员 丁亚平 方 宁 方李莉 牛克诚
牛根富 王列生 王海霞 王 馥
田 青 刘万鸣 刘 托 刘 楨
刘梦溪 孙玉明 朱乐耕 陈孟昕
何家英 李 一 李胜洪 李心峰
宋宝珍 吴文科 吴为山 杨飞云
杨 斌 范 曾 罗 微 欧建平
骆芃芃 祝东力 项 阳 莫 言
秦华生 高显莉 贾志刚 管 峻
(按姓氏笔画排序)

编辑部

主任 王 磊

副主任 陈 曦

成 员 朱 蕾 李 雷 陈 越 柯 凡
蒲宏凌 戴 健 (按姓氏笔画排序)

《中国艺术研究院学术文库》 出版委员会

主 任 田海明

副主任 韩 进 王训海

委 员 余 玲 杨迎会 李 强 宋启发
宋 春 陈丽杰 周海燕 赵秀彦
唐元明 唐 伽 贾兴权 徐敏峰
黄 轩 曾 丽 (按姓氏笔画排序)

总 序

王文章

以宏阔的视野和多元的思考方式，通过学术探求，超越当代社会功利，承续传统人文精神，努力寻求新时代的文化价值和精神理想，是文化学者义不容辞的责任。多年以来，中国艺术研究院的学者们，正是以“推陈出新”学术使命的担当为己任，关注文化艺术发展实践，求真求实，尽可能地揭示不同艺术门类的本体规律出发做深入的研究。正因此，中国艺术研究院学者们的学术成果，才具有了独特的价值。

中国艺术研究院在曲折的发展历程中，经历聚散沉浮，但秉持学术自省、求真求实和理论创新的纯粹学术精神，是其一以贯之的主体性追求。一代又一代的学者扎根中国艺术研究院这片学术沃土，以学术为立身之本，奉献出了《中国戏曲通史》、《中国戏曲通论》、《中国古代音乐史稿》、《中国美术史》、《中国舞蹈发展史》、《中国话剧通史》、《中国电影发展史》、《中国建筑艺术史》、《美学概论》等新中国奠基性的艺术史论著作。及至近年来的《中国民间美术全集》、《中国当代电影发展史》、《中国近代戏曲史》、《中国少数民族戏曲剧种发展史》、《中国音乐文物大系》、《中华艺术通史》、《中国先进文化论》、《非物质文化遗产概论》、《西部人文资源研究丛书》等一大批学术专著，都在学界产生了重要影响。近十多年来，中国艺术研究院的学者出版学术专著至少在千种以上，并发表了大量的学术

论文。处于大变革时代的中国艺术研究院的学者们以自己的创造智慧，在时代的发展中，为我国当代的文化建设和学术发展作出了当之无愧的贡献。

为检阅、展示中国艺术研究院学者们研究成果的概貌，我院特编选出版“中国艺术研究院学术文库”丛书。入选作者均为我院在职的副研究员、研究员。虽然他（她）们只是我院包括离退休学者和青年学者在内众多的研究人员中的一部分，也只是每人一本专著或自选集入编，但从整体上看，丛书基本可以从学术精神上体现中国艺术研究院作为一个学术群体的自觉人文追求和学术探索的锐气，也体现了不同学者的独立研究个性和理论品格。他们的研究内容包括戏曲、音乐、美术、舞蹈、话剧、影视、摄影、建筑艺术、红学、艺术设计、非物质文化遗产和文学等，几乎涵盖了文化艺术的所有门类，学者们或以新的观念与方法，对各门类艺术史论作了新的揭示与概括，或着眼现实，从不同的角度表达了对当前文化艺术发展趋向的敏锐观察与深刻洞见。丛书通过对我院近年来学术成果的检阅性、集中性展示，可以强烈感受到我院新时期以来的学术创新和学术探索，并看到我国艺术学理论前沿的许多重要成果，同时也可以代表性地勾勒出新世纪以来我国文化艺术发展及其理论研究的时代轨迹。

中国艺术研究院作为我国唯一的一所集艺术研究、艺术创作、艺术教育为一体的国家级综合性艺术学术机构，始终以学术精进为己任，以推动我国文化艺术和学术繁荣为职责。进入新世纪以来，中国艺术研究院改变了单一的艺术研究体制，逐步形成了艺术研究、艺术创作、艺术教育三足鼎立的发展格局，全院同志共同努力，力求把中国艺术研究院办成国内一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心。在这样的发展格局中，我院的学术研究始终保持着生机勃勃的活力，基础性的艺术史论研究和对策性、实用性研究并行不悖。我们看到，在一大批个人的优秀研究成果不断涌现的同时，我院正陆续出版的“中国艺术学大系”、“中国艺术学博导文库·中国艺术研究院卷”，正在编撰中的“中华文化观念通论”、“昆曲艺术大典”、“中国京剧大典”等一系列集体研究成果，不仅

展现出我院作为国家级艺术研究机构的学术自觉，也充分体现出我院领军国内艺术学地位的应有学术贡献。这套“中国艺术研究院学术文库”和拟编选的本套文库离退休著名学者著述部分，正是我院多年艺术学科建设和学术积累的一个集中性展示。

多年来，中国艺术研究院的几代学者积淀起一种自身的学术传统，那就是勇于理论创新，秉持学术自省和理论联系实际的一以贯之的纯粹学术精神。对此，我们既可以从我院老一辈著名学者如张庚、王朝闻、郭汉城、杨荫浏、冯其庸等先生的学术生涯中深切感受，也可以从我院更多的中青年学者中看到这一点。令人十分欣喜的一个现象是我院的学者们从不固步自封，不断着眼于当代文化艺术发展的新问题，不断及时把握相关艺术领域发现的新史料、新文献，不断吸收借鉴学术演进的新观念、新方法，从而不断推出既带有学术群体共性，又体现学者在不同学术领域和不同研究方向上深度理论开掘的独特性。

在构建艺术研究、艺术创作和艺术教育三足鼎立的发展格局基础上，中国艺术研究院的艺术家们，在中国画、油画、书法、篆刻、雕塑、陶艺、版画及当代艺术的创作和文学创作各个方面，都以体现深厚传统和时代创新的创造性，在广阔的题材领域取得了丰硕的成果，这些成果在反映社会生活的深度和广度及艺术探索的独创性等方面，都站在时代前沿的位置而起到对当代文学艺术创作的引领作用。无疑，我院在文学艺术创作领域的活跃，以及近十多年来在非物质文化遗产保护实践方面的开创性，都为我院的学术研究提供了更鲜活的对象和更开阔的视域。而在我院的艺术教育方面，作为被国务院学位委员会批准的全国首家艺术学一级学科单位，十多年来艺术教育长足发展，各专业在校学生已达近千人。教学不仅注重传授知识，注重培养学生认识问题和解决问题的能力，同时更注重治学境界的养成及人文和思想道德的涵养。研究生院教学相长的良好气氛，也进一步促进了我院学术研究思想的活跃。艺术创作、艺术与学术教育并行，三者交融中互为促进，不断向新的高度登攀。

在新的发展时期，中国艺术研究院将不断完善发展的思路和目标，继续

培养和汇聚中国一流的学者、艺术家队伍，不断深化改革，实施无漏洞管理和效益管理，努力做到全面协调可持续发展，坚持以人为本，坚持知识创新、学术创新和理论创新，尊重学者、艺术家的学术创新、艺术创新精神，充分调动、发挥他们的聪明才智，在艺术研究领域拿出更多科学的、具有独创性的、充满鲜活生命力和深刻概括力的研究成果；在艺术创作领域推出更多具有思想震撼力和艺术感染力、具有时代标志性和代表性的精品力作；同时，培养更多德才兼备的优秀青年人才，真正把中国艺术研究院办成全国一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心，为中华民族伟大复兴的中国梦的实现和促进我国艺术与学术的发展作出新的贡献。

2014年8月26日

自序

全书收录了2005年以来本人发表在专业学术期刊、重要会议论文集上的21篇电影学术论文。共两编，上编10篇，下编11篇。上编为中国电影史专题研究，写作时力求做到以下三点：第一，选取中国电影史上的重要思潮流派、理论争鸣问题、类型电影、经典影片为研究对象，从意识形态、文化学等多种理论视角穿透历史表层，揭示隐蔽着的且具有决定性作用的力量，注重思想性和人文性。第二，研究对象时间跨度较长，注重描摹出它们在叙事上的历时性的持续推演。最为重要的是要保持一种历史的眼光，既将其置于当时特定的历史语境分析其选择、行为与最终的价值判断，同时又要拉开距离客观地予以评价。第三，以“现代性”作为切入问题的一个基本视点，统领中国电影史的探寻，进行质疑和反思。无论是廓清某一电影类型发展的动态过程，分析中国电影更新和变革的具体环节，还是探究影片文本的深层结构，都不能沦为散点透视，而是将现代性作为一条逻辑线串联起来，指出中国电影不断蜕变的内驱力及其呈显出的趋向。现代性是一个历史/时间概念，推进了民族-国家的历史实践，诉诸政治制度、经济结构、组织机制、生活方式等层面的变革。电影如果要与这种“新的”世界体系的生成和发展同步，惟有构建一种“中国”的现代性。因此，中国电影需要在独一无二的历史现时性中表达对于现时的理解。认清历史，是为了更好地对待现时、昭示未来。

下编为电影现状观察，收录了为国家社会科学基金艺术学重大项目“中国电影海外市场竞争策略可行性研究”而撰写并发表的2012—2015年度综合

性学术论文。论文在结构上一般都是采取“现状—问题—对策”这样的论述框架，并将中国电影的现代性与全球化作为总背景。内容上不仅注重电影叙事艺术研究，还兼顾考察政府管理层面、产业实践主体、海内外市场受众、民间社会团体等多方力量运作、较量和斡旋的电影生态环境，参照其他民族国家电影内容生产方面的成功经验，追求前沿性和策略上的可操作性、落地性。

本书兼具问题意识，以中外比较视野，站在历史与现实的交汇点上厘清中国电影叙事发展的脉络及其流变，所记录的是传统向现代转化、中国向世界融合的电影发展轨迹。

获悉本人的学术成果能够付梓面世的消息，心中无比欣喜，也有如释重负之感。在此，衷心地感谢院领导和科研处为青年学者搭建的学术科研服务平台，让我们的学术成果经由答辩评审入选“中国艺术研究院学术文库”。尤其要感谢丁亚平老师多年来在专业上对我的引领、鼓励、指点和帮助，正是因为丁老师平时严格要求我不断提升理论修养，督促我多写综述性学术论文，如今我才能鼓足勇气提交书稿参评。丁老师严谨求是的治学态度、精益求精的学术品格和勇于创新的探索精神，令我受益匪浅，且其对小著也贡献良多。同时，还要郑重感谢祝东力老师、王馗老师、赵卫防老师、陈剑澜老师、项阳老师的悉心指导和不吝赐教，在答辩评审会上给我提出了许多宝贵的建议，这些真知灼见都有利于本书的进一步完善和提升。我院科研处负责此项工作的陈曦老师和出版社编辑周海燕为《电影与叙事》的参评、出版也付出了辛勤的劳动，感激不已！

目 录

自 序 / 1

上 编

第一章 早期中国电影史上的软硬论战

——摩登与革命的思想交锋 / 3

第一节 电影的媒体属性与艺术属性、娱乐属性相较量 / 6

第二节 争夺理论话语权，确立新的传统或权威 / 11

第二章 启蒙诉求、都市经验与现代民族国家

——早期中国电影对现代性的诠释 / 15

第一节 现代性与传统的混沌存在 / 17

第二节 都市经验与革命话语的糅合 / 23

第三节 中国早期电影与现代民族国家想象 / 28

第三章 思潮与情境互动范式中的建构

——中国早期电影史的解释框架及其他 / 34

第一节 扬苏抑美的推理论证模式 / 36

第二节 电影的形式现代化与内容民主化 / 45

第四章 新女性的价值重构与时代塑造

——从《遥远的爱》说起 / 53

第一节 “新女性”的男性想象：从摩登女性到革命战士 / 54

第二节 启蒙主体的无家境遇：知识分子角色的弱化与放逐 / 58

第五章 英雄史观怎样转变为人民史观的美学实践

——郑君里的历史电影创作 / 62

第一节 评判标尺：历史理性抑或政治正确 / 63

第二节 在合法化话语体系中生成革命英雄 / 68

第三节 数字化、工具化存在：个体消融于时代 / 71

第六章 60年来中国电影中“家”的流变

——公共与私人领域的交往与对话 / 77

第一节 五六十年代：改造与恋爱的场域 / 78

第二节 八九十年代：压抑与限制的疆域 / 81

第三节 新旧世纪之交：衰败与失意的空间 / 85

第七章 从革命到现代化

——中国当代电影历史叙事的嬗变 / 89

第一节 历史的三种存在形态 / 90

第二节 革命历史叙事：寻找合目的性 / 93

第三节 多元讲史：众声喧哗的创作景观 / 97

第八章 现代性的疏离

——新时期领袖形象银幕塑造的脉络 / 108

第一节 银幕神话：革命领袖的“复活”与“还原” / 109

第二节 重大框架与题材决定论带来的逻辑困境 / 114

第三节 观念的转向：领袖形象与历史记忆的现代性重构 / 119

第九章 反现代性

——转型期中国怀旧电影风潮 / 126

第一节 怀旧电影与社会语境变迁 / 127

第二节 香港电影：追寻和建构一种身份认同 / 129

第三节 台湾电影：台湾本土关怀的成长经验 / 132

第四节 大陆电影：窥探意识形态的禁忌区间 / 135

第十章 消费主义时代的电影怀旧

——全球化语境下当代中国怀旧电影 / 141

第一节 电影怀旧与时尚联姻 / 142

第二节 全球加地方性的电影怀旧 / 147

下 编

第十一章 多元化合作与跨界融合

——2012年中国电影海外市场竞争策略 / 155

第一节 政府扶持：对外交流、输出和交易 / 156

第二节 产业实践主体拓展：经营、制作、宣发 / 164

第三节 媒体平台构建：传播与营销 / 172

第四节 海外传播与市场竞争中存在的问题 / 184

第五节 市场的意义：如何实现中国电影的全球化流行 / 190

第十二章 新语境与中国电影的业态改变

——2013年中国电影综论 / 200

第一节 新语境与当代电影的突围 / 200

第二节 电影类型化发展中等成本制作的多样性 / 203

第三节 新媒体时代的合作运营与“大电影”的业态改变 / 209

第十三章 市场博弈背后的机遇与挑战

——2013年中国电影本土市场与海外市场的观察及思考 / 215

第一节 国产电影的逆袭与产业结构调整 / 216

第二节 冰火两重天：本土市场与海外市场的异质性诉求 / 226

第三节 本土市场与海外市场竞争中存在的问题及对策 / 230

第十四章 民族·世界

——2013年欧洲与亚洲主流电影比较 / 235

第一节 欧洲电影：建构可识别的优雅与情怀 / 236

第二节 亚洲电影：凸显文化的民族性 / 242

第十五章 共谋与超越

——当下世界主流电影的内容生产路径及策略 / 248

第一节 系列电影：内容价值的最大化 / 248

第二节 通俗化实践：悬念叙事、奇观与道德感召力 / 250

第三节 本土文化元素融入类型片模式 / 252

第四节 汲取异质文化营养 / 255

第五节 原创与人类共通的情感 / 257

第十六章 电影造就的对话及路向

——2014年中国电影艺术发展现状、问题与趋势 / 260

第一节 总体发展：电影市场和艺术的重塑与激活 / 260

第二节 叙述路径：社会 / 历史记忆的嵌入 / 267

第三节 电影的社会话语：现实中不可承受之重与轻 / 277

第四节 新语境下中国电影如何拓展新的思维和想象空间 / 287

第十七章 内容创新之道

——2014年世界主流电影叙事及启示 / 294

第一节 公共性品质与商业价值 / 295

第二节 流行叙事与原型人物 / 299

第三节 全球本土化：多种文化和风格的交融 / 302

第四节 高雅文化和商业美学创新 / 305

第十八章 轻电影与类型叙事

——2014年中国电影内热外冷的格局之困 / 312

第一节 肤浅化叙事与深层潜文本 / 313

第二节 大众文化逻辑、心理结构与功能 / 315

第三节 戏仿、恶搞的解构快感 / 318

第四节 精神自虐与自毁式救赎 / 321