

REEL CHINA

大
艺
术
书
房

A New look at
Contemporary
Chinese Documentary

另眼相看

——海外学者评当代中国纪录片

大艺术书房

萧关鸿主编

平杰◎编

另眼相看

平杰 编

文匯出版社

图书在版编目(CIP)数据

另眼相看/平杰编. —上海:文汇出版社,
2006.3
ISBN 7-80676-990-0

I. 另 ... II. 平 ... III. ①纪录片—电影评论—中国—文集②纪录片—电视影片评论—中国—文集
IV. J905.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 011085 号

·大艺术书房·
另眼相看

平杰/编 丛书主编/萧关鸿

责任编辑/雍启昌 特约编辑/梁伟 设计制作/吴军

助理编辑/肖樱 图片辑录/王冕

出版发行:文匯出版社 上海市威海路 755 号(邮政编码 200041)

经销/全国新华书店

印刷装订/上海长阳印刷厂

版次/2006 年 3 月第 1 版 印次/2006 年 3 月第一次印刷

开本/640×960 1/16 字数/250 千字

印张/13.25

ISBN 7-80676-990-0/D·098 定价/24.00 元

古 希腊神话里讲,奥林匹斯山上有九位美丽而智慧的少女,她们是万神之主宙斯和记忆女神的女儿,是分司音乐、诗歌、戏剧、舞蹈、悲剧、抒情诗、史诗和天文的九位缪斯,是她们给文学家和艺术家带来了灵感。这是人类对艺术最初的认识和分类。

以后,缪斯女神走下了奥林匹斯山,走进宫廷、走进沙龙。再以后,她们走向社会,走向公共空间,走向生活的每一个角落。

艺术不再是祭品,不再是象牙塔,也不再是生活的点缀,而是生活的一部分,甚至就是生活本身,她关系到生活的品质和生存的环境。

这段历史的进程,走了几千年,缪斯也由女神变成了平民。

这是时代的进步,也是艺术的进步。

我们把这套丛书命名为“大艺术”,就是想与一般的艺术丛书有所区别。我们走出艺术的框架,把艺术的视野扩展到最广阔的领域,把艺术的触角伸展到过去人们并不认为是艺术的层面;同时,用更新颖的观念,更丰富的视角,更多样的形式来讨论艺术,力图给人不拘一格、耳目一新之感。

艺术之大已不再是少数艺术家的专利。但只有到大多数人都来关注艺术、创造艺术和享受艺术时,艺术才真正是大艺术。

主编

另眼相看

目录

序 6

影相录

- 《DV 中国》/ 郑大圣 11
《厂长张黎明》/ 李晓 13
《冬日》/ 赵刚 15
《回到凤凰桥》/ 李红 18
《婚事》/ 梁碧波 21
《拎起大舌头》/ 段锦川 24
《迁镇》/ 郭熙志 27
《群众演员》/ 朱传明 30
《三元里》/ 欧宁、曹斐 33
《谁来听我唱歌》/ 毛杰 36
《与民工一起跳舞》/ 吴文光 38
《在一起的时光》/ 沙青 41
《学生村》/ 魏星 44
《白马四姐妹》/ 张同道 49

海外专论

- 风格,主题,视角:
当代中国独立纪录片研究 / 张英进 53
- 面对视实:
中国的纪录片,
中国的后社会主义 / Chris Berry 69
- 带摄影机的女人:
当代中国女性纪录片拍摄活动一览 / 张真 84
- 表演纪录片 / Charles Leary 96
- 中国纪录片:
改变中国的电影文化 / Paola Voci 103

海外评点

115 影相录:《敬大爷和他的老主顾》/施润玖

118 纪实与真实
耶鲁观中国当代DV纪录片有感/康正果

123 影相录:《老杨找对象》/江宁

126 老杨的困惑
——从写实纪录片《老杨找对象》说起/金朝华

130 影相录:《请不要管我》/胡庶

133 三陪女的冰山一角?
——胡庶《请不要管我》影像记/郑田田

140 影相录:《盒子》/英未未

143 《盒子》内外的情欲政治
——兼论《女同志游行日》/赵锡彦

152 影相录:《厚街》/周浩、吉江红

155 持摄影机的人——是谁?/王琦

海外访谈

165 别样的风格,另一种目光/李劲颖
——访美国纪录片导演 Bill Einreinhofer

174 向美国人展示中国百姓的生活/张菁译
——对《红色中国》导演和制片人
Sue Williams 的采访

海外借鉴

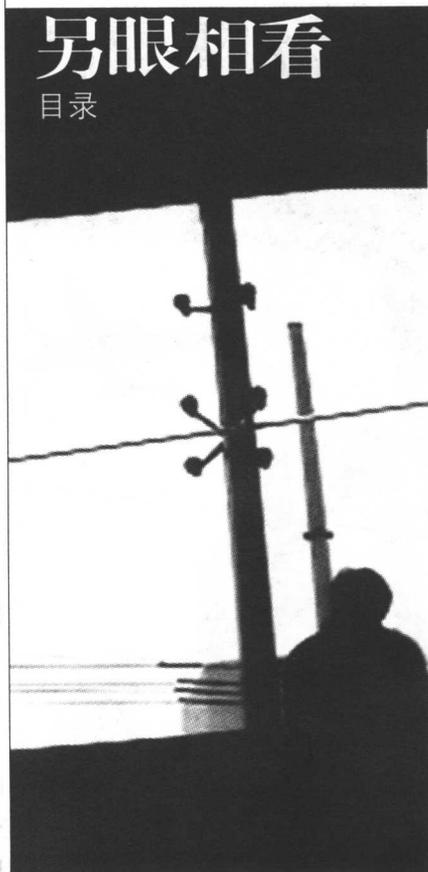
185 人物的历史与历史中的人物
——谈中外导演摄制的
中国题材纪录片/平杰

194 中国表情
——读解安东尼奥尼与
伊文思的中国影像/张同道

203 后记

另眼相看

目录

另眼相看

目录

REEL CHINA

A New Look at Contemporary Chinese
Documentary

Preface / **Ping Jie**

Styles, Subjects and Special Points of View:

A Study of Contemporary Chinese

Independent Documentary / **Zhang Yingjin**

Facing Reality: Chinese Documentary,

Chinese Post Socialism / **Chris Berry**

Women with Video Camera

—A Glimpse of the Contemporary Chinese

Women Documentary

Production / **Zhang Zhen**

Performing the Documentary / **Charles Leary**

Chinese Documentary :

Changing Film Culture in China / **Paola Voci**

Between Documentation and Reality:

Some Thoughts on Contemporary

Chinese Documentary Films / **Kang Zhengguo**

Love is Secondary / **Catherine Jin**

The Tip of the Hostesses' Iceberg ?

—On 《 Leave Me Alone 》 by

Hu Shu/**Zheng Tiantian**
Coming Out of The Box,
Marching as Dykes/**Chao Shi-yan**
Who is the Man with a Movie Camera?

/ **Wang Qi**

Too Many Ways to Make Documentaries
—Interview with American Documentary
Filmmaker Bill Einreinhofer / **Li Jingyin**

I Wanted Show Americans How
Ordinary Chinese Life

—An Interview with Sue Williams,
Producer and Director of

“China in the Red” / **Zhang Jin** (Translator)

Histories of Figures and Figures in History

—Notes on the Documentary with
the Chinese Subject Made by

Directors Home and Abroad / **Ping Jie**

Chinese Countenance

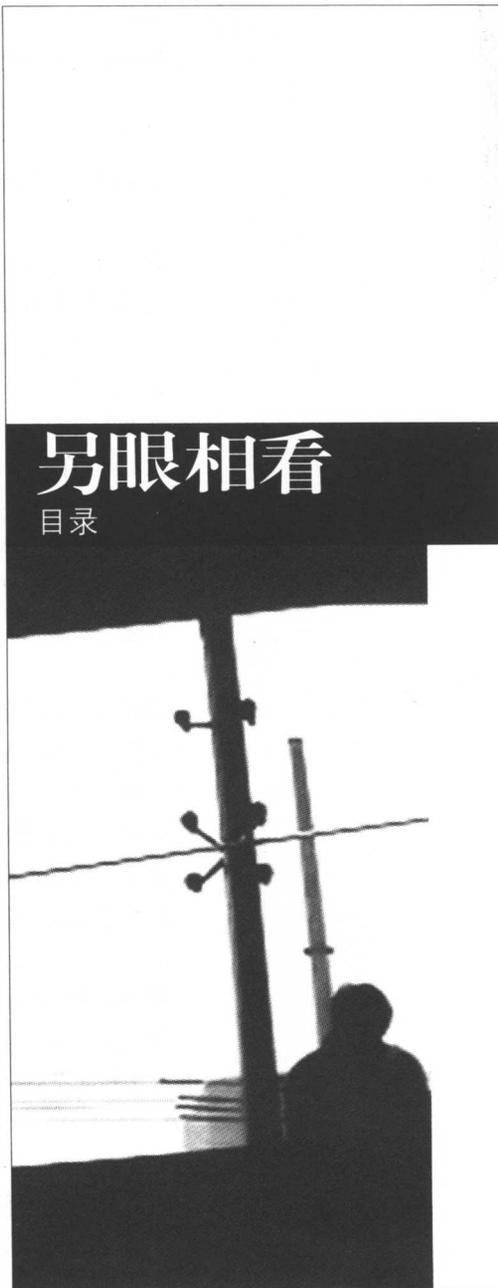
—Understanding the Chinese Images from
Michelangelo Antonioni and Joris

Ivens / **Zhang Tongdao**

After Word / **Editor**

另眼相看

目录

序 2000年9月,纽约的非赢利组织——莱克基金会(REC Foundation)决定用一笔来自民间的基金设立一个独立项目;这就是已在2001年10月和2004年10月在纽约、波士顿和洛杉矶等多个城市先后举办了两届的REEL CHINA(中译:中国影相)当代中国纪录片展播节。

前后有三十几部当代中国的独立纪录片、部分电视台投资的纪录片和部分港、台独立纪录片参与了展播节。她几乎覆盖了上世纪90年代以来中国最优秀的纪录片,展示了中国自改革开放以来社会、个人变迁的历史画卷。这些作品的一个共同特点是:焦点对准普通人、特别是小人物的命运,在社会剧烈变革大潮中的奋斗与沉浮。这些作品不仅仅是纪录一个事件或现象,而是用镜头触到了人物内心的冲突;人物与人物之间的冲突;人物与社会环境的冲突。有二十几所大学、博物馆、图书馆及影视和文化中心参与了展播,并收藏了其中部分纪录片拷贝。

2005年3月REEL CHINA开始了她的欧洲之行第一站,在德国的Karlsruhe艺术博物馆举行了为期四天的展播。2005年5月举办的意大利罗马电影节邀请两部REEL CHINA的纪录片参加该电影节,2005年11月举办的丹麦哥本哈根国际纪录片节邀请REEL CHINA的六部纪录片参加该电影节。

REEL CHINA 2004的策划小组,除了莱克基金会的平杰、荣伟,还特邀了纽约大学电影研究系教授张真、上海复旦大学新闻系教授吕新雨。

目前,REEL CHINA已成为海外当代中国纪录片的窗口与信息中心,有关研究与了解的咨询源源不断地来自澳大利亚、新西兰、欧洲与美国各地。REEL CHINA除了提供咨询服务,并协助他们直接与导演取得联系,以帮助与

推动海外学术界对中国当代纪录片的研究。这同时也催生了本书的诞生。

本书的文章,有资深专家多年研究的成果,有年轻学者对某一专题的评述,有对美国同行的专访,还有一些供比较与借鉴的史料分析。我们希望这些来自海外的反馈,能让国内的同行有所参考与借鉴。应该承认,海外对中国纪录片的研究,目前还在一个有限的专业领域,本书选载的文章,所涉及的面同样非常有限。但重要的是这些研究开始以中国导演摄制的纪录片为文本;在这之前——即 20 世纪 90 年代以前,海外对中国研究的中国纪录片文本几乎都是出自西方摄制人之手。国人摄制的纪录片主要集中在为人类学研究而作田野调查留下的屈指可数的几部。

作为第一本在国内出版的海外学人对当代中国纪录片的研究与评论集,我首先要感谢上海文汇出版社总编萧关鸿先生,他在第一时间把本书排进了该社的出版计划。本书文章的组稿,得到了张英进教授、张真教授的全力支持,在此我深表谢意。我同时还要感谢纽约大学电影研究系、加州大学洛杉矶学院的博士生、硕士生们的大力协助。以及本书的编辑助理肖樱博士,她帮助我做了大量烦琐的事情。

REEL CHINA 希望通过与国内同行的共同努力,把当代中国最优秀的纪录片推向世界。随着国际上对当代中国研究的升温,越来越多的大学设立了“中国研究”(China Studies)课目,REEL CHINA 将是他们重要的合作伙伴。这同时也要求 REEL CHINA 选择的纪录片,既代表中国当代纪录片的水准,同时也是中国当代社会的真实映像。与其他电影节不同,REEL CHINA 不是在一个地点作一次娱乐活动,她至少在三个以上的地点同时展开,她的观

众也是以大学生和研究人员为主，这一群体是文化交流和沟通的重要成分。REEL CHINA 作为当代中国社会的一个影相窗口，既是他们阅读的文本，也是他们研究的对象。

REEL CHINA 选择的纪录片，在她的放映点获得了极大的反响；

耶鲁大学的组织者 Abbey Newman 发来电子邮件：They are all OUTSTANDING!!! / They are truly amazing. (所选纪录片都出类拔萃!!! / 它们确实令人震惊。)

斯坦福大学的组织者 Sherry Liu 发来电子邮件：We had a very successful screening of four films on Stanford University campus, …… The auditorium was filled to capacity (350 seats) each night. (斯坦福校园放映的四部纪录片非常成功，350 个座位的会堂每个晚上都被挤得水泄不通。)

但这并不表示这些纪录片如何了得，而是说明他们看到了这些真正作为纪录片的纪录片……

当代中国纪录片自上世纪 90 年代起已引起世人关注，其中的不少作品也在一些重要的国际影展中获奖。但这些都是个别作品在个别场合的展示，还没有规模较大的集中展播，REEL CHINA 希望做这样一件专门关注当代中国纪录片的事。无论是中国的、还是外国的纪录片，都很难在电影院线上映，除了像《华氏 9·11》这样的政治敏感题材。虽然海外有不少纪录片电视频道和栏目，如英国的 BBC 和美国的 PBS，但他们都是全球性的内容，这些内容又被分为人文和自然科学两大类，中国题材的纪录片只是在需要时播放几次，属于“配合形势”。所播放的中国纪录片以 PBS 为例，几乎都由美国导演和在美华人

导演摄制;BBC 则比较喜欢国内导演摄制的纪录片、或干脆对他们下“订单”。但总的来看,比例非常小。

REEL CHINA 希望把当代中国纪录片进入国外的图书馆、教学与研究系统,这是纪录片的栖息地,也是它的市场。她设定了两年一次的展播节与巡回展,也希望为中国纪录片的“新秀”们创造展播条件,获得反馈。

REEL CHINA 选择的纪录片不会像电影那样风光,而且她注定是在做一件不风光与时尚的事,但她的历史价值与回响也许不是今天所能估量的。

平杰

2005年5月

www.reelchina.net

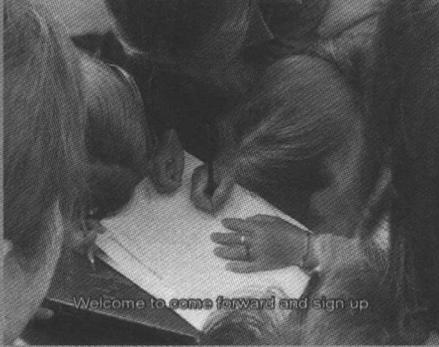
影相录

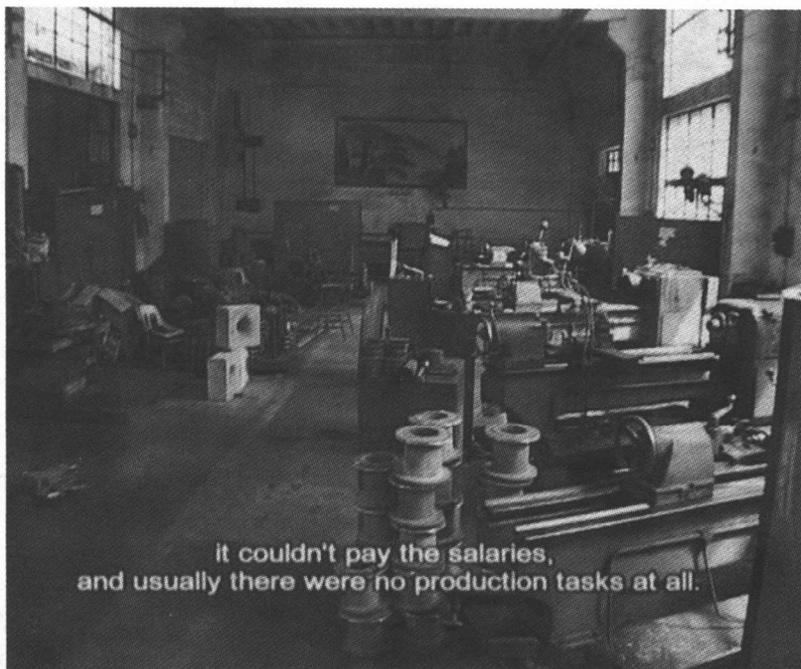

郑大圣《DV 中国》 92 min / 2003《DV CHINA》

周元强,48岁,中国江西省景德镇市竟成镇文化站站长,出于“群众文化群众办”的宗旨,自1993年至今,组织乡民自制电视剧18部30余集,故事多取材于本乡本土的红军事迹。自发而有组织,且成规模,这是中国民间DV创作的一个特例,从他身上可以看到很多“中国特色”。周站长使用SONY Hi8家用摄像机和VHS录影机进行制作,刻录成CD-R在群众中流传,从不做商业发售或在公共媒体上播放。他自筹资金,自编自导自摄,在家中完成剪辑与混音,独力研制特技视觉效果,虽然没有任何专业训练的背景,但蒙太奇思维惊人的成熟。乡人自娱自乐,10年来共计有2000余人次参与演出。

2002年春,他带领文化站开拍新戏《血海深仇》,首次尝试武侠片的摄制。

李 晓《厂长张黎明》 36min / 2000 《Director of Factory》

本片讲述了上海一家曾经著名的国有企业在改革开放的时代终于倒闭的故事。张黎明接手做厂长的时候,该厂已经负债累累,产品找不到市场而停产,车间空荡荡一片,工人拿不到工资生活没有着落。张黎明把工人们组织起来,鼓动起来,工厂又开始运转了,车间的炉火生起来了。他则焦头烂额地奔走在各种债权人之间,和各种经销商之间。但是在最后,债务的压力太大,工厂终于还是垮掉了,在厂房被炸平的硝烟中,片子结束。

