

丛书荣誉主编：徐大雯
丛书主编：金冠军 石川

谢晋电影

中国语境与范式建构

金冠军 聂伟 主编

復旦大學出版社

上海市重点学科建设项目资助

项目编号: S30103

Supported by Shanghai Leading Academic Discipline Project

Project Number: S30103

谢晋电影 中国语境与范式建构

图书在版编目(CIP)数据

谢晋电影:中国语境与范式建构/金冠军,聂伟主编. —上海:
复旦大学出版社,2011.8
ISBN 978-7-309-07935-7

I. 谢… II. ①金…②聂… III. 谢晋(1923~2008)-
电影导演-导演艺术-研究 IV. J911

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 021290 号

谢晋电影:中国语境与范式建构

金冠军 聂 伟 主编
责任编辑/盛 亮

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编:200433
网址:fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com
门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853
外埠邮购:86-21-65109143
上海第二教育学院印刷厂

开本 787×1092 1/16 印张 28.25 字数 373 千
2011 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-07935-7/J·163
定价:48.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。
版权所有 侵权必究

主编简介

金冠军 浙江海盐人，教授，博士生导师。现任上海大学影视艺术技术学院院长、中外传媒政策研究中心主任、中国电影评论学会常务理事、中国电影家协会会员、中国高校影视学会理事。1982年以来先后执教于上海大学文学院和影视艺术技术学院，从事媒介管理、文化管理方面的教学和研究。先后承担全国哲学社会科学基金项目和教育部的、上海市省部级社科项目8项。著有《市场经济与文化管理》、《冲突·融合·发展：关于文化全球化和WTO的思考及对策》（合著）和论文数十篇，主编《国际传媒政策新视野》、《中国传播思想史》、《明天传播学丛书》、《当代传媒制度变迁》、《当代电影学教程》（丛书）与《电影创意产业》等。曾获国家普通高校优秀教材奖、教育部高等学校科学研究优秀成果奖、上海市教育成果奖、宝钢教育奖和上海市优秀教育工作者等。

聂伟 博士，教授，上海市曙光学者，上海大学影视学院影视艺术系副主任。主要学术研究方向为泛亚区域电影、华语电影产业文化研究与当代影视文化批评。主持国家社科艺术学项目《中国新生代电影导演研究》、国家广电总局部级社科研究项目《中国电影产业泛亚区域竞争合作研究》。在《文艺研究》、《当代电影》、《电影艺术》等CSSCI期刊发表学术论文三十余篇，近百篇影视文化评论见诸《中国社会科学报》、《中国艺术报》、《文汇报》、《解放日报》等主流媒体。出版学术专著《华语电影与泛亚实践》、《文学都市与影像民间》两部，主编《电影批评：影像符号与中国阐释》等四部，译著一部。

编委会名单

荣誉主编：徐大雯

学术顾问：倪 震 陈犀禾

主 编：金冠军 石 川

特约编委：谢家玲 郑建庆 方 静

编 委（按姓氏笔画排列）：

石 川 石晓华 曲春景

吕晓明 林少雄 金丹元

金冠军 武珍年 郭伟成

赵炳翔 唐 宁 聂 伟

黄蜀芹 蓝 凡 鲍芝芳

 复旦大学出版社

2009•上海国际电影学术论坛

Shanghai International Film Forum 2009

通俗现代性、国族身份认同与情节剧的文化政治

谢晋电影国际学术研讨会

Vernacular Modernity, National Identity, and Cultural Politics of Melodrama: A Tribute to Director Xie Jin

主办 (Organized by):

大学影视学院 School of Film and TV, SHU

电影家协会 Shanghai Film Artists Association

影评家协会 China Film Critics Association

承办 (Sponsored by):

上海市第三期重点学科电影学

Film Studies, The 3rd Sponsored Key Research Program

从左至右:

金冠军 上海大学教授/影视艺术学院院长; 张建亚 上海电影家协会主席; 吴松 上海大学副校长; 章柏青 中国电影评论学会会长; 傅红星 中国电影资料馆馆长

上： 白先勇 著名作家

下： Chris Berry (裴开瑞) 伦敦大学戈登·史密斯学院教授

秦 怡 著名电影表演艺术家

Jerry Carlson (杰瑞·卡尔森) 纽约城市大学教授

祝希娟 著名电影表演艺术家

陈犀禾 上海大学教授/上海市第三期重点学科（电影学）带头人

倪震 北京电影学院教授

影像启蒙、想象中国与跨地阐释

(代 序)

金冠军 聂 伟

谢晋是 20 世纪中国主流电影的杰出代表。他是新中国社会主义电影的主要建构者和推动者之一,是 20 世纪后半叶中国最伟大的电影导演之一。他的创作横贯当代中国 60 年来的历史发展,不仅通过电影重塑崭新的民族国家形象,而且有力地推进了思想解放、两性平等与社会公正。谢晋导演还在更进一步的跨国意义上超越类型电影观念,独创了被评论界命名为“政治情节剧”的电影类型。他的作品深刻触及 20 世纪中国历史变迁和民族疾苦,发扬社会主义人道主义精神和儒家文化伦理原则,创造了一系列动人的银幕形象,发展了中国电影的形式美学和镜语系统,从而引起世界影坛的广泛关注。

2009 年 6 月中旬,上海大学、上海电影家协会、中国电影评论学会联合主办,上海市第三期重点学科电影学、上海国际电影学术论坛(Shanghai Forum for Film Studies)联合承办了“通俗现代性、国族身份认同与情节剧的文化政治:谢晋电影国际学术研讨会”,来自美、英、法等国与中国大陆、香港等地 80 余名学者到会并提交论文。著名作家白先勇,知名演员秦怡、祝希娟,谢晋导演生前弟子武珍年、石晓华、鲍芝芳导演与上海电影家协会副主席许朋乐亦到会回忆他们与谢晋导演的交往,为谢晋研究提供了具有现场感的细节资料。本次会议还得到了在京学术机构的大力支持。中国电影资料馆馆长、中国电影艺术研究中心主任傅红星教授与中国电影评论学会会长章柏青教授均应邀至开幕式,并发表热情致辞。

通俗传奇与启蒙现代性

北京电影学院倪震教授认为，在回顾和分析谢晋电影叙事方式通俗性的过程中，寻踪谢晋电影跟 20 世纪中国通俗文学之间的继承关系，是件富有意义的工作。上海早期电影的发展，与中国通俗文学关系紧密、互为依托，是上海电影学派根深叶茂的历史原因之一。在社会主义体制下，作为上海电影学派代表的谢晋电影其通俗性和大众性体现为以下几方面：其一，道德层面的扬善惩恶、弘扬人性，传统道德价值观的继承性和现代延伸；其二，叙事方式的戏剧式规格，遵守有头有尾、起承转合的传统法则，尽情浓化悲欢离合的叙事效果，渲染剧场效应；其三，突出女性命运的充分描写，在文学叙事和视觉效应上，实现社会矛盾揭示和观赏快感的双重满足；其四，电影语言的明白畅晓，流畅剪接和明快节奏使故事发展得到观者接受的最大保证。对此，复旦大学周斌教授以海派电影命题进行呼应，讨论海派文化与传奇故事之于谢晋电影艺术观念和美学趣味的重要影响。上海大学黄望莉博士据此分类，认为谢晋作品既有《鸦片战争》式的“史传传奇”，也有《清凉寺的钟声》式的“世情传奇”，而谢晋的传奇叙事在某种程度上已成为中国电影国际化策略之一种。剑桥大学 Brittany M. Wellner 博士结合西方戏剧理论与中国传统戏剧，以布莱希特戏剧理论分析谢晋电影的剧情设置，进而探讨将戏剧与电影两种媒介加以缝合的可能性。西南大学刘宇清副教授指出，青年谢晋接受的戏剧教育对他的导演生涯有着重大的影响。当然谢晋本人很清楚舞台与银幕的界限，从实践的角度，他总是想办法扬长避短，而不是抵制或者贬抑对方的影响。

上海大学石川教授将谢晋置于中国启蒙现代性的整体视野上加以评价。通过娴熟的文体功能转换（现实/传奇、革命/市民以及西方电影技巧/中国表达诉求），谢晋将精英文化以通俗文艺的方式传达给大众，推进了当代中国大众启蒙历史的建构。上海市电影学重点学科带头人、上海

大学陈犀禾教授的主题发言从“忠诚”命题出发,比较第五代电影与谢晋作品,探讨谢晋后期创作的人道主义诉求,将现代性题域从第五代向前延伸至以谢晋为代表的第三代导演。第五代开山之作《一个和八个》中强调“无限忠诚”,忠诚的价值远大于个体生命。而谢晋的影片《清凉寺的钟声》虽然同样讲述忠诚与生命的抉择,但生命的重要性显然置于首位。正如邓小平理论中对于忠诚的定义,认为忠诚的对象应该是真理,而不是特定的人或事。谢晋电影恰恰反映了这种具有现代性的真理观。《女篮五号》、《啊!摇篮》对女性和儿童的关注,同样体现了谢晋的人道主义。这种具有现代性的人道价值观念创造性地介入中国当代文化的建构,重塑了新的主流文化,赋予其人文关怀和以人为本的全新价值。上述开创性的观点引起了广泛的讨论与争鸣。

中国形象建构与叙事范式转型

北京师范大学王一川教授提交大会的论文指出,谢晋电影堪称共和国历史一面富有独特的想象性魅力的镜子。他不仅缔造了共和国电影艺术世界的基本框架,同时也针对它的病态做了自我修复。谢晋处在时间进化型电影文化的完结者位置上,目击了新的空间共生型电影文化的出世。他既是共和国电影美学的开创者,又是其自我修复者及完成人,同时也是其最后的终结者。韦伯州立大学 Greg Lewis 教授以 1954 年至 1965 年为时间切面,分析谢晋电影如何参与到新中国电影文化建构与自我权威化的过程。上海大学曲春景教授探讨了谢晋电影的历史经验与当代中国社会主义经验的关系。首先,谢晋电影没有以“文革”经验代替社会主义实践的整体想象;其次“谢晋模式”的价值亦在于其道德建构的文化实践。北京大学张颐武教授认为谢晋电影对于中国现代性的建构和中国想象的建构具有关键性的意义,并将谢晋电影视为“新中国”两个重要时期的显影:一个是 1976 年前的计划经济时期,另一个是“文革”后的“新时期”。谢晋前期作品以革命者的身体话语作为叙事切入点,“身体”参与了

新中国“公民身份”的合法性建构。“文革”结束以后,谢晋的电影事业进入了后期阶段,开始强调对于“个人”的再发现,以及超越冷战思维的新世界想象。谢晋在新时期文化语境中塑造新的“公民身份”,为“新新中国”的发展提供了想象的基础。比如《高山下的花环》突破了旧有战争片的模式,通过展现一场社会主义阵营之间的战争,把新中国放入全球化语境中加以讨论。

香港大学丘静美教授指出,现代中国社会的建立是一部心灵痛史。时代带给谢晋的创伤记忆是双重的,一方面来自国家和民族整体的创伤记忆;另一方面源于自身的伤痛记忆,包括他本人在“文革”中所遭受到的苦难。谢晋自己人生的坎坷是导演通过对他人坎坷命运的影像描述以及感同身受的叙述展开,并完成两者的整合。如同一种治疗的艺术,其作品是对时代病情与自我精神的诊疗。同为文化启蒙者,谢晋和鲁迅的区别在于,鲁迅的治疗是病态书写,谢晋的治疗则是创伤书写,不妥协、不放弃,亦不辛辣讽刺。在更为深广的意义上,谢晋的疗伤电影本身就是对“文革”后整个中国电影工业文化的治疗。假如没有谢晋的疗伤电影,就不会有一亿多的观众票房来拯救当时几乎瘫痪的电影工业。上海大学聂伟教授认为,围绕谢晋电影的跨文化研究,大多集中于探讨好莱坞电影叙事模式或欧洲作者电影对谢晋创作的影响,这属于影响研究的单向模式。而如果采用亚洲视野内的平行研究方法,就会发现谢晋电影文本所表现出的中国主体性及其与泛亚语境的关联性。在此前提下以“家国创伤”与“离散创伤”为关键词概括谢晋电影前后时期的叙事变化,“家国”电影系列丰富了亚洲同类型电影的美学表现样式与叙事风格,《最后的贵族》与《清凉寺钟声》可视为从“中国”主题向“泛亚”主题的尝试,导演希望与亚洲范围内的离散电影形成主题学层面的对接。

香港科技大学陈建华教授通过《鸦片战争》和《林则徐》两个文本的比照,分析历史叙事的范式转型。《鸦片战争》摒弃二元思维的模式,表现历史发展与人性的复杂,重现中西文化差异的历史面貌,让观众做出一定的反思。两部影片中的“翻译”细节体现出叙事范式的转换。《林则徐》中的

中英文翻译过程被排除掉了,这恰恰有违历史真实。而在《鸦片战争》中,“通事”在电影里担当了一个将历史加以还原的角色。导演注重影片对中西两方面的文化翻译,其中四分之一甚至三分之一的篇幅讲述英国伦敦的议会、宫廷等,它本身也表明如何对历史做出新的翻译和诠释,这对于谢导来说是一个自我超越的实践,从而完成与国际叙事的接轨。

作者美学、银幕形象与情感询唤

北京师范大学黄会林教授提交会议的论文指出,谢晋用独特的电影艺术形式鲜活地体现了现实主义美学的强大生命力,他的电影创作记录了新中国建立以来的诸多重要历史节点。中国艺术研究院丁亚平研究员认为谢晋电影从特定的社会真实语境出发,讲述中国现当代历史发展过程中导演对于现实世界的敏感和领悟、概括与归纳能力,由此作品呈现出作者心灵与想象的轨迹。北京电影学院陈山教授将新时期电影艺术的现代变革概括为渐进、激进与反叛三种模式。谢晋作为跨越“十七年”和新时期电影的断桥,以渐进的模式展开1980年代电影艺术的现代变革。在谢晋及其同道者的手中,中国电影既完成了电影语言的现代转型,又将其叙事功能发展到大制作的新阶段。上海大学刘海波副教授进而指出,随着社会文化语境的变迁,谢晋导演的作者身份也相应发生了微调。上海电影家协会吕晓明副主席强调,针对谢晋电影的作者研究应该“历史化”,在此前提下,谢晋应该被定义为“社会派”电影的代表人物。谢晋是一名艺术家,一位导演,而非政论家。另外,谢晋晚年制片体制改革这段经历具有电影史研究价值。夏威夷大学中岛圣雄教授分析谢晋电影美学与作为电影作者个体的谢晋,进而将谢晋定义为把个人独特性与叙事策略完美结合在一起的美学人文主义者。中国艺术研究院章柏青研究员将谢晋创作总结划分为两个阶段,前期作品在主题上与主流意识形态保持一致,同时迎合了观众的政治、道德与伦理需求。后期作品虽然具有导演个人创造性,但对大众心理的把握却出现了错位。中国艺术研究院高小健研

谢晋电影:中国语境与范式建构

究员指出,作为一种文学电影的谢晋电影已渐行渐远。文学电影退出显示出中国电影现代化进程,但该样式所拥有的文化特征和优良传统对中国电影的本土振兴依然具有积极意义。北京师范大学张智华教授认为,谢晋电影对中国伦理片、战争片与历史片的类型发展贡献巨大,谢晋导演1990年代以来在电影市场化、类型化领域的尝试,恰恰反映出中国电影产业类型化发展的艰难道路。

上海戏剧学院张仲年教授认为,谢晋导演创造的银幕形象如同左拉所说的“关于一个世界的幻想,一个可感受的历史幻象”,谢晋导演既有悲剧的情感,又有喜剧的心态。悲喜交集是谢晋银幕人物形象的重要特色。上海戏剧学院厉震林教授回忆与谢晋生前交往的点滴事例,认为谢晋能够开掘中国演员的表演潜能与天赋,从而创造出具有中国气质和中国韵味的银幕人物形象。浙江大学盘剑教授从女性形象与主题表达入手,探讨谢晋电影“女性拯救”叙事对传统“英雄救美”模式的颠覆,其深层意义在于阐释回归生命本原的理想。上海大学王艳云博士以《女篮五号》为例,认为谢晋注重女性形象的银幕呈现,恰恰说明上海电影深厚的女性叙事传统。中国艺术研究院赵远博士梳理不同政治语境下谢晋电影中的女性形象,认为女性只是用于背负历史责任/伦理道德的负载体,既无主体地位,亦无私人情感空间。因此,中国女性革命之路依旧漫长。

南京大学周安华教授指出,谢晋电影情感询唤的主要策略是以小叙事隐喻大叙事,强调个人化和家庭化,并且将意识形态表达转化为政治话语情感化或政治话语道德化。当然过于倚重情感化表达,也使谢晋电影显得“避重就轻”,愿景色彩过于浓重。中国艺术研究院赵小青研究员则明确指出,面对现代影像的传播与消费方式,谢晋后期的影像叙事显得有些不合时宜。

谢晋研究:历史反思与征候分析

如果做一个简单的梳理就会发现,围绕谢晋电影的各种评论加起来

几乎就是一部浓缩版新中国电影批评史。今天看来,20世纪80年代中期由“谢晋模式”而起的影响巨大的论争,更像是秉承自由主义理念的新生代知识精英自文学电影界开始、波及整个文化圈的一次“扫街”“清障”。问题在于,知识批判武器的更新,并不一定意味着思想文化品格的同步甦生。北京电影学院王志敏教授以“蝴蝶效应”做比喻,认为朱大可的短文撼动了中国主流电影传统模式的稳定形态,而彼时的批判精英却同样忽视了文化现代性进程的多元价值取向。他的发言引起了与会学者的广泛关注,祝希娟老师、武珍年导演与黄式宪教授先后即兴感言,以见证人的身份对“谢晋模式”大讨论进行历史语境还原与理论现场清理。他们的精彩发言将会议推向了一个新的高潮。

首都师范大学胡谱忠副教授持相左意见,认为谢晋在“文革”十年间的丰沛创作,恰恰成为1980年代谢晋先锋影评的潜在靶子。对谢晋的批评在当时的主流文化框架内难以实施,需要寻求新的话语资源。结构主义适时进入谢晋影评,最振聋发聩的莫过于朱大可的“谢晋模式”批评。这一模式洞察了盛名之下的谢晋新时期电影与“文革”电影之间实质性的体制、文化与生产方式的关联。朱大可的谢晋批评开启了新的学术能指链,并被其后的批评者承袭。谢晋后期电影逐步边缘化是有其必然性的。谢晋在1986年文化论战之后受到心理暗示,离开自己擅长的政治伦理情节剧模式,开始讲述疏离社会核心政治的“人性”故事。可叹的是,改革后的电影体制不断加剧了谢晋后期电影的边缘化趋势,以往作品赋予他的象征资本也无法帮他解脱。此外,1980年代后期批评谢晋的激进色彩,几乎是现代西方文论对中国文本的演练。其中包含了当代西方多种理论资源,如后殖民主义、女性主义等。针对这种情形,复旦大学杨俊蕾副教授反观海外学者谢晋电影研究中的东方主义征候。海外学者的方法论包含了社会文化批评、通俗情节剧研究与中国传统文化模式分析三种,而在实际操作中或者由于文化细节的误读,或是因为意识形态差异造成的前理解,或是二手研究材料以偏概全,都会引起相应的偏差甚至谬误。这些误读中所显示出的东方主义征候,提醒我们电影研究领域里的东西方对

话既艰难又必要。而从积极的一面看，海外谢晋电影研究的丰富思路有助于国内学者扩展视野，更新学术观念。

在为期一天半的会议中，学者们围绕大家关心的一些理论问题发表独到见解，试图在新的社会文化语境与新的研究视野下，努力推进谢晋电影研究的范式更新与跨文化阐释。会议还特别安排“青年学子论谢晋”专场，多家高校在读博士、硕士研究生代表踊跃发表见解，为谢晋电影研究增添了年轻活泼的理论灵感。本书编选的论文亦摘自其中，以期较为全面地反映谢晋电影研究的最新学术成果，推动谢晋研究向国际化拓展。同时，忱望以本书的学术研究成果为基础，以即将建成的谢晋电影博物馆为依托，进一步扩大谢晋电影的国际影响力，深化谢晋电影研究的跨区域学术合作，“谢晋学”或将开启真正具有学科意义的中国电影大师研究。

谢晋留给中国电影一个时代的背景，我们希望将这本书留作一瓣心香，向中国电影史上的“最后一位大师”致敬。