

影像文化 通论

影像文化通论

张振华 著

本书由复旦大学出版基金资助出版

影像文化通论

张振华 著

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

影像文化通论/张振华著. —上海:复旦大学出版社,2012.1
ISBN 978-7-309-08478-8

I. 影… II. 张… III. ①电影文化②电视文化 IV. J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 196526 号

影像文化通论

张振华 著

责任编辑/卢 茗 黄文杰

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

上海华业装潢印刷厂有限公司

开本 890×1240 1/32 印张 12.375 字数 316 千

2012 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-08478-8/J·174

定价:28.00 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

序 言

读张振华教授所著《影像文化通论》，既是一种学习，也是一种享受。“通论”中最早的文章写于 20 世纪 80 年代中期，最近的文章则落笔于今年春天。振华教授作为一位影界学人，30 年来一直在影像文化领域不倦地耕耘着、思考着，精神与灵感的火花随时迸发，在勤奋的催化下，结出了丰硕的学术之果。《影像文化通论》与振华教授 2000 年出版的《文艺美学电影学论稿》及他的其余十多种著作一样，是我国影视和文化理论领域的可喜收获。

《影像文化通论》之“通”，可读解为“通汇”、“贯通”，概括了这本著作的最大特点。著作中的文章样式多变，论及的面十分广泛，从影像传播到电影批评，从影视教育到影视本体，诸如传统伦理与后现代文化，社会心理与大众传播，主旋律与商业化，艺术总论与个案剖析，篇章繁多。但就总体而言，由于作者始终以历史的、美学的、文化的眼光来落笔，因此，不管论及的是哪一方面的问题，总给人一种高屋建瓴的理论力量。正是由于全书有这种力量的“贯通”与“通汇”，不同年代，不同议题的论文与随笔，一旦集中在一起，还是呈现出一种理论上的整体性、连贯性。

读《影像文化通论》，我们最容易感受到的是笔者贯注于字里行间的

内在激情,一种对社会,对影视文化的责任感,从文字中喷涌而出。张振华教授不是那种静坐书斋、坐而论道,以两耳不闻窗外事、悠哉游哉来显示“清高”的“纯书生”;而是一边做学问,一边关注社会思潮、文化思潮变迁的忧国忧民的学者。如果没有这种精神,他是不可能也不会去写诸如《电影文化对于人类社会生活的重大影响》、《电影以先进文化陶冶人的心灵》、《颠覆与裂变——网络时代重建电影美学的必要性》、《略论影视文化在海外传播中的重要作用》这样议题的文章的。这种内在的激情与责任感尤其表现在他的有关影视教育的文章中。作为名校复旦大学的一位教授,他在执教之余,还在为整个国家的影视教育课、公共艺术教育的构建殚精竭虑。在《试论网络时代高校影视教育的立体架构》、《对普通高校影视艺术教育现状及改革措施的若干思考》、《规范艺术教育 构架科学体系——复旦大学公共艺术课程建设的启示》等文章中,我们是可以窥见这位深受复旦学子爱戴的灵魂工程师对祖国、对青年一代的赤子之心的。

中国改革开放 30 年来,随着各种社会思潮的起伏,电影创作与电影接受的状态也在不断地演变。它带来进步与发展,也产生了各种各样需要思考与解决的困难与问题。如何对这种变化作出合理的解释,作出理论上的点拨与引领,除了内在激情与社会责任心,更需要敏锐的眼光与广博的知识视野。我们从这本著作中能明晰地看到,张振华教授作为影视领域中的智者所具有的那种专门家的洞察力,判断力。他总是在某个时刻抓住某个论题发出自己的声音。比如,他在这本著作中对 20 世纪 80 年代诸如“探索影片”、“西部电影”、“谢晋模式”等理论热点所做的学术综述,对 20 世纪 90 年代诸如电影的娱乐性、商业性、多元化、类型化等理论热点的论述等著,都有颇为精辟的见解。

新世纪以来,张振华教授的文章越来越具有思辨色彩,理论张力也更为突出。他对大众传媒特性的认识,对电影、电视、戏剧的审美界定,对电影艺术空间性,对摄影与文学的关系,对后现代文化的论述都有自己独到的观察角度。我尤为欣赏的是他在中国电影评论学会成立 30 周年学术论坛上的发言(该发言以《新主旋律电影论》为题收集在这本著作

之中)。这个发言针对主旋律电影这一为世人关注的议题,提出了“新主旋律电影”的概念。他认为,这十年来传统的主旋律电影已悄然发生变化,“不少主旋律电影跳出了‘领袖加英雄’的狭窄模式,大大拓宽了题材领域,在体现社会主流意识、国家意志、人民性与时代精神的时候,吸取类型电影的商业化娱乐元素,开始注重本土化的人情人性观照,并通过类型化的交叉与混合,给广大观众带来全新的审美体验,从而为中国主流电影占据市场奠定了坚实的基础。”发言中对于新的主旋律电影现象的敏锐审视与极具见解的理论概括,显示了一位理论家的独特眼光,能把读者引向深邃与辽阔。

这本论文集集中还汇集了张振华教授写的许多中外影片的评论,文章精练,长短不一,但视野宽阔,视点多样,论述十分吻合社会与观众的欣赏实际;有的文章,从一部或多部电影的某点生发开去,已涉及艺术的普遍规律,完全不同于那些就影片谈影片的一般性电影评论。比如集子中那篇《韩国影视的民族性及其美学呈现》,从具体的韩国影片入手,通过分析、研究与归纳,深入到韩国文化的民族性内核之中,进而剖析了其民族特有的美学观。张振华教授指出:“在韩国的民族性中,‘恨’是中心,是积压在整个民族内心中的情绪。在该国的影视中,根据层次不同,‘恨’分别表现在悲情、疏离、反叛三个方面。‘悲情’蕴涵了伤感美学,‘疏离’突出了冷峻风格,‘反叛’则是现代性的表征,体现出力量、强悍、反传统的特点。”——我虽然读过许多关于韩国电影的评论与理论文章,见到这样具有独特见解的文字,还是有眼睛为之一亮的感觉。

著名学者陈思和先生在评述同窗学友张振华的著作时联想到他们这一代人新时期以来的奋斗历史,说了这样一句话:“百废待兴的时代真正唤醒了潜伏在人的生命根处的创造力。”这句话非常深刻地点明了时代与人的辩证关系。按年龄与电影界约定俗成的“划代”方式,张振华教授当属于“第五代”。这一代年轻人所经历的时代比之于共和国的其他几代年轻人,经历了更多的磨难。张振华教授毫不例外。他的勤奋与努力弥补了青少年之际“文革”带给他们这代人的文化荒芜,迎来了开放与

自由的新时代。在大学时,张振华就以知识渊博的“杂家”著称。他爱好文学、艺术学、历史,喜欢创作也喜欢理论,在诸多领域都有建树。在张振华教授度过“天命”,进入花甲之年之后,其文章更为深刻、灵动,而其人品之宽厚、纯真,亦为学界所称赞。

作为张振华教授的朋友与兄长,我深为他的学术成就而高兴。比之于我,振华教授依然年轻,他的学术道路还长,相信在未来的岁月中,会有更多的好作品出现。

是为序。

章柏青

2011年8月30日于北京

(作者为著名电影理论家,中国艺术研究院博士生导师,中国电影评论学会会长)

代序

影像·批评·符号学——读《第三丰碑》

振华兄：

早就答应你，读完大作后要写点什么，虽然今年年初我就发了宏愿要新学一门外语，以调整自己的治学心志，为了做到这一点，近日几乎不读中国字排列的东西，甚至希望暂时遗忘这些方块块。但是你的书我却不能不读，尽管只能利用零零碎碎的时间——每天等公共汽车的时候，饭后睡前休息的时候，或者像现在时钟早已响过十二下，夜深人静的时候。我终于读完了它。你猜我想到了什么？竟记起了十年前复旦同窗时你创作历史小说的情景。那时，我们每个人心中都充满了希望。

《第三丰碑》是关于电影符号学的理论综述，抱歉得很，我所有的符号学知识仅止于粗粗读过一本罗兰·巴特的小册子，实在很难对书中阐释的理论说出个所以然来。但它对我是一种启蒙——关于电影理论和

电影美学的启蒙,这一点,或许其他读者也会与我同感。你在不多的篇幅中简明地介绍了西方电影理论的发展:由蒙太奇到纪实电影美学再到符号学,由此构筑起“第三丰碑”的当代电影理论体系的历程。在西方,或许新潮批评家在建立自身体系时会以排斥的态度去看待前人成果,而你恰恰发挥了中国文化的中庸传统,力图把前两个电影理论丰碑看作第三丰碑的先声,以综合的态度阐释了电影符号学与前两者之间的关系。

但对我更有启蒙意义的是你比较系统而且清晰地介绍了电影理论批评的一套新术语,亦即构成电影的诸符号:光影、色彩、音响以及人物表演等,可以说是提供了一种电影批评的新视角。我过去一向是操作惯了文学批评的术语与方式,在评论电影时往往会落入窠臼:人物塑造啦,主题开掘啦,情节分析啦,细节象征啦……不是说不能运用这些角度,但于电影终究是隔靴搔痒:电影与文学的差异乃至它作为现代科技文明发达的产物之特征,得不到应有的重视。当然这也难怪,因为中国电影事业的起步与发展是与新文学运动联结在一起的,它从来就是文学运动的一部分,历来就有文学因素过重的倾向,对这类作品,用传统的文学批评方式去读解尚且勉强说得过去。但至80年代,情况渐渐有了改变,从根据小说《桐柏英雄》改编的《小花》起,乃至近几年问世的《红高粱》、《大红灯笼高高挂》和《菊豆》,虽也脱胎于文学,却充分体现了电影艺术的独特魅力,审美形式上完全脱离了文学作品的传统模式。这里是镜头的话语,它通过镜头、音响、色彩、光影以及人物表演技巧,构筑起一个与文学符号完全不同的审美世界。不瞒你说,对整个新的符号世界,我是愈来愈不敢下笔,因为我明显地认识到,再用文学批评的那一套谈电影,简直无法摸着边际。你从符号学的角度告诉读者应该怎样站在电影的立场上去分析、批评以及读解电影,这种启蒙,对现在想从事电影批评的人来说尤为重要,至少我是这样以为的。

我很喜欢这本小册子,因为它对我有用。虽然《第三丰碑》是你第一本以单行本形式问世的学术著作,但又岂止是你个人创作道路上的“第三丰碑”。从你80年代初尝试创作长篇历史小说《李隆基》到现在,已经

整整十年,这些年来,我是以不变应万变,搞的是单一而平静的书斋研究,而你,则以多元的姿态去应付这动荡不已的现实生活,你走的是写作、编辑、教学三部曲,而且每一步都作出了相应的成绩;你写作是以历史小说为起点的,虽然《李隆基》未能正式出版,但从去年发表的《西川遗恨》看,你对历史人物千秋功罪的理解,突破了传统偏见,让人耳目一新;你在编辑《电影新作》时,不但扶植起一批优秀作品,并且自己也创作了好几个影视剧本。如今你重回复旦执教,短短几年中又在电影美学方面不断有所开拓,《第三丰碑》仅仅是它的一部分成果而已。我不能说,这些方面你都做得很成熟,但你是认真地尝试和努力过,就凭这一点,够了。

一晃十年,拜读大作时,我脑中不断闪出大学生时代的片断记忆,你我真是生逢其时的一代大学生,77级,78级,正赶上三中全会正确路线得以全面贯彻的好时机,百废待兴的时代真正唤醒了潜伏在人生命根处的创造力,这是令人神往的时代……过去的十年和未来的十年,我们都在用行动和实绩证明着这一点。这是读大作时忽然想到的题外话,且以聊作自慰和自勉吧。

陈思和

(1992年2月9日《文汇报》)

(作者为著名学者,复旦大学中文系主任,教授,博士生导师)

目 录

序言	章柏青
代序 影像·批评·符号学——读《第三丰碑》	陈思和
第一辑 电影文化论	1
电影文化对于人类社会生活的重大影响	3
百年中国电影的三次道德转型	13
海派电影文化论	22
颠覆与裂变	
——网络时代重建电影美学的必要性	36
中国武侠大片的突围之道	44
不再抽象的中国电影	
——《名家看电影》主编絮语	56
电影以先进文化陶冶人的心灵	60
“无厘头”与后现代文化	64
改革开放使中国电影焕发异彩	67

新主旋律电影论	72
第二辑 影像传播论	87
影像文化的大众传媒特性	89
摄影与文学的兼容传播	95
电视传播中“主旋律”与“多元化”的关系	99
阵地缺失 何来辉煌	
——对影评唱“同一首歌”现象的思考	103
影像艺术须正视社会文化心理需求	106
略论影视文化在海外传播中的重要作用	109
第三辑 电影批评史论	115
20 世纪 80 年代关于“探索片”的争论	117
中国“西部电影”向何处去	124
“娱乐片”和电影的商业性	131
“谢晋模式”在中国艺坛掀起波澜	139
用现代意识烛照电影创作	147
桃李不言 下自成蹊	
——序复旦学生影评协会自办会刊	150
1990 年代中国电影批评的重建	153
第四辑 影视教育论	163
试论网络时代高校影视教育的立体架构	165
影视艺术的鉴赏与评论	172
谢晋电影艺术教育思想初探	181
从“自然的人”到“审美的人”	191
规范艺术教育 构架科学体系	
——复旦大学公共艺术课程建设的启示	197

对普通高校影视艺术教育现状及改革措施的若干思考	204
第五辑 中外影像赏析	213
韩国影视的民族性及其美学呈现	215
布努艾尔和他的超现实主义作品	224
泰国史诗电影的多元文化品格	228
世纪末情结的艺术呈现	
——评电影《泰坦尼克号》	233
令人崇敬的艺术灵魂	
——评电影《焦裕禄》	235
古装影视剧的虚构艺术	
——评电视连续剧《秦始皇》	238
从汉献帝欲杀关羽说起	
——再谈古装影视剧的虚构艺术	241
巧珍的悲剧	
——漫评《人生》	244
色彩斑斓 良莠不齐	
——观新千年伊始的国产电视剧	246
《还珠格格》何以风靡海峡两岸	249
《青春之歌》:从小说、电影到电视剧	251
三个男人一台戏	
——评韩国影片《王的男人》	253
能指的游戏规则	
——评张建亚的《王先生之欲火焚身》	255
不同凡响的《外来妹》	258
《血战台儿庄》的历史意义和艺术价值	260
淡淡的哀愁,沉沉的相思	
——《城南旧事》简析	264

一部现实主义力作	
——俄国影片《寻找幸福的起点》观后	269
这里有真正的中国元素	
——评动漫电影《风云决》	271
陈独秀——一个逼真、生动的形象	273
也谈李安版《色·戒》	276
两个鲜活、新颖的艺术形象	
——影片《邓小平：1928》评析	279
用诗的意境展示人格美	
——评《赢家》的导演艺术特色	283
在对立中展示丰富内涵	
——《疯狂的代价》的符号学意味	286
以色列电影和吉拉·阿尔玛戈的表演艺术	289
烈火中的人性锤炼	
——电视连续剧《烈火金刚》赏析	292
绚烂史卷 平实表演	
——析《沧海百年》兼评归亚蕾的演技	294
卑微人性的艺术剖析	
——影片《孔雀》文化读解	296
历史真实与艺术真实的和谐统一	
——兼论传记片《廖仲恺》	301
第六辑 影像艺术论	315
电影电视的审美界定和基本艺术特性	317
电视艺术与电影、戏剧艺术的异同	323
电影影像的空间性	330
中国拓荒者	
——万氏双雄的动漫艺术	338

城市影像的精彩解读	348
清新·独特·电影化	
——漫评剧作《迟到的桂冠》	351
呼唤明星	
——一种中外影像的共性需求	357
好莱坞与类型电影	359
 附录	 365
沉潜往复 从容含玩	
——读张振华《第三丰碑——电影符号学综述》(包亚明)	367
检视中国电影的一段辉煌	
——读《第五代导演丛书》(杨鹏)	370
新中国严肃影评之大成	
——读《名家看电影》(孙玲)	373
中国商业武侠大片流弊在于文化缺失	
——评张振华教授在复旦大学关于中国大片的演讲(浩歌)	375
 后记	 379

第一辑 电影文化论

