

与张艺谋对话

主编：张明

中国电影出版社

有人说：我认识他，未必；

人说：我了解他，也未必；

有人说：我从报章杂志上知道他，还是未必

识也罢，了解也罢，知道还罢，均言之过早

尔耐下心来读罢，

会顿悟人生可以这样的做人，

这样的活法，

先前的感觉全然错矣！

与张艺谋对话

主编：张明

CFP 中国电影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

与张艺谋对话/张明主编. —北京: 中国电影出版社,
2003.12

ISBN 7-106-02073-7

I. 与... II. 张... III. 张艺谋-访问记 IV. K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 105862 号

责任编辑: 张 宁

版式设计: 水 浪

责任印制: 刘继海

与张艺谋对话

张明 主编

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100013

电话: 64299917 (总编室) 64216278 (发行部)

E-mail: Jsia@netchina.com.cn

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/850×1168 毫米 1/32

印张/10.75 插页/6 字数/千字

印 数 1-10000 册

书 号 ISBN 7-106-02073-7/K·0019

定 价 18.00 元

张艺谋对话

与张艺谋对话

张艺谋

对话

LE SORGHO ROUGE

참이모 곱창 떡볶이

책상서랍 속의 동화

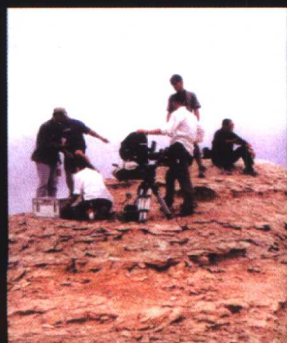
여러 세상 소녀선생의 독특한 제자사랑!

一、填空题

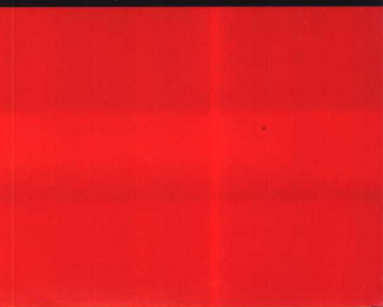
본 연구의 한계점은 다음과 같다. 첫째, 본 연구는 1996년부터 2000년까지의 자료를 분석한 것으로, 이 시기에 대한 선행연구가 많지 않다. 둘째, 본 연구는 1996년부터 2000년까지의 자료를 분석한 것으로, 이 시기에 대한 선행연구가 많지 않다. 셋째, 본 연구는 1996년부터 2000년까지의 자료를 분석한 것으로, 이 시기에 대한 선행연구가 많지 않다.

与张艺谋

对话

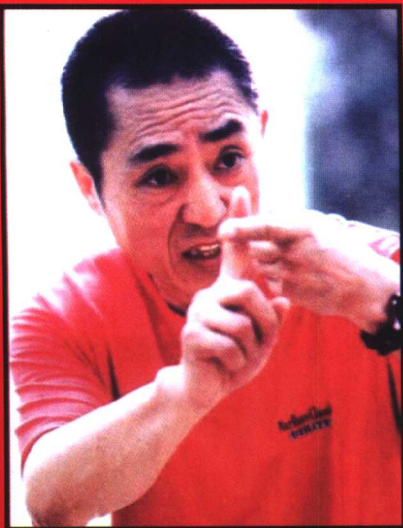
与

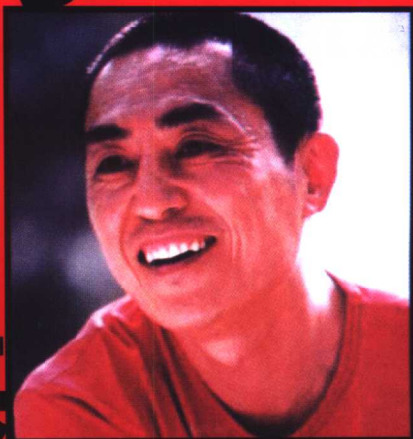
张艺谋

对话

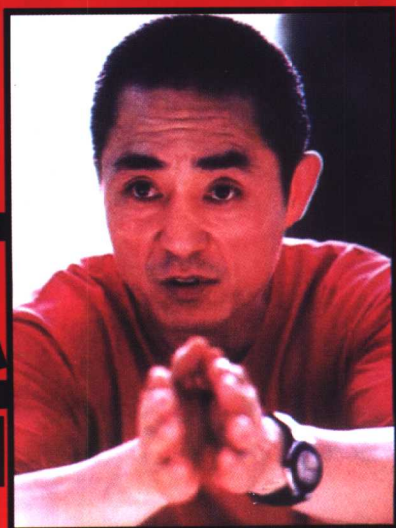
与

张艺谋

对话

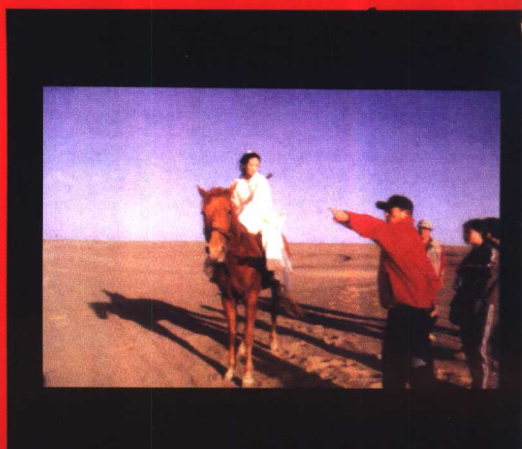

与张艺谋

对话

与张
艺
谋

对
话

序

中国电影出版社一直是电影学院的学术同盟，学院的许多专著、文集、教材都是电影出版社的编辑帮助完成的，让我给关于张艺谋的一本书写一个序，我也没有推脱就答应了。

很多时候，媒体的朋友都说让我写一写张艺谋，因为是大学同班4年在一起学习，因为在一个宿舍头对头一起住了4年，因为是同学、朋友，因为我们太熟悉了，所以一直君子之交淡如水，彼此保持很密切的联系，经常沟通，我也一直很敬重他，关心他的电影创作。

张艺谋从上学的那一天就是一个一直被人关注的人物，后来就更是这样，毕竟以后的几部电影，就越发成为媒体和专业界谈论的话题，时间一久，愣是让媒体把张艺谋弄成一个“神秘人物”，所有关于他的一切行踪，都成为“爆炒”的材料。这些年，张艺谋的电影、舞剧、宣传片、纪录片不断获奖，结果使更多的眼睛和文字关注着他，作为同学，想一想张艺谋也不容易，我不知道他怎么想，反正我认为这对张艺谋是一件挺“悲剧”的事情。

因为电影学院的78班毕业的同学一直相互之间保持着广泛

的联系，摄影系的同学之间交往就更比较密切，害得我有的时候和其他朋友在一起，和媒体的记者在一起说话、聊天的时候得特别注意，甚至什么都不敢说，因为同学之间没有什么秘密，知道的也太多，一不留神说点什么就会成为“娱乐新闻”的素材，有时觉得挺累的。有人认为这是好事，有人认为也是坏事，出发点不同，看法也就不同，关键看是对谁而言。

现在张艺谋不仅是国内著名导演，也是世界级的著名电影导演，每一部电影都格外令人瞩目，仁者见仁，智者见智。说什么的都有，现如今不管从事什么职业的，拍没拍过电影的，懂不懂电影的，对于电影、对于电影创作、对于理论、电影教育，什么人都敢说，什么话都敢说，有的说到了点子上，有的根本就不入流。好在张艺谋是一个心态比较平和的人，好在张艺谋能够冷静、面对、恰当地处理好这些事情，遇事不惊，在这一点上，让我们班上的同学都比较佩服，也值得我学习。

想一想，我们电影学院78班的同学，毕业以后都有所成就，现在每一个人都在干自己的事情，要面对不同的问题，走不同的路，人在途中，身不由己。但我总体的感觉是：都在路上狂奔。结果会是不一样，大家享受的是这个过程，过程对我们来讲，是一个比较重要的生活经历。

在这里，我讲一个题外的话，但是是一个极有意义的问题。我曾经讲过我设计的一个创意，如果谁有战略眼光，应该专门开一个张艺谋个人网站或者是电影的专业网站。如果是这样，所有关于张艺谋的、电影的信息、话语权绝对是权威的，商业利益、宣传目的、轰动效应、专业水平自不在话下，任何一个有文化产业和电影产业战略发展眼光的人，应该从现在开始。

今天，如果我们在网上检索有关张艺谋的资料，输入关键词以后会有无数的报刊、文章、书籍的信息会涉及张艺谋的个人，

会涉及张艺谋的电影及其事件。但是，我们会发现真正从电影制作、电影导演、电影专业的角度写的东西真是太少了。当下，我们存在着一种复杂的和一种非常反差的现象，电影越来越大众化和传媒广泛化，反而，电影的理论、研究、评论、批评越来越非专业化。这可能是信息时代的一个“时髦”。结果是所有的人都“敢于”而且非常热情地讨论电影，“非常不专业”地讨论电影的形态、意义、审美、外延等等，但是，就是不涉及电影本体的研究，从不提及电影的制作、创作、技巧、技术、方法、手段、规律、风格，这恐怕是中国电影的悲剧。

电影出版社编辑、出版的《与张艺谋对话》这本关于电影创作的书，是一种纯专业形式的理论研究形式，而且是访谈形式的，至少在专业的观点上讨论关于张艺谋的电影创作，本书力图在电影本体研究上、在电影专业创作上给我们建立一种参照系数和坐标：帮助我们电影的初学者和制作者分析张艺谋是如何准备剧本的；电影中的人物是怎样发展的；剧本的叙事是采用一种什么样的方式进行表述的；怎样设计未来电影的视觉形式；剧本与完成的电影在多大程度上进行了调整；所制作的电影为什么有的有一个好的票房结果；电影中如何强化个人的文化品位和个人风格；电影采用什么样的方式、方法给我们造成一种观念上的冲击。我们都明白，而且也清楚，关于电影的专业讨论很大程度上可以帮助我们的电影从业人员在专业的水平上有所提高，最终推动中国电影的创作质量。

这本书的内容给我们一个启示，电影专业制作技巧的研究在现在看来，越来越重要，对规律的研究应该是一个整体性的东西，其研究应该是电影创作、理论、历史、批评、美学研究中一个重要的组成部分，是相互联系的有机体，是推动电影创作的重要内容。但是，电影的导演研究、作品研究、创作研究永远是一

个跨理论和制作泛专业的研究。

在电影制作中，导演是一个行当或者是一个专业。电影导演是一个观念表达和技术、技巧创作的核心主体，影响表达一个导演内心世界外在形式，视觉结果是一个导演精神追求。

张艺谋作为一个性格导演或者风格导演，他是新时期中国电影创作和世界电影创作的重要人物，张艺谋是中国电影的一面旗帜，一种现象。对其电影的创作研究是一个实实在在的东西，我们真是要认认真真地去加强。

读解书中的这些文章，我们要将其放在新时期中国电影和世界电影的发展、变化、这样一个环境中进行体会，要将其电影作品置身于张艺谋整个的电影创作过程中去审视和思考，要将其讨论的问题放在整个电影导演专业创作水平上来考虑。但无论怎么样，有一个我们可以得到的东西，我们可以从文字的角度体会张艺谋的电影创作，感受一个著名导演的魅力。

本书的特点：

选题独特：做到了不同研究方法的介入与融汇，形成了比较明确的研究风格，比较全面、严谨地对张艺谋电影创作中重要的问题，进行了相当清晰、详尽的文字表述。

风格鲜明：有的是张艺谋导演本人的文章，有的完全是专业上的讨论和对话，书中没有束缚性的研究，没有因习惯的划分方法进行面面俱到的论述，结果给人们一个重要突出的阐述。

样式新颖：思考方式与语言形式比较有特点，各个研究选题，重视从实践到理论的总结，对于研究张艺谋电影及其创作的专业人员和电影初学者都极具有参考意义。

研究明确：集中就电影的制作与创作开展讨论，也讨论电影

本体、电影各个专业、电影的观念。每一位作者行文风格各种各样，保持个人原有的独特学术品位。

指导实践：本书是一本研究型的专业书籍，体现了实践上升理论，理论指导实践的精髓，是电影、电视专业制片从业人员的很好的专业教科书，更是电影制作、理论、历史、批评专业及相关综合大学电影、电视专业、传播专业学生学习的参考书。

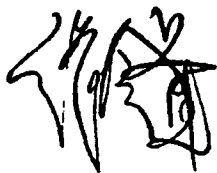
张艺谋电影中包含着更多的哲学、电影学、社会学、民俗学、心理学意义，包含着导演的成长经历。对社会生活的认识以及对电影专业的观念。对张艺谋来说，他的创造性在于，他在每一部电影创作上都力求有所突破，对故事的叙述和人物的塑造上都最大限度地表现新的视点，最形象化表达自己对电影的认识，并形成了他自己特有的叙事方法、视觉效果，这也是他在当代电影艺术创作的发展中所做出的一个重要贡献。

不重复自己。张艺谋在每一部新的电影中改变自己，在每一部电影中挑战自我，他一直在创作的过程中调整自己所要表现的东西和电影表现的形式，并使之产生新的意义，我们期待他拍摄出更多、更好的电影作品。

随笔写下这些，算是本书的序。

2003年12月1日于电影学院

北京电影学院院长、教授

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to Zhang Yimou, the author of the preface.

目 录

序	(1)
力求创新	(1)
从蒙昧中焕发的呐喊	(9)
不求奇特大胆 但求朴实完整	(23)
就拍这块土	(28)
旷达豁然 随心所欲	(32)
传说故事	(35)
潮平两岸近	(38)
赞颂生命 崇尚创造	(45)
艺谋写真	(71)
为中国电影走向世界铺路	(125)
电影创作谈	(142)
在自我反思中前进	(152)
《一个都不能少》和《我的父亲母亲》	(159)
有话好好说	(184)
秦国人	(200)
群星璀璨话当年	(213)
生命燃烧的快乐	(229)
从摄影到导演的思维转换	(241)
作品及获奖年表	(308)