

刘卉青◎著

The Era of Network:
Analysis of the Chinese
Film Criticism

网络时代：中国电影批评辨析

刘卉青◎著

The Era of Network:
Analysis of the Chinese
Film Criticism

网络时代：中国电影批评辨析

 中国电影出版社
2015·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

网络时代：中国电影批评辨析 / 刘卉青著. —北京：
中国电影出版社，2015.3

ISBN 978 - 7 - 106 - 04132 - 8

I. ①网… II. ①刘… III. ①电影评论—中国—现代
IV. ①J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 066202 号

责任编辑：张 晗

封面设计：未名池

版式设计：未名池

责任校对：孙 健

责任印制：张玉民

网络时代：中国电影批评辨析

刘卉青 著

出版发行 中国电影出版社（北京北三环东路 22 号）邮编 100029

电话：64296664（总编室） 64216278（发行部）

64296742（读者服务部） Email: cfpygb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司

版 次 2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/787×1000 毫米 1/16

印张/13.25 字数/170 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 04132 - 8/J · 1668

定 价 36.00 元

序 言

有电影论者认为，中国电影批评经历了 20 世纪 30 年代和 80 年代两个黄金时代之后，已经出现了第三个黄金时代，其标志是近些年来迅速崛起的网络影评。

尽管电影人对这一判断尚有异议，尤其是网络影评能否成为一个黄金时代的标志之说遭到了不少评论者的诘问，但网络与网络影评对电影业与观影人的巨大影响，已无疑问。根据第 34 次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2014 年 6 月，中国网民规模达到 6.32 亿，其中手机网民规模达到 5.27 亿，互联网普及率达到了 46.9%。借助于互联网无与伦比的传播优势，网络影评迅速成为传统纸质影评的劲敌，而且大有将传统影评打翻在地，要独霸影评天下之势。但是，网络对中国电影批评的影响其实是多方面的，它不限于甚至主要不限于催生了网络影评，它影响的是电影评论人的评论思维与美学思维，改变的是电影接受者的观影体验，同时，影响并改变着中国电影批评的形式与内容。网络时代对中国电影批评的影响与改变难以逆转。

正是从这个意义上我赞赏刘卉青这部题为《网络时代：中国电影批评辨析》的专著。它不是一本专门论述网络时代的专著，也不是专门论述网络影评的专著，事实上这些年来论述这两方面内容的

专著与论文已经为数不少。确切地说，刘卉青这部专著论述的是一个时代影响下的中国影评。专著的创新之点在于，她将时代与影评两者紧密结合加以论述，为网络时代的中国电影批评作了一次追根究底的理论剖析与学理寻觅。应该说，这一总体构想抓住了论述网络时代中国电影批评的精髓。

刘卉青在论述网络时代中国电影批评这一议题时，视野是宽阔的。在全球化的时代语境下，批评家需要有世界的视野，这是毋庸置疑的，但其立足点仍应是中国视野。刘卉青的专著将目前网络时代的文化特征演变追溯至20世纪八九十年代，指出，自那个时代开始的意识形态的平民化与世俗化、文化价值的多元化、视觉文化与影像文化的崛起，正是网络时代文化特征的形成背景。特别是专著中由此展开的对网络时代观众审美心理、审美需求的正确概括，从理论上寻找到了网络时代电影批评诸多变化的源头。影评从来不是孤立的，它与时代的文化思潮、技术发展、观众审美喜好的变化紧密相关，尤其是网络影评，它契合的是数字时代观众的接受与表达习惯，它的便捷、随意、灵活、互动的优势，一旦与时代的文化思潮、美学思潮的变化相共鸣，则显示出无可抵抗的力量。

著名西方电影学者安德烈·巴赞曾在自己的著作中发出了“电影是什么”的世纪之问。于是，对电影本体的探究和不尽的言说，一直是电影理论界学术研究的正道。然而数字技术的发展直接影响到对电影本体的认识。电影辞典中对电影的定义已完全不适用于当今电影的实际。而随着网络时代的提前到来，当传统电影面对3D大片，特别是面对短短6天制作出来完全缺乏故事元素的所谓综艺电影，在票房上完全不堪一击的时候，我们才知道原来对电影的一整套评判方法已经失范，已经过时。我们必须在一个更加开放的理论框架下来寻找，来设置对电影的种种评说规范。在《网络时代：

中国电影批评辨析》中我注意到作者刘卉青对这一变化的注意，并提出了相应对策。她提出电影评论中宏观视野话语体系需要拓展，提出需要更快地建立电影批评自身的审美范式，应该更加关注对个人话语体系脉络独特性的引导；尤其是刘卉青提出了电影批评应建立评价体系（批评标准）的问题。“电影批评不应该仅仅局限于学院派和象牙塔中的理论式、理想式解读，还应该观照电影在消费时代下的产业与商业属性，在多维化的范围内做出艺术、文化、产业的判断。”这也就意味着，进入网络时代的电影评论应该与当今复杂多元化的电影与电影业相匹配，应该对“当下”进行深入地考量与探究，也唯其如此，才能更加理性地剖析我们的评论对象，减轻并逐步消除网络电影批评中早已习以为常的猎奇、炒作、语言暴力、权力寻租，逐渐培养起电影批评的说理之风，实事求是之风，重新赢得大众对电影评论的信任。

刘卉青的《网络时代：中国电影批评辨析》在剖析这一时代纷繁复杂的文化现象时选择、运用了多种方法，多种理论武器。既有传统的社会学与美学理论，也有20世纪80年代后陆续引进，为大家熟悉的诸如意识形态理论、文化理论、接受理论等。网络时代的中国电影批评，尤其是网络评论，一方面是丰富多样，另一方面是肤浅、杂乱，其根本原因是批评缺乏思想根基与理论根基。不少电影批评与理论文章对于西方的多种文化与电影理论范式，没有经过消化与转化，没有与中国电影实际结合，近于自说自话，不仅难以解释中国电影中的新现象，自己充当的也不过是西方理论传声筒的角色。而在这本专著中，我欣喜地看到，刘卉青对于理论的正确理解与恰当的运用。比如，法国社会学家布尔迪厄提出的场域理论。这一理论把社会、世界解释为诸多场域的集合，置身于特定场域中的个体与集体依靠自身所拥有的资本进行话语权和利益的争夺。刘

卉青借用这一理论来分析电影批评中不同的主体根据自身拥有的资本数量和种类在批评的场域中占据不同的位置；通过对于中国电影史上电影批评场域自主性脉络的流变分析，通过中国电影批评场域的话语权的转向，清晰地解释了网络时代中国电影评论出现的诸多怪象。类似这样的理论与中国电影实际相结合的深度分析，大大增添了本专著的学术含量。

刘卉青 2010 年考入中国艺术研究院研究生院攻读电影学博士学位，我是她的指导老师。她思想开阔，读书刻苦，治学勤奋，对中国当代电影研究有深厚的兴趣。在参加中国电影评论学会召开的几次评论学术会议之后，她选择了网络时代的中国电影批评作为自己的博士论文选题。这一论题严重缺少资料，对于我而言，也是全新的题目，谈不上对她有多少指导。她经过相当艰苦曲折的写作过程。最终的论文令我满意，并获得答辩老师的很高评价。然而，令我更为欣喜的是，刘卉青毕业后并不终止对这一论题的研究，她在繁重的大学教育之余，对论文进行修改、补充，进一步提升、加强理论与思辨的力度，最终完成了这本专著。这本专著孕育在我们相处的日子里，有些章节与内容我们曾经热烈地讨论过，作为她的导师，我不掩饰对这本专著的偏爱。

刘卉青是我国电影理论领域新一代的中坚力量，前途与事业阳光般灿烂。在学术道路上有着漫漫长路要走。让我们期待她取得更大的成绩。

是为序。

章柏青

2015 年 3 月 5 日

于北京惠新北里寓所

目 录

导 论	1
一、研究的缘起	2
二、相关研究综述	3
三、研究的创新点和方法	9
 第一章 网络时代的文化背景	13
第一节 网络时代文化艺术思潮发展与转型趋势	14
一、文化艺术思潮概况	15
二、文化转型趋势	21
第二节 电影批评场域的转换与变迁	28
一、关于场域理论	28
二、电影批评场域自主性脉络流变	30
三、政治话语 VS 经济主导： 电影批评场域的话语权转向.....	39
第三节 电影批评的网络化特征	52
一、网络语言的兴起	53
二、网络语言与电影批评话语	58
 第二章 网络时代的电影审美与电影批评	65
第一节 网络时代的影像阅读与审美	68

一、“视觉文化”与“图像叙事/影像叙事”	68
二、文字阅读对于影像阅读的借势	70
三、叙事的图像化	71
四、审美的转向	74
第二节 网络时代电影受众审美需求剖析	79
一、消遣娱乐与宣泄	80
二、窥视欲望的投射与排解	83
三、文化与自我身份认同	87
第三节 电影审美生产与批评	89
一、场域、身份与电影批评建构	90
二、电影艺术批评与审美批评的转向	94

第三章 影像消费语境中电影批评征候分析..... 97

第一节 话语权的转移与争夺	98
一、专业电影批评阵地的坚守与拓展	99
二、媒体批评异军突起	104
三、主流意识形态批评的重建	110
第二节 批评主体的变迁	116
一、精神与文化的坚守	
——作为知识分子的电影批评家.....	116
二、众声喧哗的普通大众	119
三、“影迷”与“粉丝”一代的兴起	122
第三节 电影批评的“范式”解读	126
一、征候式阅读	127
二、电影批评对电影作品的误读	130
三、“使用本文”与“诠释本文”	133

第四章 网络时代中国电影批评的策略	139
第一节 电影批评的媒体化生存	141
一、电影批评的电视化生存	141
二、电影批评的网络生存	144
三、其他新媒体生存	155
第二节 电影批评的话语重构	159
一、宏观视野话语体系的拓展	159
二、个人话语体系脉流的引导	161
第三节 电影批评评价体系（批评标准）的建立	182
一、电影批评标准及其价值	182
二、电影批评的边界	186
 结 语	 189
 参考文献	 192
 后 记	 200

导 论 ▶

一、研究的缘起

20 世纪 90 年代中期以来，随着信息技术革命的崛起，中国加入国际互联网，迈入了网络化、信息化建设的网络时代。大众化、虚拟化、图像化以及多元价值的重构是网络时代所形成的突出的文化现象，在这一时代背景下，一方面，电影创作的形式更加多种多样，电影投资主体、市场主体也呈现出一种多元格局；另一方面，电影作品的文化品位、审美趣味也在发生改变，传统价值观、文化观及道德观不断受到冲击。可以说，时代的转换给中国电影批评界带来了新的研究对象，但也带来了新的思想困境与知识困境。电影批评怎样适应当下社会语境，并发挥其对电影创作的影响甚至引领作用就更为重要。

2010 年中国电影票房突破百亿元大关，作为电影批评的研究者，在欣喜之余，不免也对当下电影批评面临的困境颇多担忧，如何在网络时代重新定位电影批评的作用、价值和意义，探寻中国电影批评的特色与发展道路成为 21 世纪电影理论和批评界面对的一个重要课题。

本书所做的研究，力图使理论与个案分析相结合，将相关理论深入到具体的文本研究中去。着眼于大的时代文化背景，探讨网络时代所带来的艺术观念和文化观念的变革以及对社会生活和社会文化方方面面的广泛影响。中国电影作为一门代表本民族文化、精神

及意识形态的艺术,必然受到网络时代各种文化风潮的影响。而电影批评,是推动电影创作、电影产业发展的必不可少的部分。电影批评和电影创作、电影产业之间应该是一种良性互动的关系。网络时代的到来,以及以大众文化的喧嚣为代表的网络文化、视觉文化的流行,多媒体文化的传播,多元价值的重构等共同组成了当下中国电影批评所处的整体社会语境,也为电影批评带来了新的批评方法和批评标准。纵观中国电影批评史,每个时代的电影批评都与其所处的社会语境或曰社会文化表征息息相关。正如钟惦棐先生所说,“电影批评离不开特定的社会语境理论”^①,我们必须明确其所处的时代文化特色,并将其置入到所处的整体社会语境中,才能有效地梳理出中国电影批评的特色及走向。

二、相关研究综述

目前,国内外学者将“网络时代”与“中国电影批评”放在统一的框架内,进行纵向、系统、深入分析的不是很多。他们研究的关注点往往都偏向于“网络时代”或“中国电影批评”的某一方面。例如,在对于“网络时代”的特征及其问题的梳理中,曼纽尔·卡斯特在《网络社会的崛起》中提到“信息技术革命普遍渗透了人类活动的全部领域”^②,其聚焦的是信息时代网络所造成的新的社会与经济发展、经济与社会动力问题,并对“网络时代”和“网络社会”做出了界定。尼葛洛庞帝在《数字化生存》中也提出类似的观点:在人类生活中,由于信息技术的进步,“信息的DNA”正在迅速取

① 贾磊磊、段运冬:《钟惦棐的电影观及电影批评观》,载章柏青、陆弘石主编:《电影锣鼓之世纪回声:钟惦棐逝世20周年学术研讨会论文集》,中国电影出版社2007年版,第215页。

② [美]曼纽尔·卡斯特:《网络社会的崛起》,夏铸九等译,社会科学文献出版社2006年版,第4页。

代原子成为人类生活中的基本交换物，传统意义上的大众传播方式正演变成个人间的双向交流。这意味着，我们的学习、工作、娱乐等生活方式都在信息化。这部著作成为人们关注互联网并解读数字时代文化特色的启蒙教材。马克·波斯特的《第二媒介时代》则指出新的传播系统（网络）的引入带来了信息传输的巨大变化，其对已有的媒介理论，如以杜美亚和阿多诺为代表的理论家对电子媒介和大众文化的鄙视，以及本雅明和波德里亚对新媒介有民主潜能的论述进行了梳理，并指出以往媒介研究理论囿于二元律、艺术自律性等现代性观念而不能很好地阐述电子传播技术与大众文化的关系。在此基础上，作者也引入了“第二媒介时代”的概念，以理解新型互动媒介以及抵抗这种媒介的主要方式。这些研究都为本书对于“网络时代”概念的界定及其总的文化特征、文化现象的研究提供了思路上的和理论上的支撑和指引。

国内学者更多地从中国电影批评史的角度去关注中国电影批评理论的发展。李道新的《中国电影批评史（1897—2000）》着眼于整个20世纪的中国电影批评走向，以模式化的研究方法，对中国电影批评进行了历史性的划分，把中国电影批评划分为九个时期，即“电影的伦理批评时期（1921—1932）”“电影的新文化批评时期（1932—1937）”“电影的救亡批评时期（1937—1945）”“电影的社会批判时期（1945—1949）”“电影的政治批评时期（1949—1966）”“电影大批判时期（1966—1976）”“电影的社会功利批评时期（1976—1985）”“电影的本体批评时期（1985—1989）”“电影的多元化批评时期（1989—2000）”^①，这一划分方式为中国电影批评史的写作与研究提供了重要的参照，但研究止于网络时代，基本不涉及网络及新媒体时代的电影批评特色。

^① 李道新：《中国电影批评史（1897—2000）》，中国电影出版社2002年版，第5页。

胡克的《中国电影理论史评》和酆苏元的《中国现代电影理论史》，主要搭建了中国电影批评理论和批评史的整体学术框架，对新时期以来的中国电影批评论述得相对较少，提到的也只是那些正式发表的学术性较强的电影批评文本，非学术刊物及网络上所发表的电影批评文本则基本未被纳入到研究视野中。

此外，还有一系列关于中国电影批评论文的合集，如《中国电影理论评论六十年》，以学术会议论文集的形式，整体概述了新中国六十年电影理论和批评的发展衍变，对当下的电影批评态势有诸多观照，对于网络新媒体的出现及其影响亦有所涉及。如周星的《中国电影理论评论的现状问题剖析》一文中，指出了新的媒介传播方式所导致的“大众喜好的没有标准”，但并没有专门论及网络时代电影批评的特色。整部论文集所收录的文章仍是侧重于对整个新中国电影批评史的梳理。在聂伟主编的《电影批评：影像符码与中国阐释》及沈小风所著的《20世纪90年代电影批评研究》中涉及了有关大师研究、电影文化及类型批评以及在电影批评专业刊物上发表的学院派文章，但对于网络空间电影批评文本的研究都排除在其视野之外。

李建强、章柏青编的《中国电影批评（2000—2006）》，对网络时代以来的中国电影批评的整体生态进行了观照，但收录的大部分文章仍是集中描述中国电影批评的现状，仅在“域外视点”栏目中收录了《论西方的电影批评》《评论的契机》两篇介绍国外学术动态及电影批评的类型方法的文章。在《网络电影论坛和网络电影博客发展态势扫描》一文中观照到了网络空间中所出现的中国电影批评现象，侧重于现象的分析和网络及调查问卷等数据的统计，具有开拓性，是对网络影评的生存状态和发展走向的研究。

此外，在《电影评论新媒体形态：网络影评探析》和《中国网

络影评现状、特点及发展态势研究》两篇硕士论文中，主要是分析和归纳了网络空间里发表、传播的电影批评文本，以数据分析和特点归纳为主，而非将中国电影批评纳入到网络时代的社会语境之中。李建强的《网络影评的生存状态及其走向研究》系国内第一部系统研究网络影评的专著，书中详细而深入地剖析了网络影评的生态、特征、优势、效应、作用、问题及未来，并附有境外网络影评态势扫描的专论。该专著的前瞻精神值得学习，也为研究网络时代的电影批评提供了一种可思考的维度。

另外，除了以上所列举的专著之外，还有章柏青的《中国电影批评——反思中前行》，周星的《电影批评的批评之思考》，王一川的《略谈双重批评》，赵彤的《民间影视批评期待研究》，王玉玺的《网络与大众——民间影评的新发展》，贾磊磊的《建构电影批评的时代视域：文化的正确性》，吕益都的《言语的“表情”——对当代电影批评的思考》，石川的《草根的狂欢：当下影评失序现象透析》等学术论文，从不同角度论及了网络时代的中国电影批评。

2011年4月，由中国电影评论学会主办的“中国电影评论学会成立30周年学术论坛”在北京召开，来自国内各高校、学术团体及教育机构的专家学者济济一堂，共同探讨了中国电影评论的成绩与经验、教训与挫折，并寻求中国电影批评在中国电影进入产业化时代的发展之路。在对“中国电影评论学会”所做出的成绩与贡献给予肯定的基础上，与会者也对中国电影批评的现状进行了梳理。在此次论坛的基础上，由章柏青、楼为华主编的《电影学大视野》中收录了论坛的一系列学术文章，如《重建电影批评：语义学的路径》《新时期中国电影评价五大气场》《产业化时代影评的文化特征》《新媒体时代的电影新媒体批评》等。其中有对电影理论本体的探讨，包括对电影美学、电影创作的民族化根基的探讨；有对当

前电影现象、电影创作热点问题的探讨；还有对中国电影史若干问题的重新审视；对中国电影批评现状及发展前景的研究与分析；以及对当前中国电影产业发展中一些问题的策略性建议与剖析。网络新媒体对中国电影批评造成的冲击再次成为关注的焦点。中国电影评论学会会长章柏青先生对于中国当下专业电影批评的现状进行了思考，对网络影评的特色进行了归纳，并肯定了网络影评这样一种电影批评的新形态。他指出：“网络影评在短时间内，成为占领影坛百年、相对成熟的传统纸质影评的劲敌，这自然是互联网的传播优势所致，但不容否认，这也是网络影评自身逐渐发展，显示出其不容随意否定的独立个性、独立价值的体现。……就网络影评而言，应该说，它是时代的产物，是新技术的产物。和任何新事物一样，它初起之时，难免出现某种不成熟、不规范。网络影评的某种随意、夸张、胡闹、恶评等等不如意之处是客观存在的，但如果我们不对这一新事物抱有成见的话，我们应当看见，它所独具的灵活性、互动性、开放性、便捷性也为其他影评形式所不及。”^①也有学者指出，“新媒体批评与传统媒体相比有一些非常鲜明的特点：实时性、平民化、互动性。它可长可短，可庄可谐，内容形式都没有一定之规。有的很学理化，长篇大论，有的如微博，只是一句话，就是很好的影评。当然，新媒体批评存在的问题与其特点一致。良莠不分，鱼龙混杂。由于评论队伍的差异，电影评论也存在一些观念、是非的问题。如何利用好新媒体批评，引导它向着正确的方向发展，也是当下非常重要的问题”^②。亦有学者指出，“一个健全的批评文化形态，也需要社会各个阶层和族群之间的相互交流和对话，不仅‘都

^① 章柏青：《中国电影批评的困境与突围》，载《电影学大视野》，中国电影出版社2012年版，第322—323页。

^② 张东：《新媒体时代的电影新媒体批评》，载《电影学大视野》，中国电影出版社2012年版，第399页。