

Multi-China

多元中国

电影与文化论集

Collected Thesis on Cinema and Culture

张英进 著

南京大学出版社

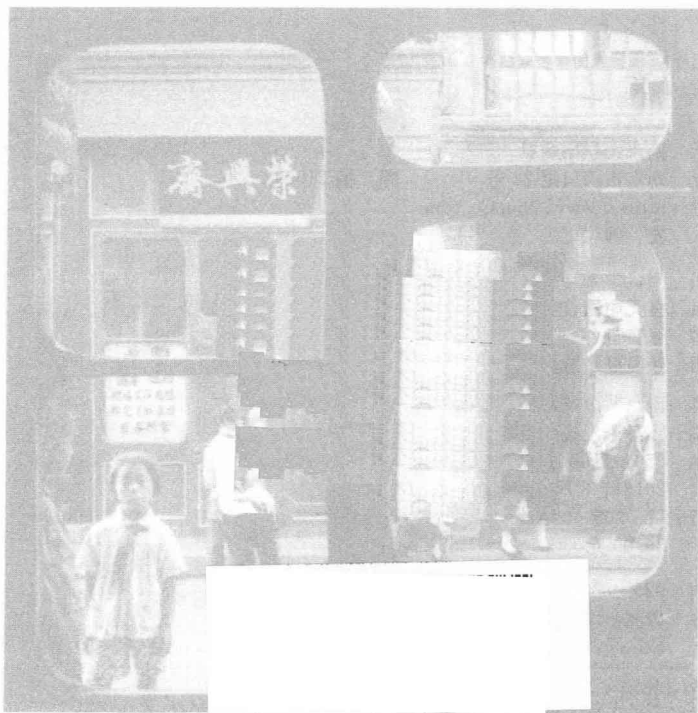
Multi-China

多元中国

电影与文化论集

Collected Thesis on Cinema and Culture

张英进 著

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

多元中国:电影与文化论集/张英进著. —南京:南京大学出版社,
2012. 8

(当代学术与批评)

ISBN 978-7-305-09995-3

I. ①多… II. ①张… III. ①电影评论—中国—文集②文化研究—中国—
文集 IV. ①J905.2-53②G12-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 110577 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出 版 人 左 健

丛 书 名 当代学术与批评
书 名 多元中国:电影与文化论集
著 者 张英进
责任编辑 荣卫红 陈蕴敏

照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司
开 本 850×1168 1/32 印张 13.25 字数 277 千
版 次 2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-305-09995-3
定 价 36.00 元

发行热线 025-83594756
电子邮件 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com(市场部)

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

多元中国

2011年11月

序 言

《多元中国：电影与文化论集》是我近几年用中文出版的第三本书名包含“中国”的书籍，前两本是《审视中国》和《影像中国》。^[1]三本书的共同意向是考察中国电影、现代文学和学术研究中“中国意象”的种种表述及其历史根源、发展与变迁。如前两本书的标题所示，我个人的学术重点是电影研究，但我在美国所接受的比较文学的学科训练和在美国大学任教十七年期间文化研究的蓬勃兴起，使我对人文领域的跨学科研究极为感兴趣，所以我的文章同时也涉及广义的中国研究、都市文学与视觉文化。^[2]本书继续前两本书跨学科的历史视角，以电影媒介为主导，切入文学、戏剧、都市视觉文化等领域。

这本书的一个重点是“多元”的概念。多元在理论方面是一个空间概念。传统的空间概念指涉一个四周封闭、界限分明的稳定结构；这样规定的空间由此产生本地认同，抵御外界入侵，引起怀旧眷恋。最近西方人文地理与社会学科对空间进行了新的阐释，认为空间是不稳定的，其边界是多孔的，其内涵是多元的，其性质是不断重新塑造的。多琳·马西(Doreen Massey)指出：“如果没有空间，则没有多

样性；没有多样性，则没有空间。正因为空间……是种种关系的产物……空间就总是处于被不断创造的过程之中。空间因此永远不会结束，永远不会关闭。我们或许可以将空间想象成到目前为止所发生的故事的共同集中点。”^[3]马西的观点包含三个关键性的见解：第一，空间是社会、政治、经济的产物，而不是先天自然规定的；第二，空间是一个过程，涉及多样性、多种关系，空间内外的运动也是多方向的；第三，空间是创造性的，是一种能动力量，不断以其变化来改变经验，创造故事。从某种意义上说，《多元中国》是我通过空间概念，对中国电影、文学、都市文化与学科研究中翻天覆地的变化、错综复杂的经验和引人入胜的故事进行的一次个人阐述。

以下就《多元中国》一书的结构和内容做一个概括。

第一部分，“多地性，跨地性：多元中国”，包括五篇文章。

《中国新一代城市导演与 90 年代以来的电影格局》通过分析英语学术界“后社会主义”的种种观念（作为历史分期、情感结构、美学实践及政治经济体系），重新勾勒从 20 世纪 90 年代以来中国的后社会主义电影的格局。^[4]90 年代初的中国电影生产分为三大类：主旋律影片、艺术片、娱乐片或商业片。到了 90 年代末，艺术、政治和资本结成了新联盟，而跨国文化的运作使代表“边缘”的“独立电影”逐渐形成新的势力。本文最后力图阐述艺术、政治、资本、边缘作为四个互相竞争的力量，如何把市场作为核心舞台，展开它们相互之间的抗衡、协商和共谋。

《全球化中国的电影与多地性》讨论电影与多地性的相互重叠关系。^[5]第一部分阅读近期关于多地性的理论论述，以探讨电影与多地

性的关系,并关注全球化中国地理规模的生产 and 跨地性的运作。电影为我们提供了一种有效的手段,将处于不同规模的地点、空间和主体联系在一起,同时从本地延伸到全球。第二部分分析贾樟柯最近立足于地点的作品,它们从多地性出发,揭示现代化、全球化的隐患。纪录片《东》(2006)披露了当代生活中反复出现的旅行隐喻,并且突出了人体的活力和尊严。故事片《三峡好人》(2006)聚焦本地文化的消失,与此同时捕捉到了从人民币钞票上的风景到背井离乡的民工等跨地性的联系。在不同规模的跨地性联系中,弱势群体以各种方法艰难谋生,以应付三峡大坝工程带来的巨大后果,这时,三峡便成为叠加在自然空间之上的一个历史地点。

《重绘北京地图:多地性、全球化与中国电影》表明,在全球化时代,中国电影人重绘北京地图时采取街道视角而非高空测绘,倾向不确定的经验而非系统的知识,偏好悲喜交加的当地故事而非大规模的全球历史。^[6]本文从两个方面描述北京的本土/全球互动:首先回顾好莱坞电影历史中对北京的想象,其次分析近期四部中国电影,即《十七岁的单车》(2001)、《大腕》(2001)、《夏日暖洋洋》(2000)和《世界》(2005)。值得注意的是,通过流动不息的影像,这些电影中呈现的北京城是一个多地性的都市,而这些电影的跨国制作又揭示了当代中国多地性的另一种运作模式。

《中国电影盗版的语境:阴谋、民主、游戏》认为盗版是一个关系电影、法律、市场、道德、创造性与民主等方面的棘手的问题。^[7]与其支持媒体工业对电影盗版的谴责,要求控制、取缔这一非法的实践。我更感兴趣的是中国电影盗版的互文性和语境。互文性来自中国银

幕内外对盗版的多种实用,而我尤其重视中国近来地下或独立电影制作中通过盗版互文性而生产出来的另类意义。对何一的《蔓延》(2004)和贾樟柯的《任逍遥》(2003)等故事片、纪录片的阅读,使我们进一步了解中国电影盗版的语境。通过探讨盗版与阴谋、原创性与再创性、从盗版到民主等议题,文章考察了盗版在当代中国电影文化转型中所起的作用。

《当代中国寻根电影的结构研究》是我为金昌庆《影像的寻根》一书写序言。^[8]我分析金昌庆所讨论的同时作为三种文化价值取向、三种话语精神、三种心理机制、三种电影主题的断根、续根和归根,但我指出,金昌庆认为电影通过文化困惑—文化寻根—文化归根完成一个历史性的轮回,这个观点需要进一步阐述。我在断根、续根和归根之外提出“失根”作为双重困惑的表现,既否定现代性文化的负值,又体认传统文化中劣根的危害。我以为,在当代中国电影创作中,断根、续根、归根、失根是共时跨代存在的,而不是线性历史发展。

第二部分,“跨学科,跨媒体:比较研究”,也包括五篇文章。

《中国电影与跨国电影研究》重新思考民族电影,探求被这个电影研究的主导范式所边缘化或遮蔽的电影史问题。^[9]我指出,民族电影范式所偏好的电影运动和电影作者的研究方法常常提高民族文化与政治危机的重要性,而忽略了跨国的、跨地域的运作。如果我们从跨地、跨国流通的视角看,官方电影史所置之不顾的某些“断裂”(如几次商业浪潮)也许可以重新认为是多地性的动力,它们整合了不同地缘政治地方(香港、新加坡、旧金山)中更加广大的经济、文化资源,塑造具有中国文化特色的电影类型(戏曲片、武侠片)。这类跨地性、

跨国性应该修正我们以往独钟民族电影的学术视野。

《中国电影的比较电影研究新视野》提出一个新的学科模式，提出比较电影研究的领域应该比跨国电影研究的范围更广。^[10] 电影研究除了重新思考欧洲中心主义的问题，还应该超越追踪金钱流动的规则，同时强调电影生产、发行、放映和接受的语境，文本，互文性，潜在文本等方面。在比较的框架中，本文列举中国电影研究中常被忽略的和尚未充分发展的课题，例如观众研究、盗版现象、文学改编、电影及其他艺术(戏剧、摄影和影像)之间的跨媒体性，等等。本文还强调跨学科性对我们理解包含于电影语言和技术中的跨文化视觉性所起的关键性作用。

《改编和翻译中的跨学科实践：从莎士比亚戏剧到早期中国电影》强调，翻译是一种文化改编，而改编本身也是一种翻译。^[11] 莎士比亚的喜剧《维洛那二绅士》早就质疑了权威与作者身份的问题，由这部剧作改编的电影为研究跨语言、跨文化、跨媒体的文本与意识形态的交流提供了丰富的内容。《一剪梅》(1931)是改编莎剧的早期中国电影，对这部电影的人物塑造、场景调度和双语字幕的分析，不仅揭示出民族现代性在中国的发明过程中的技术创新，而且突出近二十年来翻译研究中的文化转向与改编研究中的社会学转向所强调的主体位置。在重新思考跨文化的生产和接受中的权威与作者身份问题时，我们必须重视文化权力关系的“非零和博弈”观点。

《文化史语境中的“海派”电影与文学关系的研究》是我为盘剑的《选择、互动与整合》一书写的序言，在都市文化史的语境中探讨上海电影与文学的关系。^[12] 近十年来，上海文学与电影方面的研究非常盛

行,但是探索二者之间联系的学术成果相对还不很发达。将二者相联系的方法之一是重新审察鸳鸯蝴蝶派文学对中国叙事电影与都市现代性的贡献。本文思考这一跨学科研究中的一些新的观点(如“海派”电影)与尚待进一步商榷的问题(如“从现代到后现代”的表述)。

《穿越文字与影像的边界:张爱玲电影剧本中的性别、类型与表演》从整体上比照张爱玲文学文本和电影剧本的创作,考察她在跨越文字与影像边界的过程中,如何处理性别、类型和表演方面的区别和联系。^[13]长期以来,研究界普遍认定张爱玲战后的创作每况愈下,濒临危境;近年来研究有所突破,一些学者惊异地发现,她的小说中蕴涵了丰富的电影元素。我认为,张爱玲后期的剧本创作彰显出电影媒介和喜剧类型的独特性,这种从文字到影像创作上的跨越,并不意味着作家艺术生命的消逝,相反,却极大地拓展了她的艺术世界。女性依然在其间表演她们的人生,不过作者选择了新的艺术类型,传达出了新的性别观念。总之,她的电影世界是对文学世界的延续与再生,二者同义互现。张爱玲自信地选择她所钟爱的方式往返于文字与影像的艺境之中。

第三部分,“变范式,调视角:学科反思”,与前两部分一样,包括五篇文章。

《战争时期的香港电影与地域政治的史学修正》评判近年一种对战争时期中国电影的修正性历史重述,^[14]指出有的学者为了取得事先渴求的意识形态评估,无视文本与历史证据,误读《游击队进行曲》(1938,1941)。从电影史与电影文本中挖掘含糊性本无可厚非,但是电影研究的地域文化学术政治引起一种深刻的焦虑,暴露出在表面

上从“非此即彼”的二元对立到“既此亦彼”的多元共存的学术转化背后隐藏的实质主义。本文通过评判,希望中国电影研究界重新重视战争时期的电影问题。

《中国早期画报对女性身体的表现与消费》指出,现代中国画报对女性身体的表现与消费集中体现了公共性、隐私性与现代性之间相互矛盾,相互牵连的复杂关系。^[15] 本文研究晚清、民初都市画报中对女性身体的三种相互联系的表现与消费方式:作为艺术品、作为商品、作为重要文化事件的象征。本文所分析的女性形象主要来源于《点石斋画报》、《飞影阁画报》和《良友》画报,但也参考同时期其他图文并茂的都市期刊,如《北洋画报》及《独立漫画》。讨论问题涉及视点、视觉性、都市文化、性别差异等,将女性身体的表现与消费方式放在社会转型时期的中国文化与现代性的语境中加以研究,论证现代中国画报中的女性身体既被建构成提供视觉享受的奇观,又是文化消费和话语形成的场域,也是表达私人幻想、公众焦虑、难解矛盾的文本空间。

《游移的基础,变换的范式:当代中国和中国研究的新视角》概述海外中国研究的学科范式转变。^[16] 文章介绍 2007 年 4 月在美国圣地亚哥加州大学召开的一次学术会议上提交的论文,这些论文出自美国中国研究界的领军人物,他们分别代表了历史学、文学、美术史、人类学、经济学、政治学和社会学等学科,对社会转型中的当代中国作出新的评估,提出新的研究方向。

《比较文学是一门跨学科的学科》是为《中国比较文学》2009 年第 1 期一组讨论比较文学学科危机的笔谈而写的短文。^[17] 我强调比较文学是跨语言、跨国别、跨媒体、跨学科的,这一学科特点促使欧美

学者关注人文学科的盲点,开拓研究课题的新意,而不是界定比较文学的疆域。作为跨学科的学科,比较文学的学科意识应该是开放的,其研究范式必然是多元的。

《国族·历史·文化:华语电影的文化寻索——张英进、李凤亮访谈录》回顾了我这二十多年在美国的学术生涯,对美国人文学科的变迁、发展进行一番跨学科的反思。^[18]访谈录分四部分:(1)从比较文学到中国电影研究;(2)“华语电影”研究的概念、理论及突破点;(3)中国电影产业的新命题;(4)海外华人学者与中国现代文学研究的学科意识。访谈录涉及的题目很多,包括欧洲理论在美国的影响、电影学科的开拓与发展、上海都市与视觉文化、跨国文化政治、中国独立电影与另类电影文化、中国新纪录电影、中国现代文学史研究以及中美学术交流,等等。

《多元中国》一书整理完稿的时候,已经到了2009年的夏季,此时书中的多数文章都于2005年底以来先后在内地、香港的学术期刊或书籍中发表过,有的还转登于中国人民大学编辑的《影视艺术》或收入其他学者编辑的文集(具体出处可见本序言的注解)。我由衷感谢《电影艺术》、《二十一世纪》、《文艺理论研究》、《文艺研究》等学术期刊的编辑,让我有机会在他们那儿及时发表我的文章。此外感谢内地和香港的不少同行,他们在2005至2009年期间多次邀请我到他们任教的十几所大学演讲,或在他们主办的国际会议上提交论文,本书的部分文章因此就有了更早的听众。

2009年7月于美国圣地亚哥

注释

[1] 张英进:《审视中国:从学科史的角度观察中国电影与文学研究》(南京:南京大学出版社,2006年),周宪主编“海外华人学者论丛”;张英进:《影像中国:当代中国电影的批评介入、影像重构及跨国想象》,胡静翻译(上海:三联书店,2008年),季进、王尧主编“海外中国现代文学研究译丛”第一辑。《影像中国》是我2002年在美国出版的一本英文个人专著的翻译本,《审视中国》收入我2005年以前在内地及港台地区发表的大部分中文论文。我在2005年以前发表的其他一些中文论文收入另一本论文集:《电影的世纪末怀旧?好莱坞,老上海,新台北》(长沙:湖南美术出版社,2006年),张卫主编“影像阅读丛书”,其中部分文章和《审视中国》所收的相同。

[2] 参阅张英进:《中国现代文学与电影中的城市形象》,秦立彦翻译(南京:江苏人民出版社,2007年),刘东主编“海外学子丛书”。这是根据我1992年斯坦福大学的博士论文改写、1996年在美国出版的首部英文个人专著的翻译本。

[3] 多琳·马西:《为了空间》(加州:塞奇,2005年),第9页。

[4] 原载钟大丰编:《文化亚洲:亚洲电影与文化合作》(北京:人民日报出版社,2005年),第122—138页。其中部分转载《电影艺术》(北京)2006年第2期,第17—20页。

[5] 原载《电影艺术》2009年第1期,第74—79页。

[6] 原载《艺术学研究》(南京)第2期(2008年),第352—371页。

[7] 该文约一半的篇幅原载《二十一世纪》第107期(2008年6月),第112—118页。

[8] 金昌庆:《影像的寻根——1980年以来中国电影寻根思潮研究》(北京:中国广播电视出版社,2008年),第i—ix页。

[9] 原载《文艺理论研究》(上海)2008年第6期,第15—22页。

[10] 原载《文艺研究》(北京)2007年第8期,第79—88页。转载《影视艺术》(北京)2007年第11期,第3—10页。收入周宪、何成洲、马俊亚编:《语境化中的人文学科话语》(北京:北京大学出版社,2008年),第94—109页。

[11] 原载《文艺研究》2008年第6期,第30—42页。

[12] 盘剑:《选择、互动与整合:海派文化语境中的电影及其与文学的关系》(杭州:浙江大学出版社,2006年),第xi—xviii页。转载于《中国学术》(北京)第23辑(2005年),第284—293页。

[13] 将刊登于《当代电影》2009年。

[14] 删节版原载《二十一世纪》(香港)第101期(2007年6月),第104—114页。全文另题名为《投射含糊性的焦虑:评判对战争时期中国电影的修正性历史重述》,收入陈景亮编:《回顾与展望:中国电影100周年国际论坛文集》(北京:中国电影出版社,2007年),第111—128页。

[15] 原载《文化研究》(北京)第6辑(2006年),第75—98页。删节版收入姜进编:《都市大众文化景观中的现代中国》(上海:华东师范大学出版社,2007年),第53—72页。

[16] 原载《中国学术》第27辑(2008年)。

[17] 原载《中国比较文学》2009年第1期,第27—29页。

[18] 访谈主要部分分别在以下刊物分题发表:《海外华语电影研究的新视野》,原载《福建论坛》2008年第9期,第97—100页;《海外中国现代文学与电影研究的学科意识》,原载《文艺理论研究》2008年第6期,第31—36页。

目 录

序言	1
多地性,跨地性:多元中国	1
中国新一代城市导演与90年代以来的电影格局	3
全球化中国的电影与多地性	36
重绘北京地图:多地性、全球化与中国电影	55
中国电影盗版的语境:阴谋、民主、游戏	85
当代中国寻根电影的结构研究	114
跨学科,跨媒体:比较研究	127
中国电影与跨国电影研究	129
中国电影的比较电影研究新视野	149
改编和翻译中的跨学科实践:从莎士比亚戏剧到早期中国电影	170
文化史语境中的“海派”电影与文学关系的研究	202

穿越文字与影像的边界:张爱玲电影剧本中的性别、类型与表演	215
变范式,调视角:学科反思	253
战争时期的香港电影与地域政治的史学修正	255
中国早期画报对女性身体的表现与消费	282
游移的基础,变换的范式:当代中国和中国研究的新视角	322
比较文学是一门跨学科的学科	350
国族·历史·文化:华语电影的文化寻索——张英进、李凤亮访谈录	355

多地性，跨地性：多元中国