

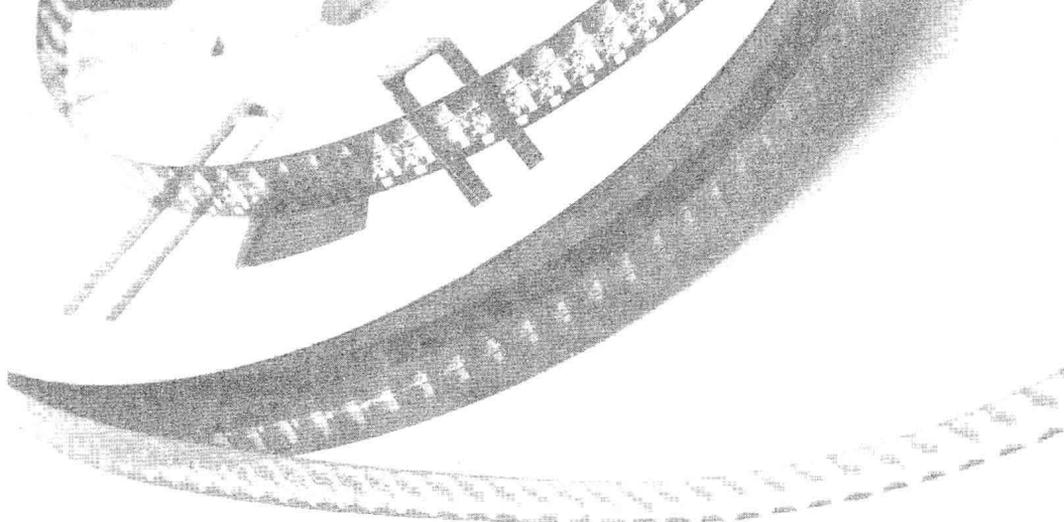
周 斌 著

YINGSHI CHANGDUANLU

影视长短录

学林出版社





周 斌 著

YINGSHI CHANGDUANLU

影视长短录

学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视长短录/周斌著.—上海:学林出版社,
2013.5

ISBN 978-7-5486-0522-5

I. ①影… II. ①周… III. ①电影评论—文集②电视
评论—文集 IV. ①J905-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第090467号

影视长短录



作者——周斌

责任编辑——李晓梅

封面设计——周剑峰

出版——上海世纪出版股份有限公司学林出版社

地址:上海钦州南路81号 电话/传真:64515005

发行——上海世纪出版股份有限公司发行中心

地址:上海福建中路193号 网址:www.ewen.cc

排版——南京展望文化发展有限公司

印刷——上海展强印刷有限公司

开本——890×1240 1/32

印张——10.625

字数——270千字

版次——2013年5月第1版

印次——2013年5月第1次印刷

书号——ISBN 978-7-5486-0522-5/J·54

定价——32.00元

(如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。)

目 录

第一辑 评论与访谈

- 主旋律电影创作与国家文化发展战略实施 / 003
- 在转型中努力追求独立品格
——论 20 世纪 90 年代以来女性电影编剧的创作 / 019
- 切实加强了对类型电影的理论研究 / 027
- 谢晋电影：当代“海派电影”的杰出代表 / 034
- 剧本是源头，编剧是首创
——重读张骏祥的文章有感 / 041
- 人民需要这样的艺术家
——电影艺术家张瑞芳的人生与艺术之路 / 047
- 华语电影：以合作促进发展，以质量拓展市场 / 058
- 在再现革命人生中弘扬革命精神
——论新世纪以来革命先驱者、革命元勋和革命领袖银幕形象的塑造 / 072
- 国产影片应真切地表达人民群众的诉求与心声
——纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 70 周年 / 089
- 中国电影史研究的新课题与新拓展 / 106
- 努力探寻艺术与商业的融合点
——论新世纪以来女性电影导演的创作发展 / 117

关注现实：主流电影创作的重要任务 / 133

张瑞芳访谈录 / 149

仲星火访谈录 / 170

第二辑 品星与短评

评说吴贻弓 / 201

银幕硬汉的眼泪

——话说成龙 / 203

影坛劳模与伯乐

——评说刘德华 / 206

永恒天使

——奥黛丽·赫本素描 / 209

贾樟柯：执着的艺术探求者 / 212

百变梁朝伟 / 215

刚柔相济杜琪峰 / 218

潇洒周润发 / 221

豪华落尽见真淳

——简评刘若英 / 224

人文导演许鞍华 / 227

演而优则导的典范

——评介尔东升 / 230

从童星到影后

——萧芳芳的成长之路 / 233

关注民生的“草根导演”

——漫议陈果 / 236

激情永恒

——简评电视剧《军歌嘹亮》 / 238



生命蜕变的乐章

——简评影片《20、30、40》 / 240

生活之真,质朴之美

——简评影片《女人四十》 / 242

文化碰撞中的青春洗礼

——简评影片《塔玛的17岁》 / 244

突破模式 追求新意

——简评影片《大事件》 / 246

在惊悚中凸显人性善恶

——简评影片《饺子》 / 248

铺述传奇,张扬个性

——简评影片《飞行者》 / 250

一部充满人生况味的反战片

——简评影片《地中海》 / 253

用爱心和音乐重塑人的灵魂

——简评影片《放牛班的春天》 / 255

伤心之地,惊心之旅

——简评影片《肮脏美事》 / 258

打开下层民众生活的一扇窗

——简评影片《12楼》 / 261

一部技巧娴熟的商业电影

——简评影片《一线声机》 / 264

严酷的真实,惨烈的景象

——简评影片《南部军》 / 267

无奈的选择和痛苦

——简评影片《像鸡毛一样飞》 / 270

武侠精神的形象化阐释

——简评《霍元甲》 / 273

第三辑 博文与序跋

- 关于“中国电影口述史”的几点思考 / 279
- 要消除国产电影繁荣景象背后的隐患 / 282
- 不应漠视广大观众的批评 / 285
- 艺术与金钱的博弈 / 288
- 学者艺术家的典范
——纪念张骏祥先生百年诞辰 / 291
- 关于城市与电影的几点思考 / 295
- 金鸡百花电影节的重要收获 / 297
- 漫谈“微电影” / 300
- 关于电影的一次访谈 / 303
- 《电视美学》后记 / 307
- 附录：《忆复旦园——代出版后记》 / 309
- 《儒家文化传统与中国电影民族品性的构成》序 / 311
- 《中国电影的传统与创新》后记 / 315
- 《批评空间的拓展——文艺、传媒和教育论集》跋 / 317
- 《中国西部电影反思：理论建构与创作实践》序 / 319
- 《中国电影、电视剧和话剧发展研究报告》卷首语和后记 / 324
- 跋 / 329



第一辑



评论与访谈

主旋律电影创作与国家文化 发展战略实施

近年来,主旋律电影的创作生产受到了多方面的关注和重视,各电影制片机构也相继创作拍摄出了一批有影响的好作品,这些影片不仅体现和传播了主流意识形态的价值观与审美观,而且为国产电影创作的健康发展积累了一定的经验。那么,在当下电影创作生产日趋繁荣多样和电影市场日益扩大开放且竞争激烈的情况下,应如何正确看待主旋律电影的倡导及其与国家文化发展战略实施的关系呢?对此,我们可以从以下几个方面来看待和理解这个问题。

一、主旋律电影的倡导及其创作的发展流变

“主旋律”原来是一个音乐术语,是指乐曲中表现一个完整或相对完整的音乐思想,并具有显著特征和处于重要地位的旋律构成。因此,主旋律电影是借用了“主旋律”这样一个音乐术语,以此来强调在多元化的电影创作生产中此类影片所处的重要地位,及其所发挥的重要作用。

那么,主旋律电影是在什么样的时代背景和文化氛围中开始倡导的呢?20世纪80年代后期,中国电影处于转轨时期,随着经济体制改革的深入发展,电影创作生产的体制机制之改革也开始不断推进;过去计划经济条件下的各种固有模式被打破了,电影创作生产需要更多地面向观众、面向市场。于是,电影的娱乐功能得

到了高度重视并被日益强化,娱乐片(商业电影)创作热潮开始勃兴;而电影的审美功能、宣传功能和教育功能等则被日趋忽视,甚至遭到了排斥。在“票房第一”、“娱乐至上”等观念的主导下,思想内容较严肃的故事片创作急速萎缩。尽管在数量众多的娱乐片中,也有一些较成功的作品;但多数影片艺术质量不高,其中还有一定数量的“三俗”(庸俗、低俗、媚俗)之作。正是在这样的情况下,为了促使国产电影的创作生产能健康有序的发展,国家电影主管部门就开始了主旋律电影的倡导。

主旋律电影的提出和倡导经历了一个逐步完善的过程。在1987年3月召开的全国故事片厂厂长会议上,电影主管部门首次明确提出了“突出主旋律,坚持多样化”这一指导创作的基本原则,认为“突出重点,坚持多样是执行‘二为’、‘双百’方针的引申和重要内容。多样化指的是题材、体裁、风格、样式、流派的多样化。突出重点,即每年生产计划中应当有重点题材。重点是倾向、是主流、是主旋律”。^①提出这一创作原则的主旨在于要使电影创作生产能更好地弘扬民族精神和时代精神,表现中国革命的历史和正在进行的社会变革与经济改革,使之能很好地体现国家主流文化和主流意识形态的价值观与审美观;同时,也旨在呼唤电影工作者不断增强时代使命感与社会责任感。此后,关于主旋律影片和娱乐片的创作及两者之间的关系等,电影界又进行了多次研讨。1990年2月,在全国故事片创作会议上,李瑞环在代表中共中央发表的讲话中指出:“我们提倡艺术家多拍一些反映社会主义现代化建设和全面改革的优秀之作,提倡一切有利于陶冶人们道德情操的优秀之作,提倡一切有利于激发人民奋发图强、开拓创新、积极进取的优秀之作。这些应当是我国文艺创作追求的主旋律。体

^① 陈播主编《中国电影编年纪事》(总纲卷·下),中央文献出版社2005年版,第789页。



现主旋律的电影其主题、题材、风格必须多样化。两者的关系不是对立的。”并再次强调“要突出主旋律，又要坚持多样化”。^① 1994年，江泽民在全国宣传思想工作会议的讲话中，不仅提出了“以科学的理论武装人，以正确的舆论引导人，以高尚的精神塑造人，以优秀的作品鼓舞人”的要求，而且还将“突出主旋律，坚持多样化”的创作指导原则进一步规范为“弘扬主旋律，提倡多样化”。^② 从而使这一创作指导原则的内涵和表述更加准确而清晰了。为了具体落实讲话精神，1996年3月召开的全国电影工作会议（长沙会议）提出了在“九五”计划期间，要实施每年拍出10部精品影片的“九五五〇工程”，以此推动电影创作生产能多出精品佳作。1998年3月召开的全国电影工作会议（南昌会议）认为：“经过几年的工作，坚持‘二为’方向，贯彻‘双百’方针，弘扬主旋律，提倡多样化，提高质量，多出精品，实现思想性、艺术性、观赏性统一，实现社会效益、经济效益统一，寓教于乐、雅俗共赏、赢得观众，赢得市场，把最好的精神食粮奉献给人民。这些指导思想和方针原则实践证明是正确的，在电影界日益深入人心。越来越多的电影艺术家树立正确的创作思想，拍出了一批思想艺术质量较好、受到群众喜爱的影片。电影行业深化改革，完善管理，增加投入，开拓市场，都取得了新的进展。”^③ 实际情况也确实如此，各电影制片厂在坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针和执行“弘扬主旋律，提倡多样化”的创作原则，以及具体实施“九五五〇工程”的过程中，相继创作拍摄了一批很好地体现了国家主流文化和主流意识形态的主旋律影片，其中如《开国大典》（1989）、《焦裕禄》（1990）、《大决战》（1991）、《毛泽东的故事》（1992）、《周恩来》（1991）、《孔繁森》（1995）、《生死抉

① 陈播主编《中国电影编年纪事》（总纲卷·下），中央文献出版社2005年版，第839页。

② 同上，第1088页。

③ 同上，第1003页。

择》(2000)等不少故事片均产生了较大的影响,受到了广大观众的喜爱和欢迎。

应该看到,电影创作生产中的“主旋律”是一种客观存在,它既不是由谁的主观意愿所设置的,也不是随意杜撰出来的,而是时代生活和文艺创作中本来就有的。按照马克思主义的观点,在任何时代和任何社会里,由于社会生活内涵的各个方面总有主次之分,所以反映和表现社会生活的文艺创作生产也就必然有主次之分。而且主与次也总是相比较而存在的。电影创作同样如此,就拿美国好莱坞电影来说,虽然他们并没有提出“主旋律”的概念,然而那种贯穿和充溢在绝大多数好莱坞影片中的“美国精神”,那种体现了美国的生活方式、行为准则和道德观念的“美国文化”,却是无处不在的。诸如《巴顿将军》、《阿甘正传》、《拯救大兵瑞恩》等故事片,都鲜明地体现和传播了“美国精神”和“美国文化”。其他国家的电影也同样如此。所以,在电影创作生产中体现“主旋律”并非是中国独有的现象。

最初,“主旋律”这一概念在电影创作中的体现主要是在题材层面上,如表现革命历史题材的影片或改革开放题材的影片等,均可归入主旋律影片的范畴。但是,通过一段时间的创作实践,电影创作界和评论界认为仅仅从影片的题材和思想内容上强调突出主旋律是不够的,而应当将其上升为一种创作精神。也就是说,“主旋律”这一概念的意义不应当仅止于或者仅限定在影片的题材和思想内容范畴之内,更重要的是创作者应该具有体现时代精神和表达人民诉求的创作意识与创作精神,并把这种意识和精神融入创作者的整个艺术创作过程之中,成为一种自觉的创作驱动力和强烈的社会责任感与时代使命感。具体而言,在国产电影创作中,凡是一切有利于体现国家主流意识形态和社会主义核心价值观的优秀之作,一切有利于激发人们奋发图强、开拓创新、积极进取的优秀之作,一切有利于陶冶人们道德情操的优秀之作,都应当视为



主旋律影片。在此所说的主流意识形态,主要是指弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。从这样的角度来认识和解释主旋律电影,就更加全面、更加准确了。于是,主旋律电影的创作生产便由过去自上而下的分配任务,变为创作者一种自觉追求的创作意识,从而使“弘扬主旋律,提倡多样化”这一对电影创作生产实践有着切实导向意义的创作原则更加明确而清晰了。

应该看到,“弘扬主旋律,提倡多样化”是一个完整的不可分割的基本原则。这一原则实质上是电影创作生产贯彻“二为”方向和“双百”方针的具体化体现。强调电影创作的主旋律,就是为了在电影创作生产中弘扬社会主义先进文化;而坚持多样化,则是为了促进各种题材、类型、样式、风格的相互竞争和相互映衬;由此既促使了电影创作生产的繁荣发展,也满足了广大观众不同的审美娱乐需求。显然,主旋律是相对于多样化的主旋律,而多样化也是相对于主旋律的多样化;主旋律指导多样化,而多样化则衬托主旋律。没有多样化就没有主旋律,同样,没有主旋律也就没有真正意义上的多样化。而努力弘扬电影创作生产的主旋律,则会更好地提高和促进其在多样化方面健康有序的发展。

在贯彻落实“弘扬主旋律,提倡多样化”创作原则的时候,应该注意提高和强化主旋律作品的艺术品位与观赏性。弘扬主旋律虽然是为了凸显电影艺术的审美作用、认识作用和教育作用,但要防止陷入题材决定论,防止忽略电影艺术应有的娱乐作用而直露地传播某些政治观念。为此,主旋律电影的创作生产就不应该出现马克思早就批评过的文艺创作中的“席勒式”倾向,即不能把文艺作品作为“时代精神的单纯的传声筒”^①,而要力求把主流意识形态的价值观和审美观与尽可能完美的电影艺术表现形式有机统一

^① 马克思《致斐迪南·拉萨尔》,见《马克思主义文艺论著选讲》,中国人民大学出版社1982年版,第201页。

起来。同时,还应该看到,主旋律影片本身也存在着多样化问题,为此要充分发挥不同题材,不同类型、不同样式和不同风格之影片的优势和特长,使之能百花齐放,丰富多彩。无疑,主旋律电影理应具有广泛的群众性,这就需要让重大的题材和严肃、深刻的思想主旨能通过为广大观众观众所喜闻乐见的艺术形式生动、形象地在银幕上体现出来。因此,就要努力做到“寓教于乐”,做到思想性、艺术性与观赏性的有机结合与统一。

如今,一些成功的主旋律电影在传达主流意识形态的价值观等方面较之以往更加隐蔽,更加注重潜移默化地影响和引导观众。不少主旋律电影的创作者努力将中国优秀的传统文化和伦理道德观念,以及主流文化和主流意识形态等充分融合在影片的故事情节叙述和人物形象塑造之中;而在叙事手法、形象塑造和拍摄技巧等方面,也较之以往更为讲究和精致,从而使影片的艺术性和观赏性日益增强,受到了广大观众的喜爱和欢迎。

从长远来看,“弘扬主旋律,提倡多样化”并不是一项权宜之计,而是国家文化战略实施的一项基本政策和策略,也是一项有利于电影事业和电影创作生产健康有序发展的系统工程。由于文化是一个民族的精神和灵魂,是国家发展和民族振兴的强大力量;而国产电影在推动文化大发展大繁荣、提升国家文化软实力和提高全民族文明素质等方面都担负着十分重要的责任,所以理应坚持社会主义先进文化的发展方向。故而,在以后相当长的一段时间里,“弘扬主旋律,提倡多样化”仍然是指导和繁荣电影创作生产的基本方针。

二、主旋律电影的类型化策略

所谓类型,是指由于不同的题材或技巧而形成的影片范畴、种类和形式。由于一般的商业电影都是以类型观念作为影片制作之



基本观念的,所以又称为类型电影。为了适应电影市场的需求和观众多方面的审美需要,主旋律电影的创作也逐步采用了类型化的包装和技巧手法,以此来增强影片的观赏性和娱乐性,以利于更好地赢得观众、赢得市场。从当下电影创作实践来看,主要有以下几种类型:

第一,历史片。一般取材于中国近现代历史上曾经发生过的重大历史事件并涉及一些重要的历史人物。其创作既要求忠实于历史事实,也可以有一定程度的艺术虚构。影片要展示特定历史时期的社会风貌和人物精神面貌,具有较强的历史真实感,并能揭示出某些历史发展的规律。近年来相继创作拍摄了一些较有影响的成功之作,如《百色起义》(1989)、《开国大典》(1989,上下集)、《开天辟地》(1991)、《重庆谈判》(1993)、《鸦片战争》(1997)、《我的1919》(1999)、《东京审判》(2006)等。这些影片在历史真实与艺术真实的有机统一等方面,都进行了一些有益的探索,积累了不少成功的经验。

例如,《开国大典》真实地表现了从1948年秋到1949年10月这一历史时期中国政治局势的变化和各种尖锐复杂的斗争,描写了中国革命的胜利和人民共和国的诞生过程,形神兼备地再现了当年中国政治舞台上那些叱咤风云的历史人物形象。影片将新中国成立前后发生的诸多事件,经过高度的浓缩和概括,十分准确、精炼地展现在观众面前。又如,《东京审判》注重通过二战结束后国际法庭在东京对一批战犯进行审判的过程和一个普通日本家庭的悲剧,既表现了日本侵华战争的非正义性,也揭示了普通的日本民众也是受害者以及日本右翼势力篡改历史的荒谬性。影片所再现的历时2年零7个月之久的审判,其意义不亚于二战中任何一场转折之战役,对于中国而言也是一段不能忘却的历史。

第二,战争片。以描绘战争为主要内容,或注重表现人在战争中的命运,或叙述战役过程,展现严酷的战争场面;经常通过紧张

激烈的战争气氛之渲染和生死存亡的故事悬念吸引观众。近年来创作拍摄了一批战争史诗大片,如《大决战》(1991—1992,包括《辽沈战役》、《淮海战役》和《平津战役》)、《大转折》(1996,包括《鏖战鲁西南》和《挺进大别山》)、《大进军》(1996—1999,包括《解放大西北》、《席卷大西南》上下集、《南线大追歼》上下集和《大战宁沪杭》)、《太行山上》(2005)等。同时,也拍摄了一些以战争为背景,注重描写战争中人的命运遭遇和爱情波折的战争片,以此来折射和反映战争的残酷,如《红樱桃》(1995)、《红河谷》(1996)、《黄河绝恋》(1999)等即是如此。

前者如《大决战》,它是集史诗性、纪实性和文献性为一体的战争片,这类影片的基本模式源于前苏联拍摄的《解放》、《莫斯科保卫战》等战争史诗片。它们一般都注重“宽正面、全方位、全景式”地展现战争历史,规模宏大、气势恢宏,从最高统帅部的战略决策到各级指挥员的战场调度、战术运用,再到基层士兵的战场搏杀等有机交织在一起;既以前方战场为主,也涉及后方各方面的工作;既以军事斗争为主,也涉及政治、经济等各方面的内容,并注重通过具体战役透视出中国社会的整体风貌。在电影语言运用上,则着重展现大的战争场面,追求强烈的视听效果。《大转折》和《大进军》等影片也同样如此。后者如《红樱桃》,它生动地描写了二战时期中国的一群少年在苏联伊万诺沃国际儿童院学习时在法西斯的铁蹄下遭受的苦难和折磨,揭示了法西斯对人性的摧残。影片题材独特、情节引人,颇具新意。除了上述两种类型的战争外,还有战争喜剧片、战争惊险片等类型样式也出现了一些好作品,在此不逐一叙述。

第三,传记片。以真实人物的生平事迹为依据,用传记形式拍摄的故事片。其描绘的人物形象之主要生平事迹,必须严格忠实于史实;而在细节上则可以进行一些必要的艺术虚构。影片既可以全面叙述人物的生平经历,也可以截取人物某些重要的生活片