

彩版电影图书

李哲

纯艺术：韩国情爱电影

欲望与节制：东方唯美主义的制作方案

12. 6

中国摄影出版社
CHINA PICTORIAL PUBLISHING HOUSE

纯艺术：韩国情爱电影

欲望与节制：东方唯美主义的制作方案

图书出版编目 (CIP) 数据

纯艺术. 韩国情爱电影 / 李哲著. -- 北京 : 中国画报出版社, 2012.12

ISBN 978-7-80220-815-5

I . ①纯… II . ①李… III . ①电影评论 - 韩国 IV .
① J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 100095 号

纯艺术. 韩国情爱电影

出版人: 田辉

责任编辑: 李刚

出版发行: 中国画报出版社

(中国北京市海淀区车公庄西路 33 号, 邮编: 100048)

电 话: 010-88417359 (总编室兼传真) 010-88417409 (版权部)

010-68469781 (发行部) 010-88417417 (发行部传真)

网 址: <http://www.zghbcbs.com>

电子信箱: cpph1985@126.com

经 销: 新华书店

海外总代理: 中国国际图书贸易集团有限公司

印 刷: 三河市南阳印刷有限责任公司

监 印: 傅崇桂

开 本: 700mm × 1000mm 1/16

印 张: 13

插 图: 400

版 次: 2013 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80220-815-5

定 价: 29.80 元

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换。

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载!

用 录

CONTENT

序	08
看穿韩国情爱电影	09
快乐到死	16
漂流欲室	26
美人	36
青春	44
卖身女友	54
收信人不明	60
爱的色放	70
中毒	78
密爱	90

CONTENT

周末同床	100
春去春又来	110
塑料树	118
丑闻	128
撒玛利雅少女	142
空空间	150
红字	158
男人的未来是女人	174
弓	182
绿色椅子	190
恋爱的目的	200

纯艺术：韩国情爱电影

欲望与节制：东方唯美主义的制作方案

图书出版编目 (CIP) 数据

纯艺术. 韩国情爱电影 / 李哲著. -- 北京 : 中国画报出版社, 2012.12

ISBN 978-7-80220-815-5

I . ①纯… II . ①李… III . ①电影评论 - 韩国 IV .
① J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 100095 号

纯艺术. 韩国情爱电影

出版人: 田辉

责任编辑: 李刚

出版发行: 中国画报出版社

(中国北京市海淀区车公庄西路 33 号, 邮编: 100048)

电 话: 010-88417359 (总编室兼传真) 010-88417409 (版权部)

010-68469781 (发行部) 010-88417417 (发行部传真)

网 址: <http://www.zghbcbs.com>

电子信箱: cpph1985@126.com

经 销: 新华书店

海外总代理: 中国国际图书贸易集团有限公司

印 刷: 三河市南阳印刷有限责任公司

监 印: 傅崇桂

开 本: 700mm × 1000mm 1/16

印 张: 13

插 图: 400

版 次: 2013 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

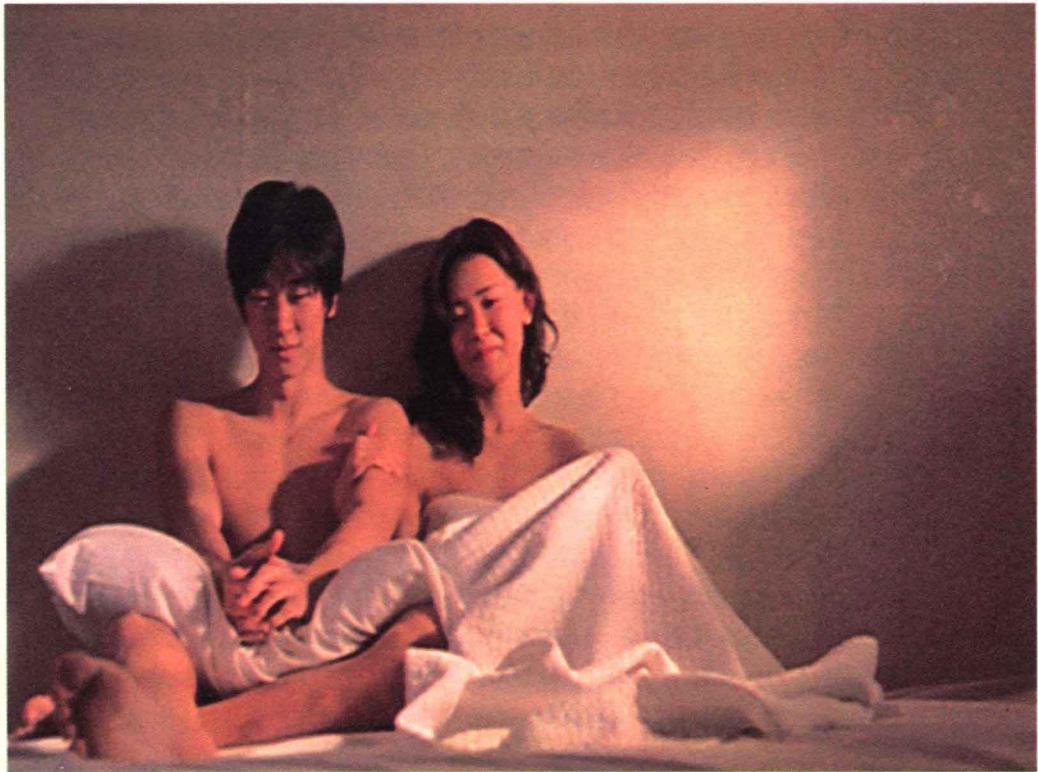
书 号: ISBN 978-7-80220-815-5

定 价: 29.80 元

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换。

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载!

纯艺术：韩国情爱电影

前言

INTRODUCTION

◇李哲

韩国影片《晚秋》在国内电影市场上映3周获得了6150万的票房成绩，创造了韩国影片在内地新的票房纪录，我想这个纪录在短时间内将是无法打破的。以前对韩国电影的较深印象还停留在2005年的《外出》和2007年的《汉江怪物》上，前者主演裴勇俊来华做宣传影响不小，后者在当年也算创造了韩国科幻影片在韩国的票房纪录。

其他我对韩国电影就所知甚少了，主要在头脑中有一个印象就是韩国影片走文艺路线的类型居多，此类影片多是节奏缓慢、叙事拖沓，不是自己喜欢的类型。其他走商业路线的影片又脱不开好莱坞影片的模式，像当年的《太极旗飘扬》就明显是有《拯救大兵瑞恩》的影子，因此就很少关注。后来随着工作的关系，对韩国的电影发展史有了一定的了解，后又接触了一定数量的韩国影片，渐渐对韩国电影有了一定的兴趣。仔细想想，由于在地域上的近邻关系，在文化上有着长时间的互动影响，中韩文化都有相似的东方情结，这也能够解释为什么韩剧在中国国内有那么大的市场和影响，因为观众在观影时没有审美文化上的隔阂，就象发生在自家里或者身边的事情一样，因此韩剧才那么受中国百姓的喜欢。而韩国电影其实关注下来，也发现不少精品，尤其是在1998年后其迎来了创作和市场的大发展，优秀影片层出不穷，像《生死谍变》、《色即是空》、《太极旗飘扬》、《汉江怪物》等等。在影片类型上韩国电影也异常丰富，爱情、惊悚、文艺、谍战、情爱等等都出了不少精品力作。这首先是得益于其电影政策上的宽松，我觉得另外是得益于韩国整体电影人的努力，在这一点上韩国文化的超强凝聚力和向心力表现得淋漓尽致。

中国电影市场在2003年后迎来了大发展，其中2002年底张艺谋的《英雄》开创了华语电影大制作大营销的神话，其后的院线制改革推动了影院建设的大繁荣。2011年全国电影总票房已达131.15亿元，相比2003年的9.2亿增长巨大。但是在这些表象数字繁荣的背后，观众对国产影片的创作质量提

INTRODUCTION

出了更高的要求，市场急需国产优质电影。那些重大制作大投入轻创作的作品很多都得不到观众的认可，反而是像《失恋33天》这样的优质小作品得到观众的追捧，其高额的投资回报让很多投资方汗颜。同样的境遇在2011年的韩国电影市场也相同出现，以《阳光姐妹淘》为代表的中小成本商业片和以《守望者》为代表的独立电影都交出了不错的成绩，但投资上百亿的大制作却马失前蹄。看来比起明星和规模，题材和故事的内容更加重要了，特别是如何让影片的审美体验在观众中引起共鸣是影片成功的关键。

说了这么多，还是要回到本书的创作根本。作为韩国电影一个特殊的类型片范畴，情爱电影占有重要地位。记得当初第一部看的影片《漂流欲室》，就完全被极致的构图和情节震撼到。后来又看了《色即是空》、《丑闻》、《美人》等等，不得不承认确实被精湛的制作吸引。在这里就列举部分较有特点影片加以概述，以供您在观影时有个参考。

用 录

CONTENT

序	08
看穿韩国情爱电影	09
快乐到死	16
漂流欲室	26
美人	36
青春	44
卖身女友	54
收信人不明	60
爱的色放	70
中毒	78
密爱	90

CONTENT

周末同床	100
春去春又来	110
塑料树	118
丑闻	128
撒玛利雅少女	142
空空间	150
红字	158
男人的未来是女人	174
弓	182
绿色椅子	190
恋爱的目的	200

序

【引言】

说到韩国情爱电影，首先要说说她和色情电影的区别，其次再谈谈韩国情爱电影的发展和特点。由于篇幅所限，这里就不再论述韩国的整个电影史了。

情爱电影做为韩国电影中特殊的一个类型，其发展也已经形成了自己独特的风景，也形成了自己特定的观众群体，并且不时涌现出精品力作打动影迷。

从字面上说，情爱电影是以示“情”为主，而色情电影则以谈“色”为主，两者出发点不同，则最终完成的作品肯定大相径庭。情爱电影可归纳为几个特点：首先，可以说都是导演借助挖掘影片主人公的心灵世界来反映社会问题，传达导演对社会问题的看法，穿插的性爱场面只起辅助作用，如《快乐到死》、《爱的色放》是探讨婚外情问题。其次，情爱电影多注重氛围的营造和情感的刻画，镜头的运用多注重美感的传递，特别是韩国情爱电影多比较唯美，从画面到情节的设计力求精致，看后给观众以美的享受，如《漂流欲室》、《美人》中的精美构图。另外，情爱电影的题材也比较广泛，惊悚、文艺、悬疑、伦理都可能涉及。相比之下，色情电影则是完全以追求感官刺激而拍摄，往往是不具有任何艺术性的简单制作，很多根本就没有剧本，大部分都直接展现性爱场面，毫无美感可言。看色情电影对观众有百害而无一利。因此，虽然情爱电影和色情电影字面上相差不大，但影片实际展现的内涵和意义却相差千里。

KANGCHUANHANGGUO 看穿韩国情爱电影

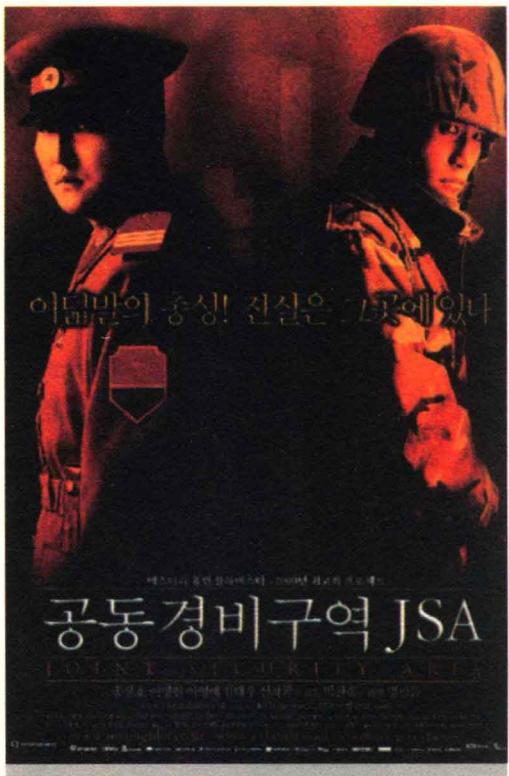
【血脉考证】

其实，韩国电影的突飞猛进也就是最近几年的事情，回顾韩国电影从无到有的发展历程，人们不难体会到个中艰辛。1903年朝鲜半岛首映电影，1919年朝鲜人自己拍摄的影片《正义的复仇》首次公映，这部影片只是把舞台表演搬上银幕变成戏剧影像，这和中国电影的起步非常类似。1923年，导演延百男拍摄了朝鲜半岛真正意义上的第一部故事片《月下盟誓》，一般认为是韩国无声电影的前奏。之后的1926年，导演罗云奎拍摄了反抗日本帝国主义压迫题材的影片《阿里郎》，或许是其中符合民情的政治色彩，上映后引起观众强烈的反响。此后，又相继出现了几部反映同一主题的影片。正是因为出现了这些反日题材的电影作品，从1930年开始，日本殖民统治者就采取各种手段扼杀朝鲜半岛人拍摄的电影，因而致使这一时期电影生产的数量出现了大幅度下降，以前每年大约有10部，而后来下降到两三部。然而，值得庆幸的是，这一时期朝鲜半岛的电影人并没有停滞不前，数量是下降了，但质量并没有下降，而且拍摄了第一部有声电影《春香传》。

到了1945年，朝鲜半岛光复以及南北分裂之后，韩国拍摄了第一部彩色故事片《一个女人的日记》，随后电影生产的数量不断增长。可是，1950~1953年的朝鲜战争，使刚稍有起色的韩国电影业遭到重创，这几年里韩国只拍摄了几部战争纪录片，故事片已经停产。1955年，为了促进电影业的发展，韩国政府对电影制片商实施免税的鼓励政策，使得电影制片商的人数和影片的生产数量一同激增，象征着韩国电影步入黄金时代。20世纪50年代末，韩国电影每年的拍摄数量已经达到近100部，20世纪60年代就达到每年约200部。而从1960~1969年间，韩国共拍摄了1500多部影片，这是韩国电影的第一个黄金时期。但到了20世纪70年代，随着电视的迅速普及，韩国电影业再次受到冲击，跌入低谷。

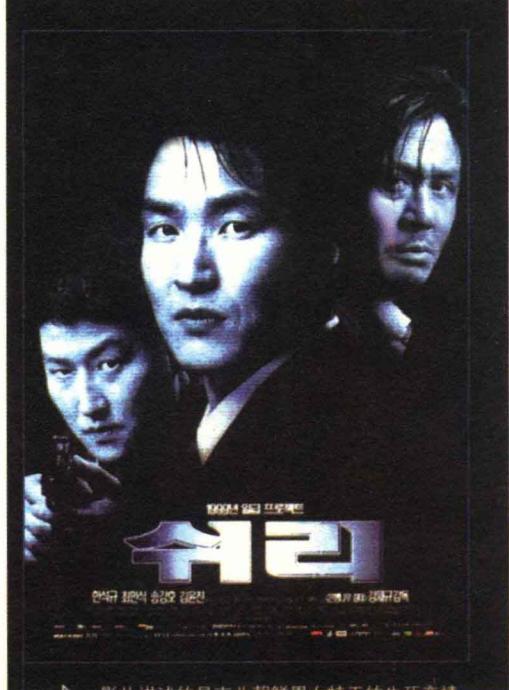

▲《春香传》的精彩就在那一低头的温柔

▲ 韩三八线以及美军驻军的历史背景，一直是韩电影人无法回避的重大命题

▼《生死谍变》后，韩石圭多扮演间谍和警察

这一时期，韩国电影遇到了如何把压力变动力的实际问题。20世纪70年代以前，由于韩国的独裁政治和军人统治，电影审核制度极为严格，使韩国电影举步维艰，电影导演也缺乏应有的自由空间，电影要吸引观众就很难了。而电影院放映外国影片获利远远超过国产片，市场也就由外国影片长期称霸。20世纪70年代，韩国政府采取了一种保护本土电影的措施，并出台了电影配额制度。1985年，韩国政府又取消了之前“进口一部外国影片就必须制作一部本国影片”的规定。1986年又解除了对引进电影的限制，外国电影趁机迅速占领韩国，使韩国成为亚洲第二大电影市场。接着1987年韩国又打破禁令，允许外国人到韩国制作、销售电影，还可以开设电影院并放映影片。随着外国电影的长驱直入，观看外国电影的本土观众迅速增加。1993年，韩国国产电影在整个电影市场上只占到了15.9%的份额，被好莱坞大片压得喘不过气来。加入世贸后，1998年韩国又解除了外国电影配额，这对尚且不具备与好莱坞大片抗衡的韩国电影来说是个沉重打击，让韩国电影人感到了前所未有的压力。为此，韩国电影人发起了大规模示威活动，很多电影人剃了光头以示抗议，即著名的“光头运动”。这次运动不仅得到本土民众的支持，也引起世界舆论的关注。面对舆论的压力，韩国政府决定继续执行电影配额制度，并且承诺只有当韩国电影的市场占有率达到40%时，才会考虑取消电影配额制。这从一个侧面，也着实激励了韩国电影人。

但是作为不太熟悉这些历史的人来说，似乎是在不知不觉中，韩国电影就全面进入了复兴阶段。各种题材的韩国电影在本土影院大量上映，深受观众的喜爱！尤其是2000

年前后，《生死谍变》、《共同警备区 JSA》和《朋友》等一批大片的上映，立刻就将影迷的眼球吸引到韩国电影上来了。

韩国电影第一次以整体形式来到中国，应该说是2000年。当时是在北京电影学院搞了个并没有太多人关注的“韩国电影周”，那时有两部电影让人回味——《八月照相馆》与《加油站袭击事件》。而近几年，韩国电影更是以逼人的气势出现在世界各地的电影节上，它们获得了认同，并且在各地掀起了一股韩国电影风潮。

“韩流”能在短期内席卷亚洲主要源于政府支持和大量资金的投入。其一，韩国政府在国内实行了一系列的保护扶持政策，如电影配额制和税收减免优惠等。其二，韩国政府对引发“韩流”的明星曾多次予以表彰，充分肯定了这些明星为提高国家形象做出的努力。其三，十分重视对国外市场的进军。1990年后，韩国社会发生巨变，以往韩国电影是宣传的工具，社会意识强烈，背负着沉重的民族包袱，毫无朝气。直至新一代的导演渐渐崛起，从拍广告MTV的扎实基本功到留学归国影人的新视野，都为韩国电影带来新的生机。近一两年来，随着《我的野蛮女友》、《我的老婆是大佬》等不断突破韩国电影票房的影片，同时在亚洲其他地方票房大捷，并进军美国市场，韩国电影从悄然崛起 to 动静越来越大了。

回顾“韩流”的发展历程，还要源于1998年。这一年，青春音乐组合H.O.T炫目的歌舞开始频繁出现在电视中，自此后，韩国娱乐以迅雷不及掩耳之势吹响了全面攻占亚洲的号角，《蓝色生死恋》又掀起了韩剧的普及教育，《冬季恋歌》也带红了一个产业，而电影《我的野蛮女友》则改变了男人对可爱的定义，这一个又一个的票房大捷，一个又一个的收视高潮都在告诉我们，“韩流”以迅猛的姿势侵袭东南亚，甚至波及欧美。

2002年，《我的野蛮女友》在网络上大肆流行，其独特的搞笑风格深受中国观众喜爱，其风靡状况堪比当年的《大话西游》。

全智贤在一夜之间成为众多中国男生的梦想

中情人，“野蛮”也为人们津津乐道。“野蛮女友中国版”等类似文章和FALSH在网上大量出现，好莱坞甚至买下版权来翻拍。应该说，《我的野蛮女友》取得的巨大成功标志着“韩流”的最高峰。美国梦工厂电影公司早早就盯上了《我的野蛮女友》。梦工厂也已买下版权，准备拍摄，而“野蛮女友”的人选已经定为好莱坞女星、20岁的斯嘉丽·约翰逊。导演方面，虽然斯皮尔伯格不可能自己来执导

▼ 韩国女性被压抑得久了，适度爆发是早晚的事儿

这部电影爱情喜剧，但他的目标也锁定了《像贝克汉姆一样踢球》一片的女导演顾伦德·查达哈。

2004年以后，“韩流”有些飘忽不定。电影方面，2004年十大卖座电影榜首的《宝尾岛》和《太极旗飘扬》票房屡创纪录，更扬名海外影展，张东健和元彬主演的《太极旗飘扬》入场人次近1200万，是韩国电影的里程碑。但整个韩国电影界却也潜藏着题材欠缺新意以及粗制滥造的隐患，除了《野蛮师姐》和《狼的诱惑》等几部影片外，其他影片大多惨淡收场。然而，好在墙内开花墙外香，还是有不少影片在海外夺得大奖。不仅如此，韩国还成功地举办了国际电影节，也给韩国电影界带来不小的收获。其中主要是以电影推介为主旨的“釜山国际电影节”、以数码影像为中心的“全州国际电影节”和以幻想电影为主的“富川Fantastic电影节”，都吸引了来自世界各地的电影人士纷至沓来，并赢得了令人欣慰的鲜花和掌声。

伴随韩国电影产业的迅猛发展，韩国政府积极鼓励和支持韩国电影参加各种国际电影节，希望韩国电影尽快走向世界。从2000年作为起点，林权泽执导的影片《春香传》第一次代表韩国参加戛纳电影节即获得好评。

此后几年，韩国电影屡获国际大奖，如林权泽执导的《醉画仙》获得2002年第55届戛纳电影节“最佳导演奖”，李均东执导的影片《绿洲》获得2002年第59届威尼斯电影节“最佳导演银狮奖”，金基德执导的影片《撒玛利亚女孩》获得2004年第54届柏林电影节“最佳导演银熊奖”，李在容执导的影片《丑闻》获得2004年第七届上海国际电影节“最佳导演”和“最佳音乐”奖，金基德执导的影片《空房间》获得2004年第61届威尼斯电影节“最佳导演银狮奖”，充分显示出韩国电影的超强实力。

韩国电影在海内外不俗的表现，也带动了韩国电影观众逐年增多。根据韩国有关部门的统计资料显示，2004年韩国全国观众人数增加了1000万人次，达到1.3亿人次，其中韩国本土电影的观众为7300万人次。这对于人口只有4000多万的韩国来说，电影观众的增长简直就是一个天文数字。

可是，尽管近几年韩国电影发展迅速，电影观众也不断增加，但电影业的实际收入却反而下降了。2004年韩国电影市场的总体销售额比2003年上升了18%，但电影制作的投资额却增加了32%。平均每部电影的制作费用高达42.1亿万韩元，比2003年增加了13%。这种不平衡的状况，使韩国国内电影市场出现了419亿韩元的赤字。

面对现实，韩国正在积极拓展海外市场，对如何进行海外营销进行了细致入微

▲ 崔岷植赤膊上阵，演活了一个画痴，也演活了情爱