

柏林电影节 获奖华语片 影响力研究

BOLIN DIANYINGJIE
HUOJIANG HUAYUPIAN YINGXIANGLI YANJIU

黄敏 宋湘琴 张文博 ○ 著

西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

柏林电影节 获奖华语片 影响力研究

BOLIN DIANYINGJIE

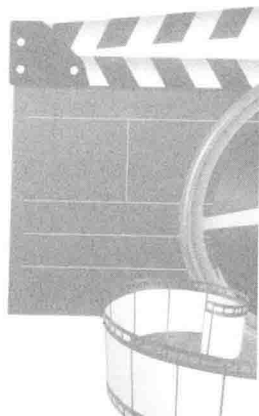
HUOJIANG HUAYUPIAN YINGXIANGLI YANJIU

黄敏 宋湘琴 张文博 〇 著

西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国·成都

图书在版编目(CIP)数据

柏林电影节获奖华语片影响力研究/ 黄敏, 宋湘琴, 张文博著. —成都: 西南财经大学出版社, 2018. 8

ISBN 978-7-5504-3636-7

I. ①柏… II. ①黄…②宋…③张… 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(2018)第 174412 号

柏林电影节获奖华语片影响力研究

黄敏 宋湘琴 张文博 著

责任编辑: 李晓嵩

助理编辑: 陈璐

封面设计: 何东琳设计工作室

责任印制: 朱曼丽

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookej.com
电子邮件	bookej@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028-87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	四川五洲彩印有限责任公司
成品尺寸	148mm×210mm
印 张	6.75
字 数	180 千字
版 次	2018 年 8 月第 1 版
印 次	2018 年 8 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5504-3636-7
定 价	58.00 元

1. 版权所有, 翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错, 可向本社营销部调换。

前言

柏林国际电影节作为欧洲三大国际电影节之一，有着华语电影“福地”的称号。在柏林国际电影节上获奖的华语电影在数量上较其他国际电影节占有优势，赢得了无数荣誉和赞赏，也为中国电影走出国门创造了很好的条件。

鉴于华语电影在柏林国际电影节上获得的奖项数量较多，因此，本书对柏林国际电影节获奖华语片进行了梳理，分析了柏林国际电影节获奖华语片的现状，运用电影学和符号学的原理，选取在柏林国际电影节上获得最佳影片金熊奖的华语片为例，探讨获奖华语片的影响力，以期 为华语片在国内电影市场的传播提供借鉴意义。全书主要通过以下几个部分进行论述：

第一部分主要介绍柏林国际电影节的背景知识，并分析柏林国际电影节政治性、国际性和反好莱坞式的特点，特别是政治性的特点，是与戛纳国际电影节和威尼斯国际电影节差异最大的一点。同时，通过柏林国际电影节这一平台，可以看到它发掘了一大批电影导演，吸引了众多媒体和观众参与国际电影节，也为柏林这座城市的发展带来了活力。

第二部分首先是对华语片的概念进行界定，其次对柏林国际电影节上获奖的华语片进行较为系统的梳理，按照时间顺序，统计柏林国际电影节获奖华语片，并结合华语片在戛纳国际电影节、威尼斯国际电影节上的获奖情况进行对比分析，从而佐证“柏林国际电影节是华语片的福地”这一说法。

第三部分主要是针对柏林国际电影节获奖华语片的影响力进行分析，这是本书的重点。结合五部获最佳影片金熊奖的华语片，从国际影响、国内影响、导演风格塑造、国内电影市场四个方面对获奖华语片的影响力进行探讨。

第四部分围绕当前华语片传播面临的瓶颈与文化考量

进行阐述。在当前的传播环境中，华语片面临一些瓶颈，本部分内容试图通过分析华语片发展过程中文化路径的探索，以期达到正确评估华语电影的影响力和看待华语电影中的文化意义的目的。

第五部分主要是论述获奖华语片传播困境与对策。在国内市场上，获得最佳影片的华语片有着“墙内开花墙外香”的困境，但从《白日焰火》在国内电影市场取得好票房来看，在艺术电影与商业电影之间找到恰如其分的平衡点，也能够使华语片获得较好的传播效果。

黄 敏

2018年5月4日于重庆

目录

1	绪论	1
1.1	选题缘起	1
1.2	选题意义	5
1.3	研究现状	8
1.4	研究方法	12
1.4.1	文献研究法	13
1.4.2	内容分析法	13
1.4.3	案例分析法	14
1.4.4	比较分析法	14
1.5	主要创新点	15
1.5.1	文本分析的时间性	15
1.5.2	研究角度的新颖性	15
1.5.3	论述角度的综合性	16
2	柏林国际电影节概要	17
2.1	柏林国际电影节背景	17

2.1.1	电影史背景	17
2.1.2	创建柏林国际电影节	19
2.2	柏林国际电影节的特点	21
2.2.1	政治性	21
2.2.2	国际性	22
2.2.3	反好莱坞化	23
2.3	柏林国际电影节的影响	24
2.3.1	对世界电影格局的影响	24
2.3.2	发掘优质电影导演	25
2.3.3	为柏林的发展注入活力	25
3	柏林国际电影节获奖华语片历程	27
3.1	华语片的概念界定	27
3.1.1	学者对华语片概念界定	28
3.1.2	本书中华语片的含义	31
3.2	柏林国际电影节：华语电影的“福地”	31
3.2.1	欧洲三大国际电影节华语片获奖情况	31
3.2.2	获奖华语片最佳影片、最佳导演奖项 情况	37
3.3	华语电影在柏林国际电影节上获奖变化	40
3.3.1	获奖华语片数量与质量并重	40
3.3.2	华语片在柏林国际电影节上的特点	42
3.4	柏林国际电影节上华语片的现状	44
4	柏林国际电影节获奖华语片影响力	46
4.1	影响力的界定	47

4.2	获奖华语片对国际的影响力	48
4.2.1	国际学界对华语电影研究给予关注	49
4.2.2	国际媒体对获奖华语片的中肯评价	49
4.2.3	获奖华语片提升了中国文化影响力	50
4.3	获奖华语片对国内的影响力	65
4.3.1	选题侧重关注社会现实	66
4.3.2	影片误读对受众的影响	69
4.4	获奖华语片对导演风格的影响力	71
4.4.1	通过电影书写民俗景观的风格	71
4.4.2	通过电影展现社会底层, 聚焦女性形象的风格	75
4.4.3	通过电影融合东西方视角的风格	79
4.5	获奖华语片对国内市场的影响力	81
4.5.1	最佳影片的票房变化	82
4.5.2	最佳影片的类型转向	83
5	华语片影响力的瓶颈与文化考量	88
5.1	华语片的影响力遭遇的瓶颈	88
5.2	华语片发展过程中文化路径的尝试	90
5.2.1	折中之路——中体西用	90
5.2.2	视觉奇观探索之路	92
5.2.3	社会审思呈现之路	94
5.2.4	风格套用的西化之路	96
5.3	华语片发展的文化考量	98
5.3.1	正确评估华语电影的影响力	98

5.3.2	正确看待华语电影中的文化意义	99
6	获奖华语片传播困境与应对措施	101
6.1	获奖华语片传播的困境	102
6.1.1	获奖影片自身文化价值局限	102
6.1.2	国内电影体制的局限	103
6.1.3	获奖华语片的主题沉重	105
6.1.4	受众认知偏差	106
6.1.5	受众的价值取向差异	107
6.1.6	主旋律影片国内市场走热	108
6.1.7	传播渠道有限化	110
6.2	获奖华语片传播的突破措施	111
6.2.1	受众细分, 精准市场定位	113
6.2.2	挖掘影片的商业元素	114
6.2.3	设立艺术影院, 满足小众市场	115
7	结语	117
	参考文献	120
	附录	126
第一部分	柏林国际电影节奖项类别	126
第二部分	柏林国际电影节获奖华语片	128
第三部分	戛纳国际电影节获奖华语片	200
第四部分	威尼斯国际电影节获奖华语片	204
	后记	206

1 绪论

1.1 选题缘起

1951年6月，柏林国际电影节（原名西柏林国际电影节）在特殊的时代背景下被创办，因其地缘政治的特殊位置，在创办之初就吸引了迈克尔·鲍威尔、罗伯托·罗西里尼等一批一流电影人。1956年，柏林国际电影节被接纳为A类电影节，成为最主要的国际电影节之一。柏林国际电影节在创办后十年间便发展成为柏林人民文化生活的重要组成部分。到21世纪初，柏林国际电影节和戛纳国际电影节、威尼斯国际电影节并称为“欧洲三大国际电影节”，成为世界电影史上必不可少的一笔。发展至今，柏林国际电影节不仅吸引了大量观众和优秀的电影制作人，促进了电影工作者之

间的交流和合作，还发现培育了众多才华横溢的电影导演，这些电影工作者都为推动世界电影史的发展起到了十分重要的作用。

一直以来，华语电影都与柏林国际电影节渊源颇深。纵观柏林国际电影节的发展历程，其间总能见到华语电影的身影，不仅华语片从早期就参加了柏林国际电影节奖项的评选，更有众多华语电影导演、演员应邀担任柏林国际电影节评委，更甚者，自 2016 年起，柏林开始举办专属中国的电影节——柏林华语电影节。

1957 年第 7 届柏林国际电影节上便有了华语电影的身影。20 世纪 80 年代初，华语电影开始在柏林国际电影节上崭露头角。导演徐景达、马克宣凭借动画片《三个和尚》在 1982 年第 32 届柏林国际电影节上摘得短片竞赛单元最佳编剧银熊奖，实现了华语电影在柏林国际电影节上“零”的突破。1988 年，中国第五代导演代表人物之一的张艺谋凭借《红高粱》在第 38 届柏林国际电影节上荣获最佳影片金熊奖，这是中国电影人首次在欧洲三大国际电影节上获得最高奖，《红高粱》也成为第一部在欧洲三大国际电影节获得最高奖项的华语电影。此后吴子牛的《晚钟》《火狐》、谢飞的《本命年》《香魂女》、李少红的《红粉》等影片获奖，让柏林成为媒体口中的华语电影福地。时至今日，在柏林国际电

影节上，共有 50 多部华语电影进入竞赛单元^①。中国的老一辈导演们通过柏林，发出了来自远东大陆的声音。

近几年，华语电影在柏林国际电影节上表现稍欠佳。2012 年第 62 届柏林国际电影节上，仅有王全安的《白鹿原》摘得最佳艺术贡献奖，而 2013 年华语片无缘第 63 届柏林国际电影节，直到 2014 年第 64 届柏林国际电影节上，入围主竞赛单元的华语电影有三部，柴野在《光明日报》2014 年 2 月 8 日第 008 版发文《柏林国际电影节：华语电影有望翻身》，称“连德国媒体都预测说，华语电影有望翻身”。最终，由刁亦男执导的《白日焰火》摘得最佳影片金熊奖，《白日焰火》主演廖凡摘得最佳男主角银熊奖，而《推拿》获得最佳艺术成就奖，曹保平导演的《狗十三》获得最佳影片水晶熊奖。

此外，实力派导演张艾嘉、张艺谋、谢飞，影星张曼玉、余男等都曾担任过柏林国际电影节评委，而影星巩俐更是在 2000 年第 50 届柏林国际电影节上担任评委会主席，成就了华语电影人坐镇三大国际电影节评委会主席的“第一次”，这也是中国人第一次在西方重大电影节活动中荣任评委会主席^②。

① 柴野. 柏林电影节落幕华语片颗粒无收“一步之遥”遭冷遇 [EB/OL]. (2015-02-16). <http://media.people.com.cn/n/2015/0216/c40606-26573592.html>.

② 柏林国际电影节华人评委盘点 白灵最妖艳余男最贵气 [EB/OL]. (2010-02-10). <http://ent.163.com/10/0210/17/5V67UH9C00033LIF.html>.

随着中德两国文化艺术交流的加深和中国电影市场的飞速发展,由《欧洲时报》和柏林新世纪文化公司主办,柏林勃兰登堡媒体联盟、海汇润和(北京)文化传媒有限公司、北京希望东方文化传媒有限公司、北京电影学院和同济大学电影学院等单位联合承办的“专属中国的”首届“柏林华语电影节”于2016年2月正式启动。

柏林华语电影节是由柏林市政府、中国驻德国大使馆、柏林电影学院(DFFB)、德国中国教科文促进会、德国新世纪文化(NCM)联合打造的德国本土最大规模的华语电影节及华语电影展映与交流平台^①。据柏林华语电影节组委会介绍,华语电影节自2016年起将每年举办一次,举办时间与柏林国际电影节同步,其宗旨在于为中国电影人在德国搭建新的国际平台,并在德国长期推介中国电影,提高中国电影知名度,弘扬中国文化,促进中德两国人文交流和合作^②。

中国电影市场发展迅速,但华语电影如何走向世界,提升自己的国际影响力,还值得我们进一步探讨思考。相比于其他两大国际电影节,华语电影在柏林国际电影节上的良好

① 德国首届“柏林华语电影节”正式启动 [EB/OL]. (2015-08-10). <http://media.163.com/15/0810/18/B0M8155C007663L9.html>.

② 我们自己的电影节!柏林自2016年起将举办华语电影节 [N/OL]. 欧洲时报, 2015-11-04. <http://www.oushinet.com/news/qs/qsnews/20151104/210702.html>.

表现以及柏林国际电影节对华语电影越来越重视的现实为本书提供了研究契机和切入点。本书在对历年柏林国际电影节上获奖华语片进行梳理、总结和分析的基础上,力图多角度探讨获奖华语片的广泛影响力。通过对华语电影在柏林国际电影节上成绩的总结和其获奖所产生的影响力的论述,以“斩获欧洲三大 A 类电影节的重头奖项为假定路径”,探索提升华语电影的国际影响力和国际地位的现实选择,进而展望华语电影蓬勃发展、走向世界的美好前景。

1.2 选题意义

柏林国际电影节作为国际 A 类电影节,是与戛纳国际电影节、威尼斯国际电影节齐名的“世界三大国际电影节”之一,在全世界都享有极高的声誉和极大的影响力。对电影作品和电影人而言,获得柏林国际电影节上的奖项,不仅意味着众多资深、优秀电影人对自己作品的认同和高度评价,代表了自身作品的高质量、高水平和高认可度,更是一个难得的向世界展示自己、展示作品的良好机会。而对华语电影及华语电影人来说,从某种程度上讲,获得柏林国际电影节奖项意味着国外电影界、国外优秀电影人对华语电影和华语

电影人的肯定与认可，激发了华语电影人的创作热情，进而形成华语电影蓬勃发展的局面。同时也从侧面展现了某段时期内我国电影的制作水平和整体质量。李安曾在拍摄完《喜宴》之后陷入人生低谷，创作上一度没有灵感。为获得全球发行的机会，改变低谷人生，李安导演抱着拼死一搏的心态参加了柏林国际电影节。结果李安导演凭借《喜宴》成功斩获金熊奖，由此翻开人生新篇章。可以说“如果没有金熊奖的肯定，也许就没有后来众多的，李安导演的伟大电影”^①了。

华语电影备受柏林国际电影节的青睐。对柏林国际电影节获奖华语片展开研究对于华语电影国际化的走向，提升华语电影的国际影响力具有显著的意义。一方面，本书对历届柏林国际电影节中获奖华语片的数量及相关基本信息进行详尽统计，并根据最佳影片和最佳导演获奖类型进行整理归类，使得华语片在柏林国际电影节的获奖足迹一目了然，以此明晰华语片在柏林国际电影上的发展脉络，进一步理清柏林国际电影节与其中获奖华语片的内在联系；另一方面，在理清脉络、探讨联系的基础上，对获奖华语影片的影响力展开多维的深度分析，既帮助华语电影市场更好地了解柏林国际电

^① 成就了中国一代电影大师的柏林国际电影节 [EB/OL]. (2017-07-19). <http://www.jdwan.com/a/z1mW6xe976mxaOoX>.

影节，进行更为精准的国际化发展定位，也便于华语电影更清晰地认识自身现状，更明确自己在柏林国际电影节所扮演的角色，加深与柏林国际电影节的“互动”和交往。同时，本书在剖析获奖华语影片影响力的基础上对华语电影发展困境进行反思，并据此提出相应解决措施，这是提升华语电影在柏林国际电影节，乃至其他国际电影节上的影响力的有益探索，也是对提升华语电影的国际影响力和整个华语电影市场未来发展方向的一种思考。最后，从现有研究情况来看，本书的研究对象和研究内容都是对这一领域研究空白的弥补。目前，我国缺乏对柏林国际电影节获奖华语片的系统研究。现有研究不仅数量少，且多从某部获奖影片、某位获奖导演、某届电影节获奖华语片、柏林国际电影节与中国的关系等单一的角度展开论述，鲜有对历届获奖华语片进行综合梳理和深度分析的研究，也极少有针对性地探讨柏林国际电影节获奖华语片影响力的深度研究，而本书在梳理柏林国际电影节历届获奖华语片的基础上着重多角度地探析其影响力，正好弥补了这一研究领域的空白。