

电影学书系
The series of filmology

主编 胡克 张建勇 陈默

中国电影美学： Aesthetics of Chinese film, 1999

北京广播学院出版社
BEIJING BROADCASTING INSTITUTE PRESS

THE SERIES of FILMOLOGY

电影学书系

当代电影论丛

A collection of theses
on contemporary cinema

主編 胡克 张建勇 陈默 副主編 张昱

中国电影美学：1999

Aesthetics of Chinese film, 1999

北京广播学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国电影美学：1999/胡克等主编. - 北京：北京广播学院出版社，2000.10

ISBN 7-81004-893-7

I. 中… II. 胡… III. 电影评论-中国-1999 IV. J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 70139 号

中国电影美学：1999

主 编 胡 克 张建勇 陈 默

副 主 编 张 昱

责任编辑 韩旺辰

责任校对 沈 克 陈虹媛

封面设计 曹 春

出版发行 北京广播学院出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮 编 100024

电 话 65779405 或 65779140 传 真 010-65779140

经 销 新华书店总店北京发行所

印 装 中国科学院印刷厂

开 本 730×988 毫米 1/16

印 张 23

字 数 383 千字

版 次 2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

印 数 1—3000

ISBN 7-81004-893-7/G·532

定 价 42.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

代电影 论丛

主编 刘怀舜
刘书亮
张建勇

中国电影美学:1999
90年代的“第五代”
当代电影理论文选
当代电影美学文选
电影艺术与技术
· 新中国电影50年
香港电影80年
当代欧美名片评析

总 序

谢铁骊

我们已经进入 21 世纪。面对新的世纪，中国电影应该如何发展，如何才能取得更好的成绩，再现辉煌？这是值得每一个电影工作者认真思考的。我认为，继承传统，尊重规律，勇于创新，应该是新世纪中国电影发展的三大要素，三者缺一不可。

中国电影有着光荣的传统。

早在三四十年代，以夏衍为首的进步电影人，积极配合民族解放的革命斗争，在国民党当局白色恐怖的高压和美国好莱坞电影倾轧下，坚持“在泥泞中作战，在荆棘里潜行”，揭露社会黑暗，反映人民呼声，拍摄了《狂流》、《春蚕》、《渔光曲》、《神女》、《马路天使》、《十字街头》、《八千里路云和月》、《一江春水向东流》、《万家灯火》、《乌鸦与麻雀》等一大批高扬现实主义批判精神的优秀影片。

新中国成立后，广大电影工作者遵循毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》精神，认真贯彻“二为”方向和“双百”方针，努力深入生活、表现生活，创作了《白毛女》、《钢铁战士》、《我

这一辈子》、《董存瑞》、《祝福》、《青春之歌》、《林家铺子》、《林则徐》、《老兵新传》、《五朵金花》、《我们村里的年轻人》、《李双双》、《红旗谱》、《甲午风云》、《早春二月》、《舞台姐妹》等大量反映社会主义时代精神，具有鲜明民族风格特色的优秀影片。

“文革”结束以后，邓小平在第五次文代会上的讲话继承和发展了毛泽东文艺思想，对社会主义文艺作出了更加全面完整和客观科学的论述。在新时期解放思想、改革开放的大潮中，老中青三代电影人精神振奋，艺术上勇于探索，大胆创新，电影创作的题材、风格和样式空前丰富多样，真正迎来了百花竞放、百花争艳的生动局面。与此同时，中国电影走向世界，在国际影坛上造成轰动影响。

进入 90 年代以来，中国开始向社会主义市场经济转型。随着全社会政治、经济和文化的飞速发展，电影也发生了很大的变化。特别是在以江泽民为核心的党中央的关怀下，广大电影工作者继承和发扬光荣传统，重振雄风，按照总书记提出的“思想精深，艺术精湛，制作精致”的要求，努力创作经得起历史和观众检验的艺术精品。

应该肯定，这 10 年来电影创作成绩斐然，电影语言、创作手法和技术手段有了长足的进步。最为突出的是重大历史题材影片创作取得了优异的成绩，《开国大典》、《大决战》、《周恩来》、《开天辟地》、《重庆谈判》、《大转折》、《大进军》等影片十分引人注目，尤其 1999 年为庆祝建国 50 周年推出的《横空出世》、《我的 1919》、《大进军——大战宁沪杭》、《国歌》等影片，标志着我国重大历史题材影片已经成为一个特点突出的成熟的电影类型。此外，高科技手段也被引进电影创作，极大地丰富和完善了电影语言和表现技法，《紧急迫降》的成功就是很好的例证。与此同时，越来越多的电影新人崭露头角，并且逐渐成为电影创作的主力军。中国电影在进入新世纪之际，越来越呈现出勃勃向上的发展趋势。

回顾近一个世纪以来中国电影的发展，我们可以看出，每一个时代的电影都是在继承前人优良传统的基础上发展起来的。同时，每一个时代的电影又都必须要有所创新才能攀登自己的艺术高峰。艺术贵在创新，创新是艺术发展的生命之源。但是，艺术创新必须是在继承传统基础上的创新，必须以尊重艺术规律为前提。我们鼓励艺术探索与创新，但要从内容出发，要合情合理，符合规律，做到内容与形式的完美统一。艺术创新同样也要坚持深入

生活，要坚持真实地反映社会。我拍《红楼梦》时，就很注意忠实原著，强调真实反映当时历史的社会生活，虽然也加了一些原著没有的细节、对白和歌词等，但由于把握住了原著的基本精神，因此包括红学家在内的观众都能够认可，认为电影表现了原著的精髓。

在当前艺术创新中还要解决好“洋为中用”的问题。我们当然要学习和借鉴外国电影的先进经验，尤其是高科技先进技术经验，以丰富我们民族电影的表现手段。但是要避免生硬模仿。年轻一代敢闯、敢于运用新的电影语言和技术条件来丰富和发展民族电影，这是好的，值得鼓励，但是也要注意遵循艺术规律，不要把我们自己民族电影的好传统给丢掉了。例如，现在的电影从总体上来看在观念、手法和技术等方面比过去的确有很大的进步，但是许多影片的文学基础却比较差，叙事不过关，情节不合理、不感人，这一点又远远比不上过去。一般来讲，艺术规律是经过几代人的长期实践而形成的，不是说变就变得了的，或者想超越就超越得了的。当然，艺术规律也不是一成不变的，它也要随着时代前进而有所进步和发展。但是，这种进步和发展必须经过许多人长期的艺术实践的检验，不可能一个人或者一部影片就能形成。对此，我们应该保持清醒的认识。

中国即将加入 WTO。“入世”后以好莱坞大片为主的外国电影将会更多地进入中国电影市场，势必会对国产电影产生一定的冲击和影响。但是，我相信，只要我们坚持“双百”方针和“二为”方向，坚持继承传统，尊重规律，勇于创新，加上整个国家改革开放、发展社会主义市场经济的总体趋势，以及党和政府对民族电影的政策支持等良好的发展大环境，中国电影不仅不会被压倒，而且会继续攀登新的创作高峰。

《当代电影》杂志社嘱我为其即将出版的《当代电影论丛》作一个“总序”，我答应了。但是由于该“论丛”规模较大，以我的年龄和精力，不要说仔细阅读全部书稿，即便是粗略翻阅一遍也是根本不可能的，只能是从中挑一部分文章来读，因此无法就整个“论丛”的书稿内容谈什么具体的意见。考虑再三，写下了以上这些文字，这既是我长期以来对中国电影发展的一点思考，也是我对《当代电影》的一点希望和祝愿。

作为国内一份重要的电影理论期刊，《当代电影》创刊十几年来对促进中国电影创作和理论研究的繁荣发展起了十分重要的积极的作用。这套“论丛”共 8 本约 300 万字，辑录的主要是该刊 90 年代发表的部分论文，从各

本书的标题来看，其选题涉及十分广泛，有中外优秀影片的作品评析，有电影理论包括电影美学、艺术与技术等的评介和研究，还有新中国电影和香港电影的历史研究和描述，这些观点鲜明、分析精辟、论述深入的文章，显见该刊敏锐、活泼而又厚重、严谨的学术素质和办刊特点。在世纪之交出版这样一套较大规模的丛书，多少也包含有该刊回顾和总结过去 10 年的学术编辑工作，以新的姿态迎接新世纪的意义。同时，由于《当代电影》在国内电影理论和评论界的重要地位，这套“论丛”也可以说在相当程度上记录和反映了 10 年来中国电影理论与评论工作的成长、发展足迹和成绩。因此，我认为值得向广大研究、学习和爱好电影的读者推荐这套“论丛”。

是为序。

2000 年 1 月于北京木樨地

导 言

胡 克

这部书展示的是一种新型的电影美学阐述方式。它以具体影片的分析为基础，但是却不同于单纯的影片评论，它是以影片个案分析的方式，围绕精心选择的有代表性的影片，从各种（艺术、技术和文化的）角度探讨电影美学问题。它的创意来自《当代电影》在1999年改版后新设的一个重点栏目——“影片个案分析”。

《当代电影》自诞生以来，一直跟踪中国电影创作及理论发展，在学术界享有盛誉。现在采取的这种评论电影的方式具有创造性，显示了《当代电影》杂志注重学术创新的一贯风格。

对于一部影片发表学术观点，一般来自两个方面：其一是创作者，其二是评论者。基于此，本书对每一部影片的评析论述也分成两大部分，一部分是电影创作者的创作自述，偏重感性；另一部分是专家、学者对电影的分析，基于理性。

国内外通行的电影分析依据不同的分析方法基本分为两类，其一是艺术分析，其二是文化分析。前者把作品看做一个艺术作品，探讨该作品是否符合艺术规律，是否有所创新。后者把作品

看做折射社会历史文化的本文，探讨其与社会观念、社会心理的关系，寻找作品发生社会影响的深层原因。这两种批评方法在目的、角度和标准等诸多方面有所不同，但各具存在价值，并无优劣之分。

在这部文集中，两种电影分析方式并存，且以艺术分析为主，文化分析为辅，在艺术分析中包括电影艺术中的各个门类，如编剧、导演、表演、摄影、录音、美术、音乐等方面，文化分析则另有专文，两种分析方法虽然时有互相渗透，但基本保持了各自的主要特征，两者的异同，读者可细心辨别品味。

这种评论方式在国际和国内均是独特的。它改变了每一种专业评论单独存在的模式，而把它们汇集在一起，并根据影片的各种基本艺术与技术元素分门别类向读者一一展示，由此产生一些特点：

首先是论述全面。它不仅可以帮助读者比较完整地了解一部影片，而且对读者思维能力的训练和培养也大有助益，因为它向读者提供了观察和分析影片的不同角度和方法。每一种方法对于了解一部影片的某一个侧面甚有助益，但是不可能涵盖所有方面。因此，多种分析角度和方法的并存，避免了单一评论模式容易以偏概全的弊端，读者既可以各取所需，专门阅读自己感兴趣的评论，也可以在不同专业角度分析的相互交叉、比较中，全面把握影片特点，在辨别影片优劣高下的同时，体味和理解不同批评方法的长处和短处。

其次是评论专业化程度比较高。当初《当代电影》编辑部在约稿时，尽量邀请国内第一流专家撰稿，它要求撰稿者从各自的艺术、技术专业出发去评析影片，求深求新，而不是像一般报刊的评论文章那样泛泛而谈。它遵循实事求是的原则，从专业的角度客观分析，好处说好，坏处说坏，直言不讳，以理服人。每位参加撰稿的学者的地位是平等的，大家的观点可以不同，但只要言之成理，深入浅出，编辑部自当发表，其论述准确与否由读者评判。由于这部书的编排很有特点，在全面之中强调了不同专业分析角度的特点，读者完全可以根据自己的需要选读，例如读者对于电影表演专业感兴趣，就可以把每一部影片的相关文章放在一起读，必会对这个艺术门类有更全面深入的了解。

理论与实践相结合是这部著作的另一鲜明特色。考虑到大多数读者的需要，撰稿者把握一个基本原则，就是兼顾创作和理论两个方面，使之既对创

作有帮助，也对电影理论建设有益。如果读者把它看做是创作论，它无疑是当前创作实践的总结和提高。如果读者把它看做是美学理论，它确实蕴涵着当前电影理论发展的新观念、新方法。我们在这里特别向读者推荐一些电影艺术（技术）门类的文章，如摄影、美术、音响、音乐等，由于专业性比较强，一般报刊书籍中很少论及，而在这部著作中，却多有精彩论述，有理有据，见解独到。特别值得注意的是一些年轻学者谈论技术的文章，超越了技术层面，不仅对专业人员定会有所启示，也有益于一般电影爱好者提高电影欣赏水平。

此外，这部文集还有助于读者了解中国电影创作现状。它选择的都是1998年末至1999年末的有代表性的优秀影片。1999年是中华人民共和国成立50周年，电影创作成绩斐然。革命历史题材和战争题材的影片虽然所占比较不大，但分量很重。现实题材影片不仅数量增多，而且触及了现实生活中一些新领域，塑造了一批时代新人，广泛反映了新中国建立以来，特别是改革开放以来的伟大成就，具有强烈的时代感。尤其一批运用了高科技手段的影片令人瞩目，丰富了电影表现力，推动了电影观念的更新，提高了影片的观赏性。此外，一批青年导演的新作如雨后春笋般涌现，生机勃勃，令人欣喜。他们受过良好的艺术教育，对于电影这种媒介有自己独特的理解，又生逢盛世，有机会充分发挥艺术潜力，尽管作品尚显稚嫩，但后生可畏，预示着中国电影的未来。

文集所选择虽然只是1999年国产电影的几个作品“个案”，但它们集中体现了这两年电影创作的基本趋势和主要成果。其中主旋律影片有《国歌》、《我的1919》，商业片有《不见不散》、《紧急迫降》，以及艺术探索片《一个都不能少》、《那山 那人 那狗》、《洗澡》、《网络时代的爱情》。它们代表了当前中国电影的主要类型，从中我们可以了解在20世纪末中国电影的基本概貌和水准。其实这些影片也可以概括20世纪中国电影的基本特征。其成功经验基本代表了近百年中国电影累积的精神，显示出民族电影的优良传统。其不足之处也大多凸显了中国电影中一些顽症，有待对症下药。如果读者把它们放到世界电影的整体格局审视，对于中国电影的民族特征及发展前景定会有所感悟。

概而言之，这部书的出版是中国电影美学理论深入发展的一个重要标志。研读此书可以综合地了解当前中国观念和电影美学发展的基本水平。中

国电影美学应该建立自己的完整体系，成为在国际电影理论界有影响的学术力量，但这需要几代学者长期不懈地献身于电影学术研究事业，不可能一蹴而就。

早在 20 世纪 80 年代初期，老一辈电影美学家钟惦斐先生誓将余生献给中国电影美学的开拓，以病弱之躯主编出版了两部电影美学论文集，取名为《电影美学：1982》和《电影美学：1984》，这是最早以电影美学命名的中国电影论著。根据他的设想，打算每两年编一部类似的论文集，集中发表中国电影美学最新最深的研究成果。壮志未酬，不幸钟先生与世长辞，常使后人敬仰慨叹。现在这部《中国电影美学：1999》并非钟先生所编论文集的续集，但在精神上一脉相承，都是要为中国电影美学的巍峨大厦添砖加瓦，尽微薄之力。

适逢世纪之交，社会正在转型，社会科学也将随之变革，中国电影美学理论发展正处在承上启下的关键时期。由于当前尚不具体建立庞大理论体系的条件，而在电影理论趋向多元化的时期，集中众多专家学者的智慧，细密分工，各展其才，紧密跟踪电影发展进程，从各个角度观照电影创作实践，拓展电影美学研究领域，实为符合社会发展的一种明智选择。

是为导言，请读者明察。

2000 年 1 月

当代电影 论丛

主编 刘怀舜
刘书亮
张建勇

A collection of theses on contemporary cinema

中国电影美学:1999
90年代的“第五代”
当代电影理论文选
当代电影美学文选
电影艺术与技术
新中国电影50年
香港电影80年
当代欧美名片评析

A collection of theses on contemporary cinema

总策划 陈景亮
刘继南

总 监 制 闵惠泉
出版监制 唐红梅
阳金洲
责任编辑 韩旺辰

封扉设计 曹 春

当代电影
论丛

目 录

总序	谢铁骊
导言	胡 克
贺岁片《不见不散》影片个案分析.....	(1)
导演访谈：与冯小刚谈《不见不散》 ... 访问：张文燕 受访：冯小刚	(2)
编剧分析：亦真亦假 亦庄亦谐	王 迪 (6)
导演分析：好莱坞模式中国版.....	胡 克 (11)
表演分析：戏剧化与生活化有机融合的表演风格.....	刘诗兵 (16)
摄影分析：纪实风格的表现形式.....	葛 德 (19)
文化分析：美国想象与市民喜剧.....	王一川 (24)
《一个都不能少》影片个案分析.....	(28)
导演访谈：拍出一份真切和力量..... 访问：张 卫 受访：张艺谋	(29)
摄影访谈：张艺谋的导演方法..... 访问：张 卫 受访：侯 咏	(35)
编剧分析：纪实与虚构.....	胡 克 (41)
导演分析：被选择的美.....	郑洞天 (49)

表演分析：本色魅力与性格魅力的结合·····	刘诗兵 (52)
摄影分析：反璞归真 大巧若拙·····	郑国恩 (55)
录音分析：《一个都不能少》的声音艺术构思 ·····	姚国强 (59)
文化分析：文明与文明的野蛮·····	王一川 (67)
 《网络时代的爱情》影片个案分析····· (76)	
编剧自述：一个非职业编剧的思路·····	郭小橹 (77)
导演自述：寻找青春生活的印象·····	金 琛 (81)
编剧分析：最难的选择·····	刘一兵 (85)
导演分析：网络时代的导演观念·····	胡 克 (90)
表演分析：一次满意而不满足的表演创作 ·····	林洪桐 (101)
摄影分析：逼真的环境与氛围的营造 ·····	葛 德 (106)
录音分析：“网络新生代”的声音构思·····	姚国强 (111)
文化分析：一场符号化的爱情游戏 ·····	王一川 (120)
 《那山 那人 那狗》影片个案分析 ····· (125)	
编导自述：写在后面 ·····	思 芜 (126)
编剧分析：艰难的探索 ·····	胡 克 (128)
导演分析：平静 ·····	郑洞天 (135)
表演分析：品味“世俗神话”的魅力 ·····	林洪桐 (138)
摄影分析：摄影造型参与剧作的佳例 ·····	葛 德 (146)
录音分析：读解《那山 那人 那狗》的那声 ·····	姚国强 (151)
文化分析：认同性危机及其辩证解决 ·····	王一川 (157)
 《国歌》影片个案分析 ····· (166)	
导演自述：拍《国歌》的初衷 ·····	吴子牛 (167)
编剧自述：《国歌》剧本的创作·····	张冀平 (170)
编剧分析：宏大叙事面面观 ·····	胡 克 (173)
导演分析：场面 ·····	郑洞天 (180)
表演分析：瑕瑜互见 ·····	林洪桐 (186)
摄影分析：题材、风格化与摄影 ····· 访问：张 昱 受访：郑国恩	(195)

录音分析：让“国歌”永世传唱	姚国强 (198)
文化分析：民族、社群及其叙述	邓光辉 (205)
《紧急迫降》影片个案分析	(213)
导演访谈：塑造自己的风格	访问：倪 震 受访：张建亚 (214)
编剧自述：故事也是综合国力	郝 建 (225)
编剧分析：特殊类型样式的尝试	王希华 陈 墨 (230)
导演分析：视觉奇观与人道精神	葛 澎 (236)
表演分析：追求最真的表演	刘诗兵 (242)
摄影分析：运动镜头的表现力	梁 明 (248)
录音分析：高科技类型片的声音艺术构思	姚国强 (253)
文化分析：灾难与救助：主流电影文化的典型样本	尹 鸿 (260)
《洗澡》影片个案分析	(267)
导演访谈：拍我喜欢的电影	访问：张 昱 受访：张 杨 (268)
剧作评析：精巧的叙事艺术	胡 克 (275)
导演分析：文化是什么？	郑洞天 (284)
表演分析：《洗澡》引发的几则表演断想	林洪桐 (287)
摄影分析：假定性中寻求真实感	郑国恩 齐 虹 (292)
录音分析：新生代电影人的声音创作构思	姚国强 (296)
文化分析：成人仪式：权威意识与东方主义的殊途同归	尹 鸿 (302)
《我的 1919》影片个案分析	(311)
编剧分析：民族记忆与个人怀旧	胡 克 (312)
导演分析：一次迟到的历史发现	韩小磊 (319)
表演分析：为“演员”的导演喝彩	林洪桐 (322)
摄影分析：一幅历史的写生油画	梁 明 (327)
美术分析：历史片的质感	倪 震 (333)
录音分析：影片《我的 1919》的声音创作解析	姚国强 (339)
音乐分析：客观音乐环境描写与人物刻画	郭小笛 (345)
文化分析：历史虚构与国族想象	尹 鸿 (348)