

异质空间与都市意象

一种对九十年代以来中国电影
“都市空间呈现”的研究

张一玮 著

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

异质空间与都市意象 / 张一玮著. —北京: 中国戏剧出版社,
2007.6

ISBN 978-7-104-02625-9

I. 异… II. 张… III. 电影—研究—中国 IV. J905.

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 085988 号

书 名: 异质空间与都市意象

责任编辑: 万晓咏

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码: 100097

电 话: 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 唐山市路北区文教印刷厂

开 本: 890mm×1240mm 1/32

印 张: 9.82

字 数: 210 千字

版 次: 2007 年 6 月北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-02625-9

定 价: 22.00 元

版权所有 违者必究

序

刘俐俐

张一玮的博士论文《异质空间视野中的都市意象——一种对九十年代以来中国电影中“都市空间呈现”的研究》即将出版，请我作序，我欣然允诺。

张一玮有六年的时光在我身边：读硕士研究生和博士研究生。他好学上进，读书广博，且喜欢思考，常闪烁出灵动犀利的思想火花。课堂讨论中理论灵感来临，张一玮兴奋的神态至今还常浮现在我眼前。张一玮喜欢电影，攻读博士学位阶段，他选择了都市电影作为博士论文选题。几年里他看了大量的电影光碟，阅读了大量电影理论和相关书籍。这篇博士论文得到了答辩委员会的一致好评，答辩委员们认为，论文“在跨学科思路中拓展了电影批评理论视野和概念，富有较高的创新价值”。这次他将博士论文修改后更名为《异质空间与都市意象》即将出版，我又仔细阅读了一遍，想说如下一些看法。

第一，选题涉及诸多学科的问题、知识、且定位在诸学科知识和理论问题的交叉点上，难度大，读者在阅读中可以发现，为了讨论九十年代以来中国电影中“都市空间呈现”的问题，作者调动了诸如社会学、空间社会学、政治地理学、城市社会学、城市建筑学、人格心理学、电影学、符号学、美学等诸学科内容，涉及到后现代性理论、意识形态理论、城市住宅问题等诸方面问题。何以会涉及如此宽阔的学科范围和复杂多样的理论？是由选题的横向性质所决定的。近年来，我阅读过不少文艺学博士论文，

或者纵向梳理某种理论的来龙去脉并作出理论分析，以此为基础力求将理论向前推进，提出创新性见解。或者就某一作家或者理论家作为研究对象，在前人研究基础上对该作家创作或者理论家的理论提出自己创新性见解。相比而言，张一玮的选题则是横向问题性质，为了这个问题，作者必须为自己搭建一个具有个性的学科交叉的网络。例如，福柯为代表的“异质空间”理论是社会学中的新思想，凯文·林奇为代表环境设计理论中的关键概念“都市意象”则是城市建筑学和政治地理理论中的内容。张一玮将这样的特异理论引入电影批评理论，使之成为适合于电影批评的独特视角和方法。横向问题式的博士论文选题难就难在如何确定学科交叉点以及能够使这个交叉点有较高的学术价值。可以说，张一玮的论文较好地应答了这个难题。也正因为这个特点，读者可以从中学得知不少文艺学和电影学以外著作的目录。这是一件多么令人高兴的事情啊！

第二、横向的问题与纵向的“史”的梳理相结合。如前所述，《一种对九十年代以来中国电影中“都市空间呈现”的研究》属于横向理论问题。但是依我之见，史论相结合是学术研究最好的方式。我非常欣喜地看到，在横向问题的整体框架中，该著有必要且清晰的历史线索梳理。九十年代本身就是一个时间概念。为了讨论这个时间界限里中国电影中“都市空间呈现”问题，他特别有一节为“中国电影中的都市意象掠影”，这是从都市意象的角度切入，翻检一个世纪以来电影成就的工作，对此需看大量影碟，需要熟悉和了解中国电影发展史，这就从史的角度展开了对大陆、香港、台湾等两岸三地都市电影意象的描述和评析。此外，在引入其它学科理论资源的它山之石，作者也作了清晰的史的梳理。比如，“第一章：‘异质空间’——一种独特的理论视角”，不仅介

绍了“异质空间与‘差异地学’”，而且追述了空间模式的源头之一就是“乌托邦”思想。在理论展开中又有自觉的历史意识，这很值得赞叹。

第三，全部书稿不同层次、问题的论述之间呈现出非常清晰的思路，体现在各部分紧密严谨的内在逻辑性。在目录中我们即可发现一系列的递进逻辑。第一章和第二章，可以看作是理论资源的史论相结合性的论述。“异质空间”是理论与方法，都市意象则既是对象，也是考察“中国电影中的都市意象掠影”的基础。第三章则是进入议题，讨论电影都市意象意义生成的诸层面及其“异质范例”，“异质范例”是问题的落脚点。从宏观、中观、微观诸层面的描述和讨论极具创新价值。第四、五章则具体进入到“电影‘异类’叙事场景中的都市意象”那么，电影中都市意象与电影的“异类”叙事方式又有怎样的关系呢？这则是第六章的内容了，为了更加渗透性地体现出电影空间与“异质空间”，接下来则是三个影片个案的解读。这就是第七章。全书逻辑关系本是研究方法的体现，也是理论展开的形象呈现，因此，可以说，是理论与方法在同一个过程中的双重体现。

第四，个案性的研究与文本分析。我非常欣赏第七章。我认为，无论是文学研究，还是电影等其它艺术形式的研究，都离不开细致的文本阅读（观看），离不开阅读与观看基础上的细致分析。有价值的问题的发现及理论创新常萌芽于细致的文本分析中。张一玮攻读博士期间，曾经协助我做過一些叙事性文学作品的文本分析工作，他对文学文本有很好的艺术感觉，而且善于用理论解说清楚文本艺术价值构成的机制。博士期间这方面的基本训练用到了目前这个选题的具体电影文本分析中，无论从角度还是对于电影呈现特点的命名，都别具新意。比如对于陈可辛执导的香港

电影《三更之回家》的小标题“铁屋中的等待”“异乡人的异想空间”“灵异影像的流转”都非常富有灵感和诗意。对于影片叙事镜头的分析融会在这些形象性的议论中，具有可读性。三部电影的文本分析给予读者具体的感受，使前面六章的理论有了具体的体现。

我以为，这是一部理论与方法双丰收的学术著作，我期待着张一玮在学术道路上取得更大的成就。

是为序。

2007 年 6 月于南开大学

目 录

序 / 1

引言 / 1

第一章 异质空间——一种独特的理论视角 / 23

第一节 异质空间与“差异地学” / 23

第二节 乌托邦——一个空间模式的源头 / 32

第三节 异质空间与方法 / 36

第四节 走向电影批评 / 47

第五节 “空间转向”及都市空间理论诸视角 / 53

第二章 作为对象的都市意象 / 72

第一节 都市意象——一个来自环境设计理论的概念 / 72

第二节 从景观意象到电影中的都市意象 / 77

第三节 作为文本解读方法的符号学 / 81

第四节 都市化与都市意象的变化 / 84

第五节 都市人与电影都市意象 / 89

第六节 中国电影中的都市意象掠影 / 92

第三章 电影都市意象意义生成的诸层面及其“异质范例” / 113

第一节 宏观层面：全球和国族 / 114

- 2 - 异质空间与都市意象

第二节 中观层面：都市与都市区域 / 120

第三节 微观层面：家 / 127

第四节 微观层面：身体 / 132

第五节 微观层面：物 / 141

第四章 电影“异类”叙事场景中的都市意象（上） / 151

第一节 规诫与惩罚：基于监狱场景的异类

都市意象及其变体 / 152

第二节 拯救与压抑：基于医院场景的异类

都市意象及其变体 / 157

第三节 神圣与感伤：基于墓园场景的异类

都市意象及其变体 / 163

第四节 褶皱与绵延：基于博物馆/图书馆场景的

异类都市意象 / 170

第五节 享乐与迷惘：基于花园场景的异类

都市意象及其变体 / 172

第六节 情欲与倒错：基于浴室场景的异类

都市意象及其变体 / 181

第七节 偏离与消解：基于旅馆场景的异类

都市意象及其变体 / 183

第五章 电影“异类”叙事场景中的都市意象（下） / 190

第一节 约定与间离：基于舞台场景的异类都市意象 / 190	
第二节 观看与自反：基于影院场景的异类 都市意象及其变体 / 195	
第三节 流动与栖居：基于驿车场景的异类 都市意象及其变体 / 199	
第四节 幽闭与瞭望：基于电梯场景的异类 都市意象及其相关意象 / 208	
第五节 训导与放逐：基于学校场景的异类都市意象 / 212	
第六节 休憩与漫游：基于酒吧场景的异类都市意象 / 215	
第七节 欲望与游戏：基于赌场场景的异类都市意象 / 218	
第八节 虚拟与漂浮：基于电子空间的异类都市意象 / 220	
第六章 电影“异类”叙事方式与电影中的都市意象 / 230	
第一节 叙事方式与都市意象：从经典叙事 到（后）现代叙事 / 230	
第二节 叙事倾向与都市意象：从历史电影到怀旧电影 / 236	
第三节 叙事结构与都市意象：从双重叙事到多重叙事 / 240	
第四节 叙事镜语与都市意象：从蒙太奇到虚拟镜头 / 247	
第七章 三部影片个案的解读 / 259	
第一节 看不见的收藏——《深藏的花》 / 260	
(陈凯歌导演, 2004, 10 分钟)	

- 4 - 异质空间与都市意象

第二节 诸神的黄昏——《三更之回家》 / 269

（陈可辛导演，2002，52 分钟）

第三节 大地在波动——《天桥不见了》 / 278

（蔡明亮导演，2002，22 分钟）

结语：可见的都市与隐蔽的秩序 / 297

附录 1：参考文献要目 / 305

附录 2：外国人名对照表 / 321

附录 3：参考影片要目 / 326

后记 / 342

引言

长时间骑马行走在丛莽地区的人，自然盼望着抵达城市。

——卡尔维诺《看不见的城市·城市与眼睛之一》

一 选题理由

当代的都市，经由人类物质文明和精神文明的不断发展积累，已经成为最具代表性的现代文化形式。而电影作为现代都市的衍生物，则在百年的实践中成为集中了声音和图像，浓缩了时间和空间的最具影响力的现代艺术形式。于是，都市和电影的关系问题就变得意味深长了。这关系到的重要研究主题包括：一，都市空间与电影空间之间的关系；二，电影中呈现的都市空间；三，都市和电影所代表的两套符号系统间的对照、转换、引用、互文关系；四，都市空间和电影的影像空间之间的关系等等。尤其在当代中国所处的（后）现代性不断蔓延的背景下，对都市与电影关系的探讨触及的是当代文化、审美及叙事诸问题最核心的部分。此外，二十世纪七十年代以来西方社会理论中的“空间转向”，又启发本论题将“空间”视作在探讨当代电影与都市关系问题的必经之途。

电影在叙事方面拥有其它艺术形式无可比拟的空间特性，由此角度展开研究有望窥见电影的审美特质。而空间与国族、家庭、身份及身体等现代性理论问题在电影中的凸显，又大多可以聚焦在都市空间的领域中。面对电影中所呈现的都市空间，这两方面的理论资源都可以得到有效的应用。且只有从这一思路出发，才可以能沟通电影的社会学研究和电影叙事研究，使符号学等文本

批评方法真正地与社会语境互通，由此才有望实现电影文化批评的高级目标——对叙事文本中蕴含的深层文化结构或意识形态话语的省察。这就使透过摄影机镜头、采用电影内外的理论资源，以跨学科的视角对“影像中的都市空间”进行研究成为了可能。

1895年12月28日，即卢米埃尔兄弟首次放映电影的那天，电影与都市关系的问题就在艺术史上初现端倪了。在这一具有开创性的事件中，作为公共场所的巴黎咖啡馆提供了电影视觉文本的接受背景，咖啡馆中偶遇的陌生人在其中观赏电影中流动的影像——其中一部影片是呈现工业革命以来一项伟大发明（火车）的标志性短片（《火车进站》），另外一部则提供了有关西方工业革命生产基础的更为根本的影像（《工厂大门》）。从此，现代都市景观第一次被制作成流动影像供人观赏，摄影机/放映机在二维的银幕空间创造出三维都市空间的光影。这个过程串联和沟通了实质空间、社会空间及影像空间。于是，人类初次放映电影的那个历史性的时刻，不仅意味着电影在艺术实践中“呈现”着都市空间，也意味着电影经由叙事、观影和消费的过程，参与了都市空间的再生产。

此时，“意象”这一概念的重要性就得以凸显了。它包含着形象、摹仿、反映、呈现、虚构、想象等涵义，并在具体的批评实践中能够在这些不尽相同的涵义之间保持一种张力。^{〔1〕}此外，“意象”作为研究对象还可在主体感知与客体对象之间，社会权力机制与文本文化内涵之间保持张力，始终居于关乎都市的诸多理论问题的交汇点上。于是电影中的意象，与都市人在自身经验和想象中建构的意象一起，统一在电影中纷呈的“都市意象”之中。

“都市意象”见证了都市空间在当代中国（后）现代社会实践中的驳杂性和多样化，并与福柯的“异质空间”及其相关理论视角产生了关联。在“异质空间”理论视角的观照下，九十年代以来

中国电影中的都市意象,直接影响着电影意义的生成及美学特质。

本论题所选取的,是都市化不断推进,(后)现代性不断发展的九十年代以来的中国电影,拟从其中具有代表性的意象、主题和叙事方式入手,借助米歇尔·福柯提出的“异质空间”(Heterotopia)和凯文·林奇提出的“都市意象”(image of the city)及其相关理论和方法,研究电影中“都市空间呈现”的问题,进一步窥看电影中呈现的“空间的文化形式”及其意义的生成。

二 选题范围

1. 研究时段

1896年8月11日,上海徐园“又一村”的游艺活动中,“西洋影戏”与传统戏法和焰火杂耍一起上演,首次加入了这个半殖民都市的夜间狂欢。就在这类活动中,欧洲的都市景观开始进入中国市民的视野,形成了新的视觉奇观和都市想象。而上海作为早期中国电影中唯一的现代都市,其空间景观也集中呈现在其后的一批作品如《二百五白相城隍庙》、《店伙失票》、《脚踏车闯祸》、《打城隍》、《一夜不安》等短故事片中。^[2]此外,在1913年和1925年,作为英属殖民地的香港和日属殖民地的台湾,也分别以《庄子试妻》和《谁之过》开始了本土电影的初创。经过百年的艺术实践,中国电影创造出了极为丰富的都市影像,并在九十年代以来的实践中继续发展、反思和推进。

需要特别说明的是,上世纪九十年代以来的数十年,是中国都市化进程最为普遍、深刻和剧烈的时代。这一时代的电影作品中的都市空间,也愈加明显地呈现出驳杂性和并置性的倾向,成为一个文化多元化时代的隐喻。新的都市景观不断浮现,旧有的都市景观发生着变动和重组。摄影机/放映机及其代表的电影艺

术是当代人把握这一时代都市空间的绝佳手段。这即是本论题选取“九十年代以来”这个时间段落的针对性所在。

2. 研究版图

一段时期以来,学界一部分论者仅以“中国电影”来指代“中国大陆电影”,而忽略了香港电影和台湾电影的实践。实际上,因电影制度、地域文化和地区历史的差异,后两者的电影实践早已取得了独特的经验和成就。因此,“中国电影”的命名理应在批评实践中不断拓展。

三 相关领域的已有成果及研究方向

在当代电影的研究论著中,研究者讨论电影中都市(城市)空间的呈现时选取的研究主题主要有三——都市(城市)电影、城市意象、“电影城市”。这三个主题所包含的理论批评分别倾向于首先对电影的类型、叙事、意义或本体进行探究。

1. 研究方向之一:城(都)市电影(city film)

由这一角度入手,“城市电影”(或“都市电影”)成为了一种电影类型,一个理论的起点,论者可借助丰富的电影史资源在论述过程中不断丰富它的类型框架。“城市电影”作为一个研究对象,可以由话语、流派以及电影所呈现的城市景观这样几个角度来进行分类,并且在电影史上各个不同的分期呈现不同的城市文化和城市风貌。在研究者对“城市电影”的叙事分析中,这一类电影以其叙事特征凸现了作为一个电影类型的独特性。此种研究思路也从对电影的文化研究和文本研究的结合上作出了探索。作为一种以电影史为依托的电影类型(主题)研究,“城市电影”倾向于首先为电影预设一项特征,随后由预设特征出发来涵盖纷繁芜杂的电影现象,而后又由当代城市的发展状况出发对电影进行社

会诠释。

暨南大学的蒋述卓先生主编的《城市的想象与呈现：城市文学的文化审视》⁽³⁾涉及城市与电影及文学之间的关系。论著的关注点是“城市电影”和“城市文学”方面，属于城市背景下的电影文本研究，思路与国外学者的“城市电影”研究大体一致，但更加注重文本案例的解读和研究，以期在城市文化和电影文化之间建立一种互相映照的关系，从而解读出文本在中国当代语境下的新的意义。其中尤其引人关注的是论著的一个理论起点：城乡文化之间存在的“异质性”。

张英进教授的论文《中国城市电影的文化消失与文化重写的方式》⁽⁴⁾由九十年代两岸三地城市电影的个案分析中得到有关城市电影在当代社会文化内涵方面的变动及发展。此外，其专著《现代中国文学与电影中的城市：空间结构、时间和性别》⁽⁵⁾的研究思路则由城市空间的视角来论电影中的城市形象，由此切入中国三十年代电影研究。

陈晓云教授的论文《中国当代城市电影的观念冲突》⁽⁶⁾，由观念冲突的角度分析和定位“城市电影”，将这一电影类别作为现代化过程中思想矛盾集中体现的场所。论者指出：“本文将主要围绕80年代以后的中国当代城市电影来展开论述。之所以截取新中国电影中这样一个具有特殊意义的历史片断，主要原因在于此前真正意义上的‘城市电影’殊为缺乏，并且难以与文本所论及的‘城市电影’论成为一个整体。”⁽⁷⁾经由对社会文化的断裂性的关注，论文将“城市电影”与现代性的问题结合起来，将城市及城市电影的发展视为现代性的延伸与表达。

由上述论著中可以大体了解，所谓“城市电影”或“都市电影”的命名预设了都市和电影之间的某种决定和被决定的关系，从而进入了某种阐释的循环。⁽⁸⁾

2. 研究方向之二：都（城）市意象（the image of the city）。

由于翻译的原因，city 一词可对同时应中文中“都市”和“城市”两个词汇，而 image 又可对应“意象”和“形象”两个概念，故“都市意象”在转译中另有“城市意象”、“城市形象”、“都市形象”等数种译名。另外，倘若研究者进行研究的理论背景中并没有凯文·林奇的都市景观理论以及相关论点，此时的“都市意象”也就未必具有“人感知都市而形成‘心象图绘’”的涵义在其中。因此，“都市意象”命名在电影批评中的应用及其理论背景，依然是一个值得探究的问题。

李道新教授的论文《中国早期电影里的都市形象及其文化含义》⁽⁹⁾由电影史汲取资料，将电影视为一种文化现象，并将其置于早期中国电影诞生和发展的语境中加以考察，获取有关都市文化与电影之间关系的结论。与“都市电影”的研究思路不同，“都市形象”的研究似乎更强调电影文化内涵的探究，而要达致这一目的，则必须综合考察电影所呈现的都市景观及社会关系。

李清志先生的论文《国片中对台北都市意象的塑造与转换》⁽¹⁰⁾以五十年代至九十年代四十年间台湾电影中的台北都市意象的变迁为对象，借用凯文·林奇的都市景观设计理论，对各个时代的具有代表性的电影进行了评述及比较，论述涉及方面有电影中的都市空间景观，景观所呈现的群体文化心理及意识形态特征等等。论者将电影案例、电影史和意识形态加以整合，实践了台湾电影研究中一种较为新颖的思路。

台湾电影学者陈儒修曾于辅仁大学策划一项文学与艺术的跨学科研究草案，主题即为“中国电影中的城市图像”。此项规划计划由电影中城市形象的角度来研究两岸三地的电影案例，引入的代表作品包括《秋菊打官司》、《青少年哪咤》、《恐怖分子》和《阿飞正传》等影片。其研究意图是以电影所呈现的城市文化及生活

方式,探讨城市文化背景下的当代人的感知方式、生存欲望及心理征候,进一步窥见都市化进程中的两岸三地电影的审美特质,得到有关地域文化异同的结论。

鲁晓鹏教授的论文《拆——当代中国摄影、录像、电影中的城市空间》⁽¹¹⁾对当代中国电影、摄影和行为艺术中呈现的城市空间进行了分析及比较,其中最富启发性的论述角度是电影与都市建筑的关系。

弗雷德里克·杰姆逊在地理和政治的视野中将目光投向港台电影,他在其论著《地理政治学的美学:世界系统中的电影与空间》⁽¹²⁾一书中作出了独特的观察和判断。特别是其中《重绘台北地图》一文以对杨德昌电影的分析来透视台北都市人的文化实践,进而切近现代台北都市的后现代空间意蕴,凯文·林奇理论的影响在文中不言自明。

以上数种论著均可视为都(城)市意象这一研究角度的变体。

此外,记录片研究者吕新雨教授在《铁西区——历史与阶级意识》⁽¹³⁾一文中对中国本土化的城市景观于现代性背景下在电影中的呈现问题进行了个案研究,由此引出对中国社会阶层的现实境况的分析,为当代电影的意识形态研究作出了示范。

郑润良的论文《影像都市——论“新都市电影”的“都市”想象及现代性选择》⁽¹⁴⁾立足于二十世纪中国大陆都市电影的创作,特别考察了八十年代末以来兴起的“新都市电影”,试图于不同的都市电影创作范式中寻找其背后的“都市”想象图式,通过对感知及想象图式的分析,将“新都市电影”的创作置于二十世纪现代性及全球化的语境中阐释其意义。在探讨感知和想象现代都市的方式这一问题上,论文采用的途径正是对都市意象的分析。

柳宏宇的论文《20世纪90年代香港电影空间的后现代特征》

⁽¹⁵⁾ 引用鲍德里亚和列斐伏尔的理论探讨香港电影中呈现的香港