

中国艺术研究院 学术文库

当代俄罗斯电影

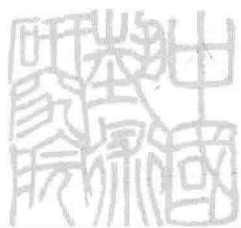
李芝芳 著

北京时代华文书局

当代俄罗斯电影

李芝芳 著

北京时代华文书局

图书在版编目 (CIP) 数据

当代俄罗斯电影 / 李芝芳著. -- 北京: 北京时代华文书局, 2016.3

(中国艺术研究院学术文库 / 王文章主编)

ISBN 978-7-5699-0812-1

I. ①当… II. ①李… III. ①电影事业—概况—俄罗斯—现代
IV. ①J995.12

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第039024号

中国艺术研究院学术文库

当代俄罗斯电影

著 者 | 李芝芳

出 版 人 | 田海明 杨红卫

项目统筹 | 余 玲

责任编辑 | 李 争

装帧设计 | 程 慧

责任印制 | 刘 银

营销推广 | 赵秀彦

出版发行 | 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼

邮编: 100011 电话: 010-64267120 64267397

印 刷 | 山东临沂新华印刷物流集团 0539-2925888

(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开 本 | 710mm×1000mm 1/16

印 张 | 26.75

字 数 | 410千字

版 次 | 2016年5月第1版 2016年5月第1次印刷

书 号 | ISBN 978-7-5699-0812-1

定 价 | 75.00元

版权所有, 侵权必究

《中国艺术研究院学术文库》 编辑委员会

主 编 王文章

副主编 王能宪 田黎明 吕品田 贾磊磊

委 员	丁亚平	方 宁	方李莉	牛根富
	王列生	刘 托	刘梦溪	朱乐耕
	孙玉明	吴文科	吴为山	李 一
	李树峰	李胜洪	李心峰	宋宝珍
	欧建平	杨飞云	杨 治	杨 斌
	罗 微	骆芃芃	祝东力	项 阳
	资华筠	莫 言	秦华生	高显莉
	贾志刚	管 峻	(按姓氏笔画排序)	

《中国艺术研究院学术文库》

出版委员会

主 任 田海明

副主任 朱智润 韩 进

委 员 王训海 左克诚 余 玲 杨红卫
杨迎会 李 强 张国平 周海燕
赵秀彦 唐元明 唐 伽 贾兴权
徐敏峰 （按姓氏笔画排序）

总 序

王文章

以宏阔的视野和多元的思考方式，通过学术探求，超越当代社会功利，承续传统人文精神，努力寻求新时代的文化价值和精神理想，是文化学者义不容辞的责任。多年以来，中国艺术研究院的学者们，正是以“推陈出新”学术使命的担当为己任，关注文化艺术发展实践，求真求实，尽可能地从揭示不同艺术门类的本体规律出发做深入的研究。正因此，中国艺术研究院学者们的学术成果，才具有了独特的价值。

中国艺术研究院在曲折的发展历程中，经历聚散沉浮，但秉持学术自省、求真求实和理论创新的纯粹学术精神，是其一以贯之的主体性追求。一代又一代的学者扎根中国艺术研究院这片学术沃土，以学术为立身之本，奉献出了《中国戏曲通史》、《中国戏曲通论》、《中国古代音乐史稿》、《中国美术史》、《中国舞蹈发展史》、《中国话剧通史》、《中国电影发展史》、《中国建筑艺术史》、《美学概论》等新中国奠基性的艺术史论著作。及至近年来的《中国民间美术全集》、《中国当代电影发展史》、《中国近代戏曲史》、《中国少数民族戏曲剧种发展史》、《中国音乐文物大系》、《中华艺术通史》、《中国先进文化论》、《非物质文化遗产概论》、《西部人文资源研究丛书》等一大批学术专著，都在学界产生了重要影响。近十多年来，中国艺术研究院的学者出版学术专著至少在千种以上，并发表了大量的学术

论文。处于大变革时代的中国艺术研究院的学者们以自己的创造智慧，在时代的发展中，为我国当代的文化建设和学术发展作出了当之无愧的贡献。

为检阅、展示中国艺术研究院学者们研究成果的概貌，我院特编选出版“中国艺术研究院学术文库”丛书。入选作者均为我院在职的副研究员、研究员。虽然他（她）们只是我院包括离退休学者和青年学者在内众多的研究人员中的一部分，也只是每人一本专著或自选集入编，但从整体上看，丛书基本可以从学术精神上体现中国艺术研究院作为一个学术群体的自觉人文追求和学术探索的锐气，也体现了不同学者的独立研究个性和理论品格。他们的研究内容包括戏曲、音乐、美术、舞蹈、话剧、影视、摄影、建筑艺术、红学、艺术设计、非物质文化遗产和文学等，几乎涵盖了文化艺术的所有门类，学者们或以新的观念与方法，对各门类艺术史论作了新的揭示与概括，或着眼现实，从不同的角度表达了对当前文化艺术发展趋向的敏锐观察与深刻洞见。丛书通过对我院近年来学术成果的检阅性、集中性展示，可以强烈感受到我院新时期以来的学术创新和学术探索，并看到我国艺术学理论前沿的许多重要成果，同时也可以代表性地勾勒出新世纪以来我国文化艺术发展及其理论研究的时代轨迹。

中国艺术研究院作为我国唯一的一所集艺术研究、艺术创作、艺术教育为一体的国家级综合性艺术学术机构，始终以学术精进为己任，以推动我国文化艺术和学术繁荣为职责。进入新世纪以来，中国艺术研究院改变了单一的艺术研究体制，逐步形成了艺术研究、艺术创作、艺术教育三足鼎立的发展格局，全院同志共同努力，力求把中国艺术研究院办成国内一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心。在这样的发展格局中，我院的学术研究始终保持着生机勃勃的活力，基础性的艺术史论研究和对策性、实用性研究并行不悖。我们看到，在一大批个人的优秀研究成果不断涌现的同时，我院正陆续出版的“中国艺术学大系”、“中国艺术学博导文库·中国艺术研究院卷”，正在编撰中的“中华文化观念通论”、“昆曲艺术大典”、“中国京剧大典”等一系列集体研究成果，不仅

展现出我院作为国家级艺术研究机构的学术自觉，也充分体现出我院领军国内艺术学地位的应有学术贡献。这套“中国艺术研究院学术文库”和拟编选的本套文库离退休著名学者著述部分，正是我院多年艺术学科建设和学术积累的一个集中性展示。

多年来，中国艺术研究院的几代学者积淀起一种自身的学术传统，那就是勇于理论创新，秉持学术自省和理论联系实际的一以贯之的纯粹学术精神。对此，我们既可以从我院老一辈著名学者如张庚、王朝闻、郭汉城、杨荫浏、冯其庸等先生的学术生涯中深切感受，也可以从我院更多的中青年学者中看到这一点。令人十分欣喜的一个现象是我院的学者们从不固步自封，不断着眼于当代文化艺术发展的新问题，不断及时把握相关艺术领域发现的新史料、新文献，不断吸收借鉴学术演进的新观念、新方法，从而不断推出既带有学术群体共性，又体现学者在不同学术领域和不同研究方向上深度理论开掘的独特性。

在构建艺术研究、艺术创作和艺术教育三足鼎立的发展格局基础上，中国艺术研究院的艺术家们，在中国画、油画、书法、篆刻、雕塑、陶艺、版画及当代艺术的创作和文学创作各个方面，都以体现深厚传统和时代创新的创造性，在广阔的题材领域取得了丰硕的成果，这些成果在反映社会生活的深度和广度及艺术探索的独创性等方面，都站在时代前沿的位置而起到对当代文学艺术创作的引领作用。无疑，我院在文学艺术创作领域的活跃，以及近十多年来在非物质文化遗产保护实践方面的开创性，都为我院的学术研究提供了更鲜活的对象和更开阔的视域。而在我院的艺术教育方面，作为被国务院学位委员会批准的全国首家艺术学一级学科单位，十多年来艺术教育长足发展，各专业在校学生已达近千人。教学不仅注重传授知识，注重培养学生认识问题和解决问题的能力，同时更注重治学境界的养成及人文和思想道德的涵养。研究生院教学相长的良好气氛，也进一步促进了我院学术研究思想的活跃。艺术创作、艺术教育与学术研究并行，三者在交融中互为促进，不断向新的高度登攀。

在新的发展时期，中国艺术研究院将不断完善发展的思路和目标，继续

培养和汇聚中国一流的学者、艺术家队伍，不断深化改革，实施无漏洞管理和效益管理，努力做到全面协调可持续发展，坚持以人为本，坚持知识创新、学术创新和理论创新，尊重学者、艺术家的学术创新、艺术创新精神，充分调动、发挥他们的聪明才智，在艺术研究领域拿出更多科学的、具有独创性的、充满鲜活生命力和深刻概括力的研究成果；在艺术创作领域推出更多具有思想震撼力和艺术感染力、具有时代标志性和代表性的精品力作；同时，培养更多德才兼备的优秀青年人才，真正把中国艺术研究院办成全国一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心，为中华民族伟大复兴的中国梦的实现和促进我国艺术与学术的发展作出新的贡献。

2014年8月26日

前 言

《当代俄罗斯电影》一书曾由文化艺术出版社出版。10多年来作为国内仅有的一本研究俄罗斯当代电影的书籍无疑发挥了其应有的作用。这次作为丛书编入“中国艺术研究院学术文库”重新出版，对作者来说是莫大的荣幸。由于时间的变迁，俄罗斯电影有了新的发展，取得了新的成果。为了使读者更加全面地了解俄罗斯电影的现状，本人借此机会，对第一版内容重新编排，加入初版以来这段时间内俄罗斯电影创作的新内容、新成果。

众所周知，曾以蒙太奇理论闻名世界的苏联电影是世界电影的主要组成部分。苏联电影大师通过创新探索和丰富的实践，为世界留下了宝贵的理论遗产，也给人类留下了数以千计的艺术作品。苏联解体后，当今的俄罗斯电影有了什么变化、发展如何、选择什么样的道路、达到了什么样的目标、取得了什么样的成果。对这些问题的探讨和研究即会反映出当代俄罗斯电影的总体概貌。

苏联解体后，俄罗斯经济陷入困境。曾是国家经济收入的支柱产业——电影，在从计划经济向市场经济转轨的过程中同样没有摆脱经济危机的困扰。在经历了分解组合、重新结构之后，今天的俄罗斯电影已经进入市场经济的轨道，并朝着电影、电视、录像一体化的新的市场模式前进，开始了平稳发展。

然而，在这一变化过程中，俄罗斯电影经历了重重危机，创作思想混乱、生产水平下降、原有的发行放映体系遭到破坏。在外国电影的猛烈冲击

下，国产电影失去了竞争能力，观众流失，市场被占，俄罗斯电影处在了发展维艰的地步。

如何解决这些问题，是上至国家领导层、下至电影界专业人士都在关心讨论的主要话题，也是电影工作者面对的最为迫切和亟待解决的问题。

试想，苏联电影曾是世界电影艺术中独树一帜、自成学派的电影流派。它曾以鲜明的思想性、精湛的艺术性和深受观众欢迎的观赏性在世界电影发展史上占有重要地位。苏联解体后，在整体否定过去的环境中，俄罗斯电影也在否定过去的传统。然而在学习外国、模仿西方的电影创作过程中，由于技术及经济财力的不足，不但不见成效，反而降低了影片质量。为提高电影的艺术水平和观赏力，电影工作者开始向传统回归，讲究叙事语言和影像造型。这些特点已经体现在青年导演的影片之中。

戈尔巴乔夫的改革公开化之后，俄罗斯电影放开了对进口影片的限制，一时间，外国影片，尤其是美国影片大量涌入并占领了俄罗斯的电影市场，扶持民族电影产业、增强国产电影的竞争能力成了俄罗斯电影工作者面临的重大而迫切的问题。在解决这一问题方面，俄罗斯电影工作者做了不少努力，他们积极探索，研究发行放映方面的可行性办法，已经初步取得成效。

国家经济陷入危机，电影生产受到严重影响。国家财政预算减少，制片厂无力投入生产。寻求多方投资，成为电影创作继续维持下去的关键问题。在这一过程中，锻炼出了一批善于同外国的制片人或投资商打交道、获得外方投资的年轻的创作人员，也造就了一批专业制片人。而国家资助，政府加大投资，银行、电视台、大公司等投资电影、加盟电影创作也使电影的生产、发行更趋合理化和市场化。

电影既是一门艺术，又是大众文化消费产品。既适应市场需求，满足观众心理，又不降低艺术水准，是创作人员必须解决的问题。俄罗斯电影在题材、样式及风格上也在不断摸索，不断改进，以求适应市场，较好地解决供需问题。

在苦苦的挣扎中，俄罗斯电影经过不断的探索、调整、分解、组合，开

始慢慢走出低谷，走向平稳，走向发展。尽管依然困难重重，尽管许多问题仍需解决，但基本上已经步入市场轨道，并朝着健康有序的方向发展。

进入21世纪以来，俄罗斯电影开始复兴：有的影片在一流国际电影节获奖，有的影片在国内取得不错的票房，青年导演的创作也形成了好的发展趋势。这一切预示了俄罗斯电影发展的新前景，需要研究和总结。俄罗斯电影的这一变化过程应该得到认真系统的研究。

我国电影在许多方面与苏联电影、与俄罗斯电影极为相似。我国电影在向市场转轨的过程中，也在实行制片人制度，也在理顺生产、发行、放映三者之间的关系。我国电影也面临着如何提高竞争力，使之更好地适应市场需要的问题。我国电影的发展，也存在如何使观众回到影院、如何提高观众的审美情趣的问题。尤其是我国加入世贸组织后，面临外国电影的进入，如何保持国产电影在市场中的主导地位，也是一个亟待研究解决的问题。从这方面看，研究俄罗斯电影转轨过程中的得失教训，对于我国电影的健康发展具有一定的借鉴意义。本人研究俄罗斯电影、写作本书既是实现初衷，也对社会具有现实意义。

正是从这一目的出发，本人对俄罗斯电影从两个方面进行研究：其一是电影作为一个产业在20多年中经历的衰退、危机等变化；其二是电影作为一门艺术在同一时期的创作中经历的题材、样式、风格的变化。通过对创作倾向、题材风格、影像造型的研究找出转型期俄罗斯电影的创作规律。

鉴于此，本书在写作过程中，主要从创作流派：作者电影、大众电影；创作题材：反思过去、批判现实；人物形象：战争归来者、新俄罗斯人等方面进行研究。从而反映出俄罗斯电影的整个创作过程。

因为该书再版，又添加了新的内容，所以在编排上做了一些修改。

本书现分三个部分共八章。一、二、三章主要论述电影产业。

一、二章论述戈尔巴乔夫改革、叶利钦执政时期俄罗斯电影陷入全面危机和探索走出危机的尝试。

第三章为新加内容，主要论述普京上台以来，也就是新世纪以来俄罗斯

电影在生产、发行放映方面的变化，逐渐步入产业化的过程。

第四章“文化思潮与电影创作趋向”主要表现在三个方面：“反思电影”是对当时社会上“否定苏联”的意识的反映；社会电影是对现实社会问题的揭示；战争电影是新的社会环境下看待阿富汗战争、车臣战争和二战三场战争的不同视角。

第五章“意识表达与电影语言风格”主要是从类型及风格上对电影进行划分：如作者电影、改编电影、情节剧片、喜剧片等的创作状况。

第六章“动作建构与银幕人性展示”主要通过对警匪片、描写黑社会的影片等展示主人公、俄罗斯新贵及匪徒的形象变化和人性缺陷。

第七章“艺术探索与电影多元化建构”实际上是对导演进行研究。第一节是将导演按代划分。第二、三、四节是新添内容，涉及对当前活跃在创作前沿的年轻导演的划分，而且是从当前电影创作最突出的两个方向：商业电影（大片）和艺术电影进行划分，分析研究他们的创作特点和创作个性。当然少不了重要的一支力量，即女性导演。

第八章是对几个著名导演的个案研究。

为了便于读者，书后附有“1991年至2015年俄罗斯的主要电影片目”。

因为资料有限，尤其是20世纪90年代的俄罗斯电影当时在国内根本看不到，本书作者也是到俄罗斯做访问学者时看到一些影片。所以有些提法，观点可能有不妥之处，敬请读者指正。

新添内容由于篇幅有限，也因为时间仓促，所以很难做到全面系统。尽管做了努力，但难免对某些导演或者作品顾及不到因而疏忽。还望读者谅解并提意见。

在此，对初版该书的文化艺术出版社和重版该书的北京时代华文书局，对负责该书重版事宜的中国艺术研究院陈曦女士和负责该书编辑的北京时代华文书局的徐敏峰先生及对在该书写作和出版过程中给予了极大帮助的所有人表示衷心感谢。

李芝芳

2016年3月15日

目 录

前 言 / 1

一编 电影产业

第一章 俄罗斯电影经历的危机 / 3

第二章 电影走出危机的模式 / 31

第三章 新世纪电影的标志性特征 / 56

二编 电影创作

第四章 文化思潮与电影创作趋向 / 81

第五章 意识表达与电影语言风格 / 162

第六章 动作建构与银幕人性展示 / 232

三编 导演研究

第七章 艺术探索与电影多元化建构 / 265

第八章 著名导演个案研究 / 308

附录

附录一 俄罗斯重要影片目录 / 371

附录二 主要参考资料 / 409

| 一编 电影产业 |

