

贵州大学学报『特色栏目』文丛

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

电影与全思化

罗晓明 龚 艳◎主编

DIANYING
YU QUANSIHUA

贵州大学学报『特色栏目』文丛

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

电影与全思化

罗晓明 龚艳◎主编

DIANYING
YU QUANSIHUA

图书在版编目 (CIP) 数据

电影与全思化/罗晓明, 龚艳主编. —北京: 中央民族大学出版社, 2016. 2

ISBN 978 - 7 - 5660 - 1170 - 1

I. ①电… II. ①罗…②龚… III. ①电影—研究—中国
IV. ①J905. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 031693 号

电影与全思化

主 编 罗晓明 龚 艳

责任编辑 舒 松

封面设计 汤建军

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编: 100081

电话: 68472815(发行部) 传真: 68933757(发行部)

68932218(总编室) 68932447(办公室)

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 厂 北京宏伟双华印刷有限公司

开 本 787 × 1092 (毫米) 1/16 印张: 25

字 数 400 千字

版 次 2016 年 2 月第 1 版 2016 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5660 - 1170 - 1

定 价 75.00 元

版权所有 翻印必究

贵州大学学报“特色栏目文丛”编辑委员会

主 任：杨军昌

副主任：江 龙 方英敏 余显权

委 员：罗晓明 周感芬 吴 平

刘 剑 王先桃 钟昭会

主 编：罗晓明 龚 艳

副主编：刘 剑 方英敏 黄桂娥

序

王志敏

龚艳告诉我,《贵州大学学报》(艺术版)要将2010年到2014年之间的电影稿件集结成书,准备出版,希望我起个书名并写个序言。我觉得这确实是一件好事情,是值得做的,《贵州大学学报》(艺术版)的编撰者是很有眼光的,就答应试试看。再说,龚艳是我带过的硕士和博士研究生,她本科是在贵州大学读的哲学专业。我还记得当年她考硕士的时候,就是因为她有学哲学的背景我还是很高兴的。我对学了哲学之后再来学习电影是很看好的。就像在美国乃至全世界电影界都非常有名的以反好莱坞著称的金牌组合“科恩兄弟”一样,弟弟伊桑·科恩在普林斯顿拿到了哲学学位,哥哥乔尔·科恩在纽约大学学的是电影专业。兄弟两个人单从演职员表上看,多数的时候,哥哥乔尔·科恩是导演,弟弟伊桑·科恩是制片,剧本是两人合作撰写,但其实,他们兄弟俩总是一起策划、一起写剧本、一起拍电影,难分彼此。他们的作品可能由于相互补充而总是不同凡响并极具特色。今年他们兄弟两个人还要一起担任戛纳电影节评审团的主席呢。在我看来,他们于2009年拍的影片《严肃的男人》,艺术构思简直就是神来之笔,堪称当代电影的经典之作,完全可以与1998年由英国皇家国立剧院在伦敦首演并在欧美引起了广泛轰动的话剧《哥本哈根》相媲美。这部影片如果没有弟弟伊桑·科恩学习过哲学的经历,那是绝对拍不出来的。作品中在不动声色的诡谲和怪异、温柔的夸张和彬彬有礼的黑色冷幽默中透露出来的对于教物理学测不准原理的大学教授拉里的概率论思想的尖刻挖苦,绝对令人难忘。龚艳有在重庆大学美视电影学院任教的经历,现在已经是浙江传媒学院的副教授了,同时,还担任了《贵州大学学报》(艺术版)特色栏目即电影栏目的特约编辑,几年下来竟然集成了这么多很有质量的电影文章。可是真要为这本文集起个名字还确实是让我颇费踌躇。好在这时我突然想起了虽然被人们称之为法兰西哲学翘楚但是却写下了《电影1:运动影像》(1983)和《电影2:时间影像》(1985)两卷本

电影理论煌煌巨著的德勒兹。这是一部由哲学家留给我们的离我们最近的电影理论经典。现在我们已经大致弄清楚了，这部艰涩难读的电影理论著作的核心就是探讨电影与思维的关系，电影对于人类思维的重大历史意义的。当然我们知道，给德勒兹带来极大的世界性声誉的却是另外的关于资本主义社会的欲望生产和学术生产的一部两卷本著作《资本主义与精神分裂卷1：反俄狄浦斯》（1972）和《资本主义与精神分裂卷2：千座高原》。想到这里，本书的名字《电影与全思化》便呼之欲出了。

不过，这个书名还真的是需要解释一番才行。

我们今天仍然处在加拿大学者麦克卢汉在半个世纪之前，即1964年，所预言的那个时代：“我们正在迅速逼近人类延伸的最后一个阶段——从技术上模拟意识的阶段。在这个阶段，创造性的认识过程将会在群体中和在总体上得到延伸，并进入人类社会的一切领域，正像我们的感觉器官和神经系统凭借各种媒介而得以延伸一样。”过去，我们只知道语言是思维的手段，但是，我们的古人很早就认识到，其实并不是这么一回事。唐代的诗人孟郊诗曰：“天地入胸臆，吁嗟生风雷。文章得其微，物象由我裁。”已经把思维自身的丰满和鲜活说得如此真切：“吁嗟生风雷”，但是，要把这些东西说给别人，传递出去，那麻烦可就大了，因为被过滤掉的东西太多了，所以说“文章得其微”，尽管是“物象由我裁”。绘画或许会有一点点弥补，正如宗炳所说：“身所盘桓，目所绸缪，以形写形，以色貌色。”现在，我们或许能够理解，对于原本就丰满、鲜活和完整的思维来说，只有有了电影，或者只有电影与语言加在一起，才能够真正实现更为完整更为充沛的思维的相互交流。也就是说，电影与语言的不同在于，它是一种视听形式，如果说语言是“半思化”的，那么，电影就是“全思化”的。

当然只有电影还是不够的。索尼笔记本电脑的品牌标识已为人们所熟知，但是，一般的人可能并不知道这一品牌标识的具体含义。其实，这是一句英文短语 Video Audio integrated operation 的实词词头组合 VAIO 的象形表示。这一短语译成汉语就是视频及音频的集成操作系统。其指向相当明显，就是想建构一个使得人类中枢神经系统得以延伸的平台。有这一平台和没有这一平台将大不一样，计算机把人心延伸到了外部，于是，我们便能看到，语言文字使得可见的和可想的以抽象符号形式

交互传输，电影数字使得可见的和可想的以见和想的形式交互传输。IBM 公司有一款非常有名的其品牌标识是 ThinkPad 的笔记本电脑，ThinkPad 究竟是什么意思似乎并不难以理解。Think 是思，Pad 是记事本，两者连接起来的意思就应该是“记思本”的意思吧。并不尽然。第一，ThinkPad 所记，和 Pad 所记不同，第二，ThinkPad 所记还要用于交流。据这一品牌标识的设计人员讲，在这一标识创意之前，突然看到一位员工把自己手中的 Pad 抛给了另一位员工。于是灵光一闪，想出了这个绝妙的 ThinkPad。意在表达一种完整充沛之思的顺畅交流之意。在这位设计人员的心目中，人与人之间的交流的丰富丰满性是完全可以期待的。现在我们或许就能理解，1984 年，中国的计算机公司联想公司为什么要把自己公司的名字确定为联想了吧。联想不就是把你的想和我的想连接在一起的意思吗？汉字的想字，可不因为它是想，就是全然抽象的，它的字形至少告诉我们，想的意思是在心这个平台之上，包含着眼睛看到的東西，那就是“目”，同时还要让这些東西变得可以交流。联想还有一个颇具创造性的英文的译名 Legend，估计在此之前，任何一位精通英语的翻译人士，都不会把英文的 Legend 翻译成联想。现在我们终于可以把这一翻译当成一种神译的典范了。能够使得像思这种不可思议般地神奇的东西变得可以相互交流，这难道不正是传奇吗？这难道还不够传奇吗？我们可能都还记得，2012 年 7 月 2 日，深圳唯冠公司和苹果公司就 iPad 商标纠纷达成和解，苹果支付了足足 6000 万美金，才正式获得了 iPad 在华的商标权。iPad 商标正式转让之后，苹果公司将享有 iPad 商标专用权。但是直至现在仍有不少的人并不能理解，为什么苹果公司一定要坚持使用那个被称之为 iPad 的品牌标识，一个 iPad 的名字，就真的有那么重要吗？很显然，在苹果公司的主事人看来是值得的。这时候，如果我们能够理解到，那个 iPad 就是延伸到人体之外的代表着一种更丰满更完整的思的平台，而 iPad 就意味着要使法国哲学家笛卡尔的一句哲学名言：我思故我在，出现一种前所未有的提升，这就是：iPad 故我在，从谨慎乐观的角度去理解，这种提升实际上是一种人的存在的提升。我思的在和我 iPad 的在，那是两种不同的在。

我们看到，由于电影技术、艺术和文化，以及计算机技术、数字技术和互联网技术的进一步深度融合和迅猛发展，思维的延伸已经迈出了坚实的步伐，并正在不断地推进和完善，这是一个由“半思”向着全思化的进

程。对于电影创作、生产的批评和研究也是这一进程不可缺少的方面。最后也非常感谢《贵州大学学报》（艺术版）的执行主编罗晓明教授和副主编刘剑副教授对栏目付出的心力。我期待着《贵州大学学报》（艺术版）的特色栏目今后结出更加丰硕的学术成果。

2015 年 5 月 15 日

目 录

名家访谈

奥地利电影对话录	伊莎贝拉·魏德	王志敏	龚 艳	
	张 华	张玉霞	栾 晓	(3)
电影教育访谈		龚 艳	彭吉象	(14)
香港新浪潮电影对话录	龚 艳	卓伯棠	范 蓓	(24)
奥斯卡电影访谈录	黄 丹	龚 艳	范 蓓	(36)
《Hello! 树先生》导演韩杰对话录				
.....	龚 艳	韩 杰	王小鲁	卫 铁 (46)
当前中国电影发展的问题与策略	黄桂娥	饶曙光		(58)

电影理论研究

电影、城市与文化之思	丁亚平	(79)
从文本到观众：关于青春类型电影的叙事修辞	赵 斌	(87)
断了时针的表盘：电影与时间	孔苗苗	(99)

中国电影史论

从电影教育萌芽到学科体系建立		
——记中国电影教育的初创	刘小磊	(109)
同源异流的“左翼”与“软性论”影评	张 华	(118)
十七年电影中城市形象的表征与缺席	林 黎	(125)
中国新时期动画电影的史学建构与学术反思	褚亚男	(141)
新时期中国电影的悲剧觉醒	卢伟力	(153)

娱乐性彰显与类型化重构

- 新时期谍战片研究（1977—1989） 檀秋文（183）

电影短片研究

为现实主义插上想象的翅膀

- 从电影节看短片创作 钟大丰 龚 艳（197）

- 早期中国电影短片述评 张 华（209）

网络化与电影化之间的寻位

- 以新浪微视频大赛为例分析网络传播视域下的
微电影创作 丁 宁（217）

纪录片研究

- 中国独立纪录片的本土“中间人”与“关键人” 李铁成（229）

“真实”与“直接”：纪录片创作方法的对弈

- 《杀戮演绎》和《疯爱》的个案分析 开 寅（240）

- 超越纪录：从他者的空间到对自我的探索 范 蓓（248）

- 论中国独立纪录片的审美诉求 颜 军（255）

类型电影研究

经济衰落阴影与公路惊悚片的家庭威胁

- 谈美国公路惊悚片的类型创作 李 彬（265）

“泛政治化”的庄严与空洞

- 对中国灾难片的反思与重构 龚金平（276）

- 好莱坞灾难片的英雄叙事原型 邹 璩（287）

类型电影的非类型表述

- 以乔治·克鲁佐作品为例看法国悬疑片 于丽娜（294）

电影大师研究

侯麦的电影地图：人·时空·故事	龚 艳 (305)
侯麦电影：性别与空间的叙事	万 萍 (312)
人间四季里的人际迷网	
——浅析埃里克·侯麦的“四季”系列	丁 宁 (318)
与魔鬼同盟	
——法斯宾德的电影与人生	刘 芳 (325)

电影批评

《蝴蝶效应 123》系列：反复订正的迷失人生	王志敏 袁海燕 (335)
《小时代》是怎样炼成的	
——对一部现象级电影的传播学考察	刘海波 (348)
“消费社会”语境下的“现象电影”分析	
——电影《小时代》现象及其他	龚金平 (363)
现代化语境中的多重困境与精神自救	
——关于《Hello! 树先生》的文化阐释	付筱茵 (373)
《少年派的奇幻漂流》之“老虎”意义探寻	余志为 (380)
后 记	(387)

名家访谈

奥地利电影对话录

伊莎贝拉·魏德^① 王志敏^② 龚艳^③

张华^④ 张玉霞^⑤ 栾晓^⑥

时 间：2012年9月14日

座谈地点：重庆市沙坪坝区三峡广场星巴克咖啡馆

对话者：伊莎贝拉·魏德；王志敏；龚艳；张华；张玉霞；栾晓

龚艳（以下简称龚）：首先非常感谢伊莎教授的大力支持，来到我们西南片区，为我们带来这么多优秀的奥地利电影。同时也非常荣幸能请到王志敏教授，在座的还有来自新疆大学的张华副教授和张玉霞副教授，以及重庆大学美视电影学院的栾晓老师。欢迎大家！

张华：把《我最好的敌人》和《辛德勒的名单》放在一起看是挺有意思的，是两种不同的处理方式。《我最好的敌人》更轻松，《辛德勒的名单》则较为美国化。

伊莎贝拉·魏德（以下简称伊莎）：这是我们去年出品的片子，直到现在才能拍，奥地利以前基本没有拍过这种题材的片子，因为还是很敏感的，要认真考虑怎么处理这种题材，德国也没有拍过，但美国就可以拍。

龚：《我最好的敌人》和美国商业片完全不一样。基本上前半个小时你不知道它在讲什么，觉得极其拖沓。然后它慢热，半个小时之后节奏上来了，这或许是奥地利电影的独特节奏。

伊莎：因为这个题材很敏感，一直到现在。所以他们一定要说，这些犹

① 伊莎贝拉·魏德：电影学博士，维也纳大学教授。

② 王志敏：北京电影学院教授。

③ 龚艳：电影学博士，浙江传媒学院电影学院副教授。

④ 张华：电影学博士，重庆工商大学文学与新闻传播学院副教授。

⑤ 张玉霞：电影学博士，新疆大学人文学院副教授。

⑥ 栾晓：重庆大学美视电影学院讲师。

太人是非常善良的人，这个奥地利人他很坏，他坏是因为他是一个底层的工人家庭出身的。夸张到有一些纳粹党说话的台词一听就知道他们是维也纳很底层的人，但是真实生活中不会这样说，有些事也不会发生。因为他们要处理这样一个题材，就要考虑到德国和奥地利在这个时期的敏感性。

栾晓（以下简称栾）：像这种带有政治敏感性的题材在你们国家需要审批吗？

伊莎：没有，除非有一个导演想拍摄一部非常崇拜希特勒的电影，这个是不行的，包括二战时期拍摄的一些有关纳粹思想的片子，现在不能随便放，包括电影资料馆。如果一定要放，因为那个时期还是有一部分比较优秀的，那么在放映之前必须给大家宣读一个书面的东西，告诉大家要怎么样理解，才可以放映。

龚：欧洲很多拍二战的片子会选择一种喜剧的、调侃的方式来拍。我们国家的导演中，比如冯小宁，同样是拍摄二战时期，只不过拍摄的是中日战争，他的处理就非常不严肃。我们看《我最好的敌人》还是有反思的，有深度可以去挖的，特别是身份调换的时候，特别有意思。

王志敏（以下简称王）：有这么一个说法，中国对战争题材的反思水平要低，这个不是我的观点。苏联经历了连续的战争而且历史也悠久，他们对战争的反思已经达到了相当高的水平了。而中国还不行，有一个叫《红樱桃》的影片，参加了上海国际电影节，中方就极力地希望它拿大奖，但是到那里一评，发现它水平还是太低，中国的历史还没有那么长的沉淀，导演的水平也还不够。而苏联经过惨痛的教训，水平已经相当高了。

伊莎：我记得这个电影节一个德国的评委也在，他告诉我妈妈演员穿的服装都不对，这是一个细节，但细节很重要。

王：我上课的时候选了一个片段给学生放，是苏联的片子，叫《自己去看》。讲的是在卫国战争时期，一个小男孩亲眼看见了德国法西斯烧杀掳掠的过程。这些德国法西斯直接屠村，在杀之前还要羞辱人，侮辱你的人格，然后把人都关到一个屋子里放火烧死。这个小男孩虽然才十几岁，但是他经过战争之后就非常苍老了，然后影片结束时部队把犯有罪行的德国鬼子全部抓住了。抓住了之后该怎么办，这些人都干了伤天害理的事情，是不是就应该对他们千刀万剐折磨一通？但是苏联红军只是把他们都扫射了，非常仁慈地把他们都处死了。部队走了之后，小孩留下了，小

孩走到河边，看到了一些照片，激发了他对战争片段的回忆，他的脑子里闪回的全是希特勒的形象，他就一枪一枪打那些照片，不知道打了多少枪，最后看到一张照片是希特勒的妈妈抱着小希特勒，他刚准备打这张照片，又收起枪不打了，就是说儿童时期的希特勒是无罪的。这就让人感受到苏联导演的人文水平比中国导演还是要高得多。

张华：一般提到的《第四十一》和《士兵之歌》也都是这类的，反思意味很强。

龚：咱们也反思了很长时间了，怎么还是拍出《金陵十三钗》这样的影片？

王：他的商业目的也太明显了，我看了一个报道，他选择的演员贝尔，在美国的回报率最高，这一点暴露了张艺谋的商业目的。

伊莎：而且他演得也不好，可能是剧本也不好。

王：这是美籍华人严歌苓的小说改编的，这个很不好，因为她在美国生活了很长时间了，观念已经和大陆不一样了，改编是刘恒，可以说张艺谋还是犯了不少错误。

龚：我特别喜欢《班尼的录像》，非常好的一个片子，很触目惊心，有点像《大象》的感觉。《班尼的录像》讲的是一个小男孩反复看一个杀猪的录像，然后把一个小女孩叫到家里，把她杀了。男孩的父母极力想掩盖这件事情，最后男孩反而去警察局指认自己父母是凶手。

伊莎：他把他的父母告到警察局了，他自己说了一句简单的“对不起”就回家了。

龚：那这是一个开放式的结尾，并不知道他是否落网了。他告了他父母，这是一个很有力量的结尾。这个片子我感兴趣的是它镜头处理的方式，它把录像机当作一个镜子来用，有几场很特别，他杀女孩的那几场，他的正面相当于是个显示器，实际是个电视机，它的摄影机在后面，也就是说我们看不到的一面全都录在那个显示器上播出来了。杀人的一幕被多维的、360度的展现出来。将摄影机当作镜子一样在用，有距离，更显冷酷，我们是通过显示器来看到整个过程。那种距离感和冷漠感用这种方式表现得很好。其实现在看来，导演拍到《白丝带》时，手法更娴熟了、不玩儿花样了，但是我觉得导演在1991年的时候玩儿一点形式的东西还是很有意味的。刚开始，包括我自己，在年轻的时候、指导学生拍片子的时候

候会迷恋一些形式的东西，当然有时形式是恰切的。特别是杀猪的那场，播了四遍，我一开始觉得很冗长，但再后来他播放这个片段给女孩看，看的作用是在于他要看看能不能激起这个女孩犯罪的那种欲望。他杀这个女孩时仅仅是情景中的动作，所以他杀完人还可以平静的做作业，再去找朋友玩儿，然后再回来，就当这件事情没有发生过一样。他父亲很平静地问他：“你为什么要这样做？”他说：“我就想看一下会怎么样，杀猪是这样，杀人会怎么样。”非常冷酷。这种冷酷被摄影机、监视器等多重影像地呈现出来。今天看来这种方式是有点花哨的，就是你用一个摄影机去投影这个世界的另外一面，它其实不仅限于形式上的东西。因为这个片子本身叫《班尼的录像》，可能它更重视视觉上的东西。

王：这个题材我觉得很有现实意义，而且是探讨人性的一个片子。我前段时间在《举案说法》节目上看到，有一个大学生，家里比较困难，让他虐猫，而且要把虐猫的过程拍下来，越残酷越好。拍完之后他把这个视频卖给一个人，那个人再传给美国的网站，在网站上有人购买虐猫的视频。然后这个人在小区里就要不断地偷猫，小区里很名贵的猫接连消失，后来警察就破案了。我就想人们观看这种特别残酷的东西，是因为人性当中有一些阴暗的需求，当然我们正常人这种需求就很弱，有的人就很强大，还有的人可能原来很弱，经过刺激就爆发出来了，比如从虐猫到杀人，人性中的恶在每个人身上不一样。

伊莎：但是在电影里面他好像不知道有区别，他好像什么感觉都没有，我估计他最后把女孩给杀了是因为他受不了女孩的哭喊。

龚：他本来用气枪打了那个女孩肚子一下，那个女孩还没有死，但是他受不了那个女孩的哭喊，他就决定把她杀死了。我觉得王老师说的这个特别重要，我们看了大量暴力的东西，会激发起人性中恶的一面。这个影片的主人公反复观看杀猪的录像，最终他犯罪的欲望就被激发起来了。确实有现实意义，太多的暴力的东西被呈现出来确实会对小孩子有影响。和《大象》里很像，那两个小孩子一直玩CS游戏，电视里播出的是希特勒的画面，最后就很冷静地去杀人了。因为他会觉得只是一场游戏，不是生命。

王：我觉得意义挺重大的，我对中国的佛教有一定的了解，佛教有一个观点是说每个人的根性不同，我的根性善的部分多，但是有没有恶的部