

中央戏剧学院系列教材（影视专业）

新时期 中国电影论

主编 刘立滨
作者 顾 峥

CFP 中国电影出版社

中央戏剧学院系列教材（影视专业）

新时期中国电影论

主编 刘立滨
作者 顾 峥

CFP 中国电影出版社
2004 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

新时期中国电影论/顾峥著;刘立滨主编. —北京:中国电影出版社, 2004. 1

中央戏剧学院系列教材(影视专业)

ISBN 7-106-02097-4

I. 新… II. ①顾… ②刘… III. 电影评论—中国—高等学校—教材 IV. J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 115321 号

新时期中国电影论

顾峥 著

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路 22 号)邮编 100013

电话:64299917(总编室) 64216278(发行部)

E-mail: Jsja@netchina.com.cn

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/880×1230 毫米 1/32

印张/6.375 插页/2 字数/167 千字

印 数 1-4000 册

书 号 ISBN 7-106-02097-4/J·0856

定 价 17.00 元

主 编 刘立滨
副主编 路海波

编 委 会

主 任 刘立滨

副主任 路海波

委 员 (按姓氏笔画排列)

丁如如	王永德	刘立滨	刘杏林
张 先	沈 林	宋 英	徐 翔
商尔刚	章抗美	黄定宇	黄金铎
麻国钧	路海波	廖向红	

内容提要

本书从介绍、分析我国第四代、第五代、第六代电影导演入手,并从社会文化的角度对 20 世纪八九十年代中国电影进行了较为全面、细致的论述,对学习影视的学生认识和理解新时期中国电影的各种现象会有极大帮助。

总序

中央戏剧学院副院长 刘立滨
院教材委员会主任

艺术世界是美妙的,它给人一种情感上的满足,之后使人的心灵得以净化和提升。21 世纪是信息、科技高速发展,知识不断更新的时代,艺术教育必须融入新世纪时代的激流,满足人们对艺术及艺术教育的需要与渴求。随着我国现代化建设事业不断推进,落实科教兴国战略,把教育放在优先发展的地位,实施全面素质教育,艺术教育日益受到社会的重视。人们认识到,艺术教育不仅对人的自身发展,提高人的自身素质有着重要的作用,而且还可以通过艺术经验更大地丰富人生和焕发出人性中的激情。从古到今,在人类的历史进程中艺术始终都发挥着积极的作用,给人以希望和力量,人的才智得以充分地发挥和展现,心灵得以充分地交流与沟通。艺术对人的成长有着特殊的意义。艺术不仅能够表达人的情感,展现人的创造性的才能,而且还能够在创造性的活动中培养和提高人的观察力、理解力、感应力、表现力、交流能力以及解决问题的能力。在艺术的世

界里,人们能够学习到其他领域学不到的东西,从而不断地完善自己。艺术世界是一个开阔的空间,艺术的内涵总是不断地得以丰富和扩展的,艺术发展潜力是无限的。所以,人们认识到艺术教育的意义不只是或者说不再是停留在传统上的艺术技法的教育,也不能以为获得和掌握某一技法就能提高自身的艺术素养,在获得和掌握技法的基础上,还必须熟悉艺术发展的历史与了解现当代艺术发展的进程和特点,培养和提高自己欣赏艺术的能力、趣味和评价的思辨力。而这些能力的获得对于每一个人,都需要美学、艺术心理学、艺术社会学等方面的知识与素养。尤其是专门学习艺术和从事艺术创作的人,就更应具备这样的知识和素养。艺术教育是一个开发智慧与培养创造性能力的复杂的系统工程。

艺术教育不同于一般的教育。专业艺术教育更是如此。在艺术教育的过程中,教育与受教育两者始终是以艺术为媒体作为共同参与艺术活动的中心内容,并受艺术本性影响与制约。艺术教育在知识、理想等方面对人产生深刻的影响,在推动社会的文明和进步等方面产生积极有效的作用。艺术教育可以通过审美功能,即通过审美关照满足审美需要引起审美的快乐。并在这个过程中可以培养、锻炼与提高人们自由把握和创造形式的能力,对意象的感悟与评价的能力,感受和体验审美的快乐,得到陶冶、提升与塑造,逐渐获得自由与和谐、全面的发展。总之,艺术教育对于一个人或者一个民族的发展,是至关重要的。

面对新时期专业艺术教育快速发展提出的要

求,作为专门的艺术院校,必须与时俱进,根据时代所赋予的使命和社会发展的需要,深化教育教学改革,实施21世纪课程体系和教学内容改革计划。对学科现存情况进行全面审视与深入的思考,总结办学经验,不断创新,拓展办学规模,全面发展和进行建设。在改变原来只注重纯技法教学或者是只注重由技入道式的教育模式的同时,重视和加强学科的理论建设与创新,重视科研活动的开展和所取得的成果。从而使艺术院校的教育教学水平达到更高水准。这就要求在全面总结教育教学经验的基础上,不断扩大视野,熟悉与了解世界现当代艺术教育教学的状况,并将其取得的科研成果运用到教学中去,推动教学与科研工作。这种工作的有效形式恰恰表现为教材的生产与建设。我们大家知道,教材(教科书)的建设是教育教学关键环节。它不仅会促进和活跃教学,而且会促使教学向更加良性方面发展。教材是学科具体化的标志,它的科学性、思想性和效用性对学科的建设与发展有着极为重要的作用。对学生它是学习的主要材料和读物,进一步扩充所学专业科学知识的基础;对教师的教学它是所提供的基本材料及完成教学任务的基本条件。这是教学保持科学性的基本保证。

中央戏剧学院是教育部直属院校,是中国戏剧艺术教育的最高学府之一,是戏剧影视艺术教学和科研的中心与训练和实践的重要基地。半个多世纪,中央戏剧学院为国家培养造就了许多优秀的艺术人才,作出了突出的贡献。五十多年来,中央戏剧学院在坚持现实主义艺术原则的

基础上,深入研究本民族艺术的美学精神并广泛吸收西方现代戏剧中一切有价值的成果。在教学与实践中积累了深厚的艺术教育经验,形成自己的办学风格和教育教学体系。在原有的办学规模基础上,又新设立了电视艺术系、艺术管理系,成立了成人教育学院和影视艺术职业学院。中央戏剧学院教育教学事业继往开来,兴旺发达,前程美好。

中央戏剧学院系列教学丛书的出版,是对新时期艺术教育快速发展提出要求的举措。这套丛书充分反映和体现出表演专业、导演专业、戏剧文学专业、舞台美术专业、影视艺术专业和艺术管理专业以及研究生教育教学规律与特点。这里面既有几十年教育教学经验的总结,又体现出对现当代艺术教育探索的思考与科研的成果。这里面凝结着中央戏剧学院教师的心血和智慧,他们的辛勤耕耘将会结出艺术教育的累累硕果,绽放出绚丽之花。

在此,请允许我代表受他们惠顾的所有人向他们致以最崇高的敬意和感谢。

2003年12月10日

序

中央戏剧学院电视艺术系 路海波
教授、博士生导师、主任

读者现在看到的这套共 15 本书的教材,是中央戏剧学院系列教材中的一种,主要面向中央戏剧学院影视专业本科和专科的学生。

2002 年 12 月初冬的一个晚上,我和中国电影出版社副总编辑李梦学先生在京城北太平庄的一家餐馆相聚。已经不大记得那天菜肴的味道,只记得分别的时候,我们意犹未尽,或说谈兴未尽。我们带着一套共同商量好的想法互相告别,这是这套教材最初的由来。

中央戏剧学院是一所已有五十多年历史的艺术院校。它曾经为我国培养了一大批很有影响的戏剧、影视艺术家。戏剧是中央戏剧学院的传统优势学科,而且戏剧对影视艺术的潜在影响在世界范围内也是有目共睹的。但是另一方面,在一个艺术媒体多元并进的时代,以与时俱进的态度,既强化传统优势,又善于利用传统优势谋求全方位发展,也是摆在我们面前的严峻现实。1999 年,中央戏剧学院终于迈出了正式建设影视学科的重要一步。至今,我们这个年轻的新系已经先后招

收了影视编导、影视制片管理、广播电视节目主持和影视广告导演四个专业的本专科学生共约 300 人。2004 年将向社会输送第一批毕业生。影视艺术尽管与戏剧有这样那样的联系,但它们毕竟各是独立的艺术,有各自的规律。在戏剧学院开设影视专业,需要完整系统科学的影视学科课程设置。而一套具有系统性、规范性、科学性和深入浅出便于学生掌握领会的教材,对于我们按照教学大纲和既定的培养规格培养合格的影视专业高等专门人才,其重要性显然是不言而喻的。

这套教材所涉及的课程内容包括视听语言、电影编剧、电影导演、影视画面造型、电影录音、影视制片管理、电影市场营销、中外电影史、类型电视剧研究、“电影作者”、纪录片创作、世界摄影大师与经典电影、电影文化的演变、新时期中国电影等,使读者对影视艺术创作规律及与其相关的一系列重要的基本问题进行全面接触。教材的作者都是我系的中青年教学骨干,都具有实际的教学或相关创作经验。他们分别毕业于中央戏剧学院、北京电影学院和北京广播学院,部分教师并游学海外或曾参加过各类国际电影节,他们视野开阔,思维活跃,长期与科研、创作实际和学生接触,对艺术本体和学生都很熟悉,读者见到的文字均是他们多年参与创作实际和教学相长的结晶,所以他们撰写的教材言之有物,深入浅出,形象与理性交融,经典与现实共鸣。如果稍加仔细推敲,则这批教材大致可分五类:一、史论修养(如视听语言、中外电影史与电影文化研究);二、创作技巧与方法(如电影剧作、电影导演概论、纪录片创作);

三、形式与风格(如“电影作者”、类型电视剧研究);四、影视技术与艺术(如摄影画面造型与录音);五、影视制片管理和影视产品市场营销。这五部分共同构筑了一个较完整的用于培养影视专业高等专门人才的知识系统和必要的操作技能。按照我们的设计和已被我们的教学所证明,以这套教材为蓝图,结合读者(无论是教师和学生)的具体实际情况,这套教材所涵盖的内容和训练方法,应能满足培养影视艺术相关专业高级人才的需要,也可作为对影视艺术感兴趣者的自学材料。

这套影视教材的出版离不开中央戏剧学院和中国电影出版社双方领导的大力支持。中国电影出版社的编辑高伟先生更是付出了许多具体的劳动,在此谨致诚挚谢意。

21世纪是影像的时代。技术已经为这个时代向人类生活的全方位渗透提供了日新月异的支持。更多的人将与影像结下不解之缘。当社会生活越来越富裕,更多人不仅有欲望,也有物质条件来用影像表达自己对于这个世界的感受的时候,无疑,我们希望这种表达更有质量。在此意义上,我衷心希望这套教材能与更多的年轻人成为朋友。

2003年12月10日

绪论

《新时期中国电影论》是向学习电影的学生们介绍 80 年代以来中国内地电影出现的主要的艺术运动与艺术思潮、重要的电影创作者和代表性作品，以求有助于了解在第五代导演兴起之后中国新时期电影的历史发展线索。

以往的电影史中强调电影的艺术性，而我认为电影具有多面性的现象，电影同时是艺术形式、经济产业、文化产品和技术系统。《新时期中国电影论》关注电影作为一种文化在社会中的作用；电影作为一种表意方式如何和时代精神相连接；电影作为一种叙事艺术如何和现实世界产生互动关系。

八九十年代的中国电影基于其特殊的历史处境，在其发展中有其独特的发展特点。首先是和现实的关系。对于电影来说，现实当然有双重涵义：电影史的既定前提和人们生存面对的现实，对于八九十年代的中国电影来说，特别是对于叙事来说，对现实对话，既是一个无法逾越的根本困境，也是一条走向创新的必由之路。纵观八九十年代的电影转型，“第五代”的形式革命已经日渐退化，电影创作从电影自身的美学语境，向社会化和商业化移位。电影作为一种社会的产物，一定要表现时代精神，这样才可能揭示出更清晰的现实。电影是对时代的一种理解方式，这种理解当然也包含对自我以及对自我与时代的关系进行重新叙述。主流意识形态一直在八九十年代的中国电影中起到决定性的作用。“文革”后，思想上需要确立新的历史起点，解放思想、拨乱反正，为实现四个现代化而奋斗。这一时期的电影批判了极左路线，更重要的是表达了知识分子的信心和忠诚。第五代电影由形式革命开始了对传统文化和历史

的反思，这也是和当时的思想启蒙运动紧密连接在一起的。90年代初，随着社会形势的变化，主旋律电影出现，第五代电影转型之后，他们的电影里不单单是讲述一个东方奇观的故事，还能够从中读取到隐晦的意识形态的控制。90年代中后期，“第六代”的电影中，表现了社会中的年轻人在飞速发展的社会中的迷茫。

当代中国电影与其所处的时代精神和社会历史条件以及主流意识形态的变化有着直接和紧密的联系，可以从这种联系中寻找出当代中国电影的发展脉络。

目 录

绪论 / 1

第一章 80年代初期的中国电影 / 1

- 一、修复的任务 / 3
- 二、新的电影方法 / 8

第二章 80年代中后期的中国电影 / 16

第一节 第五代电影 / 16

- 一、“第五代”兴起 / 17
- 二、“第五代”的发展 / 23
- 三、“第五代”与主流意识形态 / 29
- 四、“第五代”与国际电影节 / 31
- 五、第五代电影的商业化 / 39

第二节 同时期其他作品 / 42

- 一、第四代导演的延续主题 / 45
- 二、王朔电影的产生 / 54
- 三、“第五代”的影响 / 58

第三章 90年代初期的中国电影 / 63

第一节 商业电影的衰落与主旋律电影的产生 / 63

- 一、商业电影的衰落 / 63
- 二、主旋律电影的产生 / 69

第二节 “第五代”转型 / 78

一、“第五代”的困境 / 78

二、“第五代”的转型 / 83

三、“第五代”的模仿之作 / 100

第三节 同时期的其他中国电影 / 104

第四章 90年代后期的中国电影 / 132

第一节 第五代导演的创作 / 132

第二节 主旋律电影的发展 / 142

第三节 商业电影的发展 / 152

一、电影体制的变化 / 153

二、冯小刚电影 / 155

第四节 第六代电影 / 162

一、“第六代”的主题和人物 / 164

二、第六代电影的特色 / 167

三、成长 / 173

四、几种新的趋势 / 178

第一章

80年代初期的中国电影

在经历了10年的文化大革命之后，1978年中国共产党十一届三中全会以来实行改革开放路线，无疑是对五六十年代阶级斗争的政治路线进行的一次转折。80年代中国走向改革开放，在所有的政治文件和文学艺术作品中都被描述为“一个新时代的开始”，或者说“历史翻开了新的篇章”。这种描述隐含的另一层意思就是：历史在这里发生转折，它的方向和运行规则都发生了深刻的改变。这种改变在人们的直接经验方面和思想意识方面都是剧烈的。文艺界在改革开放和思想启蒙运动的影响下开始恢复正常的运作，中国电影开始复苏，电影产量开始上升。80年代中国电影有了一定的发展，可是也面临着很大的危机，因为“文革”对人们的影响太大了，整个中国社会在各个方面又一次发生了断裂，“文革”时期的电影既然被全面否定了，可是是否能够继承“十七年”的电影传统，如何继承以前的传统，成了一个大问题。历史总是特定的意识形态叙述的历史。这里所说的历史，我们看看“十七年电影”的经典电影就知道，中国革命胜利后的经典意识形态建构的历史叙事，这种历史叙事长期支配着中国社会的艺术创作。经典意识形态为虚构的历史叙事提供基础，一种被命名为现实主义的创作方式，或称为“革命现实主义”。现实主义审美理念的核心就是真实，真实地反映历史和现实的本质规律成为建国后文艺的最高目标。但是现实主义的真实性是需要强大的意识形态权力体系作为后盾，通过意识形态体系的预设，真实性才可能存在和被指认。在“十七年电影”