

大学人电影研究丛书

陈旭光
电影文章自选集

存在 与 发言

陈旭光
著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京大学人电影研究丛书

陈旭光
电影文章自选集

存在 与 发言

陈旭光
著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

存在与发言：陈旭光电影文章自选集 / 陈旭光著. —北京：北京大学出版社，2015.6

(北大学人电影研究丛书)

ISBN 978-7-301-25666-4

I.①存… II.①陈… III.①电影评论—中国—文集 IV.①J905.2-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第071619号

书 名	存在与发言：陈旭光电影文章自选集
著作责任者	陈旭光 著
责任编辑	周彬
标准书号	ISBN 978-7-301-25666-4
出版发行	北京大学出版社
地 址	北京市海淀区成府路 205 号 100871
网 址	http://www.pup.cn 新浪微博：@ 北京大学出版社 @ 培文图书
电子信箱	pkupw@qq.com
电 话	邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750883
印 刷 者	三河市国新印装有限公司
经 销 者	新华书店
	660 毫米 × 960 毫米 16 开本 29.25 印张 380 千字
	2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷
定 价	66.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究

举报电话：010-62752024 电子信箱：fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题，请与出版部联系，电话：010-62756370

北京大学中坤影视戏剧研究基金 支持
北京大学中坤影视戏剧研究文丛
北 大 学 人 电 影 研 究 丛 书

顾 问：王一川 王丹彦 叶 朗 仲呈祥 陈凯歌 黄会林

韩三平 张宏森 张会军 彭吉象

总 策 划：高秀芹 陈旭光

名誉主编：骆 英

主 编：陈旭光

编 委 会：王一川 向 勇 陆 地 陆绍阳 陈 宇 陈 均

陈旭光 邱章红 李道新 张颐武 周庆山 周映辰

高秀芹 顾春芳 彭吉象 蒋朗朗 韩毓海 戴锦华

“北京大学电影研究丛书”编者前言（代丛书总序）

鲁迅先生说过，“北大是常为新的”。北京大学不仅在许多“基础性”学科研究上稳重踏实、独占鳌头，也在一些新兴学科上与时俱进，锐意创新，敢为人先。

在人文学科领域，电影研究的历史与传统算不上悠久。诞生于1895年12月28日的电影，一般认为1948年法国成立电影学研究所，并出版《电影学国际评论》，才是电影学作为一种新学科诞生的标志。

而且，北京大学的电影教育，严格地说开始于北京大学艺术学院1999年招收电影学硕士和2001年开始招收影视编导本科，比之于北大其他“老牌”“经典”的人文社会科学可能尚属“晚辈”。然而，北京大学学者们电影研究和电影批评的历程可谓不短，而且成就不小，影响颇大。不少学者在上个世纪80年代人文领域文化批评的潮流中就登上了当时的批评舞台，引领一时之风骚。

北京大学的电影研究与批评，有一些重要特点。如学者们散布于北京大学艺术学院、中文系、新闻传播学院、外国语学院等多个院系；再如学者们大多有多学科的背景，电影研究往往只是这些学者学术工作的一个有机部分；还有，这些学者都是北京大学影视戏剧研究中心的研究员，他们都在电影的文化研究、艺术研究、电影史、电影批评史、电影传播、电影产业研究等方面有着重要的发言权和学术影响力。他们以“常为新”的锐

气，学科整合的视野，传承自北大的开阔胸怀，以勤奋严谨求实创新的学术精神，共同打造着北京大学电影研究的高端平台。

毫无疑问，电影研究与批评的学科特点与北京大学的综合性优势颇为切合。正因此，北京大学涌现出那么多有影响力的电影学者乃为题中应有之义。因为电影学是从社会文化现象、审美现象及大众传播手段等角度研究电影的科学，而电影理论一开始就有相当明显的跨学科趋向，从经典电影理论开始，电影理论就与哲学、美学、文学、戏剧、艺术学、心理学等关系密切，这也与电影本身的综合性特征，电影文化的复杂性特征等相适应。二战结束后特别是50、60年代以来，电影学与其他学科进一步整合，研究领域明显扩大。

正是借助于北京大学影视戏剧研究中心这个有效整合北大影视戏剧研究学术力量的平台，我们主持编辑了这套“北京大学电影研究丛书”，试图对北京大学雄厚深蕴、颇有影响力的电影研究学术力量和研究成果进行一次集中的盘点和集群式地呈现。

鉴于此，这套丛书目的堪称明确，立意不可谓不高远。各位知名学者的自选论文、自序或访谈呈现的方法论思考和学术总结、著作论文索引等工作，都通过作者、主编者与编辑等的通力合作，做足做细。在北大培文的积极配合之下，我们力图把这次庄重大气的巡礼、展示和总结尽可能做到最好、最高、最全面。

北京大学影视戏剧研究中心自成立以来，秉承“研究指导实践，研究紧靠实践，研究提高教学，引领影视戏剧艺术与产业发展”的宗旨，致力于推动电影、电视剧、戏剧、新媒体领域的学术研究，打造北大影视戏剧与新媒体研究与研发的核心品牌，为中国影视戏剧与新媒体的产业振兴服务，引领影视戏剧和新媒体文化价值和艺术内涵的发展方向。编辑出版这套“北京大学电影研究丛书”就是这些近年来中心重点的学术工作之一。

也许，这不仅仅是一次实力的巡礼和成果的检索，更是一次电影研究之北大视野、北大胸怀、北大气象的呈现，甚至可能是一种“北大学派”之发力和形成的前奏。

我们坚信：学术薪火相传，北大精神绵绵不绝。

北京大学影视戏剧研究中心

“北京大学人电影研究丛书”编委会

目 录

自序：重绘中国电影的“文化地形图”001

第一辑 影像的潮涌与蜕变

影像的激流：当代中国的文化转型与影视话语变迁011

影响的踪迹：中国电影发展中的外来影响与接受023

潮涌与蜕变：中国艺术电影三十年049

悖论与选择：全球化语境与中国电影的现代化 / 民族化问题068

六十年文艺变迁的一个视角：从“理性美学”到“感性美学”077

全媒介时代的中国电影：“大片”美学与“小片”美学的二级分化088

第二辑 批评的方法与文化的原型和寓言

影视文化批评：反思与构想103

“80年代”的遗产与波德维尔的反思：新时期以来中国电影文化批评的

反思与展望112

“铁屋子”或“家”的民族寓言：论中国电影的一个原型叙事结构124

“后假定性”美学的崛起：当代影视艺术与文化的一个重要转向144

一种“现代写意电影”：王家卫电影的写意性与中国美学167

大众、大众文化与电影的“大众文化化”：电影生态的大众文化视角
审视183

“经典大众化”：在尊重与变异，重构与消费之间——论“红色经典”
在当下文化语境的“再叙说”195

第三辑 代际问题与文化表意

第四代导演与现代性问题207

第五代导演：身份认同、时间焦虑与“视觉的启蒙”230

第六代电影：青年文化的表征237

“五代后新生代导演”：现实境况、精神历程与“电影策略”249

“影像的中国”：第五代、第六代导演比较论270

喜剧电影：类型特征、青年文化性与意识形态症候290

第四辑 产业与创意文化

“华语电影”与“华语大片”：命名、工业、叙事与文化表意303

“后华语电影”：“跨地”的流动与多元性的文化生产317

海外“期待视野”中的市场推广与国际文化传播：论中国电影大片的
“二元对立”性及其对策334

试论中国电影的制片管理：观念转型与机制变革347

转型期中国电影的观念变革与文化创新：从工业、艺术、文化三个维度的审视367

第五辑 存在与发言

电影中“摇滚”的形象及其文化含义383

少数民族题材电影：“谁在说”和“怎么说”393

中国电影想象力缺失的批判402

中国电影类型化：“超验”与“经验”的维度412

当下中国的“现象电影”：启示与思考420

“微时代”与电影批评的命运433

陈旭光著译目录443

自序：重绘中国电影的“文化地形图”

1997年，我于北京大学中文系现当代文学专业博士毕业，并留校到新成立的北京大学艺术学系任教。这是我的学术人生的一个转折点，是新的—页的开端。从这一年开始，我才真正在摸索中步入艺术理论与电影艺术的研究与教学。惊回首：我的电影研究和评论的历史虽不长，但也接近二十年了。然而，就是这“青春无悔”（虽然我早已不再青春！）的近二十年，从与我同龄的“第六代”电影的“衰落”，到整个中国电影产业在世纪之交的低潮中持续上扬，我有幸经历了中国电影的大起大落、风云起伏。而对个人的学术研究历程而言，我则经历了一个从文学研究，特别是原本驾轻就熟的诗歌、诗学研究，到电影研究和艺术理论研究的转型。这个转型绝不轻松，甚至可以说很艰难，而且还在进行之中。

于是，学术史、个人成长史、心灵史、电影史、社会史、文化史，种种意向纠结在一起，仿佛置身于惟恍惟惚的混沌世界，又似乎处于似真似幻的影像天地，蓦然回首，二十年岁月如梭！而今天，我们不期而然来到了中国电影票房一片上扬而争议批评风起，电影观念与生产现实变动不居的某种文化“乱象”中。

毫无疑问，当我们把电影置入整个社会文化语境——中国乃至世界，我们面对的是中国经过将近一个世纪的艰难曲折求索之后社会、经济、文化的巨大转型。处于这一转型时期的中国的文学艺术，既是这一特定历史时期的产物（作为与经济基础相适应的特殊的意识形态），更是这一时期的

历史见证（某种“影像志寓言”）。

不妨说，影像的历史就是人的心灵史，也是时代社会的文明史，艺术的深度、文化的广度代表着人对自己，对自己处身的时代体验与认知的程度。

毋庸讳言，作为20世纪80年代上大学的一代人，我们“长大成人”的个人史与中国的改革开放、市场化、“全球化”的历程是完全重合的。

大约自20世纪80年代到世纪之交以来，我们所置身其中的这个时代的社会、文化、观念、现实等发展之迅速，变化之剧烈有目共睹。恰如崔健在他的摇滚乐中喊出的：“不是我不明白，这世界变化太快。”

也许对于艺术，对于电影，这不一定是最好的时代，但我们甚至没有时间去感伤或哀叹，去追问这到底是最好的时代还是最坏的时代。因为电影、影像其变化的背后是整个艺术生态、文化系统、媒介生态和社会文明境况。面对时代的巨变，我们常常感到，哈姆雷特式的犹豫彷徨难免酸腐懦弱，而堂吉珂德式的英勇无畏、叫阵鏖战却往往找不到对手，有时甚至会像鲁迅先生所描写的那样，感到一种如入“无物之阵”，仿佛遭遇“鬼打墙”的大寂寞——但是，最终我们还是像“真的战士”那样，“举起了投枪”！

在今天，在一个被“视觉文化”占领的时代，电影艺术、媒介、产业或文化已经上升为现代社会占主导地位的文化形态。影视文化不但全方位地冲击着旧有的艺术观念和文化观念，改变了原有的艺术格局和文化生态，它还超越艺术的领域而渗透或覆盖了整个社会生活和文化，广泛而深刻地影响到人们的生活方式、语言方式、思维逻辑、行为方式等。此外，影视艺术作为主要反映本民族社会生活和历史文明的艺术作品，很大程度上也是本民族文化精神、心路历程之形象化的集中表现。作为一门或如再现或隐喻表现人类生存活动与文明进程的综合性艺术，它折射了或反映着特定国家、民族的文化精神和意识形态。从20世纪70年代末中国实施改革开放以来，中国社会发展的日新月异有目共睹。影像也以自己独特的方式记录并参与了这一伟大的时代进程。

就我自己而言，作为20世纪60年代生人，就是从20世纪80年代的文化

“苏醒”（《苏醒》，1981，滕文骥导演）中，伴随着改革开放日新月异的进程走到今天的。我曾在2004年出版的《当代中国影视文化研究》中自述：

“应该说，对新时期以来影视艺术与文化的研究，凝聚或折射了我个人的精神成长史或心态历程。从年龄上说，我们这一拨60年代生人大体上可以说是新时期以来剧烈的社会文化变迁的同龄人和见证者（并不是投身其中的参与者！）——虽然至多不过是‘站在餐桌旁的一代’（诗人于坚诗句），在‘文革’的尾巴游行游行，批判批判谁，或者顶多像《阳光灿烂的日子》（1995，姜文导演）里的马小军们一样，在大人们不在家的时候来个‘小鬼当家’，间或在想象中造一造大人們的‘反’。”

然而，这个“新时期”对于我们这一代“文革记忆”并不是那么深刻沉痛的人来说，的确是一个名副其实的新时期。我们受惠于20世纪80年代开始的这个新时期甚多，而且恰巧在一个“睁眼看世界”的“长大成人”（《长大成人》，1997，路学长导演）的年龄，赶上了这个从“解冻”而至改革开放、文化思潮风起云涌的文化转型年代。

我们这一代学者也许正如鲁迅所说的“历史的中间物”：我们的直接经验和生活阅历相比于“改天换地”、上山下乡的一代简直堪称汗颜；而比起80后、90后的“新人类”“新新人类”们，我们又不无苍凉地感到：世界归根结底是他们的！因为毫无疑问，他们与这个感性文化崛起、视觉文化转向、多媒体全媒介传播、多元价值流散与重构的时代有更多的同体同构性。

但这个时代使我们有幸感同身受了20世纪80年代以来文化思潮的绮丽诡异和变动不居。在很大的程度上，20世纪80年代宽松的文化语境、活跃的思想氛围恰恰造就了我们思想、知识的丰富驳杂。遥想80年代，那些奔涌而来的外来文化思潮，那些新鲜陌生的理论思想的争鸣与交锋，那些争议迭起的创新与实验让你激动又使你雄心勃勃。你断不至于像老来枯守实验室的浮士德博士那样觉得知识已经穷尽，生命百无聊赖，你只会不自量力地忍不住想要像《巨人传》中的高干大、庞大固埃们那样饥肠辘辘、目不暇接地拼命汲取知识营养。

毫无疑问，在电影研究的历程中，我经历了电影观念的多元化和开放化，也经历了电影批评的某种影响力“衰落”的窘境。在研究方法上，我们这批20世纪80年代上大学的人是信奉理想主义、持守人文精神的一代，信奉自由、开放、平等的人文理念和积极进取、只争朝夕的现代性理念。然而，电影在观念上不断发生着剧烈的变化，电影与人文艺术并不完全相同的独特性，尤其是鲜活的电影产业在实操中不断出现的新现象、新问题，又逼使我们时时反躬自问、“一日三省吾身”而力图与时俱进。

也许，幸运的是，我们这一代学人所秉有的“历史的‘中间物’”的特色可能会形成一种中庸或辩证的思维特征——既多少承续了20世纪80年代的精神遗产，具有科学、理性、启蒙、民主、自由的“五四”精神以及唯美、重品位、“掉书袋”等知识分子气质，并且有批判意识和社会使命感，同时，对新时代，对年轻的“新人类”又有着足够的平和、豁达甚至顺时随俗的包容度。我们会艰难地试图跟上时代，拼命地“跟着感觉走”，但我们既不愿自甘落伍，也不愿无原则地追新逐异。这从某种角度说是一种宽容、开放、多元的文化建设心态。

于是，我本人的电影研究经历就好像是一个“中庸”的“中间人主体”对多变文化、巨变现实的影像志式的体验心得和思想录，在世纪之交的广阔文化语境和当下现实背景之下深入论述20世纪80年代到世纪之交再到进入新世纪十余年这段时间中，中国风云变幻的影视艺术与影视文化现象。对于时代文化转型的背景、趋势与表征，对于第四代、第五代、第六代、“后五代”、新生代导演的成败得失，新纪录运动，DV运动，“艺术电影”，新世纪以来的喜剧电影、华语电影、电影大片、“现象电影”、青年喜剧电影，电影的创意制片管理，电影的全媒介营销等重要的影视现象和问题，对中国电影发展的“现代性”问题、“全球化”语境以及策略与应对、影视批评的方法等学术前沿和热点话题，我均作了深切的关注和较为充分深入的论述。

也许与我从文学到影视的学术经历有关，我致力于对世纪之交的影视

艺术与影视文化进行整体把握，在文化、哲学、历史、心理学、美学、文学以及艺术学的大视野中，梳理和考察若干重大的影视现象，提炼并论述了若干重要的主题模式或原型意象。但同时，我也力求与时俱进，关注电影的产业化进程、观念变革的前沿。比如，我也关注电影营销、创意、制片管理等方面的问题，试图在文化创意产业的层面，在创意的观念高度检索中国电影，探索思考中国电影的市场营销、文化传播和“走出去”等议题。

应该说，在我的电影研究中是有一种方法论的自觉意识的。我试图在批评中提出并实践一种开放的影视文化研究的方法，力图通过对影像艺术话语的细致分析而对中国当下文化现实提出实事求是的有效阐释。也就是说，我所秉持的电影研究方法是开放多元的。大体而言，我主张借鉴西方文化批评的方法，总结文化批评方法在实践中的运用，提出若干文化批评的基本原则，并在对当下文化实践的批评阐释中进一步实践（如我主张并实践的一种“寓言式”意识形态批评）。这在理论建设上，有助于一种中国式的文化批评学派的建立。其特点是立足于中国文化现实，取开阔的胸怀视野，是西方理论在实际运用过程中的“本土化”；在实践上，更是对当下影视文化现实的积极介入和发言。

近年来，在中国电影产业不断发展壮大的背景下，电影批评的形态、方法、功能等都正在发生着巨变。大体而言，新时期以来的影视批评，经历了艺术批评、文化批评、产业批评、网络批评等多次风潮。不过月有阴晴圆缺，方法潮流有升有降，有冷有热，学院批评更常常陷入“失语”、小众化、圈子化的困境。我也曾经历过一个人文知识分子的痛苦和惶惑，有时甚至觉得我曾经坚持和擅长的偏于人文主义和历史主义的批评方法和批评标准陷入了一种话语的危机。大众文化的崛起，艺术观念的剧烈嬗变（如电影观念近三十余年来就历经或融合并置了艺术、文化、娱乐、产业、工业、营销、创意、大电影等种种观念，引起了对中国电影工业的独特性、“现象电影”的激烈争议）都曾冲击着我的知识结构和曾经定型的美学趣味。但我觉得自己“历史的‘中间物’”的特点又可以让我在经过痛苦

而坚定的反思之后，迈过门槛，广采博收，向新的综合，向更广阔的包容迈进。而我所曾经亲历的种种批评思潮，种种曾热衷于实践运用的批评方法都化为了我现在批评实践的血肉和养分。

总之，我的电影研究的主旨可以概括为：力图通过对中国新时期以来影视艺术文化的话语变迁和重要现象的研究，深入透析在丰富驳杂的影视现象艺术表意方式背后的意识形态含义，梳理并呈现这些现象背后的多元合力，窥探这些现象背后个人主体与群体主体的文化心态，集体无意识或个体无意识的升沉流变和此消彼长，从而为这个变动不居的世纪之交“立此存照”，提供一份意味深长的具有“文化编年”“影像地理志”意味的中国电影或华语电影的“文化地形图”，作一次“影像当代中国的历史见证”。

这本电影研究与批评的学术论文自选集，是对自己近二十年电影研究学术探求的一次简要的梳理和总结。我把自己近二十年的电影批评与研究论文分成了五个部分。

第一辑：影像的潮涌与蜕变；第二辑：批评的方法与文化的原型及寓言；第三辑：代际问题与文化表意；第四辑：产业与创意文化；第五辑：存在与发言。

每一辑的论文各有偏重，但归类则大体比较整齐，基本能够代表我的电影研究方法的思考、观念变化和批评实践的特点等。如第一辑偏重于宏观的把握与概括；第二辑文化批评与文化研究的方法论色彩比较强一些；第三辑从电影创作主体变迁暨代际演进的角度把握中国新时期以来的几代导演的艺术变迁与文化流变；第四辑从创意文化产业的观念立场，从制片、营销等电影工业的角度对华语电影等观念和中国电影生产的实际状况进行研究，从某种角度讲，是传统电影研究的扩展；第五辑的文体语言篇幅更趋于短小活泼，是一种“轻骑兵”式的电影批评实践。

这五辑的电影研究与批评文章，大体涵盖了我近二十年电影批评的历程。收录的文章尊重发表时的原样，尽管有时候对某些观点并不满意，虽“悔其少作”，也尽量不作删改。当然，因为电脑写作的原因，部分段落、

个别观点会在个别文章中略有交叠，敬希读者见谅。

本书是一次初步的、阶段性的梳理、总结和自选，也是一次不自量力、诚惶诚恐的自我盘点。我存在，故我发言！我发言，故我存在！

在时代的加速度中，我们要尽可能让自己的灵魂慢下来！反省、回顾和检索，是为了下一次朝向远方的再出发和再发言。

是为自序。

2014年8月27日

。