

在北大 发声

第一辑

“批评家周末”文艺沙龙实录

陈旭光 主编

美学争鸣

力透纸背、人生与时代
作者风格、形式美学与时代症候
想象力的挑战与中国奇幻类电影的探索
山河故人情依旧？
大家绝唱、影坛遗响

媒介深思

电影、媒介与身体
电影传媒历史与文化

文化热点

从硬汉到暖男
粉丝经济、青年文化与电影本体
大电影与网络语境生成衍文化形象

国际视域

“转瞬即逝的景观”
电影、政治与外交
术语、现状、问题与未来
概念、美学、实践
类型、叙事与文化精神

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

在北大 发声

第一辑

“批评家圆桌”文艺沙龙实录

陈旭光 主编

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

在北大发声：“批评家周末”文艺沙龙实录. 第一辑 / 陈旭光主编. -- 北京：北京大学出版社，2017.10

ISBN 978-7-301-28369-1

I. ①在… II. ①陈… III. ①文艺评论-中国-当代-文集 IV. ①I206.7-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 120639 号

书 名	在北大发声：“批评家周末”文艺沙龙实录（第一辑）
ZAI BEIDA FASHENG
著作责任者	陈旭光 主编
责任编辑	张丽婷
标准书号	ISBN 978-7-301-28369-1
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	联城印刷（北京）有限公司
经 销 者	新华书店
	787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 25.25 印张 370 千字
	2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷
定 价	118.00 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

序	北大的批评传统：“我是学者，我要发声！”	谢冕	1
---	----------------------	----	---

学者寄语	“批评家周末”：历史、现实与担当		5
------	------------------	--	---

前言			11
----	--	--	----

一
美学
争鸣

第一讲	力透纸背、人生与时代 ——电影《黄金时代》的“出发”与“到达”	14
第二讲	作者风格、形式美学与时代症候 ——争鸣《刺客聂隐娘》	38
第三讲	想象力的挑战与中国奇幻类电影的探索 ——对话《九层妖塔》	52
第四讲	山河故人情依旧？ ——贾樟柯新片《山河故人》研讨	66
第五讲	大家绝唱、影坛遗响 ——《百鸟朝凤》与吴天明的导演艺术	88

二
媒介
深思

第一讲	电影、媒介与身体 ——重述麦克卢汉：以电影分野的媒介史说	106
第二讲	电影传媒历史与文化 ——考察 IMDb 网站、《视与听》与《电影手册》	136

三

文化
热点

- 第一讲** 从硬汉到暖男 160
——“男性气质”理论与中国当代男明星现象研究
- 第二讲** 粉丝经济、青年文化与电影本体 192
——关于综艺电影的深度思考
- 第三讲** 大电影与网络语境生成的文化形象 218
——以《美人鱼》《余罪》为例

四

国际
视域

- 第一讲** “转瞬即逝的景观” 238
——贾樟柯电影的“空间”研究
- 第二讲** 电影、政治与外交 256
——软实力与中美电影关系
- 第三讲** 术语、现状、问题与未来 292
——跨国华语电影争鸣
- 第四讲** 概念、美学、实践 328
——“华语生态电影”探析
- 第五讲** 类型、叙事与文化精神 346
——《星际穿越》与科幻电影

- 附录** 前沿理论与热点现场 378
——北京大学“批评家周末”文艺沙龙研讨综述

- 跋** “人人都是批评家”的时代：坚守与凝望 陈旭光 395

序

北大的批评传统：“我是学者，我要发声！”

许昆

大约就是 20 年前，也是一个周末，很可能就是周五——许多个周末我们就在北大校园一个冷僻的地方度过，还常常打游击换地方，那时候校园里面也没有别的人，主要都是一些年轻人，大家安心地在安静的校园一角从事思想上的交流、学术上的探讨。那是非常难忘的上个世纪 80 年代、90 年代之交的一个又一个的周末。

“我是学者，我要发声！”——这就是那个时代的背景，也是那个时候我的心声。毫无疑问，“批评家周末”是一种学术沙龙的方式，是学生在老师的指导下进行学术交流与学术研究的方式：老师指导、策划、出题目（或学生思考出几个题目由老师来判断与决定），给学生指定与选题相关的阅读材料和范围。然后，这位指定的学生做主题报告，老师点评、学生讨论。沙龙的选题非常重要，我们不是什么都讨论的，而是有标准或者说是有“门槛”的。要根据学术的重要程度、学理性的强弱程度，以及与现实的某种关联程度等来定夺，要根据学生学习、学业发展和成长布局、学术心胸格局的需要来讨论。所以老师的指导很重要。这种方式也是一种学生在老师的指导下，独立承担学术研究任务的学术训练，一种科研尝试。从某种角

度说，这也是北大的伟大传统在我们手上的一种承续和发扬光大。北大的精神源于伟大的“五四”，宗旨或精髓就是学术独立，思想自由，而且勇于吃螃蟹，敢于冒险，致力于创新，就像鲁迅先生说的那样，“北大是常为新的”。

学术的沟通利用这个方式进行，其实更是一种思想的沟通和心灵的沟通。看起来我们谈论的是学术问题，实际上更是思想和信念的沟通。在这样的自由探讨的形式下，师生互相增加了解，学生了解了老师，老师也了解了学生。无论是当年我当老师的时候，还是今天是陈旭光当老师。对老师来说，每一次“批评家周末”的聚会都是对学生的近期学习状况的一次考察，对学生来说几乎就是一次面对面的考试，但是这个考试非常的轻松、非常的自如，是在促膝交谈、平等自由、畅所欲言的交流中进行的。在这样的交流中，我觉得我们的老师和学生之间是不存在什么障碍的。有的老师可能一个学期都与学生见不上一面，此时学生和老师的分离的，而我们是结合在一起的。在这样的交流过程中，我可以知道学生在想什么。所以到了最后，我们的学生都可以不用考试。因为我已经知道他的思维特点是什么，他的学术造诣有多深，他的学习有多用功，他的思想敏锐到什么程度。这一切，我们老师都可以通过“批评家周末”的现场加以了解。所以这就是一种考试，而且是一种非常好的考试方式，老师对学生可以非常透彻地了解，无论是他的长处还是他的短处，老师都了如指掌。

当然，通过这种方式，老师也可以从同学们这里学到很多，老师也会在交流的过程中发现自己的不足，发现自己要“恶补”一些作品的“课”，这些作品可能在同学们那里已经很流行了，老师也要像年轻人一样学习，才能保持心态的“年轻”和学术的活力。这是一个“反哺”的时代。

此外，这个过程也是同学们互相切磋砥砺的过程。同学们互相知道了大家的学习情况，最近关注思考的问题，近来有什么好书、好作品、好的电影、好的演出、展览，等等。这是一种信息、知识、思想、智慧的碰撞和交汇，而这种探讨交流更是一种“如切如磋，如琢如磨”“谈笑晏晏”的境界。

在我看来，无论是当年的我，或者今天的陈旭光老师在主持这一工作的时候，我们继承弘扬的都是一个伟大的传统。我在做这件事情的时候，也相信今天陈旭光老师做这件事情的时候，都抱有着这样一种信念，即北大的宗旨就是学术独立，思想自由，不受别的干扰。因此，我们今天要学生来发表学术见解，来进行讨论，那就是思想自由的表现。我们进行的工作就是维护学术的尊严，就是独立性不受干扰，不受各方面压力的干扰。从小的方面讲，我觉得就是引导学生学以致用，你想到什么你阅读到什么你观赏过什么艺术作品，要马上发表自己的见解，甚至写成文章，发出北大青年学子的声音。刚才陈旭光老师谈到，重新启动的“批评家周末”，要现场实时速记，整理发表，将来还要出书，留下你们的思考的踪迹、研讨的成果，这都是很好的。这些讨论、这些成果，我相信肯定会在你们成长的道路上，留下难忘的学术记忆和人生记忆。

“批评家周末”引导学生关心文艺发展的现实动向，北大做的是活的学问，不是死的学问，尤其是我们面对今天日新月异、蓬勃发展的文艺现实。我当年研究当代文学也好，今天日新月异的艺术学也好，电影研究的各方面也好，我们都密切关注当前的创作状态、评论状态，还有受众状态。我们不是把活的东西变成死的学问，而是始终抓住很鲜活的东西，抓住活生生的现实，文艺发展的现实，我们在沙龙现场实践与保持的，是一种时间和心态上的“现在进行时”。

关于“批评家周末”文艺沙龙的研讨主题，我有两点建议：

其一，继续关注文艺发展的现实。大家的专业是影视、艺术理论，但在关心艺术、影视的同时，也应该视野更开阔一些，也关心一下文学，关心一下诗歌，关心一下建筑、美术、书法，甚至音乐和舞蹈都关心一下。做学术必须要有大的视野、大的格局，才会有大手笔。将来从北大“批评家周末”走出来的批评家对中国的文艺现状必须有很多的了解，有很多的深入和很大的推动。

其二，大家要立志于中国文艺批评的发展、拓展和创新。在我的印象当中，中国文学艺术的批评，艺术似乎弱一些，文学批评的队伍和传统好像比较雄厚。当然，文学当中小说、诗歌的评论又更强一些，戏剧、散文的评论稍弱，艺术批评、电影批评呢？我不太了解，也不敢妄言。但至少，我认为艺术批评，对于时代应该是有担当的。因为这是一个艺术大发展大繁荣的时代。也许由于印刷媒介不占主导性地位了，文学还有点衰退了。而像电影艺术在今天的受众面是非常大的，观众很多，影响力很大。那么，现在我们北大艺术学院或者说我们的北大影视戏剧研究中心，应该立志于把艺术批评提升到一种什么样的高度，达到什么样的影响力呢？工作自然是艰巨的。因此，你们是肩负着责任和重担的，可以说是“任重而道远”。

总之，在北大，发出我们的声音，发出我们学者的声音，尤其是今天我们的这些青年学者、明天的学界中流砥柱，我们应该对当前文艺界的现状发出声音，这是我对大家的希望和要求。

学者寄语

“批评家周末”：历史、现实与担当

(按姓氏笔画排序)

批评在本性上是一种对话。抓住现实，具有积极性的批评家，他的批评都是在多维对话的过程中进行的。批评作为内在的对话能力与视界，是一种用来叙述我们自己象征我们自己并最终复制我们自己的对话策略。“批评家周末”的故事，便是批评上的多声部对话与交流的很好的标本。

丁亚平

中国艺术研究院电影电视艺术研究所所长、研究员

开放的平台，自由的思想，自觉的学术。

王川

北京大学艺术学院院长、教授

越是波涛汹涌，越需要理性之光。我们在批评之路上砥砺前行。

邢晓

清华大学新闻与传播学院教授

批评是一面镜子。批评家是良师益友。

艾立群·朱生捷

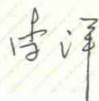
中国作协影视文学委员会副主任
《中国作家》原主编

当代文化的视觉转向——或曰视觉回归，已经不可阻挡，这既是对文学的挑战，同时也为重建文学与现实的关联提供了新的机缘。期待北大艺术学院的“批评家周末”再现1980—1990年代谢冕老师、洪子诚老师主持的“批评家周末”的风采，在电影、文学、思想史、艺术史等既定的学科版图中另辟蹊径，以一种兼具理性和诗意的方式，进行跨文类、跨媒介的思想实践。

李杨

北京大学中文系教授

“批评家周末”试图恢复北大的批评传统，当一部作品进入公众的视野，如果批评家们不亮出观点，就等于任凭市场去自由涂抹一部作品的底色，而批评的目的就是率先回答那些被商业成败所遮蔽的问题。

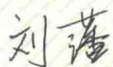
北京大学艺术学院
艺术学理论系主任、教授

文心艺境，且批且评。

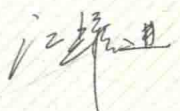
北京大学艺术学院
影视艺术系主任、教授

激浊扬清，梦想照进现实；褒优贬劣，批评引领潮流。

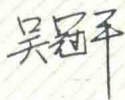
中国艺术研究院副研究员

“批评家周末”多年来站立学术潮头，锐利、先锋、自由、开放、理性，对当下文化景观不间断地发出自己独特的声音，如今已成为中国不可多得的学术品牌。祝“批评家周末”越办越好！

《中国广播影视》杂志总经理

热闹的电影创作需要清醒的批评家；多元的批评话语需要有定力的文化担当。

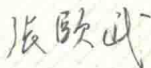
北京电影学院电影学系主任
《北京电影学院学报》主编

电影引发的各种背景的观点在这里交锋。

中国电影评论学会常务副会长

批评家周末，一个共同探索的空间，一个认知中国当代文艺的路径。

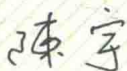
北京大学中文系教授

在这个电影批评的主流话语权被不断分散和消解的时代，批评家们更不应该忘记自己所肩负的社会责任感和悲悯之心！感谢北京大学“批评家周末”文艺沙龙为我们提供了这样的交流平台，让我们还可以听到如此有温度和质感的电影批评！

中国农业大学媒体传播系
副主任、副教授

北大“批评家周末”，学界与产业界的桥梁。

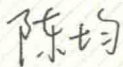
北京大学艺术学院教授

以真诚坦荡之心，求世间之真正学问！

中国人民大学文学院
影视系主任、教授

谢冕先生主持的“批评家周末”与陈旭光老师主持的“批评家周末”的承续与转变，反映了不同时代（文青时代与艺青时代）的文艺氛围与批评状态，虽然内容、主题、参与人群皆不同，但共同葆有的是北大师生这一知识群体对于当代社会文化的介入及坚守的信念，这大概可以说是与五四一代的精神一脉相承的东西。作为曾参与谢版周末的学生与参与陈版沙龙的教师，谨祝愿“批评家周末”成为一个更为源远流长并散枝发叶的新传统。

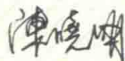
北京大学艺术学院副教授

悲悯人性，敬畏电影，尊崇学术。

北京师范大学
艺术与传媒学院教授

谢冕先生主持的“批评家周末”贯穿八九十年代的历史风云际会，汇聚了一批青年才俊，他们在这里展露思想锋芒。这里有观点的直接碰撞，有友爱的心心相印，有精神在时代的一隅倔强闪耀！

北京大学中文系主任、教授

对我来说，“批评家周末”，那是一段令人难忘的岁月，也是我所向往的理性对话、独立不倚的批评精神给予我的最初洗礼和塑造，它的发扬光大，令人欣慰，也令人鼓舞，我们应该坚持！

何言宏

上海交通大学人文学院教授

继续传统，介入当下，建构未来！

邵燕君

北京大学中文系副教授

“批评家周末”：我们都曾来自那里。

孟繁华

沈阳师范大学文学院教授

在众声喧哗的年代，尤其需要批评家理性、客观地对待现象和文本，把事情弄清楚。

陆绍阳

北京大学新闻与传播学院
院长、教授

批评是一种独立领域，无须为域外功利所左右，却期望更为高远的精神导引，所以，摒除了屈就，就有力量；坚持了个性，必然自成一统。

周星

北京师范大学
艺术与传媒学院教授

批评既是感知世界，也是认识、克服自己。祝贺“批评家周末”薪火传承！

洪子诚

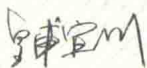
北京大学中文系教授
“批评家周末”创始人之一

锐气而深刻的观点，高端而权威的点评，关注热点而交锋思辨的研讨，“批评家周末”文艺沙龙构建起了中国电影批评的又一新平台。

洪子诚

中国艺术研究院电影电视艺术
研究所副所长、研究员

北大“批评家周末”，周末批评家的加油站。

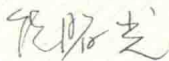
《当代电影》杂志社社长、主编
中国电影资料馆研究员

批评是理论与实务的中介，也是推动理论与实务健康前行不可或缺的方式。祝愿北大“批评家周末”为艺术理论与实务的发展繁荣发出自己独到有力的声响！

北京师范大学艺术与传媒学院
院长、《现代传播》主编

在互联网时代，电影批评必须开放包容，追求多样化发声、多渠道传播，但更需要北大批评家打造专业、权威的平台。

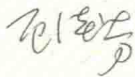
中国电影家协会秘书长、研究员

北大“批评家周末”是继承，是精神。有立场便有影响。

《文艺报》艺术评论部主任

北大“批评家周末”，是一个北京大学艺术学院一直坚持的学术活动，这里不只有批评家，也有普通的老师和学生。我想它的意义在于彰显一种平等、自由、明达、有责任、有担当的学术精神。汇聚智慧的声音，允许思想的交锋，砥砺学者的气格，共同营造北大自由向上的学术空气。

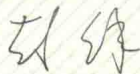
北京大学艺术学院教授

影评的本质是一种审美判断；对影评最重要的是发现，发现评论对象——电影，是创造还是模仿，是杰出还是平庸。北大“批判家周末”是出色的判断者、发现者，为创作者、听众、读者启迪心智。

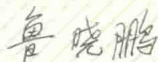
中国艺术研究院研究员
中国电影评论学会名誉会长

密涅瓦的猫头鹰在黄昏时起飞，周末的批评家在休息时工作！

北京大学艺术学院
副院长、教授

我有幸两次参加了北京大学艺术学院主办的“批评家周末”文艺沙龙，深有感触。学术自由、畅所欲言、勇于思考、理性交流、人人平等、互相尊重，这是“批评家周末”的风格，也是北大的优良传统，应当发扬光大。

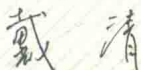
美国加州大学戴维斯分校
比较文学系主任、教授

北大“批评家周末”文艺沙龙既是一个学术论坛，也是学院派批评家发声的阵地。良好的艺术创作生态必须有批评家的声音。

中国传媒大学
戏剧影视学院教授

“批评家周末”，与时代同行、见证影视艺术的发展，批评锐气、专业特色、人文情怀，一个也不缺少！

中国传媒大学
戏剧影视学院教授

前言

谢冕先生向本书主编陈旭光授予“‘批评家周末’文艺沙龙”牌匾

2014年9月19日，北京大学“批评家周末”文艺沙龙正式重新启动。“批评家周末”文艺沙龙由北京大学影视戏剧研究中心主办，《中国作家》《创作与评论》《现代传播》《中国广播影视》联合主办，《电影艺术》《当代电影》《中国电影报》等协办，“非一流评论”网络媒体支持。

自重新启动以来，北京大学“批评家周末”文艺沙龙已举办三十余次以影视艺术与传媒文化学界各种前沿话题为讨论主题的沙龙，从影视美学、艺术理论、文化、媒介等多重维度进行探讨，吸引了海内外学者的眼光，产生了广泛的影响。

北京大学“批评家周末”文艺沙龙最先开始于20世纪90年代初，由北大中文系谢冕教授创办并主持。这次的重新启动，是一次跨越时空的薪火相传和精神接力。从20年前的北大中文系到如今的北大艺术学院、北大影视戏剧研究中心，“批评家周末”始终秉承自由表达、自主表达、独立思考的批评信念，力图以原创的批评活动，针对当下的文艺现象，发出北大青年学者的声音，引领文艺批评的话语潮流。

“批评家周末”是一种定期进行的学术座谈和学术研讨的形式，是学生在老师的指导下独立承担学术责任的一次尝试，能够促发师生之间的学术交流与思想讨论，同时也是一种考核自我的形式。该学术活动试图引导与敦促学生对学术使命、学术理想的不懈坚持。

“批评家周末”创始人谢冕先生在参加启动仪式的现场表达了对20年后薪火相传的“批评家周末”文艺沙龙的殷切希望，冀愿“批评家周末”坚持“学术独立、思想自由”的品格，保持批评的“纯洁性和尊严感”，关注文艺发展的现实，立志于文艺批评的发展创新。

