

致敬长影

光荣与梦想——长影口述史

艺廊思絮

刘洪举 主编
王霆钧 副主编

韩志君
著

吉林人民出版社

作者简介

韩志君，先后毕业于东北师范大学、中国作家协会鲁迅文学院、北京电影学院，国家一级电影编剧、导演。现任世界华人文化艺术交流中心副主席，系中国作家协会影视委员会委员、中国电影家协会创作委员会委员、中国电影导演协会会员。主要作品有长篇小说《命运四重奏》等；长篇电视连续剧《篱笆、女人和狗》《辘轳、女人和井》《古船、女人和网》等；电影《美丽的白银那》《漂亮的女邻居》《都市女警官》《浪漫女孩》《大东巴的女儿》《两个裹红头巾的女人》《一座城市和两个女孩》《大脚皇后》《大唐女巡按》《婆婆 妈妈》等。上述作品曾多次获“金鸡奖”“飞天奖”“金鹰奖”“华表奖”“全国五个一工程奖”，并在英国、俄罗斯、日本、波兰、韩国、塞浦路斯等国家的电影节上获奖。同时，还获得第五届俄罗斯阿穆尔之秋国际电影节“优秀导演奖”、第七届欧洲万像国际电影节“最佳编剧奖”、全国“飞天奖”最佳编剧奖、中国电影家协会“中国农村题材电影”优秀导演奖、“中国长春电影节”最佳编剧奖、东北“金虎奖”最佳编剧奖等单项奖。2000年，被评为吉林省首批优秀专家并获“跨世纪金奖”；2009年，获中国电视剧艺术委员会颁发的“建国六十周年有突出贡献的艺术家奖”；2010年，获北京电影学院颁发的“建校六十周年优秀毕业生奖”。

长春电影文化研究基地系列丛书

艺廊思絮

韩志君 著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺廊思絮 / 韩志君著.

长春:吉林人民出版社,2016.7

(致敬长影:光荣与梦想;长影口述史)

ISBN 978-7-206-12595-9

I. ①艺…

II. ①韩…

III. ①影视艺术—文集

IV. ①J90-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第162806号

艺廊思絮

丛书主编:刘洪举

副主编:王霆钧

著者:韩志君

统筹:杨九屹

责任编辑:陆雨

装帧设计:孙浩瀚 孟露

责任校对:王丹

排版制作:杨硕

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街7548号 邮政编码:130022)

咨询电话:0431-85378033

制版:吉林人民出版社图文设计印务中心

印刷:长春方圆印业有限公司

开本:700mm×1000mm

1/16

印张:31.5

字数:510千字

标准书号:ISBN 978-7-206-12595-9

版次:2016年7月第1版

印次:2016年7月第1次印刷

定价:72.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

我的艺术宣言

一切名言，都是一家之言；
一切权威，都非因权而威；
一切伟人，都有肉胎凡骨；
一切草民，都是血肉之躯……

——韩志君

致敬长影（总序一）

长春，因为拥有“长影”而成为新中国的电影发祥地。作为一座闻名遐迩的“电影城”，半个多世纪以来，“长影”已为新中国奉献了近千部富有时代精神和民族特色的优秀影片，哺育着几代中国人的精神成长，成为长春的一张独特“城市名片”。这个伴着新中国一路走来的电影名城，在70年的发展历程中，也经历了一番涨落起伏，梳理和研究这段令人难忘的历史，“以史为鉴”，对长春电影文化的理论研究和现实发展无疑具有积极的史料价值和指导意义。而通过长影发展亲历者的口述，还原历史真貌，深入挖掘和全面展现蕴含其中的民族精神，无疑是传承弘扬长春电影文化的题中应有之义。

电影口述史，是中国电影史研究近年来的前沿性研究领域，颇受诸多电影研究专家、学者的关注。在历届召开的“中国电影口述史学研究”学术研讨会上，陆弘石、陈墨、吴迪、孟犁野、邢小群等国内知名电影史研究者，都纷纷表达了对于这一新兴研究领域的关注与认可。他们对电影口述史在历史学、文化学、社会学等多个层面上的价值和意义予以了充分的肯定，同时也对电影口述史专业性与规范性方面提出了许多建设性的意见。但专门针对长影这一极具地域民族特色的文化现象的口述史研究仍显滞后，亟待加强。

就当前学界而言，对于长影70年来所取得的艺术成就，《中国电影百年》、《中国当代电影发展史》等著作均有所提及并予以充分肯定。但对于长影自身发展历程的记述、梳理，仅有电影史学家胡昶所著的《新中国电影的摇篮》。该书详细记录了长影厂40年（1945—1985）历史发展轨迹，资料性极强，凸显了长影在新中国电影发展史上的地位。此外，在《吉林省志》、《长春市志》的电影志卷中，对于长影在机构、人事、设备、技术等方面的变迁，均有文献性记载。综观上述研究现

状，不难发现，尽管作为新中国第一家电影制片厂，长影在中国电影发展史上占有举足轻重的地位，然而，相较其重要地位而言，对于长影的理论研究还尚属匮乏、单薄。尤其是以见证者的口述史、文论及传记等形式，对长影历史进程进行系统梳理、真实还原，在目前的学术研究中仍属空白。

作为吉林省唯一一家以研究长春电影文化为主的特色文化研究基地，长春电影文化研究基地在成功承办中国长春电影节·华语电影文化高峰论坛的基础上，又把挖掘和整理长春电影文化的历史资源作为一项重点工作来抓。依托基地自身的研究力量和社会优势，积极联系确定了一批在长春电影文化发展史上做出过重要贡献的导演、编剧、演员等，以亲历人口述与中国当代电影史相结合的方式，对长春电影制片厂各时期、各阶段的发展变迁历程进行深入、系统、全面的梳理与研究，力图更加真实、具体、生动地呈现长影发展、变迁过程中的内在缘由和当今发展形势下的历史渊源。这种呈现，无论是对于吉林省电影文化产业的开发与进步，还是对于中国电影事业的繁荣与发展，都具有重要的启示与借鉴意义。

一切美好的事物都值得永远记忆和永久珍藏。长影及长影创造出来的催人奋进的精神力量，不仅深藏于见证者的心中，更需要一代一代人永远传承和发扬。今天，我们通过采访长影老艺术家群体以及在长影发展中有过重要贡献的决策者、工作者群体，广泛搜集、整理、保存独有的长影文化印记和特色资源，形成了《致敬长影：光荣与梦想——长影口述史》系列丛书，采撷了许多长影人的个体生活和工作记忆，不仅为历史研究提供了丰富的资料信息，也使得人们能够永远铭记和弘扬长影所蕴含的优秀文化元素。这是对长影未来的鼓劲呐喊和坚定支持，更是对传承发展长影文化的重要行动，对于推动我省优秀传统文化的传承保护和创新发展，提升我省文化软实力，助力吉林地方经济社会新一轮振兴发展具有重要意义。

致敬长影，也是对长影人致敬，更是对70年长春电影文化发展史的致敬。长影人，把风华正茂的青春岁月奉献给了共和国的电影事业，为新中国的现代化建设提供了源源不断的精神食粮。这套丛书以多种多样的形式，包括口述、文献和影像反映了长春电影文化发展历程。就此

而言，这些曾经活跃在银幕前后的电影工作者，见证的不只是长影的风雨来时路，更是几代人的光荣与梦想和流淌在共和国血脉里的蓬勃文化基因。

是为序。

长春电影文化研究基地主任 刘洪举

2016年7月16日

说不尽的长影（总序二）

长春电影制片厂，是新中国电影的一个独特的存在。说它是“新中国电影的摇篮”，十分形象而确切。长影在新中国电影发展中的作用，人们已普遍肯定，但在市场经济浪涛汹涌的今天，她似乎正在式微，正在观众的视野中远去。

然而，长影真的成了过时的电影体制，真的要消亡了吗？不会，至少在一段时期内，在笔者看来不会。新的长影人，以集团公司的方式正在努力追求新的转型新的成长，老长影的精神尚有待延续。

长影仍然活在当代。长影的生命不仅在于它留下的老影片和继续出品的新片，而且在于电影人源源不断地对长影的述说与记忆，长影活在世人的心头、话语之中。

关于长影的述说，胡昶的《新中国电影的摇篮》应当是影响最大、最为厚重的一部。作者不辞辛劳集史料，拼将华年发新声，致使这部毫无先例的1945—1985年长春电影的述评，成为准确而翔实的长影史的奠基之作。它史实清晰观点鲜明，语调平和论析沉着，风格质朴又不乏文采，至今仍是对长影前40年发展历程最权威的阐释。此外，胡昶另有《“摇篮”——名家名友选记》、《满映——国策电影面面观》（与古泉合著）、《秀峰独耸苏里传》问世。

其他与长影密切相关的史述回忆、剧作文案、论评研究也陆续出版，可谓丰富多彩。诸如：《云白石坚—苏云传》（陈宝光）、《忆长影》（钱筱璋、舒群等）、《王滨评传》（于敏）、《一个编剧的思索》（林杉）、《走近沙蒙》（刘开路编）、《像诗一样真实—严恭自传》、《胡苏电影剧本选》、《张笑天文集》、《云开天地宽》（李前宽、肖桂云）、《“创业”蒙难纪实》（乔迈）、《幕后英雄》（杜慧君、王霆钧编）、《小白楼夜话》（吕文玉、黄耀民编）、《高天红电影剧作集》、

《高天红电影文论集》、《华克电影剧作文论集》、《在长影拍片解密》（华克）、《宋江波电影导演档案》（朱晶、盛红莲编）、《王兴东王浙滨电影剧作选》、《大明星陈强传》（曹积三）、《长影的故事》（王霆钧）、《大师小传》（王霆钧、王乙涵）、《记忆》（李华），以及即将付梓的《长影文化博览》（吕钦文编）等等，诉说影城往事，呈现银幕文本，展现影人风采，皆为其中的重要成果。

长春理工大学2013年创建“长春电影文化研究基地”，在吉林省委宣传部的支持下，筹办《致敬长影：光荣与梦想——长影口述史》丛书项目，是张扬长影、造福民族电影的立功立德的好事。在他们的努力下，已推出6部书稿：常彦的《常彦电影文论集》、肖尹宪的《岁月有痕》、韩志君的《艺廊思絮》、曹积三的《红都星光》、王霆钧的《永远的电影》、崔东升的《人生多趣事》，充分显示了学者闪亮的电影心与责任感。这6部书稿，从不同侧面，以新的观念和活泼的文笔，回顾历史，审视当下，表达了对中国电影命运的关切，抒写了长影人的自豪与梦想。

002

尽管硕果累累，但长影的故事并没有讲完，长影的艺术精神还有待于继续发扬。1957年反右、1966年开始的十年内乱，长影都是重灾区，一些重要事件并没有得到认真的梳理与披露；长影的艺术成就和经验教训，尚未从艺术规律和风格流派角度进行深入的探讨与研究；诸多长影艺术家的人生经历和艺术创造，也还未能得以足够的书写与展示。特别是在中国电影面临波动与抉择之际，更需要重新认识和倡扬长影的艺术精神。时下，针对中国电影“明星薪酬”畸形膨胀，有人竟提出向好莱坞讨教，声称“以好莱坞为代表的相对健全的文化工业体系可以为我们提供一些借鉴”（见《环球时报》2016年8月30日）。问题的症结在于，目前影坛的乱象，正是盲目搬用好莱坞模式的结果。就美国人都讳言的电影意识形态性而言，中国语境与好莱坞诉求在本质上是对立的。不是不可借鉴好莱坞，然而，如果继续纵容“票房至上”和畸形的明星制，那么只能造成中国电影的思想空洞化，烂片狂欢，“娱乐至死”。从这个意义上，作为长影传统的核心要素，追求崇高与壮美、伸张正义与善、弘扬民族的精神与品格的长影艺术精神，恰恰可以校正目前电影风潮的某些偏失。当然，其先决条件是，电影应当作为国家大力

支持的文化项目，避开全盘市场化的歧路。

述说长影，有价值，有意义。或许有人不愿听，但它有自己的听众群。我们相信，许多良知未泯的老百姓会关注它，支持它。

原长影《电影文学》主编、原吉林省作家协会
常务副主席，编审，文艺评论家 朱晶

2016年8月31日 于长春湖西路

痴情与眷恋（自序）

——我与电影

具有神秘感的东西，总是最具诱惑力的。神秘感愈强，往往诱惑力就愈大。从人的情感生活到他所追寻的事业，大抵都如此。现在细想起来，我在长大成人以后所以能一往情深、义无反顾地走上了电影创作之路，主要还是由于我在自己的童年、少年时代都看电影太少、距离电影也太远的缘故。那时候，电影这门与现代科学技术结合在一起的声、光、色的艺术，对于我始终是个难解的谜。她神秘的程度，丝毫不亚于我所面对的无限深邃而遥远的天体。

我小的时候家里很穷。那时候，不是没有电影，而是没钱看电影。父亲、母亲以微薄的薪金，支撑着我们这个多子女的家庭。面对七个满脸菜色、饥肠辘辘的孩子，他们如牛负重，入不敷出的忧虑成年累月地与他们如影随形。从我记事的时候起，就很少看见他们十分开心地笑过。作为他们的长子，作为弟弟妹妹们的长兄，我懂事较早，很自觉地以自己的稚嫩之躯从父母的肩头抢过了本还不该属于自己的那一份重负。每当学校组织看电影，我总是悄悄溜掉。两毛钱，那时足可以买一筐青菜，够全家吃一整天，怎么舍得拿去看电影哩！

我这辈子所看到的第一部电影，是《两亩地》。那是一部印度片子，是写地主怎样欺侮和压榨农民的。学校说是阶级教育不许不看，我这才不得不向父母愧怍地伸出手去——为医却眼前之疮，而不得不剜掉心头之肉。然而，没想到，就是这部片子，却成了引导我走上电影之路的最初启蒙。影片中农夫向波那凄苦的家境，以及他为了保住自己那两亩地而大弓着脊背走上加尔哥答街头拉洋车的窘态，还有他那蹲在路边给白人擦皮鞋的小儿子和差点儿在富人车轮下丧生的妻子不寻常的命运，都在视觉上

心灵上给了我太强烈的撞击！也许是受这部影片的吸收吧，此后不久，我便忍不住又第二次向父母伸手，看了印度的《流浪者》。那一曲“丽达之歌”和“拉兹之歌”，还有影片中两个身世迥然不同的青年人那极为复杂的情感世界，实在令我心醉神迷。

从此，我便迷上了电影。它在我眼前，展开了一片奇异而广阔的天地。若干年后，当我自己也跻身于电影工作者的行列，当我与自己从童年和少年时代就很敬重以至于崇拜的人们一起共事，也开始为别人创作电影的时候，我内心里的喜悦、冲动和强烈的自豪感，是只有我自己才真正知道的。

然而，没想到，好景不长。当我们这一代电影工作者气势正盛的时候，电影自身却已经失去了它昔日的辉煌。它再也不是被人们娇宠的女神，而几乎沦为了沿街讨要的乞儿。曾几何时，人们是那般焦灼地呼唤着电影，而现在，电影却又更十倍焦灼地呼唤观众；当年，我们是没钱看电影，现在却是人们有钱基本不去看电影。这是多么巨大的落差啊！于是，一批人颓丧了，失望了，在电影还没有宣布遗弃他们的时候，就抢先写下了休书；还有一批人乘电影眼下还略有那么几分姿色的当儿便急切地出卖它的贞操。当然，也还有冥顽不化者。他们对电影始终有那么一份难舍的情缘难解的情缘。我，就属于这其中的一个。

“对我来说，我觉得现在的你比年轻时候更美。那时候，你是年轻的女人；与你那时候的面貌相比，我更爱你现在备受摧残的面容。”——这是玛格丽特·杜拉写在她小说中的一句话，我真想拿它献给现在的电影。在艺术和人生的苦旅中，我不愿成为流浪汉，但却愿像流浪者拉兹热爱他的丽达一样真挚地热爱我的电影。对它，过去我曾一片痴情，今天依然深深眷恋，并且自信会永远的无恨无悔。它到今天才仅仅一百岁。在包括它在内的七大艺术中，还顶数它最年轻。我们为什么就不能用自己的心血和智慧，设法把它打扮得更美，从而让它重获刚刚失去的魅力呢？会的，会的，我深信。

我曾写过一首《致电影》，表达了我对它的痴情与眷恋，录于下面，作为本文的结尾——

致 电 影

—— 一个中国电影人的内心独白

小时候，我就对你一见钟情，
你那五彩斑斓的世界，
是我遥远而神奇的梦！
长大了，我对你更加倾心——
你的每一条根须
都紧紧缠绕着我的神经；
你的每一片嫩叶
都与我的血脉相通！

而今，尽管岁月的烟尘
苍老了你如水的眼睛，
尽管风刀雪剑
雕刻了你如花的面容；
尽管你前路漫漫
还有无数的险关叠嶂，
尽管你远征的帆樯
还要博击八面来风……
而我却依然痴心不改，
这初恋般的爱情
如同奔突的地火、炽热的岩浆，
总是在心底沸腾！

我愿做一个赤脚的纤夫，
大面积地裸露出古铜色的肌肤
和铁块般凸起的前胸，
在艺术的沙滩上
背负起

悠长而沉重的缆绳，
高喊着悲壮而苍凉的号子，
把脊梁拉成一张
低伏于大地的弯弓；
踏平峭石、沙砾，
攀过巉岩、葛藤，
一步、一步、一步……
朝着迷雾的远方——爬行！

来，快把我淋个痛快吧，暴雨！
来，快把我刮得踉跄吧，狂风！
水不停，我不停，
我不停，船不停！
让古黄河的惊涛
慑服于
我执拗的身影；
把我儿时五光十色的梦境
高高镌刻在
莽昆仑银色的雪峰……

韩志君
2008年5月23日

目 录

创作篇

心系蓬门写百姓，声出肺腑唱众生 / 003

致伙伴儿们 / 006

——电影《美丽的白银那》导演阐述

在银幕上书写一首优美的田园诗 / 009

——电影《漂亮的女邻居》导演阐述

呈现真实的生活状态 / 013

——电影《都市女警官》导演阐述

“绚丽之极 归于平淡” / 017

——电影《浪漫女孩》导演阐述

“用醇酒熏醉观众” / 020

——电影《大东巴的女儿》导演阐述

让雪充满诗情也充满生命的灵性 / 025

——电影《两个裹红头巾的女人》导演阐述

用浪漫的色彩和情调沐浴生活 / 029

——电影《一座城市和两个女孩》导演阐述

努力让观众赏心悦目 / 033

——电影《金秋喜临门》导演阐述

努力追求喜剧电影的美学品位 / 037

——电影《婆婆 妈妈》导演阐述

“虚言必诈 伪言祸国” / 041

——电影《大脚皇后》导演阐述

努力拍摄一部声情并茂、脍炙人口的好戏 / 045

——电影《大唐女巡按》导演阐述

鉴赏篇

002

期待“涅槃” / 053

——长影农村题材影片创作回眸

《阿凡达》：卡梅隆的进步与蜕化 / 061

中国商业大片的“软肋”及嬗变的征兆 / 063

女作家迟子建对中国娱乐现状的慨叹 / 067

张艺谋的“摇摆舞” / 069

贾樟柯为张艺谋的电影号脉 / 073

《三枪》：实在令我惊奇 / 075

——“第五代导演”已溃不成军

一个女记者眼中的《三枪》 / 078

张艺谋为什么被冯小刚打下了擂台 / 080