




新世纪电影学论丛

中国电影： 观念与轨迹

王海洲 主编

中国电影出版社



中国电影： 观念与轨迹

张献民 主编

清华大学出版社


J905 2/4

中国电影： 观念与轨迹

王海洲 主编

中国电影出版社

2004·北京



图书在版编目(CIP)数据

中国电影:观念和轨迹/王海洲主编. —北京:中国电影出版社,2004.2

(新世纪电影学论丛)

ISBN 7-106-02056-7

I. 中… II. 王… III. 电影评论—中国 IV. J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 089842 号

中国电影:观念与轨迹

王海洲 主编

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3月第1版 2004年3月北京第1次印刷

规 格 开本/850×1168毫米 1/32

印张/15.625 插页/4 字数/386千字

印 数 1—3000册

书 号 ISBN 7-106-02056-7/J·0839

定 价 36.00元

《新世纪电影学论丛》编委会

总策划→张会军

编委会主任→张会军

籍之伟

副主任→侯克明 谢小晶

王志敏 孙欣

编委→(以姓氏笔画为序)

王志敏 王鸿海

叶远厚 刘一兵

刘季 孙立军

孙欣 张会军

张祥和 陈涓

郑亚玲 郑洞天

钟大丰 侯克明

俞剑红 姚国强

宿志刚 黄英侠

谢小晶 谢飞

薛文波 穆德远

籍之伟

统稿→张会军 王志敏

ADA45/04

中国电影：观念与轨迹

主 编：王海洲

撰稿人(按姓氏笔画排列)：

马军骧 王志敏 王海洲
甘小二 刘汉文 刘现成
杜庆春 张亚璇 张成珊
张 珺 张 燕 陈 山
陈卫平 陈 鹂 姚晓濛
钟大丰 索亚斌 钱春莲
唐 盈 梁 良 谭晓明
燕 俊

责任编辑：秦 赞

封面设计：费 视

版式设计：赵子航

责任校对：赵玉儿

责任印制：刘继海

内 容 简 介

本书是《新世纪电影学论丛》系列套书之一,主编王海洲是北京电影学院电影研究所副教授。

从1905年秋到现在,电影在中国经历了近百年,这近百年的历史,天翻地覆,电影记录下了中国的变迁。影像这种新型的语言,在百年中国的社会与文化中扮演了重要角色。本书以中国电影发展为脉络,分析各阶段电影理论观念的特征,剧作结构形态及文化传统;论述电影叙事策略,并通过作品个案分析进行电影创作研究。

本书展示了电影理论研究的成果,具有较高的理论价值,并兼有对具体作品个案分析的实际意义。本书是北京电影学院的专业教材,同时适用于学习电影的其它艺术院校的学生。

序：守望者的梳理与思考 ——2003 卷

2002年，北京电影学院整体推出学术研究成果，出版了《新世纪电影学论丛》(2002卷，12本)，学院对电影学学科大课题下的各个研究领域和方向进行了框架和整体上的理论梳理。该丛书的12本专著撰写完成和即将付梓之时，正是新世纪的第一年。这套系列专著一经出版，就在电影理论界、电影教育领域产生了较大的影响。这次《新世纪电影学论丛》2003卷的7本专著，是2002卷学术研究的延续，有一些是新的研究方向和理论整理。

—

新世纪的开始，中国电影面临着“入世”后的机遇和挑战，世界电影中的华人电影频频获得国际电影节奖项，明显地预示着“东方电影”的世界性影响着全世界。人类似乎已经开始认识中国传统文化在世界文化中重要的地位。

对电影学的学术研究可以有更多的选题，这部理论研究的系列专著，就其主要的研究范围和内容构成而言，既是多年电影理论研究的结晶，又是电影教育教学成果的展示。丛书所形成的文字，便更加凝重地归结于“学院派”教育，似乎也就更多了些学术的价值和历史的意义。

电影理论是一个相当宽泛的概念，可以理解得很模糊，也可以理解得非常具体。

但是，理论，永远是研究者前瞻性的梳理；理论，永远映射出思想性的光芒。

学者的风范更在于在似乎寂寞的状态下写出自己的思考，学者的成功就在于在形影孤单的条件下走出的精神跋涉。然而，作为学院的教师，似乎注定要主动地承担起学术的责任。教书、苦读、写字、诲人，这世世代代的“宿命”，是学者的必然作为，也是学者的“一世英名”之所在。

电影专业的特点，电影教学的性质，电影研究的任务，常常要有意识地赋予电影理论研究之外的一些负载，使其成为维系我们的电影教育最有价值的“尺度”和“目标”。这些文字和思想的表述，成为我们学术研究的精华，成了各个大学电影系科教学的“参照”。

自20世纪80年代学院培养研究生开始，逐渐全面展开的电影理论系统研究项目，传承了北京电影学院几代教师的心血，整合成为了一个超越电影本体研究、跨系统、跨学科的学术工程，形成了一个中国电影教育的学术景观。其中，几代教师们的坚忍不拔的热情投入，感性与理性的反复转换，由单一问题到整体框架，由方向课题到专业外延，由交流到融合，由对接到整合，创作了“学院派”的电影理论。采用这一思维定式研究的电影学理论，正在以一个巨大的整体理论框架来面对21世纪的电影教育。

二

新世纪的曙光照亮了我们这个历史悠久的东方文化大国，不仅仅我们自己认为我们的国家充满了希望和挑战，而且，全世界所有的国家都认为，在世界这个大家庭中，中国在新世纪中是

最有魅力的东方明珠。

曾几何时，中国电影在 20 世纪 80 年代的重新崛起中开始走向世界，让世人在中国电影的视觉形象中全面认识了中国的传统文化的魅力与内涵。当着 20 世纪余辉的帷幕落下之时，当着 21 世纪黎明的钟声敲响之际，我们对中国的电影，对中国的电影教育寄予了无限的希望。

新世纪的到来，给中国的电影教育提出了新的课题：如何全面梳理、总结、思考、整合电影学理论、电影学学科和电影教育的结构，以创造中国电影在 21 世纪的新历程，正在成为当今电影教育有识之士关注的焦点和着手的工作。而在这其中，在国内众多综合大学、文科大学都在开设电影专业和课程的状态下，怎样认识与估价北京电影学院自身的电影学学科的历史研究、理论研究、教育、教学研究、艺术创作研究成果，并体现于具体的理论著述及研究文献的整理工作之中，以切实推进电影学学科的建设，推进中国电影理论研究、电影教育的跨世纪工作，就更成为一个重要的系统工程，就更成为一个世纪之交的电影学理论研究的一次全新的出发。

值得我们心底欣慰的是，随着学院电影学学科的不断调整，教学机制的不断完善，师资队伍建设的逐步强化，课程体系的不断更新，学院本科生、研究生人才培养的深入发展，对电影学学科整体认识的逐步清晰，一种全面的、科学的、务实的、对历史负责的、对学科建设负责的理论研究风气与强化意识，正成为全体教师的共识，学院的理论研究已经形成了全方位、多角度的重大收获。仅以近几年为例：从 1995 年至今的不完全统计：教师发表学术论文 215 篇，共计 232 万多字；出版学术专著 68 本，共计 2400 万字。学院教师与研究生在各个电影专业刊物上发表的论文、译文，已经是学院理论研究和教学工作中一项十分重要的成果。近十年来，国内和国际电影节中的电影奖项频频有

学院的教师、学生荣获，在艺术创作上拓展出新的理论研究的空間。而全部是由教师承担的、颇为重要的国家级、省部级人文学科(电影学)研究项目所产生的专著、论文、译著，以及学院电影学专业各个研究方向的硕士研究生论文，更以其融会贯通的新格局，成为拓展电影学理论研究的重要内容。

事实上，学院教师学术梯队建设，教学、学术研究的成果，学院的人才培养与教学成果，在中国电影理论建设上有着举足轻重的地位。其作为一支重要的理论队伍，且更具务实精神、创新能力和理论实力。学院电影学各个研究方向的研究课题和学科研究论文成果正在全面充实学院电影学理论研究框架中的方方面面。

三

实际上，是20世纪80年代的电影创作繁荣，使我们开始思考对电影的理论研究应该如何全面地发展。电影学院的教师在教学和创作之余，对应电影创作的热潮，从个人关注、教学讨论、文章撰写的一点一滴做起，开始了学术上的登攀之旅。使得人们在当初电影理论沉寂和贫乏的状态下，看到了理论的曙光，点燃了心中电影理论的希望之火。广大电影创作人员由此对电影理论的意义和重要性，有了较为全面和清晰的认识，激发了、滋养了中国电影的创作，在宏观上产生了对电影创作的指导意义和作用。

在20世纪80年代的末期，实际上存在着一种十分矛盾的现象：一方面，电影学研究的新方法论不断引进，使电影学的研究进入了一个空前活跃的阶段；一方面，电影学理论的研究滞后于电影的整体创作。当代电影理论研究，多年来，一直是“结果分析”和“感性写作”为其突显的形态，真正进入理性思维研究境地的人并不多见，也不十分纯粹。“结果分析”，大都表现为影片

影学学科的理论体系、教材体系，还是学生和电影界切切以盼的殷切希望，这都是一项十分重要，而且必须尽快付之实现的工作。虽然，经常有人在问，电影在日益商业化、世俗化的今天，作为“象牙塔”的电影理论研究，还有什么样的作用？在电影理论研究的十分狭小的境地中，你们的理论大旗还能打多久？但我们从心底知道我们应该做什么，我们清楚理论研究的深刻意义，我们知道谁还在孜孜以求，我们知道谁还在研究，谁还在耕耘，谁还在为之倾注心血。作为电影学理论研究的“守望者”，理论文字的书写与研究成果的发表，已不仅仅是电影学学科、电影教育的学术风景线，更是一份共同梳理、思考的历史答卷，其凝重深远的意义，已远远超过了系列专著出版本身。

四

这套《新世纪电影学论丛》2003卷系列专著，就选题与编辑而言，我们认为有以下几个方面的特点：

其一，贯穿学院50年电影教育历史脉络和发展成果。中国的电影教育，始于苏联电影教育的体系，集结了世界优秀的电影教育模式。几度兴衰反复，几番调整更新，又几经不同学科方法的介入与融会。电影学的研究范围已经有了明确的划定，特别是学院十多年的研究生培养、科研项目立项、理论视野的开掘，已经形成了比较明确的研究方向和研究体系。尽管作者的方法、视点、理论出发点不同，个人的素养和学识参差不齐，但在总体上是殊路同归，异曲同工。《新世纪电影学论丛》2003卷系列专著，又一次以专著的形式，较为全面、严谨、清晰、鲜明地对电影学学科中重要的研究方向，进行了相当详尽的梳理。成书的过程中，我们又反复地斟酌，力求能够使专著呈现出各种不同的切入点，不同的风格样式，乃至不同的研究方法和精神风貌。我们当然还可以对系列专著的完善性提出若干补充意见，但是，这

理论的研究是一项艰苦的登攀，学术之争是一种无冕之争。爬格子，写文章，著书立说，对教师和学者是一份挥之不去的责任，对学界是一件功德无量的业绩，对个人是一项费力不讨好的事情。

我们由衷地敬仰这些作者的敬业精神和学术勇气，更感佩于作者做学问的毅力，致敬作者为电影学理论的繁荣与发展的辛勤劳作，勇于奉献的人格。全球化进程中的中国文化将如何发展？纷纷乱乱的世纪初电影市场与电影状态，金钱当道，人欲、物欲横流，有谁还重视理论？电影理论研究犹如大海行舟，学者的生存空间和学术空间越来越狭小，既受到大环境的压抑和挑战，又经历自身思想的动摇而最终成为坚强的电影理论的“守望者”，在这样的条件下，北京电影学院能够倾力完成这样一项浩大的学术工程，集中反映了学院教师作为电影教育专家的历史责任感与文化理论意识。

2003年，北京电影学院在国务院第九次全国博士学位、硕士学位授予单位的评选工作中，经过申请单位正式申报、省市学科评议组论证评议、国务院学位专家评委通讯评议、国务院学位委员会艺术学科评议组评审通过，北京电影学院被正式评审为电影学博士学位授予单位，同时，增列电影学博士点。经北京市教委学科评审委员会批准，同时增列美术学、广播电视艺术学硕士点，在这样一种情况下，我们的创作、科研、理论研究的任务就更重了。

随着国家改革开放和教育事业、文化产业的不断发展，电影教育在艺术教育和大众传媒中越来越具有重要的作用，我们已经意识到未来电影教育任重道远，未来电影理论研究难度更大。于是，这些以电影教育、教学、理论研究为生命归宿的教师们就更加意识到：坚持就会有所建树，耕耘意味着拥有，守望标志着胜利。

由于策划创意的局限性，我们在《新世纪电影学论丛》系列专著 2003 卷中对电影学学科涉及的问题在选择上有了很大的调整，但也还是有一些缺憾。更由于编者和作者的个人文学底蕴、专业水平、个人修养的局限，著作的体例结构和文章的文字水平多有不妥之处，也请专家和读者原谅。

10

本套《新世纪电影学论丛》系列专著 2003 卷的撰写和出版，得到了全院教师 and 各个系主任的关心和支持；得到了学院 8 位博士生导师：谢飞、郑洞天、沙占祥、周登富、陈山、王志敏、钟大丰、杨远婴教授的具体帮助；得到了各专著主编的全部精力的投入。同时，我们得到了国家教育部、国家广播电影电视总局、北京市教委主管领导的支持；特别是得到了北京市教委线联平副主任、孙善学委员和有关处领导的关心和指导。还要特别感谢中国电影出版社的领导；感谢一编室的刘仰宁和秦赞同志及诸位编辑的细心编辑；感谢他们多年来对电影学院学术出版的关心与帮助。更是要感谢学院老教授和电影界的专家、学者的指导和赐教，促成这套《新世纪电影学论丛》系列专著 2003 卷的出版。在此，我们一并表示最最衷心的感谢。

北京电影学院 院长、教授

张会军

2004 年 1 月

导 言

王海洲

处在 20 世纪的时候,向往新世纪,因为中国人对于新世纪有太多的想象;21 世纪终于来临,然后一年一年又过去了,抬头前望,2005 年不久就要到了。面对 2005 年,中国电影界正在酝酿一件大事,庆祝中国电影诞生一百年。人生苦短,能遇上一个“百年”也算幸事,但是自 1905 年秋天谭鑫培老先生在摄影机前面表演出第一个动作起,中国电影经历这一百年究竟如何?有多少幸事?有多少不幸?清廷衰亡、走向共和、军阀混战、外敌入侵、人民革命、政治斗争、改革开放、市场经济……,中国电影经历这一百年,用“天翻地覆”来形容毫不为过,民族的遭遇至今让多数人似有切肤之痛。百年之中,民族的命运前所未有的多频变幻,中华民族的命运之船以十年左右的速度变换船头,抗战打了八年,国共决战打了三年,“文革”闹了十年。当这些灾难远离我们的时候,是什么让我们记住了祖辈、先辈们所经历的那些血与火、痛与苦?是影像。影像是 20 世纪发育起来的新型语言,它把人类从文字、口述等媒介形式所规定的想象世界中解放出来,直接诉诸人们的观感,使人类向追求“真实”的梦想迈出了跨越的一步。中国电影的百年史,也是中国社会的百年史,它用影像记录中国,使“现代中国”如此的清晰而丰富,感谢电影。

影像语言是 20 世纪的“现代”语言,海外学者周蕾认为“视觉”语言对于 20 世纪初期孕育新文化的中国具有转折作用,而

多数五四作家对此并不自觉。周蕾分析到,1904—1906年在日本仙台,当鲁迅在银幕上看到日本军人砍杀中国百姓的活动画面时,遭遇到了本雅明在1936年所言的“震惊”(Shock),这一“现代性”事件是导致鲁迅弃医从文的原因之一,也改变了中国现代文化形态。另外,也有学者从影像语言与文学写作的互动入手,分析中国的现代作家。李欧梵先生对张爱玲小说有深入的研究,他在《不了情——张爱玲与电影》这篇论文中总结张爱玲的特长是:把好莱坞的电影技巧吸收之后,变成了自己的文体,并且和中国传统小说的叙事技巧结合得天衣无缝。李先生甚至对他喜爱的《倾城之恋》进行具体分析,这部张爱玲写于1943年的早期成名作品的许多段落,如果按照视听语言的分镜头方法,“这个故事就像一个电影脚本”,“呈现出一段接一段的电影场景”,文字中洋溢着视觉快感。

影像在百年中国的社会与文化中扮演着重要的角色,因此,对“影像中国”的研究现在是热门课题,目前,“中国电影研究”在欧美学术界是一门方兴未艾的“显学”。北美大陆的许多大学都开设有与“中国电影”有关的课程,这些课程与研究一般从两个角度切入,一种从本体论的角度,研究中国电影在艺术与技术层面上的独特性;而更多的海外学者,是从中国电影与中国社会对话的视点出发,以中国电影为中介,研究中国的社会、文化与政经,这样的研究项目和课程多出现在北美大学的东亚研究系、政治系或者历史系,而且在目前,这个方向是海外中国电影研究的主流。这些学者的研究成果在与中国学界对话的过程中有时会出现“错位”现象,专业人士时常脱口而出的看法就是对方不懂“电影”。探究这个问题产生的原因,懂不懂“电影”并不是关键因素,核心在于双方“看”电影的角度不同,海外学者关注的焦点更多的在于影片传达的文化价值和认知价值。中国电影在西方学界引起关注,起始于第五代呈现的“传奇中国”,第五代的贡献

在于让西方“看”到了中国电影。而现在，西方对中国电影的关注已经普泛开，对中国电影全面的研究已经是事实，但是普泛化不是无中心，当前西方的中国电影研究更多关注的是“城市电影”。中国经济的发展，使西方学界认识到“传奇中国”的原始性离当下越来越远，中国的现代化和都市化不可避免，那么研究中国现代化的现状与中国人为此付出的代价，是他们关注的焦点，所以“新生代”的电影作品现在成为西方学者眼中的亮点。

后殖民批评家无可奈何地宣布，正像在经济领域中后发国家不可避免地成为发达国家的原料提供国一样，在文化领域，后发国家只能提供作品，而自己无法鉴别，后发国家的艺术作品只有经过西方的鉴定才能确定其价值，某种程度上，后发国家成为西方的文化原料提供国，而没有鉴别作品的权力、命名作品的权力。中国电影是不是也陷入了这种怪圈？在这种情况下，沟通成为选择的路径，表述本土学界的观点更是必须采取的行动。2004年是《北京电影学院学报》创刊20周年，20年来，《北京电影学院学报》立志让自己成为中国电影研究成果的展示平台，在仪式时刻即将到来的时候，编写这本《中国电影：观念与轨迹》，凸现中国电影的中国言说，便是本书的写作目的。