

当下大陆、香港、台湾的经济交往进一步发展，
大中华的经济圈雏形初步显现。在这样的经济
背景下，华语电影也随之进入了娱乐文化的大众消费时代……

西北大学中国语言文学丛书·第三辑
主编◎李浩

华语电影的美学革命 与文化汇流

——大陆、香港、台湾“新电影”研究

Yuanyu Dianying De Meixue Geming
Yu Wenhua Huiliu

郭越◎著

人民出版社

当下大陆、香港、台湾的经济交往进一步发展，
大中华的经济圈雏形初步显现。在这样的经济
背景下，华语电影也随之进入了娱乐文化的大众消费时代……

西北大学中国语言文学丛书·第三辑

主编◎李 浩

华语电影的美学革命 与文化汇流

——大陆、香港、台湾“新电影”研究

Huayu Dianying De Meixue Geming
Yu Wenhua Huiliu

郭 越◎著

人民教育出版社

策划编辑:柯尊全

责任编辑:李椒元

装帧设计:肖 辉

责任校对:高 敏

图书在版编目(CIP)数据

华语电影的美学革命与文化汇流——大陆、香港、台湾“新电影”
研究/郭越著. —北京:人民出版社,2008.12

ISBN 978-7-01-004584-9

I. 华… II. 郭… III. 电影评论—中国 IV. J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 207784 号

华语电影的美学革命与文化汇流

HUAYU DIANYING DE MEIXUE GEMING YU WENHUA HUILIU

——大陆、香港、台湾“新电影”研究

郭 越 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:9.375

字数:210 千字 印数:0,001—3,000 册

ISBN 978-7-01-004584-9 定价:22.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

丛书编委会名单

西北大学语言文学研究丛书·第三辑

工作委员会（以姓氏笔画为序）

任宗哲 乔学光 孙 勇 朱恪孝 李映方 陈 超
高 峰 阎宏涛 杨春德 薛保勤

编辑委员会（以姓氏笔画为序）

于在平 王振斌 令狐培选 任广田 刘卫平 刘 丰
刘百顺 张云翔 张 弘 张战武 张宏才 张阿利
李芳民 李智慧 李 浩 时晓丽 杨乐生 周燕芬
段建军 郝润华 祝菊贤 赵 强 贾三强 袁 峰
梅晓云 韩理州 赵小刚 吴宝玲 高兵兵

总 序

李 浩

学术的发展端赖学者的专门精深研究,没有学者长期沉潜、训练有素的研究,没有含英咀华、厚积薄发的成果,则学术的繁荣要么流于一句空话,要么就成了印刷垃圾的堆砌。在日益资讯化和全球化的今天,仿效古人将相关成果藏之名山以冀传之后世,不仅是不可取的,也是不可能的。故学术成果的刊布与交流就显得至关重要了。而学术共同体与学术机构的职责就在于不断提供这样的平台,促成学术交流在共同体内外彼此互动,良性循环,以维持学术之树生生不息,常青常新。

近十年来,本院秉持为人文学术研究繁荣发展设平台、与津梁的素朴理念,曾先后与日本东北大学、专修大学,韩国庆尚大学、放送大学,台湾淡江大学、佛光大学,香港城市大学,大陆的北京大学、复旦大学、中国社会科学院、西安交通大学、陕西师范大学等机构进行合作,主办或合办了十多次重大学术活动,为学术交流尽了自己的微薄之力。

本院还常设"名师讲坛"与"新视角讲座"两个论坛,有计划礼聘海内外大家名师来院内讲学,举行专题讲座与报告达近百场(详见本院网站所列,恕不逐一列举)。讲坛上鸿儒硕学络绎,名流大腕云集,成为校园内一道亮丽的风景,演讲者的智慧机锋,每次与听众互动的思想火花,不时爆出佳话。

本院在繁荣学术上的第三个举措就是编辑专门学术论文集、学术刊物与“西北大学语言文学丛书”。其中三部论文集分别是三次重大学术活动的结集。主编《唐代文学研究》、《鲁迅研究年鉴》两个刊物在学术圈中也人所皆知,《年鉴》因故中辍,不久我们仍拟复刊。《唐代文学研究》刊行三十多年,影响几代学人,在海内外颇有口碑。最近我们拟改变长期以书代刊的做法,按固定学术期刊来运行。《丛书》的编辑肇始于2003年,其中第一辑共5册,由商务印书馆2004年推出,第二辑五册由中国社会科学出版社2007年推出,本辑五册由人民出版社2008年推出。这三辑著作都由我院学者精心结撰,凝聚着他们多年的心血,又经过严格的推荐审查。其中有几册是近年来加盟我院的学术新秀在自己博士论文基础上加工修改的,是他们走向学术舞台的得意之作。学者的新老交错,学科的古今兼容,论域的义理考据并重,彰显出薪火相传、英才辈出的欣欣向荣景气。此三端虽然是本院学者长期学术共识的自觉推展,但要坚持下来,积少成多,渐成规模,蔚为大观,也仰仗各方贤达的鼎力支持。我们这一代学人,适逢民族百年振兴、千年未有之大变局,故往往能以中人之才成就前贤豪杰未竟之业,这自然是时代的造化而非个人的能力。但大背景中的小气候也至关重要。忆及自己当学生时,经常听说校内外一些知名学者病体缠绵,感到黄泉有日而一生撰著出版无期,悲情无限。我们能有计划将在岗教师的学术成果刊布,则不能不感谢学校在政策与经费上的鼎力支持,否则美好的理想很难变成现实。

《丛书》编辑出版过程中学界和出版界的有识之士也给予了热诚帮助。其中有中国社科院文研所副所长党圣元先生、中华书局资深编辑刘尚荣先生、上海古籍出版社李鸣先生、中国社会科学出版社罗莉女士、商务印书馆发行部主任王齐先生、著作室主任常

绍民先生,人民出版社人事处处长柯尊全先生,高级编审李椒元先生等。没有他们学术上的高远目标,编务上的精益求精,也不会有本《丛书》今天的枝叶繁茂,果实累累。

随着本院中国语言文学学科整体被纳入"211 工程"建设项目中,学校及社会对包括语言文学学科在内的人文社会科学更加重视。我们深信学术的交流、成果的刊布将呈常态,而不必这样再三致意、赘言其事了。我自己在这些项目的提出和执行过程中,忝任管理之职,有幸经历其事,《丛书》第一、二辑推出时仓促,没有任何说明文字,略显突兀,故受编委会之托,在这里追述由来,补充交待始末,对一段历史做一个亲历者的简单说明。

2008 年 11 月 13 日于西北大学

目 录

绪论	(1)
第一节 大陆、香港、台湾“新电影”研究述评	(1)
一、全球化语境与华语电影的美学革命	(1)
二、广义“新浪潮”坐标与华语电影的美学革命	(6)
三、大陆、香港、台湾“新电影”的研究现状	(17)
第二节 大陆、香港、台湾“新电影”的研究方法	(30)
一、比较电影	(31)
二、作者论和文本分析	(35)
三、文化学与生态学方法	(38)
第三节 大陆、香港、台湾“新电影”研究对象及意义	(41)
一、大陆、香港、台湾“新电影”的研究对象	(41)
二、大陆、香港、台湾“新电影”的研究意义	(44)
第一章 演进与落潮	(47)
第一节 香港“新电影”的崛起与演化	(47)
一、香港“新电影”的崛起	(47)
二、香港“新电影”的演化	(49)
第二节 台湾“新电影”的兴起与演变	(52)
一、台湾“新电影”的兴起	(52)
二、台湾“新电影”的演变	(56)
第三节 大陆“新电影”的勃兴与衰落	(58)

一、大陆“新电影”的勃兴	(59)
二、大陆“新电影”的衰落	(76)
第二章 核心导演研究	(83)
第一节 香港“新电影”核心导演研究	(83)
一、“怒海”波涛中的许鞍华	(83)
二、“蝶变”幻影中的徐克	(88)
三、伦理深情中的方育平	(92)
第二节 台湾“新电影”核心导演研究	(98)
一、乡土写实的侯孝贤	(98)
二、知性思辨的杨德昌	(108)
第三节 大陆“新电影”核心导演研究	(119)
一、精英电影“作者”——陈凯歌	(119)
二、先锋电影“作者”——田壮壮	(131)
三、岭南市井风情的诗意“作者”——张泽鸣	(137)
四、西部城市风情的现代“作者”——黄建新	(144)
第三章 兴衰动因考量	(150)
第一节 大陆、香港、台湾“新电影”崛起的动因	(150)
一、香港“新电影”崛起的动因	(150)
二、台湾“新电影”崛起的动因	(152)
三、大陆“新电影”崛起的动因	(157)
第二节 大陆、香港、台湾“新电影”衰落的动因	(167)
一、香港“新电影”衰落的动因	(168)
二、台湾“新电影”中落的动因	(172)
三、大陆“新电影”淡出的动因	(179)
第四章 贡献影响综论	(185)
第一节 大陆、香港、台湾“新电影”的贡献	(185)

一、香港“新电影”的贡献	(185)
二、台湾“新电影”的贡献	(192)
三、大陆“新电影”的贡献	(201)
第二节 大陆、香港、台湾“新电影”的影响	(206)
一、香港:从“新电影”到“后新电影”	(206)
二、台湾:从“新电影”到“新新电影”	(221)
三、大陆:从第五代电影到新生代电影	(231)
第五章 美学比较与文化汇流	(249)
第一节 大陆、香港、台湾“新电影”的美学比较	(249)
第二节 大陆、香港、台湾“新电影”的文化汇流	(254)
一、大陆、香港、台湾“新电影”的文化抉择	(255)
二、大陆、香港、台湾“新电影”的文化汇流	(258)
结语 华语电影的美学革命与文化汇流	(262)
第一节 大陆、香港、台湾“新电影”运动:民族电影文化 振兴的探索与选择	(262)
第二节 大陆、香港、台湾“新电影”运动:民族电影美学 革新的“新浪潮”	(264)
一、大陆、香港、台湾“新电影”运动的美学轨迹 ...	(264)
二、大陆、香港、台湾“新电影”运动中的核心 导演	(265)
三、大陆、香港、台湾“新电影”运动崛起潮落的 动因	(266)
四、大陆、香港、台湾“新电影”运动的史学意义 ...	(267)
五、大陆、香港、台湾“新电影”运动的美学比较与 文化汇流	(268)

主要参考文献	(270)
著作类	(270)
期刊论文类	(278)
后记	(288)

绪 论

第一节 大陆、香港、台湾“新电影”研究述评

一、全球化语境与华语电影的美学革命

(一)全球化语境中的华语电影

随着全球经济交往与信息传播技术的飞速发展,电影媒体跨文化传播已经成为中华民族文化历史发展的大趋势与时代主潮。目前大陆、香港、台湾文化传播交流的速度日益加快,华语电影尤其显现了在继承传统文化基础上与西方现代文化融合的趋势。当下华语电影发展的核心命题为:如何尽快与世界接轨?如何在西方文化强势话语霸权的语境中坚持民族电影的特性?如何在跨文化语境中最终通过前卫的影像创造和商业的文化实践达成华语电影文化的整体建构?如何在华语电影中凝聚民族人文精神,从而在全球性电影工业的链条中进行文化历史的定位,最终提升华语电影品牌竞争力,努力促成华语电影在全球化时代艺术与市场的双重可持续发展?

目前,华语电影正处于好莱坞威胁及由跨国资本、互联网、市场化、世俗化、时尚消费引发的互动效应中,因而它在全球化与民族化的二元冲突的宏大历史背景下生存与发展的课题就显得尤为严峻和紧迫。华语电影如何走向世界?如何在世界文化交流中显现民族文化传统的风采气象和独特魅力?如何在新语境下以国际

主流电影的模式来表现东方文化的内容?如何在上世纪 80 年代大陆、香港、台湾“新电影”运动取得辉煌业绩的基础上进一步向国际主流商业电影市场挺进?这是当前华语电影理论和实践必须应对的重大课题,也是华语电影发展过程中必须做出的一个重要的策略选择。

“二战”后世界政治格局的复杂变动与经济一体化进程的迅猛发展,为不同民族、国家进行现代文化的转型提供了重要的历史契机。在这一历史契机到来之时,面对发达国家经济的全面扩张与渗透,多数发展中国家既经受着现代文化的冲击与洗礼,又面临着民族新文化的探索与抉择。20 世纪后期,信息技术革命直接推动了全球商品经济的繁荣和发展,也使人类关于“地球村”的美妙设想进一步变成现实,而这些变化最终又引发了世界范围内不同国家在政治、经济、文化等多层面上广泛交往的全球化趋势。于是,一场吸收西方现代电影美学理念,体认民族传统文化精神的电影革新浪潮,以跨文化传播的方式在上世纪 80 年代大陆、香港、台湾勃兴,并深刻回应着世界先进文化多元演进的历史趋向。在这一历史演进的整体背景下,大陆、香港、台湾“新电影”作为振兴华语电影的先锋艺术实践有着重要的史学意义和当下意义。当前我们要重振华语电影,就必须从策略上回答、从实践上应对全球化的问题,具体来说,就是怎样应对好莱坞电影文化的影响和冲击,怎样适应人类文化的“通用性”,探索出一条具有普适性价值、涵盖共同文化想象的新电影之路。

作为一个多层次的概念,全球化包括了经济、政治以及文化等各方面,其核心命题是经济全球化。经济全球化突出表现为发达国家的工业产品在获取最大商业利润时大面积地占领和垄断全球市场,从而形成一种威胁各民族文化独立和生存发展的态势。全

全球化概念中最为复杂的命题则是文化全球化,它被用来描述世界文化的多元共生与对话。从内涵上讲,文化全球化并不等同于文化霸权,因为它聚焦于世界文化的“通用性”而非“一律性”,着力建构一个具有普适性的文化交流平台,以为不同民族文化的多元融合提供契机。从世界文化交汇的视野考察,全球化所引发的世界性震荡不亚于一次“文艺复兴”。

在全球化背景下,华语电影应该在世界文化的多元演进中,通过电影语言的现代革新,创造性地发扬本民族的历史文化精神,上世纪 80 年代大陆、香港、台湾“新电影”的勃兴与演进,为我们在这方面提供了一个极佳的典范。上世纪 90 年代以后,大陆、香港、台湾的华语导演对同源的电影传统有了越来越接近的体认,并在各自吸纳了西方现代电影理念的同时相互发生影响,呈现出民族文化整体汇流的趋势。香港电影人在上世纪 70 年代末率先拉开了电影革新的序幕,其后海峡两岸青年导演在政治经济情势的巨变下也相继发起“新电影”运动,他们着力打破各自传统的电影规范,创新出具有现代电影理念和语言形式的先锋影像文本。这些先锋影像文本有着共同的民族文化心理背景,有着大体一致的民族审美艺术取向,最终呈现出彼此汇通的民族本土文化经验。正是在这一意义上,大陆以文化反思见长的“新电影”、台湾注重乡土写实的“新电影”、香港擅长电影技术创造的“新电影”互相影响,互相渗透,融铸成为在世界影坛上独具中华文化气象的华语电影美学革新运动。

(二)全球化语境中的大陆、香港、台湾“新电影”运动

从总体上来看,以中国大陆和香港、台湾地区的电影创作为主体的华语电影,是在互渗互补中不断拓展的,中华文化是贯穿华语电影的共同血脉,也是共同的文化渊源和文化之“根”。上世纪 80

年代以来,大陆、香港、台湾“新电影”的创作,形成了华语电影蔚为壮观的美学革新浪潮,随着一批成功之作在国际重要电影节上的频频获奖,华语电影品牌的影响力也日渐扩大。90年代以来,三地华语电影导演更显示出良好的创作态势,为新世纪华语电影在全球电影市场的发展奠定了坚实的根基。所有这些努力不仅一举提升了世纪华语电影的艺术品位,扩大了其在世界影坛的文化影响,而且还出现了一支兼具中华传统文化精神与现代电影创作理念,艺术视野开阔且敢于不断变革创新的华人电影导演群体。

从上世纪70年代末开始,香港、台湾和大陆先后掀起“新电影”运动,对三地现代电影的发展产生了深远影响,并从整体上显示出华语电影的技术水准、艺术追求和美学风格的演化。具体而言,香港“新浪潮”虽以精巧的商业化包装,表达了一种现代化的影像革新策略,深层内涵上却难以掩饰其对中华历史文化的隔膜与疏离。与香港“新浪潮”对母体文化的隔膜与疏离感相比照,海峡两岸“新电影”对民族传统文化都采取了一种或体认或批判的态度。两岸“新电影”导演都是“二战”后出生的一代,但成长于两个迥然不同的政治文化空间中,这使他们从各自的文化经验衍生出不同的主题内涵和艺术策略。首先,台湾“新电影”导演呈现的本土化的个人成长经验与大陆第五代导演呈现的“文革”经验没有联系和交叉;其次,台湾“新电影”导演们对个人成长经验持珍视态度,大陆第五代导演们对于个人成长经验持鲜明的批判态度;再次,台湾“新电影”的个人成长经验呈现出微观性特征,表达对于逝去似水年华的缅怀和念想,大陆第五代导演的生命经验呈现出宏观性特征,以一种集体反思式的“文革”经验,表达对于传统文化的深沉忧患意识。值得注意的是,上世纪80年代后期以来,台湾“新电影”已逐步从旧的历史文化经验中升华出来,与昨

天告别,着力建构起一种新的本土文化经验,立足于台湾自身的现实来界定台湾的历史文化身份,并在电影观念变革上显现了与大陆第五代电影颇为不同的艺术美学取向。

在全球化的语境下,大陆、香港、台湾“新电影”导演在对待民族传统文化与西方现代文化的态度上呈现出鲜明的差异。第四、第五代导演协同推进的大陆“新电影”运动对传统文化基本上采取了鲜明的批判态度,他们认为“文革”发生的根源是传统文化,“文革”是传统文化在当代的延续,同时他们渴求现代化的洗礼,所以他们的电影文本更多地流露出对农耕文明的批判和对现代化发展中诸多问题的历史忧患。台湾“新电影”对传统文化采取的则是回归、认同的态度,这与六七十年代台湾完成农业社会向工业社会的过渡,并实现经济起飞的社会环境密切相关。在台湾,儒家文化精神的嬗变引发了民众的精神危机,直接催生了侯孝贤、杨德昌、陈坤厚、柯一正等人的先锋电影实验,他们的作品更多表现出对于过去岁月的怀念、珍视之情及对现代化的自省意识。而香港“新电影”对传统文化的态度是摇摆不定的,当然这与香港自身历史的殖民身份有关。许鞍华、方育平等导演的社会写实影片,对传统文化基本上采取了肯定的态度,如《父子情》对儒家文化系统中的父子关系的呈现就体现了这一点;但以徐克为代表的香港“新电影”技术革新派,为西方现代电影制作理念所导引,对母体文化表现出依违不定的态度。

在全球化语境中,大陆、香港、台湾“新电影”运动对于新世纪华语电影的再度振兴有着重要的启示:首先,作为华语电影发展史上一次重要的美学革命,上世纪80年代大陆、香港、台湾“新电影”的演进适应了全球化的历史大趋势,并认真摸索出一条继承民族优秀传统文化,吸纳西方现代电影理念的新电影道路。而这

一成功的先锋艺术实践对于当下处于好莱坞强势话语霸权中的华语电影的生存和发展有着极为重要的现实意义。其次,大陆、香港、台湾“新电影”对于西方先进的电影观念和技术手段还进行了积极的吸收,以兼容并包的文化特色树立起华语电影美学革新的旗帜。应该说,上世纪80年代大陆、香港、台湾“新电影”导演对外来文化并非采取一种简单排斥的态度,而是以一种开放的心态进行吸纳取舍,以“拿来主义”的心态追求建设一个现代的华语电影新文化的目标。在此基础上,他们还站在恢弘的现代文化视野中,通过对世界先进文化的多元整合,拓展出一条华语电影的创新之路,正是在这一意义上,大陆、香港、台湾“新电影”的艺术经验值得总结。事实上,以陈凯歌、田壮壮、黄建新、侯孝贤、杨德昌、许鞍华、徐克、方育平等人为代表的大陆、香港、台湾新一代导演,用他们辛勤的艺术实践已经树立起华语电影新文化的旗帜,随着综合国力的持续发展,华语电影的再度振兴应该为时不远。

二、广义“新浪潮”坐标与华语电影的美学革命

(一)广义“新浪潮”坐标

“新浪潮”一词最早出现在1958年,当让·鲁什的《我这个黑人》和克罗德·夏布洛尔的《漂亮的塞尔其》等一批反传统的标新立异的艺术影片在法国银幕上出现的时候,时任法国《快报》周刊女记者法朗索瓦兹·吉鲁第一次使用“新浪潮”这个词来谈论法国电影界的新变化。不久,法国新闻界开始把1958年和1959年间突然涌现的一股由不知名的青年人竞相拍摄且在艺术形式上一反主流电影的热潮统称为“新浪潮”现象。从整体上来看,法国电影“新浪潮”是一场旨在革新主流电影语言和叙事手法,涉及电影观念深层变革的美学运动。后来,“新浪潮”一词被广义地用来指