

国家社科基金艺术学项目

多媒体时代 中国电影批评及其 价值取向

The Chinese Film Criticism
and the Value Orientation
in Multimedia Era

张智华 等 著

CIP 中国电影出版社

国家社会科学基金艺术学项目《中国当代电影批评及其价值取向研究》项目批准号12BC021，结题成果。

多媒体时代 中国电影批评及其 价值取向

The Chinese Film Criticism
and the Value Orientation
in Multimedia Era

张智华 等 著

CIP 中国电影出版社

图书在版编目(CIP)数据

多媒体时代中国电影批评及其价值取向 / 张智华著
--北京: 中国电影出版社, 2015.11
ISBN 978-7-106-04313-1

I. ①多… II. ①张… III. ①电影评论-研究-中国
IV. ①J905.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第261332号

责任编辑: 林 娜

封面设计: 北京创意源文化艺术有限公司

版式设计: 北京创意源文化艺术有限公司

责任校对: 黄建芸

责任印制: 张玉民

多媒体时代中国电影批评及其价值取向

张智华 等著

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路22号) 邮编: 100029

电话: 64296664(总编室) 64216278(发行部)

Email: cfpygh@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京易丰印捷科技股份有限公司

版 次 2015年12月第1版 2015年12月北京第1次印刷

规 格 开本/850×1168毫米 1/16

印张/15.25 字数/210千字

书 号 ISBN 978-7-106-04313-1/J·1773

定 价 38.00元

目 录 CONTENTS

绪 论	1
-----------	---

上 编

第一章 中国电脑网络发展与电影批评及其价值取向	15
第一节 中国电脑网络发展与电影批评	15
第二节 在中国电脑网络上发表的电影批评的价值取向	25
第二章 中国手机发展与电影批评及其价值取向	33
第一节 中国手机发展与电影批评	34
第二节 中国手机电影批评的价值取向	39

第三章 中国当代学术刊物发展与电影批评及其价值取向	46
第一节 中国当代学术刊物发展与电影批评	46
第二节 中国当代学术刊物电影批评的特点与价值取向	66
第四章 中国当代报纸发展与电影批评及其价值取向	72
第一节 中国当代报纸发展与电影批评	72
第二节 中国当代报纸电影批评的价值取向	75

下 编

第五章 注重市场的电影批评及其商业价值取向	89
第一节 注重电影产业与市场	89
第二节 强调商业价值	93
第六章 注重文化的电影批评及其人文价值取向	103
第一节 注重文化内涵	103
第二节 强调人文价值	107
第三节 伦理文化与新中国伦理片创作65年	112
第七章 注重科技的电影批评及其技术价值取向	122
第一节 注重科学技术	122

第二节 强调技术价值	126
第八章 注重创意的电影批评及其艺术价值取向	131
第一节 注重创意与探索	131
第二节 强调艺术价值	142
第三节 创意与罗伯特·麦基的《故事》	163
第四节 创意与抗日战争电影的发展	170
第九章 注重娱乐的电影批评及其快乐价值取向	181
第一节 注重娱乐	181
第二节 强调快乐价值	184
第三节 2000年以来第五代电影价值取向变化	191
第十章 注重美学的电影批评及其审美价值取向	201
第一节 注重美育	201
第二节 强调审美价值	211
第三节 美学观念的变化与新中国六十几年来战争片的发展	217
结 语	224
主要参考文献	227
后 记	237

绪 论

这里的多媒体时代主要指2000年至今（2015年）。电影批评立足于电影的生产、传播环节，作为该链条中的重要一环而起到阐释或批评的作用。笔者的目的正是基于此，所以所考察的文章与论著主要为学术性的电影批评。为此，笔者查阅电影方面的中国核心期刊与重要期刊，搜集评论文章以及网络上有关电影评论，研读有关电影专著。

中国电影批评及其价值取向引起学界与业界的重视，取得了一些研究成果。丁亚平主编《百年中国电影理论文选》（文化艺术出版社2002年）对有关一百年来中国电影批评进行了系统的梳理，给人启发很大。胡克、张卫、胡智锋主编《当代电影理论文选》（北京广播学院出版社2000年）对当代中国电影批评的定位、特点等进行了准确的阐述。李道新《中国电影批评史》（中国电影出版社2002年）对中国电影批评史进行了细致的阐述。张智华、史可扬《中国电影论辩》（百花洲文艺出版社2007年）从论辩的角度对中国电影批评历史与现状进行了深入的探讨，提出了有价值的建议。

中国电影批评如何发展，是摆在学界与业界的一个重要任务。本课题探讨多媒体时代中国电影批评及其价值取向的各种新的可能和新的方式，具有重要的现实意义与学术价值。我国明确提出大力发展文化产业，中国电影是文化产业的一个重要组成部分。“中国当代电影批评及其价值取向研究”会有力地促进我国电影的发展。本书主要分为上、下两编，上编有四章，下编有六章，共计十章。

上编侧重于探讨在网络、学术刊物、报纸等不同媒介发表的电影批评及其价值取向。

网络对公众生活实现全面渗透，提供了全新的生活方式和交际平台。网络传播迅速而广泛，能够引起民众的强烈关注。网络电影批评能够让民众及时了解有关电影情况，形成相关舆论与热点。

网络与受众的互动与融合是建立在受众心理嬗变和角色转换的基础上的，是满足受众自我实现需求和建构主体间对话的一种必然趋势。在网络时代，受众的信息需求经历了三个阶段，分别是心理期待期、心理浮动期和心理平衡期。换句话说，也就是对电影批评从单纯的接受，到有选择的接收，再到最后的参与。受众在网络传播的过程中，始终占据着举足轻重的地位，他们不仅是电影批评的接受者、媒介的使用者和电影批评的反馈者，还是一切网络传播活动的出发点和落脚点。在相当程度上，受众决定着网络电影批评的方式、价值和效果。

我国对网络发展与电影批评及其价值取向高度重视。中国网络发展与电影批评现状较好，当然有些问题还应引起我们的思考。我们应该充分发挥网络的互动性优势。网络的互动性强，网络的受众会提出一些意见与建议。我们对网络电影批评应该及时听取，合理采纳，积极反馈，这样网络电影批评与受众之间才能形成良性互动，上座率与满意度才会越来越高，才能产生良好的社会效益与经济效益。

网络电影批评引领的风潮，拓宽了电影批评和交流活动的渠道，增加

了不同电影批评之间的接触机会，促进了多元电影批评的相互碰撞、渗透和融合。

中国网络发展与电影批评越来越密切。网络发展扩大了电影传播与电影流通，电影与网络互动越来越强烈。学者们对网络影评的利与弊、得与失进行了比较充分的探讨。一些学者对网络电影的特征与价值进行了阐述。微电影现在是业界与学界关心、讨论较多的话题之一。微博、微信在网络与电影中的作用逐步引起人们的重视。中国网络发展与电影批评及其价值取向是网络文化的一个重要组成部分，应该重视仁、义、礼、智、信。

电影评点在手机上传播越来越多，受众面越来越广，因此中国手机发展与电影批评及其价值取向逐步被重视。手机电影批评强调短、平、快。我们应该重视不同观众的需求。手机电影批评互动尤其是即时性互动强，不同观众的需求很快在手机上就表现出来。手机电影批评应该讲究时效性，根据不同观众的需求及时地制作并传播观众喜闻乐见的电影，对观众不喜欢的作品及时进行调整。

中国网络电影批评与手机电影批评存在一些不足，无法有效除去冗余，议程设置随意性比较明显，主体的非理性也比较严重。中国网络电影批评与手机电影批评面临的困境令人担忧，部分规则不规范、不明确，影响效率的提高。

中国杂志发展尤其是有关电影的学术刊物与电影批评关系非常密切，其价值取向影响较大，也比较长久。这类电影批评的论文具有一定的深度，学术性较强。应该强调原创性，强调规范化。

中国报纸上的电影批评大多通俗易懂，雅俗共赏，时效性较强，但是有些文章深度不够。

下编着重探讨不同的电影批评侧重点不同，价值取向也不同，主要包括注重市场的电影批评及其商业价值取向；注重文化的电影批评及其人文价值取向；注重科技的电影批评及其技术价值取向；注重创意的电影批评

及其艺术价值取向；注重娱乐的电影批评及其快乐价值取向；注重美学的电影批评及其审美价值取向。

电影发展引起学界与业界的重视，新世纪即2000年以来，在电影理论的创新与建构方面出现了一些厚重的成果。学者们各自从新的角度论述了当代电影的发展历程、评价了电影变化的得与失，或侧重电影历史研究，或侧重电影编导研究，或侧重电影表演研究，或侧重电影摄影研究，或侧重电影文化研究，或侧重电影美学研究，或侧重电影产业研究，或侧重电影批评研究，各展风采，扬长避短，各有所长，为学界的研究工作提供了更加开阔的思路，也为业界提供了重要的参考与借鉴。

近年来我们在中国电影发展史研究方面取得了丰硕的成果。李少白著《影心探赜——电影历史及理论（增订本）》（中国电影出版社2000年）、《影史榷略——电影历史及理论续集》（文化艺术出版社2003年）论述简明扼要，见解精辟，学术含量高。周星《中国电影艺术史》（北京大学出版社2005年）重点论述了中国电影艺术潮流，在中国电影史分期上有别于一般意义上的编年史分期，而侧重于重要历史阶段变迁的块状划分。为了适应电影艺术的当下文化现状，尽可能逼近写作之时的现时创作状况。分析细致，见解精辟，富有启发意义。刘书亮等编写的《中国电影图史1905-2005》（中国传媒大学出版社2006年）所论述的影片大部分附有图片，图文并茂，生动形象，突出了电影史的特点。

中国当代电影发展史研究取得了突破性进展。丁亚平著《中国当代电影史》（中国电影出版社2011年）见解新颖而深刻，体系完整，是中国第一部关于改革开放三十余年来的中国电影发展的通史著作。作者思维敏锐，视野宽广，分析细致，观点精辟，富有开拓精神。在中国当代电影三十几年里，相对应的研究不断深入，出现了一系列论文，角度不一，百家争鸣，畅所欲言，集思广益，令人鼓舞，适当的梳理与辨析实属必要。另一方面，从通史的角度探讨中国当代电影的发展历程比较少见，该书

可以说是填补这两方面空缺的学术著作。作者以时间为序,依次阐述了中国当代电影发展史上每一次重要的历程。书中涉及的中国当代电影范围广阔,既有电影艺术的探讨,也有电影产业和电影市场的探讨;既有电影本身的问题,也有社会政治、经济、文化、技术等因素在电影发展领域的影响。与断代电影史及分类电影史不同,该书属于电影通史,追求的是电影发展变化的连续性与相关性。陆绍阳《中国当代电影史:1977年以来》(北京大学出版社2004年)把1977年至2003年中国电影分为徘徊时代、补课时代、浪漫时代、娱乐时代、高歌时代、写实时代,还在最后两章分述了台湾电影、香港电影,成一家之言。感性与理性相交织,逻辑严密,说服力强。

断代电影史研究、专门电影史研究向纵深处迈进。贾磊磊《中国武侠电影史》(文化艺术出版社2005年)是中国电影专门史研究的硕果之一,准确地阐述了中国武侠电影的发展历程、形成原因、主要特征与审美价值,纵横探讨,条分缕析,层层深入,突出了武侠电影之精魂。该书还对中国武侠电影作者进行访谈,写出中国武侠电影作者口述史,弥足珍贵。高小健《新兴电影:一次划时代的运动》(中国电影出版社2005年)对20世纪30年代的中国电影进行了深入的论述,发人深省。赵卫防《香港电影史》(中国广播电视出版社2007年)用专门的章节论述香港电影工业流变,在每章第一节专门论述香港电影工业史,客观、中肯。

对中国电影史进行分门别类的探讨,向深处与细处发展,如中国电影出版社2005年出版的一套丛书:饶曙光《中国喜剧电影史》、单万里《中国纪录电影史》、赵惠康、贾磊磊《中国科教电影史》、陈墨《中国武侠电影史》、沈芸《中国电影产业史》、张之路《中国少年儿童电影史论》、刘诗兵《中国电影表演百年史话》、皇甫宜川《中国战争电影史》、许浅林《中国电影技术发展简史》、胡克《中国电影理论史评》等。

口述电影史成为一个重要组成部分。如石川主编的《踏遍青山人未

老——徐桑楚口述自传》（中国电影出版社2006年）与电影人进行心灵对话，采用了大量第一手资料，真实可靠。众多学者撰写的《中国电影片人口述历史丛书》从2011年至今还在陆续出版，使中国电影史研究更加丰富多彩。

此外，还有学者对外国电影史进行了一定的探讨，如王宜文《世界电影艺术发展史教程》（北京师范大学出版社2004年）。虞吉等著《德国电影经典》（对外经济贸易大学出版社2004年）、《日本电影经典》（对外经济贸易大学出版社2004年）以代表性电影文本覆盖主线，以序文勾勒历史线索。

近年出版的专著中有大量研究侧重电影文化研究，注重文化内涵，强调人文价值。如黄会林《黄会林影视戏剧艺术论集》（北京师范大学出版社2002年）富有创见，论述精彩。仲呈祥《艺苑问道》（北京广播学院出版社2004年）见解精辟，自由奔放。尹鸿著《尹鸿影视时评》（河南大学出版社2002年）思维敏捷，或长或短，不拘一格，针对性强，表现了对影视文化多样化的深度思考与评析。胡智锋《影视文化论稿》（北京广播学院出版社2001年）从“本体篇”、“史论篇”、“评析篇”等方面，对本土化、民族化特质的中国影视文化进行了深入的探究与追索。李道新《中国电影文化史（1905—2004）》（北京大学出版社2005年）以一百年中国内地、台湾和香港电影发展历程为研究对象，准确论述了中国电影的文化内涵。思路开阔，融会贯通，发人深省。张颐武《全球化与中国电影的转型》（中国人民大学出版社2006年）深入探讨了中国电影文化的发展史、中国电影发展与全球化的关系。理论阐述高屋建瓴，评析电影深刻细致。陈旭光《影像当代中国》（北京大学出版社2011年）在世纪之交的广阔文化语境下深入论述20世纪80年代以来风云变幻的影视艺术与影视文化现象。在时代文化转型的趋势与表征下，对第四、第五、第六代（及新生代）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、电影大片等重要影视现象，以及中国电影发展的“现代性”问题、“全球化”语境及应对策略等热点话题，进行了准确的评析。

一些研究电影文化的专著思路开阔，角度新颖，富有新意。例如，陈犀禾《跨文化视野中的影视艺术》（学林出版社2003年）、戴锦华《镜与世俗神话》（中国人民大学出版社2004年）、张智华《影视文化传播》（文化艺术出版社2004年）、丁亚平《电影的踪迹——中国电影文化史评》（中央编译出版社2005年）、史可扬《影视传播学》（中国传媒大学出版社2006年）、张燕、谭政《镜像之鉴——韩中电影叙事和受众比较研究》（中央编译出版社2008年）、聂伟《华语电影与泛亚实践》（复旦大学出版社2010年）、厉震林《电影的转身——中国电影的现代化运动及其文化阐释》（文汇出版社2010年）、路春艳《中国电影中的城市想象与文化表达》（北京师范大学出版社2010年）、张爱华《个性与共性：中美电影文化比较研究》（中国电影出版社2008年）、金昌庆《影像的寻根——1980年以来中国电影寻根思潮研究》（中国广播电视出版社2008年）等。

侧重电影美学研究，注重美育，强调审美价值的作品也是层出不穷。例如，王迪、王志敏《中国电影与意境》（中国电影出版社2000年）首次把中国电影与意境结合起来，系统地论述了意境与电影时空、电影画面、电影声音、电影叙事、电影风格的关系，见解新颖而深刻。彭吉象《影视美学》（北京大学出版社2002年）论述了经典电影美学理论和现代电影美学理论，运用西方现代心理学分析了影视艺术的视觉心理、深层心理和接受心理，是一部力作。刘书亮《中国电影意境论》（中国传媒大学出版社2008年）运用中国古典艺术的意境理论，系统地阐述了电影意境的物质构成因子、镜语构成因子、生成机制、形态与体式，见解精辟，论述深刻而厚重，在电影美学民族化方面有所拓展。张同道《多元共生的纪录时空》（北京师范大学出版社2010年）提纲挈领地研究世界纪录电影美学特点及

其给中国纪录片的启示,深入探讨中国纪录片问题,积极探寻中国纪录片发展道路。有感而发,对症下药。王志敏《电影美学形态研究》(江苏教育出版社2011年)论述了电影发展的现时特征、未来类型和电影作为艺术、语言和媒介的发展阶段、发展水平和发展形态等问题。周安华《电影艺术理论》(中国广播电视出版社2005年)系统阐述电影艺术的缘起、肌理、要素、蕴涵、形态,深度把握电影的艺术魅力,有新的突破。陈晓云《电影城市:中国电影与城市文化(1990—2007)》(中国电影出版社2008年)以空间和身体为基本维度,重点研究20世纪90年代以来中国电影对于城市的想象、建构和表达,深入探讨了电影与城市的互动关系。视角新颖,思路独特。肖同庆《影像史记》(南方日报出版社2005年)、聂欣如《纪录片研究》(复旦大学出版社2010年)、金丹元《影像审美与文化阐释》(复旦大学出版社2010年)、沈义贞《现实主义电影美学研究》(南京师范大学出版社2012年)等从不同角度对电影美学进行了深入的探讨,具有启迪意义。

侧重电影编导研究中,如桂青山《电影创作类型论》(中国电影出版社2001年)深入地探讨了电影创作的有关方法,把创作经验与理论阐述紧密地结合起来,具有很大的启发性。杨远婴《电影作者与文化再现》(中国电影出版社2005年)以代际嬗变为线索,透过谱系研寻评析不同文化背景中不同代群导演的精神气质和求索路径,展示不同社会条件下导演观念与电影形态不断变化的轨迹。杨远婴《导演的谱系》(中国电影出版社2011年)以历史为脉络,通过不同文化背景中不同导演的精神气质,探讨不同条件下导演的主要特质,揭示导演艺术与其所处环境之间的内在联系。评析中肯,重点突出。王志敏《电影语言学》(北京大学出版社2007年)从现代语言学、现代哲学和现代科学的角度,对电影成为一种语言进行了充分的论证和阐述。张会军《风格创造——张艺谋电影创作论》(中国电影出版社2010年)、张仲年、赵武《影视导演》(上海人民出版

社2009年)、游飞《导演艺术观念》(北京大学出版社2011年)、李亦中《电影四面八方》(上海三联出版社2007年)、李亦中《电影导演翹楚:蔡楚生》等,均结合创作经验,对电影编导进行了独到的论述,具有较大的实践意义。

一些侧重电影摄影研究,重视科学,强调技术,具有较高的应用价值,例如姚国强《影视声音艺术与技术》(中国广播电视出版社2003年)、李兴国《影视艺术与高科技应用》(中国传媒大学出版社2005年)、聂欣如《影视剪辑》(复旦大学出版社2011年)等。梁明、李力《影视摄影艺术学》(中国传媒大学出版社2009年)从运动、色彩、两极镜头等摄影造型元素入手,系统地探讨了影视摄影艺术的特点与方法,理论与实践结合紧密,应用性强。陆绍阳《视听语言》(北京大学出版社2009年)从影像、场景、光的运用、色彩的运用、构图、镜头处理、场面调度、镜头组接、蒙太奇、长镜头、节奏、声音等方面系统地探讨电影视听语言。简明扼要,图文并茂。

近年来电影产业研究成为亮点之一。注重市场的电影批评重视电影市场,强调商业价值,如俞剑红、翁旻著《电影市场营销学》(中国电影出版社2008年)、田卉群《探寻:中国电影的本土化与类型化之路》(中国电影出版社2009年)等。饶曙光《中国电影市场发展史》(中国电影出版社2009年)视野开阔,准确地阐述了一百年来中国电影市场发展变化,强调商业价值。资料新鲜而翔实,作者的见解深刻,闪耀着思想的火花,论析简练精辟,做到了有史有论、史论结合,有述有评,评述结合,学术内涵丰富而厚重。刘藩《电影产业经济学》(文化艺术出版社2010年)从价值创造与风险控制、投融资发行模式等方面阐述了电影产业具有激动人心的创意经济特性,电影产业的经济总量不大,但对社会生活的影响不小。现实针对性较强。金冠军、钟瑾著《电影创意产业》(东方出版中心2009年)用创意理论和创意案例来重新解读国内外电影生产的一次次尝试。通过

回顾电影生产倾向变迁的历史及其成因，阐明电影创意产业理念之提出的必然和合理性；通过考察技术、经济、社会等综合因素的变迁及其对电影生产施加的影响，明晰创意在电影生产各个环节中的具体呈现；通过对世界范围内各种创意及其具体应用的归纳总结，尝试总结出创意时代来临之际电影生产反映出的特征和规律。

侧重电影批评，注重创意与探索，强调艺术价值；注重娱乐，强调快乐价值，例如章柏青、陈庐山《中国大众影评长编》（中国文联出版社2003年）对大众影评进行了系统而深入的阐述，见解精辟，在中国大众影评研究方面具有开拓意义，给人以很大的启发。再如陆弘石《中国电影：描述与阐释》（中国电影出版社2002年出版）、吴冠平《20世纪的电影——世界电影经典》（三联书店，2002年）、胡克、李一鸣、李迅《当代欧美名片评析》（北京广播学院出版社2000年）、郦苏元《中国现代电影理论史》（文化艺术出版社2005年）、戴锦华著《电影理论与批评》（北京大学出版社2007年）、李亦中著《电影四面八方》（上海三联出版社2007年）、张会军《脉络的呈现——电影创作及理论研究》（中国电影出版社2008年）、史可扬《影视批评方法论》（中山大学出版社2009年）、聂伟《华语电影与泛亚实践》（复旦大学出版社2010年）、陈晓云《中国电影笔记》（中国电影出版社2011年）等。周安华《现代影视批评艺术》（中国广播电视出版社1999年）在电影电视综合批评方面具有开创意义，是我国第一部影视综合批评的学术著作，准确地阐述了影视综合批评艺术的主要特点与主要方法。李道新《中国电影批评史》（中国电影出版社2002年）对中国电影批评史进行了细致的阐述。郝建《影视类型学》（北京大学出版社2002年）是中国内地第一本研究电影电视类型的专著，探讨了类型电影电视及其形态特征，见解新颖、独到。郑树森《电影类型与类型电影》（江苏教育出版社2006年）揭示了电影类型与类型电影的关系，评析了西部片、“二战”片、黑色电影、家庭伦理片、歌舞片、神经

喜剧、黑名单片、记者片的主要特点。该书与郝建《影视类型学》异曲同工。张智华、史可扬《中国电影论辩》从论辩的角度对中国电影批评历史与现状进行了深入的探讨，提出了有价值的建议。秦喜清《西方女性主义电影：理论、批评、实践》（中国电影出版社2008年）结合新女性主义运动，从女性形象、女性电影、“女作者电影”等方面比较系统地阐述了西方女性主义电影的兴起、发展与变化。

电影如何发展与变化，是摆在学界与业界的一个重要任务。很多学者探讨新媒体时代电影发展各种新的可能和新的方式，具有重要的现实意义与学术价值。我国明确提出大力发展文化产业，中国电影是文化产业的一个重要组成部分。中国当代电影专著会有力地促进我国电影的发展。

总而言之，中国电影批评方法主要有以下几种。

适当拿来西方电影理论。“80年代开放以来，中国电影理论和批评界介绍和引进了许多西方的方法论……。它们包括作者批评、类型批评、符号学批评、结构主义批评、意识形态批评、精神分析批评、女性主义批评、读者批评、文化研究批评、后现代主义批评、第三世界和后殖民主义批评、大众文化批评等等。”（陈犀禾《论影视批评的方法和类型》，《当代电影》）从1980年到2000年，经过二十年的发酵，电影学术界的学术理论现代化已趋成熟。从搜集的文章来看，所有的批评大多用到了上文中陈犀禾先生总结的西方电影批评方法。中国电影学术界经年累月用舶来的理论进行研究，所做的是通过中国电影将西方电影理论落地。而在对电影的审美或批评阐发中，必然会结合中国社会的、文化的、语言的实际，也就是说，现行的批评，绝大多数是在用西方的方法对中国电影与文化进行阐述。

值得关注的是，考察西方电影理论的发生、发展，20世纪60年代是西方现代主义电影理论和批评的起点，确定了以蒙太奇和现实主义为电影本质的传统批评方法，70年代，西方逐渐兴起以结构主义、精神分析等后现