

电影与都市

都市经验、视觉空间与电影消费

陈犀禾 黄望莉 主编

中国电影出版社

电影与都市

都市经验、视觉空间与电影消费

陈犀禾 黄望莉 主编

中国电影出版社

2011·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

电影与都市：都市经验、视觉空间与电影消费/
陈犀禾，黄望莉主编. —北京：中国电影出版社，
2011. 12

ISBN 978 - 7 - 106 - 03412 - 2

I. ①电… II. ①陈…②黄… III. ①电影业—关系
—城市建设—中国—文集 IV. ①J992 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 241719 号

电影与都市：都市经验、视觉空间与电影消费

陈犀禾 黄望莉 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：64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) Email: cfpymb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/710 × 1000 毫米 1/16

印张/15 插页/1 字数/220 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03412 - 2/J · 1303

定 价 30.00 元

目 录

【代序】 电影与都市:都市经验、视觉空间与电影消费

..... 陈犀禾 马 沙 1

第一部分

当代都市电影中的文化及其想象

新都市电影:眼与心的裂隙 何晓燕 13

《团圆》

——现代都市电影的“非典型”表达 胡薇薇 21

虚构的“海上都市”

——从《海上梦境》、《海上传奇》谈上海电影中的想象误区

.....张 莹 27

城市·人·记忆

——略论贾樟柯的城市影像 李 莉 33

新时期以来中国电影中都都市叙事的演变 张书端 42

另一种都市电影

——关于新世纪“向城求生”者的都市影像 范琳琳 49

新世纪十年中国城市电影文化发展态势 张 芸 57

当代都市文化语境中的女体呈现和性别政治 褚亚男 71

第二部分

都市背景下的电影产业及其他

城市,民营影视企业发展的生命线	谈 洁	79
从模糊之域到具名之城		
——当代电影生产与城市营销的互动阐释学研究	黄钟军	89
从《非诚勿扰》到《唐山大地震》		
——论杭州城市品牌形象的电影植入式营销	王 艳	96
都市化与当代中国都市电影叙事的三个转向	陈可红	104
试析电影给予都市大众的空间消费构成	张 波	111
城市“视域”与电影经验		
——一种现象学的描述	王文斌	118

第三部分

中国早期电影中的都市空间及其视觉政治

略论“十七年”时期的中国城市电影	郭学军	127
80年代以来中国电影都市文化的回归与构建	于 帆	135
幻灭与新生		
——昆仑影业公司创作中反城市化倾向的延续和突破(1947—1949)		
.....	董 茜	141
1927—1937年上海都市空间华洋格局之变与影院自主化建设		
.....	刘思羽	149
夹缝中成长		
——试论长城画片公司影片中的都市女性形象	马 沙	161
空间与视觉政治:《木兰从军》胶片被焚事件始末	郑健健	168
被忽略的《新旧上海》		
——另一种城市生活	宋锦轩	177

第四部分

多/跨地视域下的都市电影

“文化之困”的影像与“文化之谬”的现实

——三地都市影像的文化内蕴及当下大陆都市电影缺失的文化评析

..... 陶家璇 185

论台湾电影中台北城市空间的建构 王 雁 194

电影的现实边界、都市心理与梦幻叙事

——以《盗梦空间》对中国电影的启示为例 胡鹏林 201

略论新世纪美国电影中的后大都市空间 虞 昕 208

可见的城市

——碎片？有机体？ 刘 起 219

电影与都市：都市经验、视觉空间与电影消费

陈犀禾 马 沙

电影是现代文明的产物，都市是现代文明的发源地。都市与电影之间的关系构成了电影史上最富有趣味的话题之一。

从电影史的角度来看，世界电影和中国电影的历史都开始于都市之中。在中国电影史上，20 世纪二三十年代的中国电影表现中国都市生活时充满了社会批判意识，然而随着都市的发展以及它与人们日常生活的关切性，40 年代中后期的中国主流电影在表现都市时已经不完全将其简单地认为是罪恶的渊藪，而是更多地将其看成是一种生活方式的选择。随着新中国的成立，中国电影的都市话语在“革命”的宏大叙事中也展现其独特的电影史上的景观。无论是“十七年”还是新时期中国电影，都市也依然存在于影像的叙事中，其成败得失也都值得我们今天在重写电影史的新的视角下需要正视的。在世纪之交和新世纪的第一个十年期间，中国电影的都市景观则又呈现出全新的面貌和社会意识。当代电影多关注都市题材，电影导演们常常选择都市作为影片的表现对象，不仅是展现都市生活，同时也反映、形塑出新型的社会关系，并从中发掘出电影的美学价值。总之，都市下社会、人文景观及其意识形态的发展都成为中国电影重要的表现内容。

从文化研究的角度来看，都市生活是电影艺术取之不竭的文化源泉。然

而,电影中的都市也让文化研究获得了新的研究视点,尤其是对海派文化的研究。都市影像不仅是对都市题材的描绘和反映,同时也影响和塑造着以现代都市为标志的新的文化空间和社会关系。电影与都市,正是在这样的层面上,通过“记录”与“影响”,建构起一种复杂而多元的关系。

从产业的角度来看,都市作为资本运作和商业消费的中心为电影的生存提供了合适的生存环境,例如北京、上海、香港、台北等地,都是当代中国电影生产的重要基地。电影的发行和放映也以都市为中心,都市观众在整个电影产业链中一直举足轻重,这些也是当下中国电影产业研究中值得深入探讨的话题。

由《当代电影》杂志社发起,上海大学影视艺术技术学院、上海市第三期电影学重点学科、上海大学研究生部共同主办的“都市·电影·中国电影:三者之间互动关系的研究”电影学博士论坛于2010年11月7日在上海大学举行。论坛共收到来自北京电影学院、北京师范大学、中国传媒大学、中国艺术研究院、浙江大学、武汉大学、苏州大学、复旦大学、上海交通大学、上海大学等多所高校、研究机构的电影学及相关专业的博士生提交的论文30篇。与会者就“当代都市电影中的文化及其想象”、“都市背景下的电影产业及其他”、“中国早期电影中的都市空间及其视觉政治”、“多/跨地视域下的都市电影”等多个议题进行了多角度、深层次的探讨。上海大学研究生部主任郭长刚教授、上海大学影视艺术技术学院金冠军院长和张敏副院长到场祝贺该论坛的举办。《当代电影》主编、博士生导师张建勇,副编审张文燕,上海大学电影学重点学科带头人、博士生导师陈犀禾教授、复旦大学博士生导师周斌教授、上海交通大学博士生导师李亦中教授和北京电影学院教授、上海大学特聘教授倪震等专家莅临会议,与会专家分别就参加论坛如下的不同单元的博士生发言作了深入详细的总结和点评。

当代都市电影中的文化及其想象

当代电影多关注都市题材,电影导演们常常选择都市作为影片的表现对象,不仅是展现都市生活,同时也反映、形塑出新式的社会关系,并从中发掘

出电影的美学价值。北京师范大学艺术与传媒学院博士生李莉的论文《城市·人·记忆——略论贾樟柯的城市影像》，选择第六代电影导演的领军人物贾樟柯及其影片中的城市影像作为论述对象，分析了贾樟柯影片对边缘空间的小城镇的描绘，对于全球化/现代化的仿像和假象的展现以及用镜头记录被现代化/全球化的宏大叙事遮蔽的民间记忆，用影像书写个人化历史记忆的行动，并指出这种真实和诗意在当下充斥着大量浮华空洞的娱乐的中国银幕尤其难能可贵，贾樟柯电影存在的意义在于他表现出了中国电影人悲天悯人的人文情怀和宏大的时代视野，标示了中国最优秀的电影人心灵的深度和高度。中国传媒大学电影学博士生范琳琳在论文《另一种都市电影——关于新世纪“向城求生”者的都市影像》中，从城乡叙事传统的变化、空间的表征、身体展示的不同功用以及影片的叙事机制四个方面，对新世纪以农民工为题材的新型都市电影予以考察并指出隐藏在这些影像背后的意义指向。北京师范大学艺术与传媒学院电影学博士生张芸将新世纪的中国城市电影文化景观作为研究对象，在论文《新世纪十年中国城市电影文化发展态势》中，从城市道德、伦理、亲情，城市婚姻与爱情、大城小事、小城故事四个方面进行阐释，指出新世纪城市电影文化的特色和不足。中国艺术研究院博士生何晓燕的论文《新都市电影：眼与心的裂隙》主要分析了被称之为“新都市电影”的影片特色，肯定了这类影片表现出的都市节奏感，也指出了其叙事上的弱点和在现实的都市面孔与伦理判断的空乏，并对这类影片堆砌出的华丽都市符号与视觉消费幻象进行了反思。《新时期以来中国电影中都市叙事的演变》表达了上海大学影视艺术技术学院电影学博士生张书端对于中国都市电影叙事的思考。都市从单纯作为故事背景到作为重要的叙事动力再到作为主要表现对象，叙事方式、地位等都逐步经历了变化与转向。论文希望电影创作者们能够透过都市中由各种消费符号织就的华丽面纱，去发掘都市空间中的深层内涵，从而使中国都市在电影中得到更为真实地、多维度地再现。

上海大学影视艺术技术学院电影学博士生张莹的论文《虚构的“海上都市”——从〈海上梦境〉、〈海上传奇〉谈上海电影中的想象误区》以影片《海上梦境》和《海上传奇》为例，以二元对立的都市空间、碎片化的都市镜像和被虚构的“都市”作为依据，进一步探讨了虚构与想象应以连接上海电影传统、承

继城市文化为依据的可能性。上海交通大学媒体与设计学院电影电视系博士生胡薇薇在论文《〈团圆〉——现代都市电影的“非典型”表达》中,从影片《团圆》的叙事方式、空间表达、文化反思等角度出发,清晰明确地解构了《团圆》这一现代都市电影“非典型”的影像表达。

都市背景下的电影产业及其他

电影作为一种资本密集、技术密集和智力密集型的文化生产活动,历来和城市关系密切。许多制作公司都把总部和决策中心设在城市,电影发行放映也以城市为中心进行布局。同时,目前中国电影的票房收入也主要来自于城市电影院和城市观众。从以上现实出发,本次博士论坛的许多论文都对中国电影在城市化进程中,出现的新趋势和新问题作了敏锐的观察和深入的分析。如上海大学影视艺术技术学院电影学博士生谈洁的论文《城市,民营影视企业发展的生命线》,以华谊兄弟、保利博纳、万达院线为例,从制作、发行、放映三个重要环节来考察城市对于民营影视企业的发展所起到的重要作用;并指出在中国城市化进程中,如何理解城市、把握城市,处理好与城市的互动关系,是民营影视企业必然面临和需要解决的问题。北京师范大学艺术与传媒学院电影学博士生黄钟军在论文《从模糊之域到具名之城——当代电影生产与城市营销的互动阐释学研究》中,关注了电影与城市之间开始呈现出的新的互动,指出在处理城市营销和广告植入的关系时,一定要把握好二者之间的“度”,才能取得电影和城市的双赢效果。浙江大学人文学院博士生王艳的论文《从〈非诚勿扰〉到〈唐山大地震〉——论杭州城市品牌形象的电影植入式营销》,以杭州这座城市作为切入点,谈到了当地政府对以电影的方式实行植入式营销的支持,具体地分析了电影《非诚勿扰》和《唐山大地震》对杭州进行城市品牌形象营销的手段和方法;也指出城市品牌形象是体现一个城市综合性的文化主张,这种文化应该有良好的底蕴,以及浓厚的人文氛围作为支撑,这也是品牌形象宣传可以通过电影植入式营销来进行的前提。

来自武汉大学艺术学系戏剧影视文学专业的博士生王文斌在论文《城市“视域”与电影经验——一种现象学的描述》中提到,对于电影经验而言,城市

空间构成了其意向活动的主要视域。论文考察了城市视域中电影经验的三种模式,城市“视域”构成了电影经验发生的主要背景,而内视域、外视域和“生活世界”三者共同组成了城市“视域”,凸显了城市在电影经验中的重大现象学意义。在论文《试析电影给予都市大众的空间消费构成》中,上海大学影视艺术技术学院电影学博士生张波阐述了在电影技术和电影传播媒介日趋多元化的今天,电影利用自身的符码特性和依赖日新月异的电影技术而实现的空间形构能力,拓展着都市大众的感官空间;并提出在以都市—影院—影像为核心结构的“套娃空间”结构中,观众一方面实现了对都市空间的自我“隔离”,另一方面又获得了观看影像内空间的相对自由。北京师范大学艺术与传媒学院博士生陈可红的论文《都市化与当代中国都市电影叙事的三个转向》从三个层面论述了自己的观点,她指出,叙述转向是都市电影叙事的缘起,使都市电影与“前都市电影”区别开来;空间转向表征着都市电影与都市之间的亲缘性,是都市电影叙事的显著特征;功能转向则规定着都市电影与都市大众之间的互动关系,参与都市电影的意义和形态形成。中国传媒大学电影学博士生徐翠的论文《“诗意”与产业化背景下的中国都市电影》,梳理了文化体制改革以来中国电影所取得的成就,总结了我国都市电影的发展概况,并强调了“诗意”与产业化背景下的中国电影的关系,并指出当下的中国都市电影在产业化背景下缺乏诗意,出现了片面追求商业利益而无视艺术精神的创作倾向。中国传媒大学电影学博士生朱星辰在论文《都市文明及电影工业中的声音要素》中,阐述了电影叙事中的音乐特性,分析了音乐作为传播叙事情节的元素,归纳了影视音乐的叙事价值,总结出音乐给影视叙事带来的传播效应,并指出音乐已成为制约影视作品最为重要的风格要素。

中国早期电影中的都市空间及其视觉政治

早期的中国都市一直伴随着中国电影的成长,二者早已有了密不可分的关系。中国艺术研究院电影学博士生刘思羽的论文《1927—1937 年上海都市空间华洋格局之变与影院自主化建设》则回到历史,对传统电影史中较为忽视一个环节——电影放映业在早期上海的发展作了一个有质量的历史调查,

说明当时以上海为中心的电影院自主化建设,对于中国民族电影的发展与传播,有着不可忽视的重要作用与影响。复旦大学中文系影视文学专业博士生郑健健的论文《空间与视觉政治——〈木兰从军〉胶片被焚事件始末》,以早期中国影片《木兰从军》这部当时在上海被视为充满“革命隐喻”、激发抗战热情以致在延安亦受到欢迎的电影在重庆却被视为“动摇抗战决心”的低劣之作当街焚毁的史实为对象,分析了该片在客观上的思想和艺术价值以及空间上二元对立的“孤岛”与“大后方”对于同一文本的截然不同的解读。上海大学影视艺术技术学院电影学博士生马沙的论文《夹缝中成长——试论长城画片公司影片中的都市女性形象》以长城画片公司的一系列影片为主要阐述对象,分析早期都市女性在传统和现代中的成长过程,论述了早期中国电影中的都市女性形象及意义。苏州大学博士生周晨的论文《商业美学的践行者——〈铁扇公主〉中的动画真经》,通过分析《铁扇公主》的卖点和前期准备、中期操作及后期包装,说明了为什么《铁扇公主》可以经受商业美学洗礼又深深植根于民族文化特色之中,进一步挖掘了这部动画电影在产业背景下的商业价值。北京电影学院博士生宋锦轩的论文《被忽略的〈新旧上海〉——另一种城市生活》,选取电影《新旧上海》进行深入论述,在将其与《桃李劫》、《十字街头》、《马路天使》等影片对比分析后,认为《新旧上海》之所以有着一种超越时代之上的艺术魅力,来源于电影表现出的对于市民阶层的肯定态度,这在30年代左翼电影中是绝无仅有的。中国艺术研究院电影学博士生董茜的论文《幻灭与新生——昆仑影业公司创作中反城市化倾向的延续和突破(1947—1949)》列举了昆仑影业公司创作的9部电影作品,指出这些作品表现出昆仑公司清醒的意识形态策略和时代先锋姿态。从“幻灭之城与逃离者”、“呻吟声和现代意识的融入”、“认可与想象”三方面详细阐述,提出在中国电影创作中的反城市化倾向长期存在的时候,战后昆仑电影创作对于这种倾向延续的同时,通过现代意识的融入、对都市生活方式的认可以及“家国梦”的想象等方面,对这种倾向实现了一定程度的突破。这一现象深刻反映出在特殊的政治环境和时代背景下,在幻灭与新生并存的中国都市中,战后电影艺术创作观念正逐渐走向成熟。

来自上海大学影视艺术技术学院的电影学博士生郭学军在论文《略论

“十七年”时期的中国城市电影》时,列举了此时期城市电影的两种特有的景观。一是从新中国成立到“文革”爆发的17年间,新中国成立前后及新中国成立初期的《乌鸦与麻雀》、《二百五小传》、《我这一辈子》、《我们夫妇之间》、《龙须沟》等较为优秀的影片标志着城市电影的从无到有。二是城市电影逐渐开始集中在几个特定的领域,后来则愈来愈少,直至“文革”前的绝迹。他认为如果从城市景观的表现以及城市现代日常生活的建构等表层来看,“十七年”时期的城市电影是匮乏、缺失甚至是矛盾的。但是从电影的深层结构来分析,又会发现“十七年”电影在思想意识、叙述立场等诸多方面充当了连接三四十年代和新时期以来两个时代的浮桥。北京电影学院电影学博士生于帆的论文《80年代以来中国电影都市文化的回归与构建》,将视线对准20世纪80年代之后中国电影中的都市文化,通过对都市的时间隐喻、都市题材的回归、模糊的身份和看不见的城市三部分的论述,列举了黄建新、米家山、贾樟柯等导演的作品,阐述对于都市文化的理解:80年代以后,在各种新兴的、前卫的、先锋的艺术媒介和艺术形式纷纷亮相的历史进程中,恢复了活力的中国都市生活重新激发起人们对于它的兴趣和关注,都市和都市文化开始再次进入到当代视觉艺术的历史叙事之中。具有不同身份的都市人,以各种各样的面孔出现在真实的都市空间和那些有关都市的视觉艺术之中,与日新月异的都市生活和城市景观一起,塑造着当代中国的都市肖像。

多/跨地视域下的都市电影

本次论坛还讨论了多地区或跨地域视野下的都市电影,其中包括大陆、台湾、香港和国外的都市电影。

上海大学影视艺术技术学院电影学博士生王雁在《论台湾电影中台北城市空间的建构》中,通过详尽论述台湾电影如何营造出政治空间、私人空间、文化景观的过程,展现出不同时期台湾电影中对城市空间的建构;并指出从台湾新电影时期开始,台北形象越发呈现出丰富多元、褒贬并存的图景,而在当下消费文化盛行的背景下,台北独特的文化景观已成为影像台北中最具商业价值的部分。北京师范大学艺术与传媒学院电影学博士生陶家璇的论文

《“文化之困”的影像与“文化之谬”的现实——三地都市影像的文化内蕴及当下大陆都市电影缺失的文化评析》，以大陆、台湾、香港有代表性的都市电影作者黄建新、杨德昌、王家卫对都市的书写为切入点，通过对都市电影呈现的现代都市“文化之困”和“生存之感”的文化评析，探讨不同地域的都市与文化之间的互动，以及三地都市文化之间的差异性和共生性，进而从文化层面探究了“文化之谬”语境下，当下大陆都市电影的缺失。

在论文《略论新世纪美国电影中的后大都市空间》中，上海大学影视艺术学院电影学博士生虞昕分析了《在云端》、《第九区》、《盗梦空间》三部影片中展示的后大都市空间两极化和虚拟性所造成的空间紊乱，提出影片塑造了后大都市空间的主体——游荡者，揭示出后大都市空间给都市人所带来的心理体验。武汉大学艺术系戏剧影视文学专业博士生胡鹏林的论文《电影的现实边界、都市心理与梦幻叙事——以〈盗梦空间〉对中国电影的启示为例》，针对影片《盗梦空间》展开论述，从电影的现实边界、都市心理和梦幻叙事等角度阐述电影与都市的关系，从这种较为成熟的关系阐述中获得对中国电影的启示；并指出中国电影因为过多地纠缠于肤浅的都市爱情，对当下的都市文化没有深刻地介入和呈现，并缺乏反思和批判精神，过多地强调了都市物质化对人们精神领域的决定性作用，却忽视了梦想、意识等非物质化的精神力量，使得中国电影在都市题材方面无法呈现出应有的艺术魅力。中国传媒大学艺术研究院电影学博士生刘起的论文《可见的城市——碎片？有机体？》，选择了两个影片样本《柏林——一个大都市的交响乐》和《持摄影机的人》，通过对文本进行细致分析，并结合克拉考尔、巴拉兹等人的理论，来考察电影呈现城市的可能性；联系现代性来分析影片，得出电影以视觉碎片来呈现城市生活，正符合了现代性的碎片本质的结论。

结 语

针对这些论文，复旦大学的周斌教授指出，对早期电影史的继续深入研究或“重写电影史”，都是具有价值和意义的，详尽的史料占有和具有新意的思考都是必须的。研究的前提是概念的准确界定，在论述观点时列举的作品

也应具有代表性。上海交通大学教授李亦中肯定了青年学者们选题的价值和研究方法的合理性,指出在中国还没有出现真正足够优秀的都市电影的情况下,关注当下都市电影并指出其优缺点是有非常重要的现实意义的,希望这些论文能在具体阐述中更加细化和明确,针对问题得出更具说服力的结论。北京电影学院教授、上海大学特聘教授倪震对论文对于现实与虚拟都市电影的评价表示赞同,并指出都市的文化内涵和文化反思批判都是需要持续关注研究方向。

正如以上专家所论,这些论文和发言,有的抓住了新的电影现象,就具体的城市电影营销策略、文化创意产业进行了集中思考;有的从电影生产的各个环节入手进行总结整理;有的则从哲学观点切入,对城市视域、电影经验、电影的空间消费等有了新的认识。总之,论文围绕电影和都市的关系大多提出了有价值的观察和分析,其中一些论文在发现问题、提出论点、组织论述等方面尚嫌稚嫩,有待进一步提高。

第一部分

当代都市电影中的文化及其想象

