

中國電影民俗學論

史博公 著

中國傳媒大學出版社

中國電影民俗學論

史博公 著

中國傳媒大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国电影民俗学导论/史博公著. —北京:中国传媒大学出版社, 2011. 9
ISBN 978-7-5657-0307-2

I. ①中… II. ①史… III. ①电影—关系—民俗学—中国
IV. ①J90-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 154874 号

中国电影民俗学导论

作 者 史博公
策 划 欧丽娜
责任编辑 李唯梁
责任印制 曹 辉
封面设计 史博公
出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编:100024
电 话 86—10—65450528 65450532 传真:65779405
网 址 <http://www.cucp.com.cn>
经 销 全国新华书店

印 刷 北京中科印刷有限公司
开 本 730×988mm 1/16
印 张 24.75 彩插 8 面
版 次 2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷
书 号 978-7-5657-0307-2/J·0307 定 价 58.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

【七律·借寶】

2010-04-02

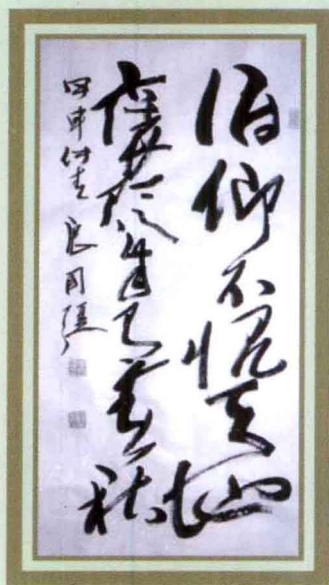
聲光流轉越百年，舊夢跌宕鑒新篇。
本土情懷鑄經典，洋派矯揉遺笑談。
東西融通方涅槃，青藍代謝只等閒。
憑藉民俗好修禪，一任國色舞翩跹。

【注】在中國電影史上，不乏採用民俗事象作為創作素材的佳作，如：《春蠶》、《祝福》、《林家鋪子》、《人鬼情》、《飲食男女》、《活著》、《秋菊打官司》、《霸王別姬》、《功夫》等。雖然那些民俗元素常被有機地編織在影片當中，並不為觀眾所特別注意，但它們卻在演繹故事、塑造人物、刻畫細節、渲染情緒、強化地域風情和時空質感等諸多方面，都為電影品格的提升起到了不可或缺的作用。然而，就當下中國電影創作狀況來看，有此自覺意識的編導並不太多……該詩寫于修訂《中國電影民俗學導論》書稿的過程中，它表達了電影創作應當重視採用民俗元素的主張。

【七絕·自勉】

2011-03-03

朝暮得失若浮雲，
縱橫俯仰猶癡情。
杜鵑泣血喚春歸，
園丁揮汗盼秋盈。

【萬年春·求索】

2011-04-17

冬往春來，
青絲漸去華髮繼。
夢迴悵起，
孤盞懸天際。
皓首窮經，
忍看光陰逝。
青藍聚，
競相磨礪，
且把滄海濟。

【六言·單位】

2011-03-13

傳道授業解惑，
媒染默化莘莘。
大方無隅求是，
學林百福並臻。

【教師節感懷】

2010-09-10

年年歲歲培新蕊，
歲歲年年碩果紅。
過往煙雲多少事，
歷歷如昨歎倥傯。
又見佳節金秋綻，
層林盡染山萬重。
人生幾多情與願，
怎奈白駒太匆匆。

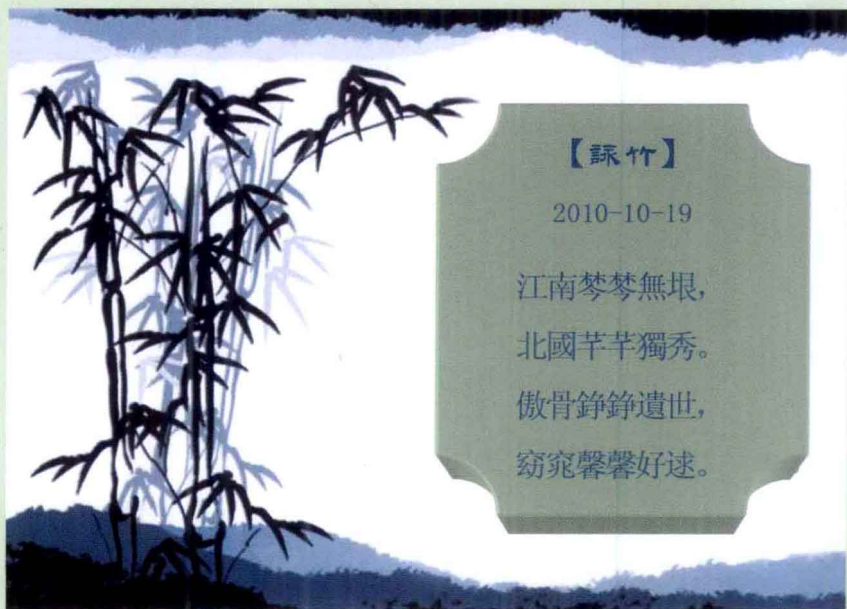
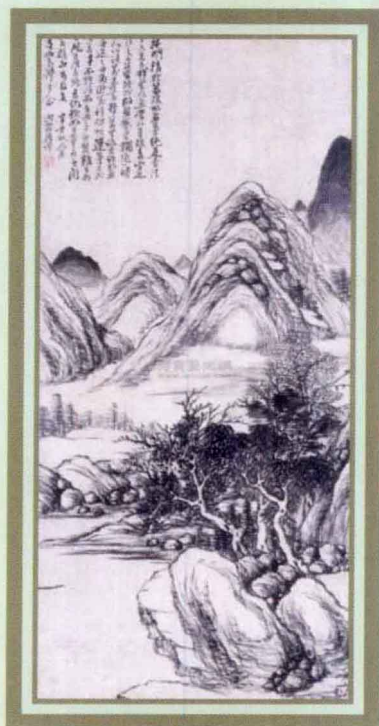

【詠觀山溪】

2011-01-12

是上帝的飛白，
抑或造化的寫意？
你，山澗的一脈小溪，
迤邐而下歌吟遠去。

沒有江河的咆哮，
也沒有滄海的沉鬱。
你，山澗的一脈小溪，
軼塵而來歸隱大地。

【詠竹】

2010-10-19

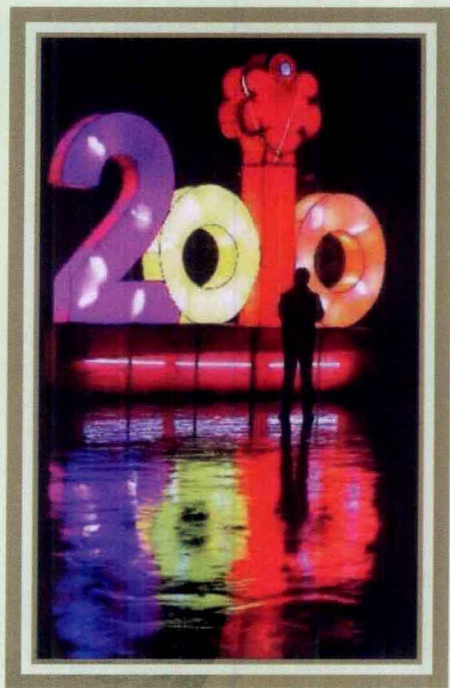
江南夢夢無垠，
北國芊芊獨秀。
傲骨錚錚遺世，
窈窕馨馨好逑。

【七絕二首·元宵】

2010-03-01

醜牛徐徐遁霄漢，
寅虎欣欣躍人間。
花燈處處慶團圓，
爆竹聲聲喚豐年。

幾家堂前棲雙燕，
幾個月下顧影憐。
幾多暖閣聚歡宴，
幾處寒窗映淚顏。

【竹枝詞·秋殤】

2010-10-17

秋風瑟瑟愁腸系，
秋雨瀝瀝心淚滴。
秋葉蕭蕭何所依，
秋水淼淼悵別離。

【竹枝詞·過年】

2011-02-22

每逢年節，達官顯貴迎來送往、
門庭若市；布衣白丁寂寥如常、
門可羅雀。對老百姓來說，過年
就是在門框上換張紙而已……

灼灼新桃神氣逸，
斑斑舊符寒風唳。
煌煌大戶觥籌疾，
寂寂寒門呼嚕起。

【七絕·端午】

2011-06-06

千门万户粽香飘，
龙舟竞渡复喧嚣。
天问无果至今朝，
睹物思人祭离骚。

【注】《天问》乃屈原思想之集粹，所问皆系上古传说中的怪事、大事——天地万象之理，存亡兴废之端，吉凶 善恶之报，神奇鬼怪之说……

【七絕·道遙】

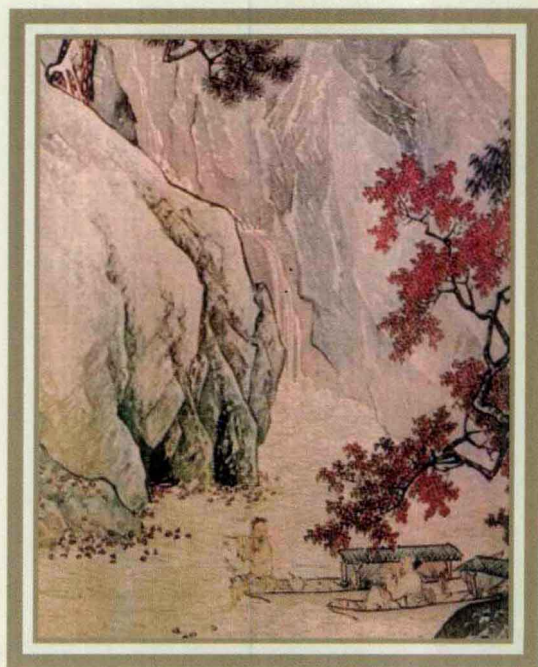
2010-02-11

惜別殘陽長河落，
且邀新月寒舍歸。
幾葉香茗神氣爽，
一管洞簫心緒飛。

【思無耶】

2010-11-17

怨俗務終日纏身，
逐名利永無始終。
暮然間跳脫凡塵，
卻原來處處風情。
何不讓歲月緩行，
消受那韻致千種。
有道是夕拾朝花，
卻奈何滾滾紅塵。

【點絳脣·鴛夢】

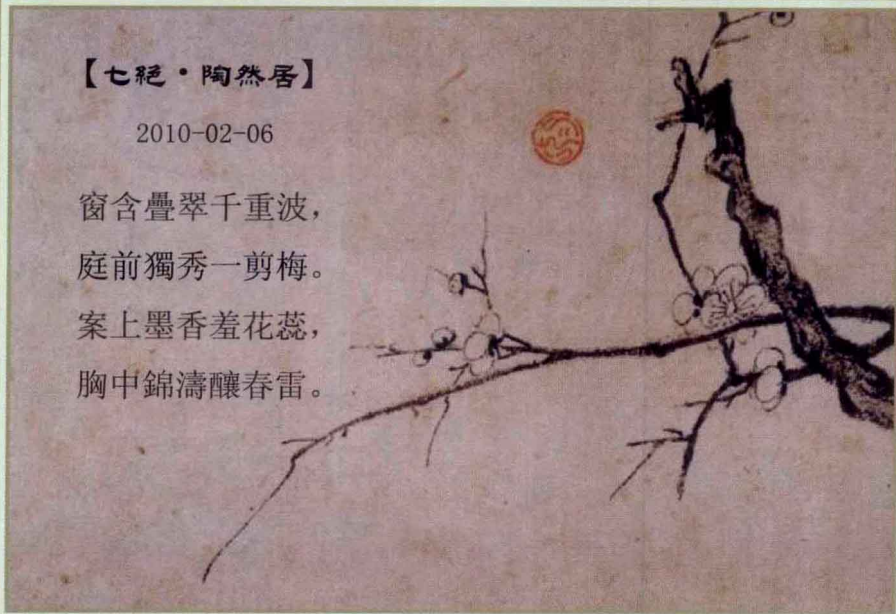
2011-07-16

夜雨綿延，
淋濕枕畔愁多少。
數聲啼鳥，
心緒添煩擾。
鴛夢依稀，
何處尋芳草。
晨光曉，
啟明杳渺，
卻見虹霓早。

【七絕·陶然居】

2010-02-06

窗含疊翠千重波，
庭前獨秀一剪梅。
案上墨香羞花蕊，
胸中錦濤釀春雷。

序 言

尹鸿

博公,曾经是我在北师大工作期间指导过的博士研究生,悠忽已经10来年过去了,他已然成为论著颇丰的学者。他嘱我为他的新作《中国电影民俗学导论》写序,说实在的,我有些诚惶诚恐,自己对民俗、民俗学所知甚少,对电影民俗学更是不知所以,但师生情谊,理所应当,写上几句祝贺和介绍的话。

电影是民俗的一面镜子。影片中,婚殇嫁娶、灯笼火把、秧歌戏曲、皮影小调、朱门石狮、市井乡里,处处都是民俗生活的呈现。一方面,电影成为民俗的影像记载,而且是带有情感体验的影像记载;另一方面,民俗则为电影提供社会生活的斑驳质感,而且是具有时代特色、地域特色、人居特色的文化质感。电影与民俗的确水乳交融、相得益彰。无论是张艺谋的《红高粱》、《菊豆》、《大红灯笼高高挂》,还是陈凯歌的《黄土地》、《霸王别姬》、《梅兰芳》,都以其鲜明的风俗特色,为“中国电影”带来了标志性的文化元素和文化识别。而一提到意大利电影、法国电影、西班牙电影、伊朗电影,我们脑子里都会浮现出各种鲜明的民俗风情,阿尔莫多瓦、黑泽明、多纳托雷、阿巴斯、林权泽等等,都是民俗电影的大师,民俗成为他们电影风格、电影个性、电影美学中最温暖而细腻的表达元素。

从这个意义上说,电影民俗学是一个有价值的研究领域。素材众多、意义重大,为电影美学、电影文化、民族文化与世界文化的关系的思考,打开了新的路径。新鲜的研究选题不容易,而重要的有价值的新

鲜选题就更难。博公的这个研究选择,应该说占得了很好的先机。这些年来,他自己将民俗学的考察以及他自己对传统文化的喜好相结合,将民俗学方法与电影观影经验相结合,将感性印象与理性分析相结合,对电影与民俗进行了比较全面、系统和深入的研究,完成了这部洋洋洒洒的称之为“电影民俗学”的学术著作,既扩展了电影研究的新领域,也为读者理解电影提供了新视角。

据我多年的了解,史博公为人为学,都相当精细、认真同时又相当执著。读这本书,大概读者会感觉到他的纤细、绵密以及与之相伴的执拗。文如其人的判断,大致是有其道理的。所以,有人说,每个人就是一本,其实每本书也都可以被看做一个人。博公的文字,行云流水、情感饱满,而深邃、简洁、开阔似乎则不是其最长。民俗,带有情感,成为电影民俗学,倒是很适合其研究的个性。

去过史博公在大运河畔的家,房间中陈设不少从旧货市场淘来的字画、窗棂、对联、桌椅,虽然房间因而显得多了几分沉暗,但的确有了一种时间和岁月的积淀。也许正是这种心境,促成了他用心去研究电影中的民俗,并把这种研究变成了电影民俗学。尽管研究仅仅是一种开创性的尝试,但我相信,这个开端,对于提升中国电影的民族文化气质,对于电影美学研究,都会带来学术上的推动作用。

2011-8-31

于清华大学“荷清苑”

前言

本书是“中国电影民俗学”研究的阶段性成果,由三部分内容组成。

第一部分是对本学科的概论,集中阐释了“电影民俗学”的概念和范畴;建构“中国电影民俗学”的必要性和可行性;以及开展相关研究的路径和方法等问题。

这部分内容以第一章的理论研讨为主,在其后各章中,则结合具体影片实例,从创作实践的角度对上述理念予以求证和延伸。

第二部分由第二至六章组成,分别从武术、戏曲、饮食、五行八作和方言等角度,就民俗文化 with 电影的关系作了专题研讨。这部分有两个特点:

①对相关民俗的历史沿革作了扼要述评,以方便读者了解必要的民俗学知识。

②以点面结合的方式,从数千部华语电影中精选了几十部影片,并对其中“民俗元素”的运用状况作了深入解析。

这部分内容侧重对具体案例的考察,应当说对电影创作实践很有裨益。

第三部分由三个“附录”组成。

首先,就“电影民俗学”作为一个学科能否成立的问题,用“争鸣”的方式作了较为全面、系统、客观的论辩。

其次,由于本学科是建构在“电影学”和“民俗学”基础上的一门交叉学科,所以需要读者具备一些相关背景知识,才能更好地理解本学科的精髓和价值。然而,实际的情形往往是隔行如隔山。因此,为方便读者起见,作者特意花了两个暑假的时间,在收集整理大量资料的基础上,悉心撰写了“电影学”和“民俗学”概述,俾使学业有别的读者诸君都能在较短时间内系统了解相关知识。

需要说明的是,“电影民俗学”作为一个学科,从完整性或系统性来说,还应

包括:传统建筑与电影、民间文学与电影、江湖社会与电影、传统陋俗与电影、传统观念与电影等一系列相关内容,但囿于本书篇幅和出版时效,目前只好割爱,待日后再版时补充完善。

此外,这里还要特别指出的是,大多数人对“民俗”的理解仅局限于那些看得见、摸得着、听得到的民俗事象(硬民俗),但事实上渗透、延续在传统文化中的各种源远流长的观念、情感、审美取向等等,亦属民俗之有机构成(软民俗)^①,而且“硬民俗”和“软民俗”是骨骼/血肉和灵魂/思想的关系,在实际生活中,这两者常常呈现为相互依存、难以分割的状态。

《菊豆》剧照

例如:拿“封建宗族观念”这种软民俗来说,它并不只是一个凭空存在的抽象概念,而总是依附于祠堂、家谱、祖坟等各类“物质民俗”,并渗透在婚丧嫁娶、岁时节日、宗族礼仪等多种民俗活动当中。这种状况在《湘女萧萧》(1986年,谢飞导演)、

《菊豆》(1990年,张艺谋导演)、《炮打双灯》(1993年,何平导演)等影片中均可见到。因此,本书虽没有将“软民俗与电影”单列为一章,但读者在阅读其他章节时,如果留意的话,几乎随处都能感受到相关信息。之所以要在这里特别强调“软民俗”的问题,主要是基于以下两方面考虑:

①电影是一门以“视听形象”见长的艺术,因此,就大多数创作者而言,对于究竟应当如何表现那些“无形”的思想观念,通常都会感到格外棘手,而本书谈到了大量这方面的成功案例,值得格外关注。

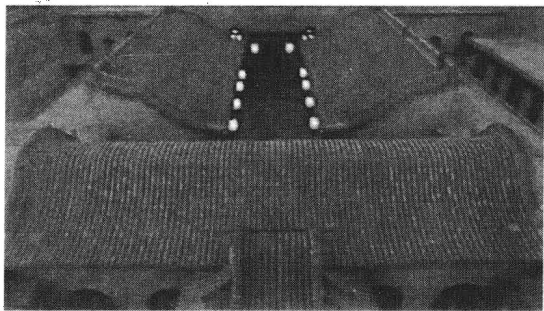
②一些常规的电影读解思路,大都仅仅把民俗元素作为影片“叙事”、“造型”的辅助手段来看,顶多再考虑一下对塑造人物的价值,但实际上凡是创作态

① 为表述与研究方便起见,本书作者将民俗事象划分为“硬民俗”和“软民俗”两部分,这种尝试在国内尚属首次,至于最终能否被学界接纳,尚待时日考验。因此,读者诸君是否采用这对概念,可自行其便。

度比较认真的此类影片,其中的民俗元素几乎都具有某种隐喻功能,往往蕴含着一些可以意会但不便言传的“意念”,有时甚至可以用来直接象征影片的主题。例如:贯穿于影片《活着》始终的“皮影”,便以举重若轻的姿态,不动声色地隐喻了“人如傀儡”这个极为沉重、残酷的题旨;而《大红灯笼高高挂》中壁垒森严的“大宅院”,则无疑是封建礼教的物化载体与象征……因此,每当我们看到影片中的民俗元素时(硬民俗),不妨就便联想、分析一下它是否具有某种“隐喻功能”(软民俗),这无论对于理论研究

还是实践创作,显然是个大有裨益的好习惯,若能持之以恒,当会受益良多。

最后,本书作为建构“中国电影民俗学”的探索之作,不尽完善乃至荒谬之处在所难免,所以肯望各位方家不吝指正,来函请发至:sbg2002@126.com,本书作者将会在第一时间与您认真沟通交流。

目 录

C O N T E N T S

前 言 / 1

第一章 建构中国电影民俗学 / 1

第二章 传统武术与电影 / 20

第一节 传统武术的起源与流脉 / 21

第二节 武术类影片的流变状况 / 37

第三节 武术于电影的综合价值 / 53

第三章 传统戏曲与电影 / 69

第一节 民俗文化中的戏曲家族 / 69

第二节 戏曲与中国电影的开创 / 86

第三节 戏曲与电影的互动共荣 / 96