

中国艺术研究院 学术文库

电影与文化

电影史论·女性电影·后现代美学

秦喜清 著

北京时代华文书局

电影与文化

电影史论·女性电影·后现代美学

秦喜清 著

北京时代华文书局

图书在版编目 (CIP) 数据

电影与文化: 电影史论·女性电影·后现代美学 / 秦喜清著. -- 北京: 北京时代华文书局, 2014.1
(中国艺术研究院学术文库 / 王文章主编)

ISBN 978-7-80769-212-6

I. ①电… II. ①秦… III. ①电影文化 IV. ①J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 304683 号

中国艺术研究院学术文库

电影与文化：电影史论·女性电影·后现代美学

著 者 | 秦喜清

出 版 人 | 田海明 朱智润

项目统筹 | 余 玲

责任编辑 | 徐敏峰 周海燕

装帧设计 | 程 慧

责任印制 | 刘 银

营销推广 | 赵秀彦

出版发行 | 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼

邮编: 100011 电话: 010-64267120 64267397

印 刷 | 北京京都六环印刷厂 010-89591957

(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开 本 | 710mm×1000mm 1/16

印 张 | 22.25

字 数 | 350 千字

版 次 | 2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

书 号 | ISBN 978-7-80769-212-6

定 价 | 50.00 元

版权所有, 侵权必究

《中国艺术研究院学术文库》 编辑委员会

主 编 王文章

副主编 王能宪 田黎明 吕品田 贾磊磊

委 员 丁亚平 方 宁 方李莉 牛根富
王列生 刘 托 刘梦溪 朱乐耕
孙玉明 吴文科 吴为山 李 一
李树峰 李胜洪 李心峰 宋宝珍
欧建平 杨飞云 杨 治 杨 斌
罗 微 骆芑芑 祝东力 项 阳
资华筠 莫 言 秦华生 高显莉
贾志刚 管 峻 (按姓氏笔画排序)

《中国艺术研究院学术文库》 出版委员会

主 任 田海明

副主任 朱智润 韩 进

委 员 王训海 左克诚 余 玲 杨红卫
杨迎会 李 强 张国平 周海燕
赵秀彦 唐元明 唐 伽 贾兴权
徐敏峰 (按姓氏笔画排序)

总 序

王文章

以宏阔的视野和多元的思考方式，通过学术探求，超越当代社会功利，承续传统人文精神，努力寻求新时代的文化价值和精神理想，是文化学者义不容辞的责任。多年以来，中国艺术研究院的学者们，正是以“推陈出新”学术使命的担当为己任，关注文化艺术发展实践，求真求实，尽可能地从揭示不同艺术门类的本体规律出发做深入的研究。正因此，中国艺术研究院学者们的学术成果，才具有了独特的价值。

中国艺术研究院在曲折的发展历程中，经历聚散沉浮，但秉持学术自省、求真求实和理论创新的纯粹学术精神，是其一以贯之的主体性追求。一代又一代的学者扎根中国艺术研究院这片学术沃土，以学术为立身之本，奉献出了《中国戏曲通史》、《中国戏曲通论》、《中国古代音乐史稿》、《中国美术史》、《中国舞蹈发展史》、《中国话剧通史》、《中国电影发展史》、《中国建筑艺术史》、《美学概论》等新中国奠基性的艺术史论著作。及至近年来的《中国民间美术全集》、《中国当代电影发展史》、《中国近代戏曲史》、《中国少数民族戏曲剧种发展史》、《中国音乐文物大系》、《中华艺术通史》、《中国先进文化论》、《非物质文化遗产概论》、《西部人文资源研究丛书》等一大批学术专著，都在学界产生了重要影响。近十多年来，中国艺术研究院的学者出版学术专著至少在千种以上，并发表了大量的学术

论文。处于大变革时代的中国艺术研究院的学者们以自己的创造智慧，在时代的发展中，为我国当代的文化建设和学术发展作出了当之无愧的贡献。

为检阅、展示中国艺术研究院学者们研究成果的概貌，我院特编选出版“中国艺术研究院学术文库”丛书。入选作者均为我院在职的副研究员、研究员。虽然他（她）们只是我院包括离退休学者和青年学者在内众多的研究人员中的一部分，也只是每人一本专著或自选集入编，但从整体上看，丛书基本可以从学术精神上体现中国艺术研究院作为一个学术群体的自觉人文追求和学术探索的锐气，也体现了不同学者的独立研究个性和理论品格。他们的研究内容包括戏曲、音乐、美术、舞蹈、话剧、影视、摄影、建筑艺术、红学、艺术设计、非物质文化遗产和文学等，几乎涵盖了文化艺术的所有门类，学者们或以新的观念与方法，对各门类艺术史论作了新的揭示与概括，或着眼现实，从不同的角度表达了对当前文化艺术发展趋向的敏锐观察与深刻洞见。丛书通过对我院近年来学术成果的检阅性、集中性展示，可以强烈感受到我院新时期以来的学术创新和学术探索，并看到我国艺术学理论前沿的许多重要成果，同时也可以代表性地勾勒出新世纪以来我国文化艺术发展及其理论研究的时代轨迹。

中国艺术研究院作为我国唯一的一所集艺术研究、艺术创作、艺术教育为一体的国家级综合性艺术学术机构，始终以学术精进为己任，以推动我国文化艺术和学术繁荣为职责。进入新世纪以来，中国艺术研究院改变了单一的艺术研究体制，逐步形成了艺术研究、艺术创作、艺术教育三足鼎立的发展格局，全院同志共同努力，力求把中国艺术研究院办成国内一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心。在这样的发展格局中，我院的学术研究始终保持着生机勃勃的活力，基础性的艺术史论研究和对策性、实用性研究并行不悖。我们看到，在一大批个人的优秀研究成果不断涌现的同时，我院正陆续出版的“中国艺术学大系”、“中国艺术学博导文库·中国艺术研究院卷”，正在编撰中的“中华文化观念通论”、“昆曲艺术大典”、“中国京剧大典”等一系列集体研究成果，不仅

展现出我院作为国家级艺术研究机构的学术自觉，也充分体现出我院领军国内艺术学地位的应有学术贡献。这套“中国艺术研究院学术文库”和拟编选的本套文库离退休著名学者著述部分，正是我院多年艺术学科建设和学术积累的一个集中性展示。

多年来，中国艺术研究院的几代学者积淀起一种自身的学术传统，那就是勇于理论创新，秉持学术自省和理论联系实际的一以贯之的纯粹学术精神。对此，我们既可以从我院老一辈著名学者如张庚、王朝闻、郭汉城、杨荫浏、冯其庸等先生的学术生涯中深切感受，也可以从我院更多的中青年学者中看到这一点。令人十分欣喜的一个现象是我院的学者们从不固步自封，不断着眼于当代文化艺术发展的新问题，不断及时把握相关艺术领域发现的新史料、新文献，不断吸收借鉴学术演进的新观念、新方法，从而不断推出既带有学术群体共性，又体现学者在不同学术领域和不同研究方向上深度理论开掘的独特性。

在构建艺术研究、艺术创作和艺术教育三足鼎立的发展格局基础上，中国艺术研究院的艺术家们，在中国画、油画、书法、篆刻、雕塑、陶艺、版画及当代艺术的创作和文学创作各个方面，都以体现深厚传统和时代创新的创造性，在广阔的题材领域取得了丰硕的成果，这些成果在反映社会生活的深度和广度及艺术探索的独创性等方面，都站在时代前沿的位置而起到对当代文学艺术创作的引领作用。无疑，我院在文学艺术创作领域的活跃，以及近十多年来在非物质文化遗产保护实践方面的开创性，都为我院的学术研究提供了更鲜活的对象和更开阔的视域。而在我院的艺术教育方面，作为被国务院学位委员会批准的全国首家艺术学一级学科单位，十多年来艺术教育长足发展，各专业在校学生已达近千人。教学不仅注重传授知识，注重培养学生认识问题和解决问题的能力，同时更注重治学境界的养成及人文和思想道德的涵养。研究生院教学相长的良好气氛，也进一步促进了我院学术研究思想的活跃。艺术创作、艺术与学术教育并行，三者交融中互为促进，不断向新的高度登攀。

在新的发展时期，中国艺术研究院将不断完善发展的思路和目标，继续

培养和汇聚中国一流的学者、艺术家队伍，不断深化改革，实施无漏洞管理和效益管理，努力做到全面协调可持续发展，坚持以人为本，坚持知识创新、学术创新和理论创新，尊重学者、艺术家的学术创新、艺术创新精神，充分调动、发挥他们的聪明才智，在艺术研究领域拿出更多科学的、具有独创性的、充满鲜活生命力和深刻概括力的研究成果；在艺术创作领域推出更多具有思想震撼力和艺术感染力、具有时代标志性和代表性的精品力作；同时，培养更多德才兼备的优秀青年人才，真正把中国艺术研究院办成全国一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心，为中华民族伟大复兴的中国梦的实现和促进我国艺术与学术的发展作出新的贡献。

2014年8月26日

自序

从事电影研究，我算是半路出家，因此研究方法上总难免带着一种“外部”视角。攻读博士学位期间，李少白先生强调电影本体研究，一再叮嘱要多看电影，强调电影史料的首要性，反复要求用材料说话，这些使我受益良多，也努力寻找一条贯通理论阐释与本体研究的道路。

本书收录的中国电影史方面的文章大多以比较研究的视角考察中国电影的发生与发展过程，所选文章不少是我的博士论文《1920年代：民族认同与中国早期电影的确立》的部分章节（该论文已由中国电影出版社正式出版），近几年完成的《空谷兰》研究、美国疯癫喜剧与中国战后浪漫喜剧的比较以及对比较研究的方法论反思是前述研究的深化与拓展。除此之外，对美国女影星白珍珠与中国早期女明星殷明珠的比较研究（“Pearl White and the New Female Image in Chinese Early Silent Cinema”）也是这一领域的成果，该文由意大利博洛尼亚大学收入会议论文集（电子版），由于篇幅所限，未收录在本书中。这些比较研究既关涉史实的考证、辨析、确认，也涉及文化层面的思考，特别是中国电影在吸收外来影响过程中的文化选择，尝试在理论与历史之间找到某种平衡。

“女性电影”的文章节主要选自《西方女性主义：理论、批评、实践》一书，只是在标题上做了调整和修改。近一两年，我开始更多地关注中国及日本、韩国的新生代女导演，她们的出场代表了女性电影发展的新趋势，本书收录的关于马俪文电影的文章正是缘于这一学术兴趣。伴随技术的普及、互联网

的广泛应用以及学院教育的发展，会有更多的女性进入主流电影体制，她们在与商业体制、传统观念的协商与博弈中走出一条新女性之路。

本书第三部分收录了有关知识分子理论和后现代美学的文章，虽然它们与电影没有直接的关联，但作为我的知识背景的一部分，也渗透到我的电影史研究之中，比如从知识分子角度思考侯曜的电影创作、思考“五四”新文化与中国早期电影的关系、思考左翼电影人的思想立场以及“左翼”电影与社会主义电影之间的关系等，为我思考中国电影史的问题提供了一个有趣的理论视角。

我们知道，上世纪70年代，电影理论发生了范式转向，从本体研究转向了外部阐释，精神分析、女性主义、文化研究等成为读解电影的新视角。尽管波德威尔等电影学者对这一转向提出质疑，并主张在本体和宏大理论之间找到一块中间层面，但宏大理论拓展了电影研究的视野和疆域，这一点也是事实。反观我个人的电影学术研究，似乎一直游走在理论、历史、本体之间，在三者之间寻找契合点，以期获得对电影史的新诠释，对作品意义的新读解，对创作者的新认知，虽有所收获，但远未达到预期的目标。

找不到合适的词汇概括这些尚有不足的文章，勉强用“电影与文化”将它们连缀在一起，期待下一篇文章能写得更好。

感谢中国艺术研究院的同事们，没有大家的支持，无法想象本书的面世。

秦喜清

2013年8月10日 望京

目 录

自 序 / 1

第一编 电影史：比较研究的视角

也谈《中国电影发展史》的历史建构

——以中国现代史学脉络为视角 / 2

破产的乡村与失衡的现代中国

——谈左翼早期电影对中国农村的再现 / 18

一部书与一个传统

——谈《中国电影发展史》与影视所的中国电影史研究 / 29

激情岁月：“十七年”电影再反思

——兼评《毛时代中国电影的历史、神话与记忆1949—1966》 / 41

中国视角：好莱坞与中国电影比较研究的方法论反思 / 51

民族认同焦虑与上海早期电影的兴起 / 64

好莱坞电影与中国早期三个片种的试制 / 79

在中西文化比较视野下

——《一串珍珠》解读 / 93

奇情小说、情节剧电影与含混的现代性

——《空谷兰》的翻译与改编解析 / 104

移植与重构:美国疯癫喜剧与战后中国浪漫喜剧片/119

吴永刚:在光影世界中探索/137

刘别谦与洪深早期电影的得失/153

导演侯曜的知识分子电影

——从《海角诗人》的残片说起/162

第二编 女性电影

女性主义电影理论:目光政治学与“凝视”理论/172

站在摄影机后面:女导演先驱/193

反电影:女性主义先锋电影/206

女作者电影:建构女性电影话语/236

女性电影:从独立制片到主流商业体制/261

黑人和少数族裔女性电影/271

从女性主体到阳刚特质:马俪文作品的性别表达解析/287

第三编 知识分子理论与后现代美学

元叙事的危机与知识分子的坟墓

——评利奥塔的知识分子理论/300

知识分子与革命

——论葛兰西的知识分子理论/312

让·弗·利奥塔:崇高之后的美学/323

第一编

电影史：比较研究的视角

中国电影历经百余年，其中外国电影的影响一直绵延不绝，从民国时期的好莱坞，到“十七年”的苏联元素，再到上世纪90年代以来的美式大片。有鉴于此，比较研究无疑是理解中国电影特性的一个重要视角，对中国早期电影研究而言，尤其如此。本编收录的文章大多是中外电影的比较研究成果，以他者为镜，借比较言说中国电影。

也谈《中国电影发展史》的历史建构

——以中国现代史学脉络为视角

《中国电影发展史》(以下简称《发展史》)是新中国成立以来我国第一部完整的电影史著作,它问世后既赢得过赞誉,也蒙受过苛责和批判直至被焚毁。1980年初,这幅中国电影的历史长卷重见天日,再次展现在世人面前。岁月荏苒,斗转星移,在经历了知识范式的转变之后,今天的读者和研究者也许会对这部史书产生种种质疑,但迄今为止,在众多的电影史研究成果中,这部跨过半个世纪历程的影史著作依然散发着浓郁的芬芳,让人产生高山仰止的崇敬之情。对晚辈后学来说,它是进入中国电影史大门的引领者,同时更是形成新知卓见的基础。它是一个需要不断返回的历史原点,中国电影史学也是在这一次次的返回过程中,继续其前行的脚步。

关于《发展史》的史学建构,电影史专家陈山曾做出精辟的分析和论述。在《电影史学的建构——对〈中国电影发展史〉文本的史学研究》一文中,他通过辨析《发展史》对中国电影发端史的三大课题的研究,充分肯定了这部著作在史料考证方面所做出的努力和成就。另一方面,他概括了《发展史》的历史叙述框架,指出《发展史》的核心是尝试解决新中国电影的传统究竟何在的问题,在学术上确立了从中国早期电影——30年代左翼电影——延安电影——新中国电影的史学框架。^①这是对《发展史》进行的一次客观而深入的解读。特别是他提出的“官修正史”的说法,很受此书原编著者之一李少白先生的认

^① 陈山:《电影史学的建构——对〈中国电影发展史〉文本的史学研究》,《电影艺术》2008年第6期,第102页。

可，认为它比较准确地反映了撰写《发展史》的体制性特征。^①

但吊诡的是，官修正史却遭到官方无情的否定。研究者罗艺军看到了这一矛盾，并认为它源自主流意识形态内部的两派斗争，一方是开明派、务实派，而另一方是极左派。^②不过，这样的分析似乎未深入到争议的根本所在——这就是《发展史》所建构的这个中国电影传统是否成立的问题。重读陈荒煤为《发展史》写的重版序言，我们会发现，围绕这部电影史书的所有分歧、争议直至火药味十足的“声讨”和批判，实际上都聚焦在对20世纪30年代左翼电影的评价上，特别是它与延安的人民电影、新中国的社会主义电影的关系，两者到底是一种承继关系，还是有着本质性区别？陈荒煤坚定地认为：“从根本上说，解放区的人民电影，解放后的社会主义电影，都仍然是30年代左翼电影运动的延续。”^③

那么，《发展史》的历史叙述框架是如何构建起来的？它所构建的中国电影传统缘何不被接受？到底如何看待左翼电影和人民电影之间的关系，除延续性之外两者之间是否存在一些重要差异？显然，除了个人的和政治的因素，我们还可以从思想和学术的角度为这些问题提供解答。为了更深入地理解《发展史》的历史建构以及它出版后戏剧性的“接受”过程，本文尝试从一个更宏观的角度即中国现代史学脉络入手，以中国现代史学传统为参照，在一个更广阔的历史图景中对《发展史》的史学观念进行一次知识考古。一方面，探讨它与1927—1937社会史论战中形成的唯物史观的内在联系；另一方面，从新中国成立后中国史学的再次转型，探讨《发展史》蒙受批判的深层原因，挖掘这一事件背后的历史逻辑。在此过程中，本文还将尝试从电影知识分子的分析入手探讨左翼电影和人民电影的联系和区别，试图说明它们分属于两种不同的社会观，两者不仅具有连续性，也存在不可忽视的差别。通过学术传统的追溯和学

① 李小白：《关于〈中国电影发展史〉的一件事实》，《电影艺术》2009年第2期，第97页。

② 罗艺军：《一部书的是非和两个人的遭遇》，《电影艺术》2009年第5期，第120页。

③ 陈荒煤：《中国电影发展史·重版序言》，《中国电影发展史》，中国电影出版社1981年版，第11页。

理上的梳理，本文希望对《发展史》以及围绕它所产生的争议提出一个更客观的阐释，在历史的语境中再次认识《发展史》所做出的努力。

一、中国现代史学的四个阶段

如果从20世纪初梁启超首开“中国史叙述”，提出“新史学”算起，中国现代史学已经走过了一个多世纪的历程。在这漫长的百余年岁月中，它呈现出明显的阶段性。戴逸把它分为四个时期，第一个时期是中国传统史学转向近代进化论的和理性主义史学的转型期；第二个时期是创新时期，主要是创立了马克思主义的中国史学；第三个时期是新中国成立后的继承时期，并建立起完整的历史学科体系，同时史学政治化也趋于极端化；第四个时期则是“文革”结束后中国史学的重新探索时期^①。应该说，这样的分期是合理、准确的，把握住了中国史学发展的阶段性特征。就《发展史》来说，第二和第三时期有着更直接的相关性。

第一个时期的标志性开端就是梁启超的“新史学”与传统史学的决裂。梁启超认为，传统史家的著述汗牛充栋，但却“陈陈相因”，普遍受四大弊端之累，这就是“知有朝廷而不知有国家”，“知有个人而不知有群体”，“知有陈迹而不知有今务”，“知有事实而不知有理想”。他强调新史学则必须跳脱“一人一家之谱牒”，眼光从帝王将相下移至百姓国民，探察社会和国民运动进步的过程。梁启超对史学提出新的界定：“历史者，叙述人群进化之现象而求得其公理公例者也。”^②他在《中国历史研究法》的讲授中，比较系统地阐述了中国历史

^① 戴逸：《二十世纪中国史学名著·总序》，梁启超：《中国历史研究法（外二种）》，河北教育出版社2003年版，第6—11页；也有研究者提出不同划分方法，认为第一个时期是从1900年到辛亥革命，属现代史学的奠基时期；从辛亥革命到1937年抗战爆发是第二时期，史学近代化基本完成；第三时期是1937—1949年，各派史家受到战争洗礼；第四个时期是1949年之后，唯物史观占据主导地位。参见周文玖、王记录：《20世纪中国史学思潮发展大势略论》，《济宁师专学报》2001年第2期，第55—60页。

^② 梁启超：《新史学》，陈其泰、陆树庆、徐蜀编：《梁启超论著选粹》，广东人民出版社1996年版，第671—679页。