

恋影年华：

全球视野中的话语景观

——大陆、香港、台湾青年电影导演创作与传播

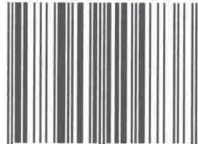
钱春莲 邱宝林 著

复旦大学出版社

“中国电影是提升国家文化软实力的重要产业，青年导演是中国电影的有生力量，承载着传播中国文化、塑造现代精神的重要责任。新世纪以来，中国青年导演的电影话语恰恰能够折射出当代中国社会的发展脉络与趋势，成为全球化语境下值得深入研究辨析的传播课题。

本书聚焦新世纪中国青年导演群体，纵轴上以2000—2011年为时间背景，横轴上、以大陆、香港与台湾为论述空间，力图打破单一分化的研究视角，以同中存异、异中求同的辩证思路出发，建立起宏观统一的华语电影视野，深入透析三地电影在主流文化、精英文化、消费文化夹击下凸显的丰富图景与传播逻辑。

ISBN 978-7-309-10473-8

9 787309 104738 >

定价：32.00元

教育部人文社会科学青年基金项目成果（项目批准号为07JC760009）

恋影年华：

全球视野中的话语景观

——大陆、香港、台湾青年电影导演创作与传播

钱春莲 邱宝林 著

图书在版编目(CIP)数据

恋影年华:全球视野中的话语景观——大陆、香港、台湾青年电影导演创作与传播/
钱春莲,邱宝林著. —上海:复旦大学出版社,2014.11

ISBN 978-7-309-10473-8

I. 恋… II. ①钱…②邱… III. 电影导演-导演艺术-研究-中国 IV. J911

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第059447号

恋影年华:全球视野中的话语景观——大陆、香港、台湾青年电影导演创作与传播

钱春莲 邱宝林 著

责任编辑/张旭辉

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路579号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

当纳利(上海)信息技术有限公司

开本 850×1168 1/32 印张 11.875 字数 292 千

2014年11月第1版第1次印刷

ISBN 978-7-309-10473-8/J·232

定价:32.00元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

目 录

导言	1
第一章 青年导演群落特征与产业语境	17
第一节 政治·资本·文化·受众——中国青年导演 电影的产业语境	18
第二节 三地青年电影导演的群落特征	65
第二章 历史话语：宏大叙事与主体重塑	103
第一节 宏大叙事历史观映照下的话语调和	104
第二节 文化自审情结透射下的话语混淆	112
第三节 文化消费法则支配下的话语背离	126
第四节 文化融合语境下的历史话语加工	137
第三章 写实话语：现实拷问与悲歌抒臆	147
第一节 “社会写实”的当代话语表现	154
第二节 视听话语：写实影像的叙事技巧与艺术表现	159
第三节 萎缩的生存镜像，三地电影的话语价值	178
第四章 都市话语：双重镜像与空间变奏	203
第一节 扑朔迷离的双重镜像	204
第二节 双重都市话语中的空间变奏	218
第三节 双重都市话语指征下的“城市病症”	253
第五章 青春话语：叛逆母题与多棱视角	269
第一节 毁灭性叛逆的青春话语	271
第二节 荒诞与残酷，两种青春话语的对立	284

第三节	从压抑到爆发，台湾青春话语的演变	296
第六章	本土营销与海外传播：商业逻辑与全球视野	317
第一节	本土营销的传播策略与社会意识	318
第二节	青年导演电影话语跨文化传播的困境与突围	347
结语		366
参考文献		367
后记		375

导 言

新世纪以来,中国电影的发展日新月异,呈现出主流化、商业化、艺术化的交错多元探索的样态,中国电影已经成为典型的文化消费形式,并在跨文化传播中承担着重要角色。其中,青年电影导演正日益崛起,成为当代中国电影创作的有生力量,其话语系统内涵丰富、风格多彩,呈现出勃勃生机。2012年中国生产故事影片745部(含电影频道出品的数字电影92部),生产各类电影总量达893部;全国电影总票房达到170.73亿元,其中国产影片票房82.73亿元;全年新增银幕3832块,平均每天新增10.5块,且全为数字影厅;截至2012年底,全国共有农村数字电影院线248条,放映队5万多支,全年共放映影片800万场左右,观众人次达15亿;全年共有390部次影片参加了32个国家及港澳台地区的77个电影节,其中55部次影片在21个电影节上获得73个奖项;75部影片销往80多个国家和地区,海外收入达10.63亿元^①。青年导演徐峥执导的喜剧《人在囧途之泰囧》创下12.64亿元的国产影片票房历史纪录;滕华涛执导的浪漫喜剧《失恋33天》以不足千万的制作成本狂收逾3.5亿元的票房,展现了青年导演所蕴藏的令人惊喜的爆发力。同时,徐静蕾、陆川、宁浩、丁晟、庄文强等多名青年导演更是成功晋级“亿元导演俱乐部”,跻身长期被几大导演“垄断”的卖座沙龙。然而,喜人形势的背后,是更多青年导演在创作道路上的跌跌撞撞、与投资主体之间的磕磕碰碰,以及跟迅速壮大的本土电影市场之间的恩恩怨怨。^②2012年上半年度,青年导演的电影作品受到海外大片的巨大冲击,市场表现乏善可陈。迄今为止,麦兆辉、庄文强执导的《听风者》票房收入2.4亿元,排名第10位;宁浩执导的《黄金大劫案》票房收入为1.538亿元,排名第19位;

① 李春利、李蕾:《2012年全国电影总票房超170亿元》,引自《光明日报》2013年1月10日 http://www.ce.cn/culture/gd/201301/10/t20130110_24016275.shtml。

② 《青年导演生态讨论报告》,引自 <http://news.mtime.com/2010/08/10/1438317-18.html>。

罗志良(香港)执导的《消失的子弹》票房收入为1.495亿元,排名第20位。而一部好莱坞老片《泰坦尼克号》却凭借3D版本在中国狂揽9.7590亿元,再次激起中国电影人的热烈争议与深刻反思。如何更好地把握观众欣赏心理,探索话语类型模式,开拓海内外市场,提升青年导演的艺术创新力与文化表达力,将是横亘在中国电影发展之路上的迫切问题。

由此,本书选择新世纪中国青年电影导演为研究对象,采用文本视角与语境视角,力图透析大陆、香港、台湾三地青年电影导演的话语系统与产业环境。

一、研究现状

由于本书的研究对象为大陆、香港、台湾青年导演的电影语篇与产业环境。因此,在展开研究之前,必然要对目前学界三地青年电影导演的研究状况作基本梳理。本书对青年导演这一话语主体的定位基于以下两个标准:一是年龄。这批导演年龄应在50岁以下,出生年代从60年代末跨越至80年代,在90年代至新世纪推出自己的电影作品,建构起相对稳定和鲜明的导演风格,属于目前三地华语电影创作的中坚力量,是全球化语境下民族电影话语建构与传播的新兴主体。二是其电影语篇的话语价值(包括商业和艺术两个维度)。根据其电影语篇的话语类型划分,以市场为指向的商业电影票房收入能达到千万以上,具备一定的知名度和传播力;以艺术为指向的小众电影则具备鲜明的话语特征,能够在各大电影节上斩获奖项或获得关注,彰显社会文化语境。

近年来,直接以大陆、香港、台湾三地青年电影导演为研究对象的重要论著有《幻影年华:跨越时空的影像作者研究》(钱春莲),该书力图突破单一的地区研究,将研究视角定为不同地域文化背景下三地青年导演艺术的共通点和差异性,系统梳理这一群体的创作概况,评析比较其导演艺术风格,并在此基础上

深入探讨青年电影影像背后所蕴藏的民族心理文化背景,透视三地文化冲突整合的发展趋向。相对而言,立足华语电影研究视野,对大陆、香港、台湾三地青年导演进行比较分析的研究还处于起步阶段,缺少系统扎实的研究专著。更多的研究成果是对三地青年电影导演分别进行作者研究或电影语篇个案分析,尚且缺乏宏观的文化研究视野。

目前对于大陆第六代电影导演的研究方兴未艾,在中国学术期刊网上以“第六代导演”为关键词搜索,共有92篇学术论文,其中博士论文一篇,硕士论文八篇,研究视角涵盖美学风格、艺术特征、文化身份等。陈晓云、陈旭光、倪震、孙绍谊等学者都对第六代导演这一创作群体表现出持久的学术关注和文化审读。论著有《坚硬的影像:后新时期中国电影研究》(汪方华)着重对第六代导演的诞生背景、成长历史、叙事主题、艺术特色进行了归纳与阐述。同时,研究者关注的视角也触及近几年崛起的新生代导演,以“新生代导演”为关键词搜索,共有30篇学术论文,其中博士论文一篇,硕士论文五篇。但“以代际划分”的研究思路正受到质疑,一是青年导演的创作风格日趋多元,不再像“第五代”等前辈们具备共通的艺术观念和影像特征。其艺术风格也正处于探索成长阶段,缺乏一系列成熟作品以供解读。二是青年导演的构成比较复杂,不再是单一的艺术院校导演系科班出身,年龄跨度也较大,很难以一个固定的标准划分特定的创作群体,再冠以“第X代”的理论定位。因此,突破单一的历史维度,从更广阔的地域比较维度来研究大陆青年导演,是一个全新的研究思路,由此带来的研究空间也极为广阔^①。其中,近年来,有关大陆青年导演的访谈、自述著作逐渐出版,为学者洞察其话语文本与语境提供了鲜活的第一手资料。如《我的摄影机不撒谎》(程青松、黄鸥)对于章明、姜文、张元、王超、路学长、娄

^① 钱春莲:《幻影年华:跨越时空的影像作者研究》,上海文化出版社2007年版,第95页。

烨、王小帅、贾樟柯这批生于1961—1970年的青年电影导演做了深入访谈,细致勾勒出他们的成长经历、创作起源与艺术思考;《一个人的电影》(格非、贾樟柯)集结了导演、影评人、作家等人的影像生活,从流逝的岁月中悄然捧起不可磨灭的电影记忆,感性文字却能唤醒严肃的思辨。其他聚焦于大陆青年电影导演研究的学术论文关注方向比较多元,包括叙事母题、艺术风格、文化意识、商业转型、产业传播等,展现出较为广阔的研究视野。如《可贵的“第一部”》(倪震)、《守望新生代》(倪震)对大陆青年电影导演的创作特征和商业转型进行了细致剖析,极富热情地赞赏着新生代导演的集体亮相;博士论文《困境中的突围——有关第五代、第六代电影导演的商业化转型创作考察》(刘阳)针对第五代、第六代电影导演的商业化转型创作展开论述,以转型的时代语境、不同的商业意识表述策略以及由此引起的审美风格流变、转型过程中电影本文的文化传播策略和市场化运作策略等三个方面作为研究重点;硕士论文《叛逆与回归——文化产业中的第六代电影导演研究》(米华)则从传播学研究视角出发,较清晰地梳理了第六代导演从特立独行的地下创作到回归体制的创作脉络,并对其前期与后期作品的传播效果进行了重点研究。还有大量论文是聚焦于导演创作脉络与风格衍变的作者研究,电影语篇的个案分析研究。但是,上述研究基本都是采用电影学视野,更注重艺术本文分析或文化语境分析,对于大陆青年电影导演的话语传播策略与传播效果虽有涉及,尚缺乏深度解读与扎实的定量分析。

自香港回归以来,香港电影的研究掀起热潮。其一,严谨扎实的电影史研究是洞察青年电影导演成长轨迹与艺术渊源的奠基。来自学界的主流关注,主要研究方向有电影史建构、历史文化批评、艺术风格阐释等。近年来,一批资料翔实、治学认真、结构严谨的香港电影史研究专著出版,促进读者深入了解香港电影的历史衍变。如《香港电影史》(赵卫防)描摹了香港电影自1897年拓荒演进至2006年风格异呈的历史沧桑,并指出香港

电影是在中原文化、岭南文化和西方文化三者的历史、文化和权力的“嬉戏”中此消彼长地成长发展的，因此有着复合文化体的特质。国外学者对全球规模数一数二的香港电影王国也充满好奇和热情，其中大卫·波德威尔著、何慧玲译的《香港电影的秘密》对香港电影自 70 年代以来的风格特色、辉煌动因、衰退隐忧都做出了详尽而锐利的剖析；傅葆石著的《双城故事——中国早期电影的文化政治》聚焦于上海和香港两地的文化纽带关系，采取多元的视点，重新审视 1937—1950 年间上海和香港电影。对于处于国族主义和殖民主义夹缝下生存发展的香港电影，以详尽的史料、客观的态度、锐利的视角进行了细腻剖析，描摹出其“既要融入母体中国电影，又受着本土、国际市场的牵制而步履维艰”^①的现实状况和迷惘身份。

其二，部分学者致力于从导演研究、类型研究、文化研究等多元角度探讨香港电影的艺术风格、产业概况与文化内涵，丰富的研究成果为读者描摹出一个异彩纷呈的香港电影图景。由此汇编而成的论文集有中国台港电影研究会编《香港电影回顾》。1996 年，新中国成立以来第一次在大陆举办香港电影回顾展和专题研讨会，该书共收录大陆、港台学者研究香港电影的论文 20 篇，治学严谨、视角各异。遗憾的是尽管学者们一致认为对于大陆、香港、台湾电影进行比较研究是华语电影研究的重要趋势，但在提交的论文中还未有相应研究；2007 年，中国电影艺术研究中心、中国电影资料馆主编的《香港电影十年》借纪念香港回归 10 周年之际，深入透析香港电影发展的新态势，收录了“融合与发展——香港回归十周年电影研讨会”上的多篇优秀论文，它们以“融合与发展”为中心命题，围绕“香港回归”这个关键词，从产业、文化、创作等三个方面探讨香港回归以来电影的发展变化，香港电影与大陆电影的相互影响，香港电影如何逐步与大陆

① 罗卡：《双城故事——中国早期电影的文化政治》序，北京大学出版社 2008 年版，第 5 页。

电影融合以及香港电影的未来发展趋势等议题。其他有代表性的台港研究论文集有《不一样的景观——港台电影研究》(周斌主编)、《镜像与文化——港台电影研究》(王海洲主编)等。

其三,由于香港电影的商业特性与广泛传播,来自文人和民间的鲜活评述也成为香港电影研究的一支有生力量,尽管他们没有深厚的理论功底,不会运用艰涩的学术词汇,但他们对于香港电影的钟爱与透视,同样闪耀于字里行间。如《香港电影血与骨》(汤祯兆)、《香港电影演义》(魏君子)、《等待香港:香港制造》(林奕华)等。

与香港电影研究相关的学术论文虽然浩如烟海,但以青年导演为研究旨趣的还是比较稀少,2011年笔者以“香港电影”为关键词在中国学术期刊网上搜索的结果是488篇学术论文,其中聚焦青年导演群体作系统学术研究的仅为十余篇。其中比较有代表性的论文有《多元不羁的青春书写——大陆、香港、台湾青年导演青春片研究》(钱春莲)、《“家”在江湖——叶伟信的电影世界》(王海洲)等。更多的是对彭浩翔(23篇)、叶伟信(15篇)、黄真真(4篇)、郑保瑞(4篇)等香港青年导演的专访与电影语篇个案分析。如《从隐约的作者到娴熟的巧匠——叶伟信导演作品读》(索亚斌)等。

相对而言,对台湾电影的研究一直是大陆、海外华语电影研究中较为薄弱的部分。台湾学者、大陆学者、海外学者对台湾电影研究的方向大致可分为史料整理、电影史建构、历史文化批评、艺术形式分析等。其中,台湾学者的研究主要偏向于历史文化经验的书写,大陆学者主要从电影艺术形式、美学特征方面对台湾电影进行探讨,而海外学者在20世纪90年代后大多以台湾新电影作为研究的侧重点。^①

新世纪台湾电影研究与创作态势紧密相连,以2008年为分

① 陈犀禾、王雁:《多元视野下的台湾电影研究》,上海大学学报(社会科学版)2009年1月,第86页。

野,呈现出先抑后扬的发展脉络。2000—2008年,台湾电影处于多重困境的夹缝中,电影工业极度萎缩,留给青年导演创作的空间更显狭窄。但作为“华语电影”的重要组成部分,台湾电影还是得到了大陆和台湾学界的关注,尤其是依托于宏大中国电影史学体系的台湾电影史研究,成为两地学者聚焦的重要学域。自20世纪80年代初厦门大学陈飞宝先生的《台湾电影史话》问世以来,2006年复旦大学出版社出版了宋子文编著的《台湾电影三十年》;2008年中国广播电视出版社出版了孙慰川著的《当代台湾电影(1949—2007)》,该书分为五章,“分别采用点、线、面的方式对当代台湾电影进行研究”^①,重点阐释了当代台湾电影的美学观嬗变、叙事主题与审美内涵、影音风格等;同年,中国电影出版社也出版了陈飞宝编著的《台湾电影史话》(修订本),在该版本中,陈飞宝将研究时空从1985年扩展到了2004年,将台湾新生代电影群体大致分为五波,以导演研究为主线,对这一电影群体的美学追求与艺术风格进行了大致梳理。台湾资深报人、电影史学家黄仁也出版了台湾影评史的专著《台湾影评六十年——台湾影评史话》。

基于华语电影概念的提出与传播,海外学者以台湾新电影为研究场域,“运用了西方后殖民理论、全球化理论以及民族电影理论等当代西方热点的文化批评方法,对电影中的身份建构、民族情绪、后殖民性等方面做了分析和阐释。这些研究著作的出现,开拓了当今电影研究者的理论视域,扩展了电影的研究方法,也为台湾电影的研究开辟了一条新的途径”^②。其中比较有影响的研究著作有:

1. [美]鲁晓鹏、(香港)叶月瑜主编的论文集:《华语电影:历史书写,诗学,政治》,美国夏威夷大学出版社,2005年

① 贾磊磊:《序:中国电影作为我们的文化血脉》,孙慰川著:《当代台湾电影》,中国广播电视出版社2008年版,第3页。

② 陈犀禾、王雁:《多元视野下的台湾电影研究》,上海大学学报(社会科学版)2009年1月,第93页。

(*Chinese-Language Film: Historiography, Poetics, Politics*. Honolulu: University of Hawaii Press, 2005)

2. 〔美〕伯瑞著:《以形象说话:当代中国电影导演访谈录》,美国哥伦比亚大学出版社,2005年(Michael Berry, *Speaking in Images. Interviews with Contemporary Chinese Film Directors*. New York: Columbia University Press, 2005)

3. 〔英〕克里斯·贝瑞主编的论文集:《边缘的岛屿:台湾新电影及以后》,香港大学出版社,2005年(Chris Berry, FeiLu. *Island on the Edge: Taiwan New Cinema and After*. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2005)

4. 〔美〕张英进著:《中国国族电影》,Routledge出版社,2004年(Yingjin Zhang: *Chinese National Cinema*. New York and London: Routledge, 2004)

5. 〔英〕克里斯·贝瑞主编:《中国电影聚焦:25个新镜头》,英国电影学院出版社,2003年(Chris Berry: *Chinese Films in Focus: 25 New Takes*. London: British Film Institute, 2003)

2008—2011年,随着魏德圣执导的《海角七号》热映,台湾青年电影导演逐渐成为学界关注的热点,在中国知识资源总库中以“台湾电影”为关键词搜索,共有158篇研究文章,其中58篇是在2008年后发表的,以台湾青年导演电影为研究对象的有32篇,已经超过半数。其中既有对《海角七号》、《不能没有你》、《艋舺》、《听说》等近年来优秀电影个案的评析;也有从文化研究角度对台湾电影中呈现出的写实主义精神重构、后殖民经验与身份认同、成长经验与历史反思等叙事主题与美学内涵进行深入探讨。

二、研究目的、方法与研究框架

(一) 研究目的与研究方法

面临“全球化”浪潮的冲击,民族电影作为中国文化形象的

传播载体,应当主动积极地参与全球传播,在国际文化交流平台上获得话语权。本书研究目的在于持续关注青年电影导演丰富而鲜活的文本创作,进而透析其多元类型风格背后的社会文化内涵,采取专题论述的结构,搭建比较研究的平台。事实上,当代的电影批评早已融入了西方文艺理论,对同一部影片可作叙事、精神分析、女性主义、意识形态批评等多角度的解读,这在当代的电影阅读和批评已呈蔚然之势。本书主要采取比较分析、演绎论证、归纳论证、个案研究相结合的研究方法:

① 从叙事学、心理学的角度对电影建构叙事的技巧进行分析。

② 运用比较研究方法,对于当代中国青年导演的电影文本在大陆、香港、台湾不同地域的呈现异同进行透视。

③ 从文化研究角度对电影建构现状、策略与发展前景进行梳理与剖析。

由于本书选择了大陆、香港、台湾三地青年电影导演的电影语篇为研究对象,比较分析将是本书会运用的重要研究方法。三地共通的中华文化脉络与迥异的地域文化背景始终是本书考察剖析其电影话语的重要语境,在进入主体部分的专题研究时,本书力图选择在三地电影话语中共同存在,且具有代表性的话语类型,为电影文本的比较分析提供一个有意义、有价值的研究平台。

(二) 研究意义与研究框架

1. 研究意义

纵观电影史,青年导演是引领艺术思潮的先锋,他们的作品以其新锐和活力成为传播时代价值观念和信仰的重要载体,并构成社会文化系统的有机组成部分。

本书立足于电影本文与文化语境和产业环境的联系,全面细致地研究大陆、香港、台湾三地青年电影导演的艺术风格、文化观念和市场态势,力图通过比较和分析建立起更为客观和系

统的论述体系,从而深化和拓展导演艺术理论的探讨。

同时,面临“全球化”浪潮的冲击,民族电影作为中国文化形象的传播载体,应当主动积极地参与全球传播,在国际电影市场中获得话语权。青年导演恰恰是新世纪民族电影的创作主体,他们的电影恰恰是建构中华民族认同的新媒体。他们的发展和成熟正是全球化语境中重建民族精神,塑造文化中国的关键要素。

因此,本书研究对于促进中国大陆电影自身的艺术发展,推动两岸三地电影的合作乃至亚洲电影的互动,在理念上和策略上具有重大的价值。中国大陆和港、台电影界都会欢迎和支持这一研究的推进。两岸三地已有的电影史论研究资料和理论著述,将是本文可资借鉴和利用的研究基础。因此,对于三地青年电影导演的研究不仅具有深远的理论意义,同时具有切近的现实意义。

2. 研究框架

从纵轴上,本书选取 2000—2012 年作为考察分析的时间背景,源于新世纪是信息时代,是新经济占主导地位的时代,也是中国经济置身于全球化语境下大发展、大崛起的最佳时代。经济全球化的基本趋势是全球经济自由化,国际分工深度化,国民经济信息化,生产经营跨国化,贸易增长高速化,金融市场一体化。由此,中国电影恰恰在这一阶段呈现出飞速的发展,在经济指标上,电影的文化消费总额自 2000 年以来逐年增长,表现出良好的上行态势。据统计,2012 年中国生产故事影片 745 部(含电影频道出品的数字电影 92 部),生产各类电影总量达 893 部;全国电影总票房达到 170.73 亿元,其中国产影片票房 82.73 亿元;全年新增银幕 3 832 块,平均每天新增 10.5 块,且全为数字影厅;截至 2012 年底,全国共有农村数字电影院线 248 条,放映队 5 万多支,全年共放映影片 800 万场左右,观众人次达 15 亿;全年共有 390 部次影片参加了 32 个国家及港澳台地区的 77 个电影节,其中 55 部次影片在 21 个电影节上获得