

当代文化生产中的

微电影研究

孙婧 / 著

四川大学出版社

2017年度四川

微视频产业发展研究”

(17YJ029)、2017四川省社会科学“十三五”规划项目“一带一路”

战略下四川微视频产业发展研究(SC17B066)阶段性成果

当代文化生产中的

微电影研究

孙婧 / 著

四川大学出版社

责任编辑:徐 凯
责任校对:张伊伊 徐志静
封面设计:墨创文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

当代文化生产中的微电影研究 / 孙婧著. —成都:
四川大学出版社, 2017. 1

ISBN 978-7-5690-0367-3

I. ①当… II. ①孙… III. ①电影理论—理论研究
IV. ①J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 024489 号

书名 当代文化生产中的微电影研究

著 者	孙 婧
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5690-0367-3
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	10.75
字 数	235 千字
版 次	2018 年 2 月第 1 版
印 次	2018 年 2 月第 1 次印刷
定 价	40.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。
电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065
◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。
◆网址:<http://www.scupress.net>

序 “微电影共同体”的想象与创建

李道新

(北京大学艺术学院教授、博士生导师)

2013年春夏之交，作为外审专家，我收到了四川大学研究生院寄来的几篇博士学位论文，《民间表达：中国当代微电影研究》就是其中一篇。出于保密原因，我不知道论文的作者是谁，但读过之后，我的反馈意见是“优秀”。

说实话，尽管我的专业是电影研究，但毕竟集中在电影史的理论与实践，尤其聚焦于中国早期电影史，对于刚刚兴起的“微电影”，还是缺乏必要的知识和准备。记得在此之前，我只在2011年11月26日，勉强应《人民日报·海外版》记者之约，发表过有关“新媒体电影”的只言片语：“作为一个正在生成中的概念，目前学界对‘新媒体电影’表现出极大的关注，但界定它还时尚早。在我看来，‘新媒体电影’最重要的特征是与网络平台及其特定受众联系在一起。这是一种介于传统电影与网络视频之间的新生事物，比传统电影更具灵活性和草根性，但比视频短片更专业、更有理想和抱负。‘新媒体电影’将为更多有志于电影和影像的个体提供表达自己和成就自己的机会，也将为网络受众带来新的内容。‘新媒体电影’顺应了网络时代的发展趋势，

也会改变中国电影的生产与传播格局。”

到孙婧的博士学位论文完成之际，以《老男孩》、“11度青春电影行动”等为代表的中国第一批“新媒体电影”，已经被正式命名为“微电影”，不仅得到了“结构性社会认可”，而且成为跨界研究中引人注目的学术领域。就我个人的判断，这本专著，便是迄今为止有关“微电影”的最具敏锐感觉和问题意识，也最有理论深度和学术价值的研究成果之一。

其实，当年收到孙婧博士学位论文的第一印象，还是比较糟糕的。在我这种主要研究“历史”的学者眼中，刚刚兴起的“微电影”，应该是没有办法也并不值得花费太大气力予以观照的；如果以一篇博士学位论文的篇幅来展开，就更是小题大做甚至是太过冒险的行为了。但当我翻开论文，很快就改变了“成见”。我是没有想到，关于微电影，竟然可以想得这么多，写得这么精彩。

四年一晃就过去了，孙婧也成了四川省社会科学院文学与艺术研究所副研究员。由于时间关系，对于“微电影”，我还是看得很少，仍然没有研究，但孙婧找到了我，嘱我为她的大作写序。这当然是难得的荣幸，可也真的难倒了我。因为我早就意识到，孙婧的研究虽然是谁都知道的“微电影”，但却不是谁都能懂的学术话语。要对得住孙婧的理论潜质、独特情怀和研究才华，我还必须逐字逐句地阅读，一部一部地观摩，然后认真地思考。这就是为什么，写这篇序言会断断续续地拖延了超过半年的时间，也不知道等着拙序的孙婧和出版社编辑，到底会怀着怎样焦虑不堪而又无可奈何的心情。

好在终于读完了二十多万字的原文，也看完了文中所提的一百多部“微电影”，终于可以不用愧疚地表示，能够体会到孙婧在这本书中想要表达的观点，也比较清楚这部著作在当下的价值和创见，更明白其中不可避免地存在不足和遗憾。

在我看来，《当代文化生产中的微电影研究》最重要的特点，是以极其严肃的学术姿态和颇为深广的人文关怀，在跨学科的研究视域中，积极敞向多元理论和多种方法，致力于厘定概念和边界，抓住主流和主旨，反思现象和问题，最终导向交往运作和主体建构。应该说，作为一部从博士学位论文衍生而来的学术专著，能够在理论和方法上达到如此高度的自觉，实在是令人相当惊喜的。

孙婧的学术自觉，在给“微电影”下定义的过程中表现得淋漓尽致。为了克服学术偏狭，走出“视频短片”“网络视频”“新媒体电影”“草根视频”“短片电影”“微电影”“微视频”和“微电影”等大量概念和无数文本编织而成的纷乱现象和话语迷宫，回答何谓“微电影”并梳理“微电影”的现实存在和学理逻辑，孙婧耗费了不少笔墨，可谓小心谨慎、殚精竭虑。值得注意的是，在比较“微电影”与“中国当代短片”之后，她还是非常果断地以“独立的艺术形式”“自主的民间表达”和“开放的文化公共性”肯定了“微电影”的核心价值，并将其与传统电影和当代短片明确地区分开来。

同样，为了进一步将“微电影”与传统电影、广告片、宣传片和草根视频、拍客视频等进行区分，孙婧还明确地站在电影艺术专业主义与电影美学自主性的立场上，讨论并肯

定了“微电影”的专业化制作路线、介入社会议题的生动活力与建构公共空间的重要意义，对“微电影”打破传统电影的约束和桎梏的影像系统，以及恰当契合新媒体时代的影像精神予以高度评价，还在自我主体建构与交往运作的前提下，大胆地提出了“微电影共同体”的想象与创建。在孙婧看来，所谓中国当代微电影的民间表达，不仅是在抵抗体制收编与商业诱惑的过程中，对电影的独立制作与草根写作的反思，而且是在弥合精英思维与大众文化的裂隙时，对电影的艺术性与商业性的摆渡；除此之外，还通过真实与虚拟的同构以及多元主体的民间立场，来实现中国电影交互式生产与接受的功能性，在对公共事件与社会权力场的介入和干预中，以拒绝失语的方式完成对权力本身的超越。

基于对“微电影”不无偏爱的阐释和期待，以及对“微电影共同体”颇有信心的想象与创建，孙婧将“微电影”置放在电影生态里的一个独立、自主而又开放、有效的中间环节，无疑是极大地提升了“微电影”的精神文化地位和艺术美学价值；在其重点列举的一些“微电影”如《微博有鬼之系列》、小悦悦系列以及《老男孩》《行者》《特殊服务》和《交易》等作品中，“微电影”的小屏幕美学、民间表达和社会责任、主体建构确实令人感佩，但也毋庸讳言，“微电影”中的大部分，其实是并没有如愿显现出“电影艺术专业性”的平庸之作；即便“微电影”中最杰出的代表作，在精神走向、文化蕴含、技艺探索以及社会影响、经济效益和国际传播等方面，也没有真正超出影院电影和电影长片。如果说，按孙婧的观点，互联网及网生代的出现，本来就意味着中国当代电影“后影院时代”的来临，那么，“微电影”及

“微电影共同体”的吁求，是否真能让电脑和手机终端的受众最终远离电影院，却始终是个无法回答的问题。

值得提出来的问题还有：文学与文艺美学的教育背景和学术理路，让孙婧拥有相对深广的理论资源和流畅准确的表达能力，使其在谢尔盖·爱森斯坦的蒙太奇、马歇尔·麦克卢汉的媒介理论、于尔根·哈贝马斯的公共空间、曼纽尔·卡斯特的网络社会、尼尔·波兹曼的娱乐至死、本尼迪克特·安德森的想象的共同体，以及斯图尔特·霍尔的文化表象与意指实践、皮埃尔·布迪厄的文学场与自由交流等话语体系中上下转换、左右逢源，但却在具体分析和深入探究“微电影”的过程中，无暇顾及或较难深入更加丰富、复杂以至布满矛盾、问题丛生的中国社会、文本现实及受众心理；而在面对“微电影”的“电影语言”时，尽管颇有值得赞赏的镜头、画面和叙事、表演等分析，但其依凭和引述的主要论著，大多停留在以胶片生产和影院接受为中心的经典电影理论框架之中，这必然会在很大程度上影响著述本身的观点和结论。事实上，对于“微电影”在固定机位、小景别和质朴表演、“点”叙事等方面的“影像展示”，及其建构的“民间性电影美学”，我一直是有所疑惑的。

但无论如何，通过这本著作，孙婧已经出色地完成了有关“微电影”的学术化工程。相信在今后的相关研究中，无论是谁，再也不可能忽视孙婧的努力和创见了。

2018年1月30日

北京富海中心

目 录

绪 论	(001)
第一章 概述：中国当代影像与微电影	(022)
第一节 乱：新媒体语境中的短片影像生存	(023)
第二节 微电影：当下现实与问题勘察	(028)
第二章 生活的引语：微电影的电影语言	(065)
第一节 微电影的影像展示	(066)
第二节 微电影的叙事模式：“点”叙事	(087)
第三节 建构民间性电影美学	(099)
第三章 全新的起跑：微电影的生产方式	(109)
第一节 微电影生产工具的多样化	(110)
第二节 谁是生产者：微电影的专业制片	(121)
第三节 微电影的技术运作	(129)
第四节 生产对象对真实与虚拟的同构	(135)
第五节 微电影生产者如何协调主体、受众、生产 传播机制	(145)
第四章 消解圣坛：微电影的传播与接受	(153)
第一节 微电影的传播学考量	(155)

第二节	微电影的传播空间和时间·····	(169)
第三节	微电影的受众分析·····	(181)
第五章	介入与扩散：微电影与文化公共性的关联 ·····	(199)
第一节	民间表达形态下文化公共空间的建构·····	(201)
第二节	“微电影共同体”的想象与创建·····	(205)
第三节	自我主体建构和“交往”运作·····	(216)
第四节	社会公共事件的参与和表征·····	(235)
第五节	社会权力场的介入与干预·····	(250)
结 语	微电影与中国当代电影的“后影院时代” ·····	(277)
附录 1	微电影消费调查问卷·····	(286)
附录 2	本书主要参考的微电影样片·····	(291)
附录 3	国内微电影大赛/电影节一览表·····	(300)
参考文献	·····	(304)

绪 论

媒介的形式偏好某些特殊的内容 从而能最终控制文化。

——尼尔·波兹曼

一、研究缘起

放眼国际,2012年第84届奥斯卡金像奖将“最佳纪录短片奖”“最佳真人短片奖”“最佳动画短片奖”分别颁给了《面子》《海岸》《莫里斯·莱斯莫的神奇飞书》。其中由威廉·乔西执导的《莫里斯·莱斯莫的神奇飞书》^①,用14分45秒的时间讲述了一个离奇而又温情的故事。尽管影片故事短小,却风格明快,散发着浓郁的温情;主题浅显,却又引人深思;感人至深,又散发着理性的光辉。其中,拍摄《海岸》的电影导演特里·乔治曾两次获得奥斯卡最佳导演奖。在1996年到2007年期间他曾执导拍摄《赤子雄心》

^① 笔者举出如下的例子或许可以更清楚地说明世界电影短片发展的成熟。内容是主人公正在津津有味地读书却被一场突如其来的飓风吹到了一个满是各种书本的离奇世界,在那里他感受着书的飞翔、舞蹈以及生命的律动,最终将自己的人生和书的生命紧紧融合在一起,在书本的注视与回望中开启了新的生命历程。

《因爱之名》《冲出越战》《卢旺达饭店》《冲击之路》等多部广受世界欢迎的影片，对短片来讲，可以说他完全是一位专业的创作者。这些短片以独有的电影特质展现了制作者的才华，成为思想表达和电影实验的重要形式，同时短片也以对影像史的占据继续着那一片片的繁荣。

本书的目的不是罗列世界短片史上的佼佼者，所以无须过多谈论，它们的出现足以表明国外短片制作水平的成熟。

让我们将目光转向中国当下。中国当代电影短片艺术的发展，尽管有主流媒体 DV 栏目的陆续开播和诸多短片节的举办，但与国外相比，目前国内的短片水平还存在一定的差距。细细体察则会发现中国当代短片似乎正处于令人眼花缭乱的影像“乱世”，“网络视频”“网络电影”“新媒体电影”“草根视频”“短片电影”“微电影”“微视频”“微电影”等纷繁杂乱，这一现象是如何发生的？中国当代短片影像究竟发生了什么？电影影像经历了怎样的变革？微电影与中国当代短片有何关系？是继续矛盾的书写还是勇敢开拓择路而行？……这些在学术界仍然是悬而未决的难题。

新锐导演李紫超指出：“多媒体时代是打开微电影创新理念及创收益的新平台。小型电影艺术是时代赋予电影的创新化、创意化、创市场化的又一提高和升华。随着人们生活节奏的加快，信息时代的不断推新，快速便捷的视觉盛宴越来越受到人们的青睐，微电影艺术正好弥补和满足了时代快速发展中人们对电影、电视剧内心的空白。这是电影产业中的又一次创新，是时代赋予电影、电视剧的新理念，同时，

也是电影、电视剧艺术的另一个高度。”^① 从2010年到2013年，中国微电影的生产数量逐年增加。可以肯定，微电影在当下的历史性进展表明了它是值得我们研究的对象。确切地说，2011年以来出现的新变化，为我们的研究打开了一个全新的视角。2011年“中国电影金鸡奖”共设置了18个奖项，此次奖项与以往不同的是将原有的“最佳数字电影奖”更改为“最佳中小成本故事片奖”，凡制作成本在800万元以下的影片均可报名参加“最佳中小成本故事片奖”的评奖。同时主创人员将参加所有单项奖的评选，而颁奖典礼上设置的“微电影竞赛单元”更是验证了国家政策导向对微电影的接纳，这意味着处于实验、边缘性质的微电影开始在不经意间进入了官方组织的竞赛单元。

也许这一现象还未受到广泛关注，然而，这种变化一方面说明了微电影现实文本的增多，另一方面也表明国家对小成本电影产业的日益重视，对微电影发展给予政策上的指导以及扶持，官方对微电影的态度正趋于接受和认可，我们正面临电影影像史上的一次重要转型。

自2012年第20届“金鸡百花电影节首届微电影大赛”以来，各种微电影大赛和电影节如雨后春笋般涌现。如“第24届哈尔滨冰雪电影节”新增了“短片竞赛单元”，2011年中国（北京）国际微电影节，首届国际手机微电影大赛，新浪视频大赛，中国独立影像年度展，由国家新闻出版广电总局与深圳市政府主办的中国国际新媒体短片节金鹏奖，2011

^① 李紫超：《从电影发展到微电影的全新理念》，http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e02a5890100tzlf。

年11月4日首届中国西部新媒体电影节，首届国际微电影节，2011年腾讯出品“九分钟原创电影大赛”，2012年4月13日南方报业集团举办的年度微电影大赛项目“南方微电影大赛”，第19届北京大学生电影节，2012年土豆网举办的“2012土豆映像节”，腾讯网和央视电影频道电影网联合主办的“2012首届华语大学生微电影节”等众多微电影比赛及展映活动，说明微电影作为一种新兴的文化现象已经引起了全社会的普遍关注。

上述介绍有助于表明一个事实：微电影作为电影艺术探索所呈现的繁荣性和对当下中国文化实践的积极介入。通过不断的自我界定，微电影已深深地扎根于中国当代影像的空间。所以，我们有理由断定，微电影和中国当代短片相比较，一个明显的特点在于微电影是电影，而短片是视频影像的集合。抛弃杂乱不清、混淆匝绕的微电影命名，笔者将以民间化的视野作为研究的主要视角介入微电影的文本现实及其与社会的关联等。微电影的核心价值取向应该受到关注，本书论及了微电影被忽视的核心价值之一——文化公共空间，着重阐述了微电影作为文化公共空间所发挥的功能和作用，试图逐渐走出故步自封的研究范围，打破中国当代影像曾经的混沌。

从短片到电影再到微电影，传播载体在不断地变化，从大荧幕到小屏幕，再到现代化的互联网、电脑、手机、户外视频终端等，新媒体产品的不断涌现使电影艺术经历了又一次转身。微电影的现实文本存在已经成为业界和学界的共识。它以及其所提供的价值本身，不仅重组了互联网时代人的生存方式，改变了人们的感知阈限，更对我们当下生存的

世界作出了带有它独特印记的描述。随着社会的不断发展，大众的公共文化需求也在不断提升，如何建设有效的公共文化服务体系，不仅关系到政府的文化管理职能，也是推进文化体制改革，保障公民的文化权利诉求的重要问题。新媒体文化的主要产品之一——微电影，作为一种公共性文化，在很大程度上已经建构起民间性表达的基础框架，即微电影建构了民间话语表述与文化公共性的关联。微电影对民间表达的认真对待，对社会文化的积极介入，其背后的话语权利建构都将其纳入了文化公共性的视野。事实上，微电影作为公共性文化的要义就是把持了艺术连接大众的价值判断。微电影所体现的公共性就在于在它追求文化合理性的理想过程中不仅有对权威的有效遏制，更创建了共同体文化的有效表征。在某种意义上，公共性文化就是多元的艺术实践不断探索寻求的结果，它为个体提供了一种更为合理、合法的生存模式，矫正过分的权利压制，使个体的话语表述实现了更大的自由，在微电影不断完善、不断丰富、不断认定的过程中，为两者的有效关联搭建了重要的文化实践机制。从最初的微光走向今天耀眼的光芒，微电影创造的带有公共性的话语权利共享奠定了人作为文化主体的根本地位，也就是说微电影作为公共性文化的重要一维，最终将文化实践指向了人本身。这样的理念与追求恰恰契合了马克思主义哲学品质中人之为本体的地位。作为当代一种新兴的文化现象或者叫作文化经验，我们需要将之纳入学术研究的平台来加以探讨，并将其理论化。

这一事实也反衬了当代学界追新骛奇的持续性的理论需求，微电影自然不会逸出我们的理论视野。

回想我们的互联网视频已经走过了近 10 年，在当下已成大势，这不仅是因为其收看流畅，内容供应也可以说是浩如烟海（尽管泥沙俱下）。在这期间国内有几家专门的视频网站成功建站并发展壮大（如优酷网在美国成功上市），几大门户网站的微视频栏目也成为受众不断点击的看点。在国外，短片抑或是电影短片已经发展成熟，不仅诸多电影节，如柏林国际电影节、戛纳电影节、罗马国际短片及新影像节都为此设置了专门的奖项，而且理论发展也很快。颇为遗憾的是，中国当代电影学界虽然看到了这一现实动向，但在微电影对传统电影的影响和微电影现象本体等具体方面并未展开大规模和深入的研究。除去目前为数不多的微电影研究，学术界还处于对其现象的描述层次和概念模糊的争论之中，对微电影深层的理论问题探讨不足。因此，有必要提出以下问题：如何使中国当代微电影的研究走向深化？如何理解微电影文化的“民间表达”问题？如何解读微电影所建立的文化公共性？是微电影自身的努力选择还是电影场域下价值取向的被动决策？

作为研究者，这些问题或者微电影这些问题域引起了我们的注意和思考。

本书就是带着这些问题，通过审视微电影这种新的电影形式，对微电影文本形态进行研究，勾勒学术地图，期冀以深厚的学术力量来支撑它的发展、成长。梳理和探究中国当代微电影的脉络和根源，客观地分析中国当代微电影的创作特征、生产方式、传播渠道、社会效果，这应该是我们理解并提升文化公共性的重要途径，也是整理和传承中国电影美学的重要传统，更是新媒体时代实现个体价值的根本，

因此对微电影进行研究显得格外有意义。作为一项具有重要学术价值的工作，微电影与中国当代文化研究的交汇，更是塑造当代中国独特文化品格的必要进路。

二、选题的研究现状及意义

国外还没有微电影这一概念，更多的是将其称为短片、电影短片。短片比微电影的功能范围更广，有可能是纪录片、广告片或是一个不知所言的片段。在国外短片创作开展得较早，发展也比较成熟，大的电影节还有很多相关的组织都有短片竞赛部分来扶持有才华的电影人，如戛纳电影节有短片奖和短片角等。而微电影的范围要小于短片，是短片中一种特定的类别，不能直接等同于短片。

西方学界对此不只限于知识性的论争，更丰富的研究在于大量介绍电影短片技术的发展等，集中在短片技术制作上，比如美国谢里登所著的《数字短片创作》、弗雷德里克·利维的《短片拍摄 101》等，他们以电影工作者的经验式写作告诉制作者如何创建一部能充分体现自己才情的短片，以引起业界的重视，帮助短片制作人迅速开始职业生涯。这一现象早在 2002 年以前就已出现，而我国直到 2010 年之后才开始有研究微电影的文章，而且这些文章也基本上局限于概念和命名的常规问题，缺乏深度讨论。关于国外短片研究的一些单篇论文或书评在此不详细列出，笔者都将其归入了参考文献部分。总体来看，国外短片的实际操作已经具有一定的水平，积累了较为丰富的制作经验。

整体来看，短片研究抑或是微电影研究在中国的发展缺乏系统的成体系的学术研究，甚至在静态的事实描述层面也