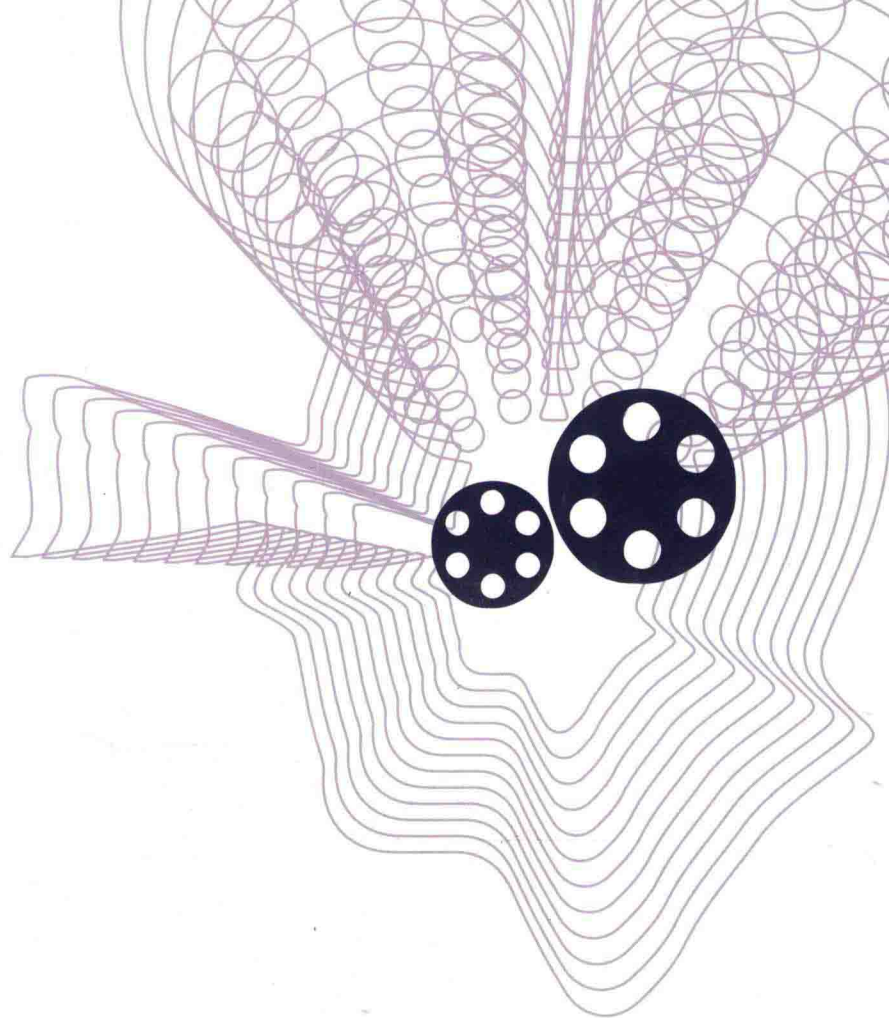


电影批评

Film criticism

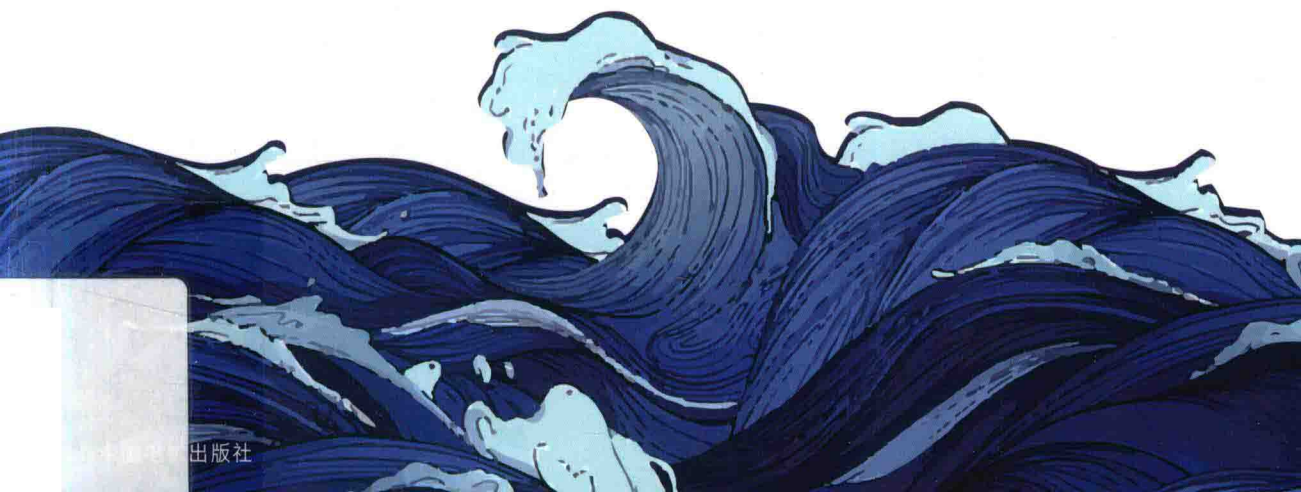
类型 美学与文化

/ 原文泰 著



Genre
Aesthetics
And culture

FILM
CRITICISM

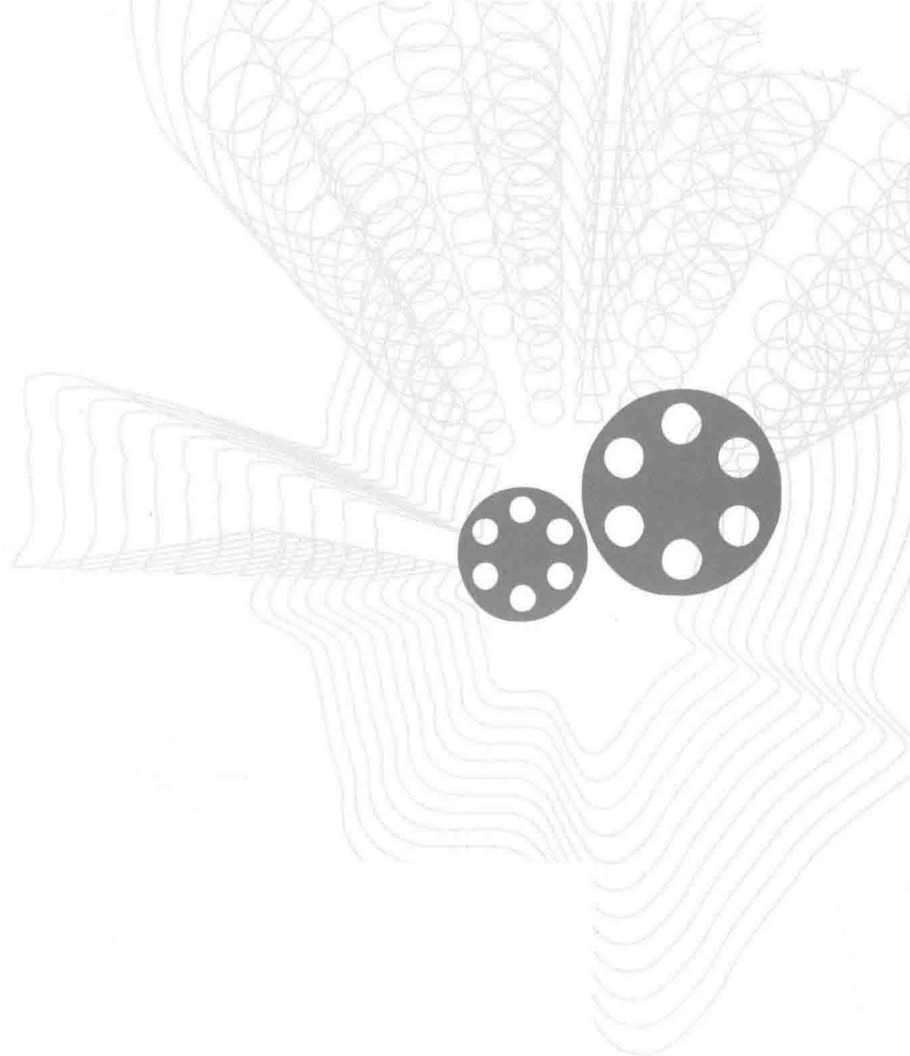


出版社

电影批评

Film criticism

类型 美学与文化
/ 原文泰 著



Genre
Aesthetics
And culture

FILM
CRITICISM



图书在版编目 (CIP) 数据

电影批评：类型，美学与文化 / 原文泰著. --北京：中国电影出版社，2017.10

ISBN 978-7-106-04807-5

I. ①电… II. ①原… III. ①电影评论—文集 IV. ①J905-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第240737号

责任编辑：王 畅

封面设计：夏 宇

版式设计：杨平平

责任校对：孙 健

责任印刷：张玉民

电影批评：类型，美学与文化

原文泰 著

出版发行	中国电影出版社 (北京北三环东路22号) 邮编 100029 电话：64296664 (总编室) 64216278 (发行部) 64296742 (读者服务部) Email: cfpygb@126.com
经 销	新华书店
印 刷	中国电影出版社印刷厂
版 次	2017年10月第1版 2017年10月北京第1次印刷
规 格	开本 / 787 × 1000毫米 1/16 印张 / 11.75 字数 / 193千字

书 号	ISBN 978-7-106-04807-5 / J · 1979
定 价	42.00 元

前 言

这是一个“人人都是影评人”的时代，互联网极大降低了人们针对电影“发声”的门槛，人们在诸如微博等平台以多元的形式与内容交流着自己对电影的观感。看电影不再只是一次单纯的欣赏过程，更是多层面的文化体验。电影批评既是人们选择电影的“导购指南”，又可以是理解的“深度说明”。可以说，当下的电影批评，显示出了前所未有的重要价值。

这种价值，既来源于电影批评的文本本身，又在于它日益增长的影响力。于前者，电影批评展现出相当丰富的形式，篇幅可长可短，可以是文字，也可以是音频、视频，发布平台越来越多样，文字风格也不拘一格。于后者，电影批评本身构建了一个文化场域，同时强大的影响力也使得电影产业越来越重视观众反馈。

但同时，当下电影批评也面临着很多的问题，其权威度和可信度也在不断被网络文化所抽离。混杂的、良莠不齐的电影批评同时出现在各种平台上供观众查阅，无形中消解了电影批评的价值。

由此，网络时代的电影批评有必要被纳入我们的研究视野，这也是本书的初衷之一。本书将网络电影批评作为主要的研究对象，从其概况、特点、文化症候等多个方面进行了论述，所谈皆基于作者多年撰写电影批评的经验。本书所辑录的电影批评文章，多从较为严肃的角度对当下华语电影的现状与问题进行讨论与分析。希望本书可以为有志于踏足网络电影批评领域的朋友们提供必要的帮助。

目 录

第一部分
华语电影批评的
概念与现状

第一章 网络时代的电影批评 / 3
第一节 电影批评发展概述 / 3
第二节 网络文化影响下网络电影批评的兴起与转向 / 6
第三节 网络时代电影批评的形式呈现 / 9
第二章 网络时代电影批评的生产与阅读 / 12
第一节 网络电影批评的特征 / 12
第二节 当下网络电影批评的问题 / 14
第三节 网络时代电影批评的意义 / 16
第四节 网络电影批评与影迷文化 / 19

第二部分
华语电影的
类型实践

- 第三章 国产青春片之热与殇 / 25
- 第一节 青春片的渐进发展 / 25
- 第二节 青春片的多角度尝试 / 30
- 第三节 国产青春片的思路局限 / 39
- 第四节 国产青春片的症结 / 46
- 第四章 爱情片的价值体系 / 48
- 第一节 爱情片中的都市空间展演 / 48
- 第二节 爱情片的价值空洞与文化难题 / 54
- 第五章 奇幻电影的承继与变动 / 62
- 第一节 奇幻电影的文化传统 / 62
- 第二节 奇幻电影的当代改造 / 66
- 第六章 “恐怖片”的中国式症候 / 70
- 第一节 赤裸、低质的感官刺激 / 70
- 第二节 被“阉割”的鬼怪，被限制的创作 / 71
- 第三节 另一种思路：本我的心理镜像 / 73
- 第七章 小妞电影的兴起 / 75
- 第一节 小妞电影中的女性形象 / 75
- 第二节 国产小妞电影的类型混搭 / 78
- 第八章 更丰富的华语电影类型经验 / 82
- 第一节 经典类型的延续与再造 / 82
- 第二节 立体与极致的类型实验 / 91

第三部分
华语电影的
美学实践

第九章 民国题材的创作热潮 / 103

第一节 凝固的“民国范儿” / 103

第二节 民国气质的精妙叙事 / 111

第十章 意识形态与主旋律电影 / 119

第一节 民族创伤与心理疗愈 / 119

第二节 商业题材与主旋律的交融 / 133

第四部分
华语电影的
文化意涵

第十一章 合拍片的拓展之殇 / 141

第一节 合拍，对个性的消解？ / 141

第二节 合拍，新风格的重铸！ / 150

第十二章 艺术片的商业探路 / 157

第一节 现实主义的人文关怀 / 157

第二节 形式与内容的多元尝试 / 167

后记 / 177

第一部分

华语电影批评的
概念与现状

第一章 网络时代的电影批评

第一节 电影批评发展概述

什么是电影批评？在当下思考这个问题，既简单又复杂。简单之处在于，电影批评就是对电影文本的一种批评。但复杂的地方是，当下的电影批评，从形态、特性以及功用上，都呈现出相当繁杂的态势，不再是过去较为单一的形式。伴随着网络技术的更新迭代，电影批评自身也经历了从文本文字到音频、视频等载体的变动，并且给电影批评的内容带去了相当有力的影响。

传统的电影批评基本以报纸、杂志为载体发表，以一种物质性的实体而存在，我们可以真实地感受、阅读。这对电影批评的作者提出了较高的要求，一般写作者都是具有较高电影欣赏水准的业内人士，而普通观众对电影的想法、感受，则通常只能以“读者来信”的方式实现。显然，过去这种电影批评的模式，使其始终处于一种较为专业、高端的场景之中，而且作者群体也较为有限，意见与观点容易形成局限且单一的状态。而另一方面，传统影评由于平台所限，作者与读者缺乏有效的沟通渠道，无法达成有效的互动，容易造成电影批评写作者文章内容的曲高和寡，造成了传统电影批评的一些特点与问题。

1. 专业性

传统电影批评的作者一般是电影业内人士、记者或者电影学者等具备大量电影专业知识和电影观影经验的群体，其对电影的评价往往带有强烈的思辨和专业性，能够较为深入地对电影进行读解。这种专业性很多时候可以成为作者

和媒体的一种招牌。这种情况在美国的平面媒体中较为常见，一般一个报纸会签约几位作家，固定为其供稿。对媒体来说，这可以在很长一段时间内保证电影批评文章的专业性和质量输出，而对作者而言，则可以有较为稳定的发表渠道，对其文风、品牌的树立有很大裨益。对观众理解电影也有很大的帮助。这种专业性，可以为传统媒体吸引一批固定的读者，建立起品牌效应。但同时，这种专业性发展到一定阶段，又会逐渐显得“曲高和寡”，与普通读者的需求拉开距离。

2. 有限性

这里所说的有限性，主要指两个方面。一方面，传统媒体有版面的限制，开放给电影批评的版面是有限的。很多报纸、杂志字数常限制在 1000 字左右，这对作者观点的表达、解读的深入性等方面都有很大的影响。

另一方面，则是由于传统电影批评文章的发表，需要经过编辑与出版平台的筛选，而编辑本人的个人喜好，出版平台的风格定位与价值取向等问题，导致作者的创作基本都处于一种限制模式之下。虽然这种限制对于一些具有名气的电影批评者来说可能并不是什么值得在意的问题，但对于大多数需要依靠稿费为生的作者来说，因应出版平台和编辑的喜好，而调整创作会影响其独立性。

3. 滞后性

传统电影批评的滞后性仍然是因为其生成过程。传统媒体的文章发表需要经过编辑的审校以及排版、印刷等过程，到达读者手中需要一定的时间，即使在最理想的状态之下，每日发行的报纸也基本无法刊出当天的新片评论。在传统媒体时代，这种滞后性并不构成问题，但当网络电影批评出现之后，这种时滞就开始凸显出其局限性。

可见，以传统媒体为生存土壤的传统电影批评呈现出一种静态的、间接的文本特点。这些特点在网络时代与网络影评的大肆崛起之后，开始成为其劣势之所在，并且在网络时代面临相当严重的生存危机，并促使其进行转型。

传统电影批评的危机首先在于网络影评的冲击。网络影评伴随着网络时代的到来，以迅雷不及掩耳之势向传统影评发起了进攻。一方面，网络影评凭借

数量、时效上的优势打击了传统电影批评的高高在上，另一方面，网络影评又凭借其多元、个性化的特点，将传统电影批评的优越感击碎。

其次，还在于传统媒体本身的式微。实际上网络时代给予传统媒体的危机感和影响要远大于对电影批评的影响。网络媒体的兴起让传统媒体发展乏力，经济问题成为传统媒体所面临的最大危机。在这种情况下，大量效益不好的报纸、杂志被关停，传统媒体遭遇的生存挑战日益严峻。于是，一些尚能存活的传统媒体开始寻求转型，方式之一就是取消给报纸带来较少收益的电影批评板块和影评人的稿件，从而动摇了传统电影批评的生存基础。同时，一些尝试将传统电影批评杂志重新推入市场的举措，也被事实证明是失败的。1950年创刊于上海的《大众电影》杂志，曾经是中国读者的电影启蒙杂志，在其出版史上，创下了多个与中国电影有关的第一，成为见证中国电影发展历程的重要载体。然而，进入新世纪之后，《大众电影》一直都面临着困境。而另外一本长期占据国内电影期刊首位的杂志《看电影》的实际上也面临着各式风险，经济上的危机在直接影响其办刊策略、用人取向，而这些都直接影响着传统电影批评的作者们。

另外，读者群体的变化是传统媒体危机的来源之一。传统媒体时代，电影批评者、读者和电影工业之间，曾经建立起一个相对密切的关系。比如，第五代导演群体的兴起和文化影响的推广，一部分原因要归功于当时电影批评者对其文化功能的精到分析，而另一方面传统媒体的文化、娱乐板块也曾经培养出一批忠实的读者。此外，如《看电影·午夜场》等影迷向的传统媒体，将关注的视野放置在具备经典价值色彩的影片、影人之上，进行深入且长期的评论，既树立了媒体特色，又塑造了部分粉丝的影迷文化。然而，当网络时代的到来开始解构传统阅读模式之后，传统的阅读接受行为变得不够“时髦”，青少年群体对好莱坞的视觉大片相当热衷，相反，对一些艺术电影则不以为意，他们喜欢阅读标题耸动、内容新潮、文字犀利的内容，而对一些严肃、思辨的内容丝毫不感兴趣，传统的读者与作者之间的想象共同体消失了，取而代之的是各式各样的虚拟社群与读者。

这导致了传统电影批评者个人的身份危机，当读者群体被网络时代撕裂之后，我们是谁？写给谁看？就成了拷问这一群体最为关键的问题。一方面，知识分子、精英本身就在不断被大众文化所冲击，另一方面，新的技术、理念与

文化场域，也在折磨着这部分群体。在面对这些困惑之时，如何重构自我身份成了一个亟待传统电影批评者解决的问题。

第二节 网络文化影响下网络电影批评的兴起与转向

网络媒体自 20 世纪末开始席卷全球，在最初与传统媒体和谐共处一段时间之后，便开始尝试全面的超越传统媒体。在此基础上，电影批评本身也开始进入网络文化的语境之中。有必要首先对网络电影批评进行定义，从宽泛的角度而言，任何在网络上进行发布的电影批评，都可以被纳入网络影评的范围之中。但从研究的集中度、适配性等角度而言，网络电影批评应该特指那些在网络上进行首次发布，其创作语境、影响场域围绕网络进行的电影批评。

中国网络电影批评肇始于论坛年代。1998 年，随着“后窗看电影”论坛的诞生，电影爱好者和批评者们开始以群体式的姿态聚集，在各种论坛上进行电影批评文章的发布、电影观点的交流，这之后又产生了网易电影论坛、新浪影行天下等较为活跃且知名的专业论坛。这些论坛充当了一种公共的空间，为影迷提供了一个公开发表意见的平台，一批电影批评爱好者，得以凭借自己的才华以及在网络电影批评领域的耕耘，开始树立起个人品牌，迅速成长为网络粉丝中知名的电影批评者。但论坛时代电影批评的问题在于，论坛属于集群式的粉丝聚集地，其大众化程度欠佳，许多论坛及其文章都属于圈子范围的交流范式。

随着 21 世纪初博客在国内流行，论坛这样一个市集性的公共空间开始被网民们所遗忘，转而更加快速地拥抱博客这一新兴平台。相对于论坛的全景式公开，博客属于“私人”的公共平台，它的拥有者是注册账号进行博客创作的主体，虽然大多数博客都依托于新浪、网易等知名的网络公司，但博客的真正运营者则是博主本人，博客的命名、文章的发布、评论的维护等日常工作，都需要博主本人的亲力亲为。此外，博客浏览量、粉丝量的数据化形态展示，也容易让博主本人产生品牌打造意识。博客时代，大量的电影批评者建立了自己

的个人博客，撰写各式各样的电影批评作为主要内容发表，与读者共享着自己对电影的见解。博客时代，诞生了大量的草根影评人，他们通过在博客、豆瓣、时光网等平台发表电影批评文章，逐渐获得了粉丝的肯定和喜爱，迅速成为网络电影批评领域的主力军。以博客为平台拥有相当多的优势，但问题同样存在，博客的设计逻辑依然是传统的电脑端发布、阅读与互动，虽然各方面的便捷性都有了提升，但并不适合在手机等新兴智能平台上进行阅读。

由此，随着微博时代的到来，博客又一次成为了技术与消费理念发展的牺牲品。微博 140 字的长度限制，与智能终端的形制特征有密切关系，微博追求短平快的阅读体验，与智能手机的风靡具有天然的亲近性，而受到微博碎片化阅读方式的影响之后，网络博客这种深度长文阅读平台，则开始逐渐失去了网络粉丝的宠爱。不过，凭借博客时代积累了人气与名气的电影批评作者们，也顺利将自己的主战场搬挪至了微博平台，以“微影评”的方式继续向网络受众们共享自己的见解。微时代的电影批评更加体现了网络本身的特征，比如追求快速的发表、公开的场域以及高度的互动性等优势，知名的电影批评者为了形成自己的话语优势，常会在电影的零点首映场进行观影，并在第一时间发表评论，以求在微博等平台收获最高的关注度。在微时代，电影批评的深度与力度似乎显得不再那么重要，更为关键的是对信息的快速捕获和传送能力，于是微博上涌现了一批追求发布速度、文风多元的电影批评者，并受到了部分粉丝群体的喜爱。微时代的“微影评”响应的是消费文化的本体特点，具有时效性极强、篇幅较短、文字风格随性、发表主体身份多元等优势，但也暴露出相当多的问题。一方面，由于微博等平台准入门槛的降低，基本上任何有接入网络条件的人都可以随意在此类平台发表微影评并且打分，这就造成微影评质量的良莠不齐，而且容易产生网络谩骂、攻击等暴力现象。此外，“水军”刻意为电影打高分、低分等现象，也是微时代网络电影批评所不得不面对的问题。而更为关键的地方在于，微影评是碎片化阅读的代表，适合读者在手机端利用闲暇时间进行信息的获取，但正如微影评的特征一样，其能够提供的信息往往是简洁、精练的，但却不够丰富、全面和深刻，无法为读者打造完整立体的信息流。过多倚重于微影评的阅读，很容易造成信息接收的片面与极端。

微时代电影批评存在的问题，反过来凸显出了长影评在当下时代的意义，而两者也逐渐在功能上进行了有效的分工。微影评更倾向于以信息提供的形式

出现，网络受众可以在观影前通过微影评和打分进行观影选择，观影后通过微影评进一步确认自己对电影的评价与认知，而当其对所看电影有更深入的理解需求时，篇幅较长、分析深入的电影批评则开始发挥作用，这也是豆瓣、时光网等电影批评的主流网站在网络微时代至今流行不衰的一个重要原因。

而另一方面，长篇幅网络电影批评的发布渠道也有了变化。博客风头不在，转而是各种新兴的数据信息媒体推出的自媒体平台，比如微信公众号、一点资讯、今日头条等，这类自媒体平台看上去与博客的发表方式类似，但实际上却有本质的差别。虽然多数依然在电脑平台上进行编辑、发表，但最终的版式和观看逻辑，则都是系统平台针对移动端所设计的，是一种更加适合于移动端的终端应用。此外，自媒体更突出强调了作者的品牌属性，对自媒体账号同时进行属性分类，以便于更好地推送给读者。同时，自媒体平台通过原创、奖励、广告分成等措施激励作者持续性地生产内容，从而实现了对电影批评作者自媒体生产、发布以及营收这样一个完整生态的构建。但自媒体平台也有其独属的问题，此类平台给予读者的信息基于特定的数据筛选，表面上是迎合平台使用者的阅读兴趣与爱好，但实际上，读者的选择权被剥夺了，处于平台推送什么便看到什么的状态之下，虽然读者可以选择关注某些特定的自媒体作者，但信息的获取方式实际上是被限制的，具有很大程度上的随机性特征（尽管这种随机性建基在大数据系统的筛选推送机制之上）。显然，自媒体平台的内容推送无法全面满足深度读者的需求，由此豆瓣、时光网等专业批评平台凸显出了价值，对电影的内容解读、评价有深度需求的读者，则一般会主动选择这些平台进行阅读。可见，在网络时代各种电影批评的发布平台，开始逐渐实现了内容和受众上的分化，并培育出自己的特点。

在此基础之上，不同平台上的电影批评者也显露出不同的特点，豆瓣上文艺青年、迷影分子较多，各种深度影评、专题影评成为其特色与价值所在，而微博上对电影批评领域的意见领袖一般都辅以认证标识以与普通网友区别开来，他们的评论有某种舆论导向标的作用，但也造成一些问题。相比较前两者能够突出专业的特征，各类自媒体平台则对娱乐色彩较重的电影批评内容更为青睐。

正是在平台的内容与受众分化的过程中，传统媒体时代的影评人凭借早期储备的电影知识与文字功底，逐渐在网络时代寻找到了自己的立身之法。很多

影评人发挥自己的文字功底和专业优势，以非常精准、犀利且切中要害的电影批评在繁杂的网络信息流中逐渐被筛选、过滤出来，再度受到了网民和电影爱好者的认可。实际上，这显然凸显出一个道理，不管发布平台和方式有何变化，内容才是价值生产的关键。一些微信公众平台的大号、微博上的知名评论人，很多都是传统媒体写稿出身，尽管在最开始的理念或者说技术更迭中不占优势，最终却依然能够凭借优秀的内容脱颖而出，这也提醒我们，如何理解、评论电影本身，实际上是电影批评中更为本质和关键所在。

第三节 网络时代电影批评的形式呈现

网络时代，电影批评最为直观的变化就是形式上的不同。网络本身所蕴含的多样可能性为电影批评的形式尝试也提供了可能。电影批评逐渐不再局限于传统的文字影评的形式，变得更加多元与生动。

第一类传统平面媒体影评的网络化发表。一些影评人常常有平面媒体的约稿，这些内容的写作思路与逻辑显然是处于平面媒体的语境之中的，相对更加正式并且具有深度，但作者也经常会在文章刊出之后将内容在网络上进行发布，以飨读者。这类影评，实际上只是传统影评的网络化，未能进入网络文化的语境之中。但他们的价值依然是独特的，正如之前所说，传统媒体本身在消减的过程中变得更加“权威”，刊载其上的电影批评文章也有了“权威”之感，这一点有效地区别开了大量的网络电影批评。

此外，文本影评还包括了创作目的就是为了让在网络上进行首发的影评。依据不同的形式，包括了微影评（字数有所限制的短影评，微博最早限制了140字，但目前允许字数适度超出，超出内容在微博首页折叠，需要进一步点击才可以显示）和发布于各类博客、论坛、自媒体平台上的长影评。这些影评最本质的特征在于，其创作始终置于网络文化的语境之中，创作者进行的受众预判便是网民群体，其写作风格、版面编排无不在响应网络时代的特点。以微影评来说，140字的限制基本上无法对一部影片进行细致的分析，作者只能长话短说，