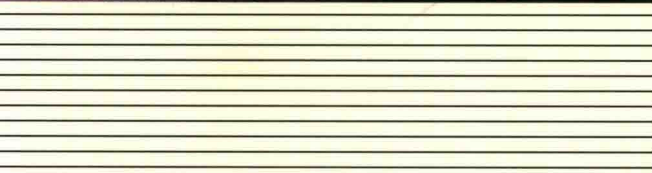
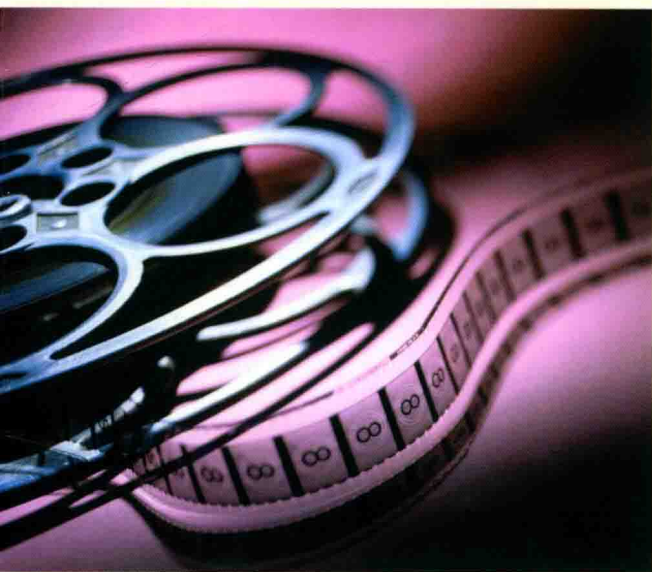

困局与突围

——新世纪中国电影现实主义研究

任艳◎著

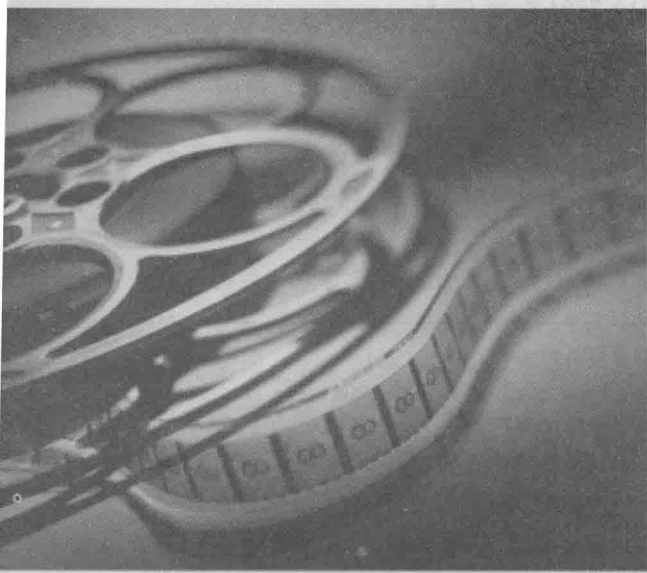
辽宁大学出版社
Liaoning University Press

辽宁省社会科学规划基金项目

困局与突围

新世纪中国电影现实主义研究

任艳◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

困局与突围：新世纪中国电影现实主义研究/任艳著. —沈阳：辽宁大学出版社，2014.11

ISBN 978-7-5610-7884-6

I. ①困… II. ①任… III. ①电影—研究—中国
IV. ①J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 264667 号

出版者：辽宁大学出版社有限责任公司

(地址：沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码：110036)

印刷者：沈阳航空航天大学印刷厂

发行者：辽宁大学出版社有限责任公司

幅面尺寸：148mm×210mm

印 张：8.125

字 数：220 千字

出版时间：2014 年 11 月第 1 版

印刷时间：2014 年 11 月第 1 次印刷

责任编辑：王 健

封面设计：韩 实

责任校对：齐 悦

书 号：ISBN 978-7-5610-7884-6

定 价：22.00 元

联系电话：024-86864613

邮购热线：024-86830665

网 址：<http://www.lnupshop.com>

电子邮件：lnupress@vip.163.com

序

王纯菲

现实主义创作曾经在中国文坛占据主流位置，它的反映生活的真实性原则、引导受众的教育功能、典型性、细节真实的创作方法曾为文艺工作者奉为圭臬。在电影界，现实主义的力量主要不是理论性的而是实践性的，它的实践力量的突出表现，便是一大批光照千秋的现实主义电影的问世。《一江春水向东流》、《南征北战》、《英雄儿女》、《烈火中永生》等一部部震撼人心的现实主义电影曾感染、激励、引领整整一代人，尽管在那个时代现实主义创作中存在不少非文学因素，如哲学认识论因素、政治因素以及政治因素泛化的阶级斗争、革命斗争因素，但现实主义电影遵循现实主义理论而创作，仍焕发着既根植于现实又超越于现实，亦即“源于生活高于生活”的灿烂光辉。

新世纪前后，大众文化风生水起，追随大众审美趣味又关注市场效益的商业电影得以发展并迅速成势，现实主义电影的主流地位、话语权力地位受到冲击与拆解，电影的娱乐化、视觉化成为电影趋附者众的创作追求，现实主义因被冷落似乎已成为“过气”的昔日“明星”。那么，现实主义真的“过气”了吗？长期以来现实主义对于主流文化的构成性真的被瓦解了吗？现实主义创作原则与创作方法的精髓要是退隐了还是以新的面目得以了延续？现实主义电影与商业化电影是否能泾渭分明地加以区分，它们之间有交互性么？在文化艺术多元化发展的当下，电影现实主义如何能摆脱困境并在成功突围中获得新生？这一系列关乎中国电影发展的有关电影现实

主义的问题，迫切地需要理论求解，任艳的新著《困局与突围——新世纪中国电影现实主义研究》便是对这些问题的思考与探索。这是一部向现实敞开且有学理深度的应时之作。

求解现实问题，一个重要的前提是不为纷纭复杂的现象所迷惑，不为趋之若鹜的潮流而左右，保持冷静的态度与清醒的认知。任艳这部书主要来自于她的博士论文，她能避开大众文化、图像、娱乐、新媒体、商业大片等当下学界热门话题，选择不为热捧的现实主义课题去研究，已见出她的冷静；而 she 将自己的研究定位于不是讨论“电影要不要现实主义”，而是探究“电影如何现实主义”，更显示出她的清醒。的确，有关现实主义的研究应该是永不过时的，这不仅在于现实主义与主流意识形态密切相关，这种关联不光是文学意义的，更是政治意义的；也不仅在于现实主义所倡导的典型化、真实论，作为创作方法具有一定的普适性，它们适用于写实作品中，也适用于追求娱乐效应的商业化作品中；更在于现实主义具有强大的实践根据，现实主义是贴近人们、表现人们现实生存状态的最有效的文学创作方法，只要人们生存着，只要生存着的人们还存有在文学中观照他们生存境遇与生存意义的需求，现实主义就不会过时。因此，“电影要不要现实主义”的讨论毫无意义，“电影如何现实主义”才是真命题，任艳的研究定位是准确的。

循着“电影如何现实主义”的思路，任艳展开了她的研究，她的研究起码有这样几点值得称道。

研究视域的开放性。现实主义作为经典命题拥有衡定的精神实质，但这不代表它是僵化的、保守的，相反以唯物主义认识论为哲学基础的现实主义始终向社会现实敞开，面对发展变化的社会现实，现实主义表现着它的开放性、生成性与多元性。任艳开放性的研究视域，基于她对现实主义理论的如此认知，“现实主义其实只是一种抽象的理论概括，其具体的内涵和意义不会是固

定不变的。……只有充分尊重现实主义的这一特点，才能真正给现实主义一个最恰当的定位。”在这样的理论认知下，任艳的研究视域得以拓展，“主旋律”经典现实主义电影是她关注的重点问题，纪实电影、类型电影以及商业电影也进入了她的研究视域。而对于后者的研究，更能见出她研究的前沿性与创新性。如对纪实电影的研究，她提出现实主义的转用问题，认为现实主义关注现实的审美属性在纪实电影中仍发挥重要作用，但审美视角发生了转换，由社会问题视角转换为个体体验视角，将经典现实下的集体话语模式转换成现代性的个体话语模式，这种转换性运用，体现了现实主义的强大力量；对于追求娱乐性的商业化电影，她提出现实主义的拆解与拼接问题，指出商业化电影虽然解构了现实主义的普遍性叙事或宏大叙事，但并不摒弃现实主义的典型化、细节真实等创作方法，这些创作方法被拆解地有效拼接于商业化电影中，成为商业化电影吸引受众最具活力的因素。她以这些研究证明，虽然经典形态的现实主义电影受到冲击，但电影现实主义并未因此而削弱，相反，在电影多元化发展的当下，它将以开放的姿态进入更加广阔的天地。

理论研究的建构性。现实主义面对新的文学实践的开放性、生成性，决定了其理论阐释性建构的合法有效性。任艳对于电影现实主义的研究，其目标即是“认识中国的现实主义特征，建立一种具有电影的独立性和主体性的现实主义理论思想”。对于这一目标的实现，任艳的努力有两点值得重视。第一，在认真辨析“现实主义”、“现实主义电影”概念的基础上提出“电影现实主义”的概念，并予以解释。任艳提出“电影现实主义”概念，用以说明一种以现实主义核心理论与精神实质为基点，以电影创作为研究对象，符合电影规律与电影特质的电影现实主义的主体理论，如果这一理论设想合理，它将有两点突破，一是突破了以往电影界对现实主义研究多重视文本解析而缺失理论创建的状况；

二是突破了电影界简单套用文学现实主义理论研究现实主义电影的状况。第二，开始依据自己的理论设想展开理论探索。如根据电影艺术特质，在与现实主义核心概念的比照中，提出一系列有关电影现实主义的理论与概念，如与“本质真实”相比照提出“表象真实”，与“真实性”相比照提出“真实感”，与“逻辑真实”相比照提出“影像真实”，与“典型论”相比照提出“人性化”等，这些研究使电影现实主义的理论建构具有了可能性。当然，一种符合实践且具有说服力的理论建构，并非一蹴而就，它还需要时日，需要合力。

现实实践的敞开性。任艳的电影现实主义的研究始终是向着电影实践敞开的。首先，她是针对当下电影创作实际而提出问题的，她认真分析了电影市场与电影创作状况，真诚地去思考电影创作与现实的关系，以解决现实问题的诚挚态度去思考与探索电影现实主义的理论突破，鲜明的现实针对性构成了本书的重要特点；其次，她的理论提炼与阐释建立在大量的电影文本分析上，文本分析成为她理论构想的重要支撑，理论与实践的对应与契合，使她的理论具有源于实践的可信性与向实践敞开的可应用性；第三，对电影实践的具体问题包括技术问题认真考察与分析，提出了可资借鉴的理论与方法，如对于电影创作的“现实主义”思维模式的探索、对于数字技术之于电影现实主义叙事的影响分析、对于长镜头与蒙太奇在电影现实主义创作中的应用阐释等，都使任艳的研究不会成为束之高阁的理论摆设。

任艳对于电影现实主义是情有独钟的，博士论文做得投入而辛苦，但成就也是可喜的。祝贺她在博士论文基础上进一步完善的这部书的出版，相信她这一步的迈出，会使她未来学术研究的脚步迈得更坚实有力。

以此为序。

2014年10月30日

前 言

新世纪以来，中国电影创作的现实主义传统陷入了发展困境，甚至一度在电影银幕上“缺席”。与此同时，中国电影在产业化转型的过程中出现了艺术与商业的失衡。电影现实主义如何在困境中突围，焕发新的生命力，促进中国电影持续健康地发展，成了一个亟须解决的时代命题。

新世纪以来的电影现实主义处在一个新的生存语境当中，因而对它的研究不能再延续“电影要不要现实主义”的研究思路，而应该将研究重心转移到“电影如何现实主义”上来。因此，本书采用了理论探讨和文本细读相结合的研究方法，以现实主义理论为基础，以电影文本为中心，将理论研究和创作实践结合起来，力求为中国电影现实主义的持续发展探寻一条可行的道路。

重提现实主义是基于新世纪以来中国电影现实主义的生存境遇，这可以从文化语境、电影的全球化格局以及电影的产业环境三个方面来看。新世纪以来，大众文化逐渐取得主导性社会地位，社会的审美需要从理性认知转向了感性娱乐，官方立场和精英立场也转向了大众立场，这使中国电影现实主义的审美取向受到了挑战。全球化电影格局的形成，使中国电影的现实主义观念受到了来自西方的电影观念的冲击。电影体制的转型使电影现实主义的市场价值受到了质疑。

电影现实主义在新的生存语境中受到的多重挑战并带来了理

论上的困惑，同时也带来了理论探索与建构的动力。现实主义理论定位的开放性和多元性问题、假定性理论的热起导致的电影与现实关系重新提及的问题、电影现实主义的“真实性”多维度理解与阐释问题、“人性化”的讨论对于电影现实主义典型理论的拓展与重构问题，等等，这些理论问题的求解，对于在新世纪的语境下中国电影现实主义的突围与发展至关重要。

数字化制作技术的飞速发展对电影现实主义创作产生了重要影响，甚至对之造成了某种程度的改写。但数字化制作技术的飞速发展是一把“双刃剑”，它既对电影现实主义形成冲击，又为其进步和发展提供了可能。电影现实主义只有适应这种变化和发展，才能利用先进的技术更好地展现自身的艺术魅力。

新世纪电影现实主义在市场上的失利和银幕上的“缺席”，并不意味着电影现实主义的完全消失。事实上，作为一种根深蒂固的艺术传统，现实主义一直存在于中国电影创作当中。电影现实主义在新世纪中国电影中的表现样态主要有三种：主旋律电影创造的经典现实主义样式、纪实主义电影创造的进行了现代性转化的现实主义和商业电影中的娱乐化的现实主义。

新世纪以来，中国电影现实主义自身还存在一定的问题和误区，这也是其陷入发展困境的重要原因。中国电影现实主义创作与国家意识形态存在着密切的联系，这确实在一定程度上限制了电影现实主义的创作，存在情节虚假的问题，损害了现实主义电影的可信度。但是，从根本上来看，限制的产生还在于电影创作者对意识形态的误读。新世纪电影现实主义创作在进行现代性转化的过程中出现了一些偏颇，将“底层叙事”视为唯一的题材选择，在个体化叙事的建构中又忽略了社会性因素的表现，使现实主义电影肤浅化。新世纪以来，纪实主义对电影现实主义创作产生了重要的影响，但是对纪实理论的简单化理解，又使中国电影

现实主义创作出现了盲目拒绝戏剧性和对纪实手段的因循守旧的问题，削减了电影的观赏性。

最后，本书对新世纪中国电影现实主义的发展提出几点建议。中国电影的现实主义传统不能丢，但是也不能固守陈腐的思想观念，应该顺应时代潮流和电影本身的发展变化，适时地作出调整和改进。现实主义精神要深化，加强电影现实主义的当代性，正视矛盾，重建社会性的视野，透视现实生活的真相，这样才能达到现实主义应有的深度和厚度。电影现实主义的表现形式需要丰富，不能拘泥于淡化情节的结构模式，而应不断开创新的情节模式，增强电影语言的表现力和艺术魅力，创作精致的、有吸引力的现实主义影片。电影现实主义本身并不具有商业或非商业的规定性，主要还是取决于电影市场的需要。现实主义电影的商业潜力有待发掘，现实主义电影可以与类型片融合，以适应电影市场的需要。

任 艳

2014年9月

目 录

序	1
前 言	1
第一章 重提现实主义：焕发中国电影的艺术生命力	1
一、问题的提出：中国电影现实主义研究的时代契机	2
1. 内在动因：现实主义是中国电影根深蒂固的艺术传统	2
2. 现实需要：电影现实主义传统陷困境，求突破	8
3. 时代命题：新世纪中国电影需要现实主义	10
二、概念界定：为“电影现实主义”正名	13
1. 现实主义	14
2. 现实主义电影	17
3. 电影现实主义	17
三、文献综述：电影现实主义研究的历史	20
1. 国内相关研究	20
2. 国外相关研究	29
四、研究意义和研究方法	34
1. 研究意义	34
2. 研究方法	35
第二章 多重变革：新世纪中国电影现实主义的生存境遇	37
一、大众文化语境使电影现实主义的美学取向受到挑战	37

1. 审美需求由理性认知转向了感性娱乐	39
2. 官方立场和精英立场转向了大众立场	43
二、全球化格局使电影现实主义的艺术观念受到冲击	45
1. 电影“白日梦”对电影“真实”的冲击	48
2. “形式主义”对“现实主义”的胜利	51
三、电影体制的转型使电影现实主义的市场价值受到 质疑	54
1. 类型化转向对现实主义的抑制	56
2. 经典叙事对现实主义叙事的侵蚀	59
第三章 新世纪中国电影现实主义的理论困惑与建构	62
一、现实主义的理论定位问题	62
二、现实性与假定性：电影和现实的关系问题	65
三、真实的多角度阐释：电影现实主义的“真实性” 问题	70
1. “本质真实”和“表象真实”	70
2. 真实性和真实感	75
3. 影像真实和逻辑真实	80
四、典型论与人性化：电影现实主义的典型理论问题	83
五、长镜头与蒙太奇：电影现实主义的形式问题	89
第四章 新世纪中国电影现实主义的技术革新与影响	94
一、数字技术与虚拟影像	96
二、数字技术对电影现实主义理论的动摇和发展	98
1. 数字技术语境下的电影现实主义问题	98
2. 数字技术语境下的“电影真实”问题	100
三、数字技术对中国电影现实主义叙事的影响	104
1. 抽空现实的想象造成现实主义叙事的分裂	104
2. 欠缺的现实想象造成现实主义叙事的扭曲	107

四、数字技术对电影现实主义的拓展·····	109
第五章 新世纪以来中国电影现实主义的表现样态·····	112
一、主旋律电影：经典现实主义的叙事模式·····	112
1. 主旋律电影发展概况·····	112
2. 现实主义建构的权威叙事·····	114
3. 典型形象的意识形态表征·····	118
4. 杂耍蒙太奇：意识形态的路径·····	120
二、纪实主义电影：现实主义的现代性转化·····	123
1. 纪实主义电影概况·····	123
2. 从人到社会：社会现实的现代性观照·····	124
3. 现象之美：追寻生存体验的真实·····	128
4. 人物的个性化：对典型形象的解构·····	131
5. 纪实化的影像风格：物质现实的复原·····	134
三、商业电影中的现实主义：娱乐化的现实叙事·····	136
1. 商业电影的发展和现实主义·····	136
2. 胶着于社会生活层面的叙事·····	139
3. 现实生活的游戏化、浪漫化与奇观化·····	142
4. 现实主义与类型元素的拼接·····	144
第六章 新世纪中国电影现实主义的问题和误区·····	148
一、意识形态的限制和误读·····	148
1. 意识形态的限制·····	149
2. 意识形态的误读·····	153
二、现代叙事意识的偏颇·····	157
1. “底层叙事”的题材误区·····	157
2. “个体化”叙事的失衡·····	160
三、纪实理论的简化·····	163
1. 纪实性与戏剧性·····	165

2. “本体论”与“不可因循守旧”	169
第七章 对新世纪中国电影现实主义的思考和瞻望	173
一、现实主义精神要深化	173
1. 现实主义的当代性要加强	174
2. 现实主义需要正视矛盾的态度	177
3. 现实主义需要社会性的视野	179
二、电影现实主义的表现形式需要丰富	181
1. 丰富现实主义影片的结构模式	182
2. 增强现实主义电影的影像表现力	184
三、电影现实主义需要与商业美学对接	187
1. 现实主义电影的商业潜力需要发掘	187
2. 现实主义电影可以寻求与类型片的融合	189
结束语	191
附录 I 影片目录	192
附录 II 经典影片个案分析	197
经典现实主义叙事	
——《芙蓉镇》影片分析	197
影像美学与现实主义	
——《黑炮事件》影片分析	205
纪实主义的“真实”	
——《三峡好人》影片分析	212
商业大片的现实主义回归	
——《集结号》影片分析	221
参考文献	230
后 记	242
跋	244

第一章 重提现实主义：焕发中国电影的艺术生命力

20世纪80年代以来，随着各种新的电影观念的兴起、新的电影流派的出现以及现代电影批评的流行，现实主义越来越显得不合时宜。已经少有人再将其视为一种与中国电影的发展息息相关的电影理论，除了偶见于个案分析之外，系统而深入的研究可谓非常罕见。

然而，进入新世纪以后，现实主义在电影研究领域却被频频提起，关于电影现实主义和现实主义电影的呼声越来越高。之所以如此，是因为中国电影在产业化转型的过程中出现了艺术上失范的现象，现实主义被视为解决中国电影艺术滑坡问题的一剂良药。另一方面，在商业电影大发展的同时，现实主义在中国电影荧屏上呈现了一种从“缺席”到“回归”的发展状态，用事实证明了中国电影的艺术之光还在于“现实主义”。

在这种情况下，电影现实主义的研究便再次显得急切和必要。这种研究应该是在新的语境下对原有理论的重新审视，应该是在新的生存境遇中寻求新的发展契机，而绝不能是对旧理论的简单的重复和强调。这便需要突破原有的研究范式，确立新的切入点和研究思路。

一、问题的提出：中国电影现实主义研究的时代契机

1. 内在动因：现实主义是中国电影根深蒂固的艺术传统

在中国电影一百多年的艺术探索中，现实主义始终居于中坚地位，是中国电影重要的艺术传统之一，也是体现中国电影国度性特征的艺术表征之一。

20世纪初，随着中国电影的诞生，中国电影的现实主义创作观念便已萌芽，并对中国电影艺术观念的奠基产生了重要的影响和作用。1905年中国电影诞生，这正是中国备受外国列强欺凌的积贫积弱的时代，也是中国救亡图存、锐意变革的时代，“关注现实”成为这一时期中国电影的重要命题之一。具有社会责任感的电影人，如洪深、郑正秋、张石川、侯曜等，从一开始便自觉地将电影镜头对准了社会现实生活，拍摄了《难夫难妻》（1913）、《黑籍冤魂》（1916）、《孤儿救祖记》（1923）、《弃妇》（1924）等作品。这些电影反映了当时社会中的婚姻制度、财产与亲情的关系、鸦片的危害、妇女的地位等现实问题，开创了社会问题片的先河。虽然与《清虚梦》（1922）等武侠片和鸳鸯蝴蝶派的爱情片相比，这些影片在当时并不占据电影市场的主要份额，但是却初步建立起了电影与社会现实的密切关系。中国电影人也在这样的电影创作实践中形成了重视电影的社会功能和题材选择的创作观念。比如洪深就说过电影剧本要“以普通教育表示国风为主旨”，郑正秋也说过“戏剧之最高者，必须含有创造人生之能力，其次也须含有改正社会之意义，其最小限度也当含有批评社会之性质”^①。当时，虽然在电影界未能明确提出现实主义的创作思想，但是电影创作实践中表现出的现实主义倾向却

^① 程季华. 中国电影发展史（第一卷）[M]. 北京：中国电影出版社，1998：42-63.

为以后现实主义电影的发展奠定了坚实的基础。

20世纪三四十年代形成的革命现实主义电影创作观念直接推动了成熟期的中国电影在艺术上的发展。在“左翼”电影人的推动下，1933年成立了“中国电影文化协会”。同时，上海成立了共产党的电影小组，夏衍任组长，开始了党对电影的有组织的领导工作。在中国共产党领导下的“左翼文化运动”掀起了中国电影“革命现实主义”的创作潮流。革命现实主义电影强调的是电影的社会功能，与社会政治紧密相连。从1933年程步高导演的《狂流》掀起“左翼电影”的序幕开始，陆续出现了《上海二十四小时》（1933）、《城市之夜》（1933）、《小玩意儿》（1933）、《神女》（1934）、《大路》（1935）、《马路天使》（1937）、《十字街头》（1937）、《一江春水向东流》（1947）、《万家灯火》（1948）、《小城之春》（1948）、《乌鸦与麻雀》（1949）等优秀的电影作品。这些影片真实地表现了当时中国社会的现实状况和普通民众的生活情景，深刻揭露了社会矛盾，体现出了明显的进步倾向性和强烈的现实批判精神。在艺术手段上借鉴和学习了西方电影的有益经验，突破了“影戏观”的限制，真正在电影技巧和手法上成熟起来。应该说，三四十年代的中国电影在思想内容和艺术形式两方面都完成了“现实主义电影”的建构，确立了现实主义创作方法在中国电影中的地位。

“十七年”时期，即新中国成立以后至“文革”前夕，社会主义现实主义的创作观念“一花独秀”，成为这一时期中国电影创作的指导性思想。1953年，时任中共中央宣传部长的习仲勋在《对于电影工作的意见》一文中说：“文学艺术工作上学习苏联，学习社会主义现实主义的创作方法是坚定不移的，是不能够动摇的”^①。对中国电影来说，社会主义现实主义思想的体现就是创作“工农兵电影”。电影界经过意见的分歧和争论，最终统

^① 习仲勋，对于电影工作的意见 [J]，电影创作通讯，1953（1）。