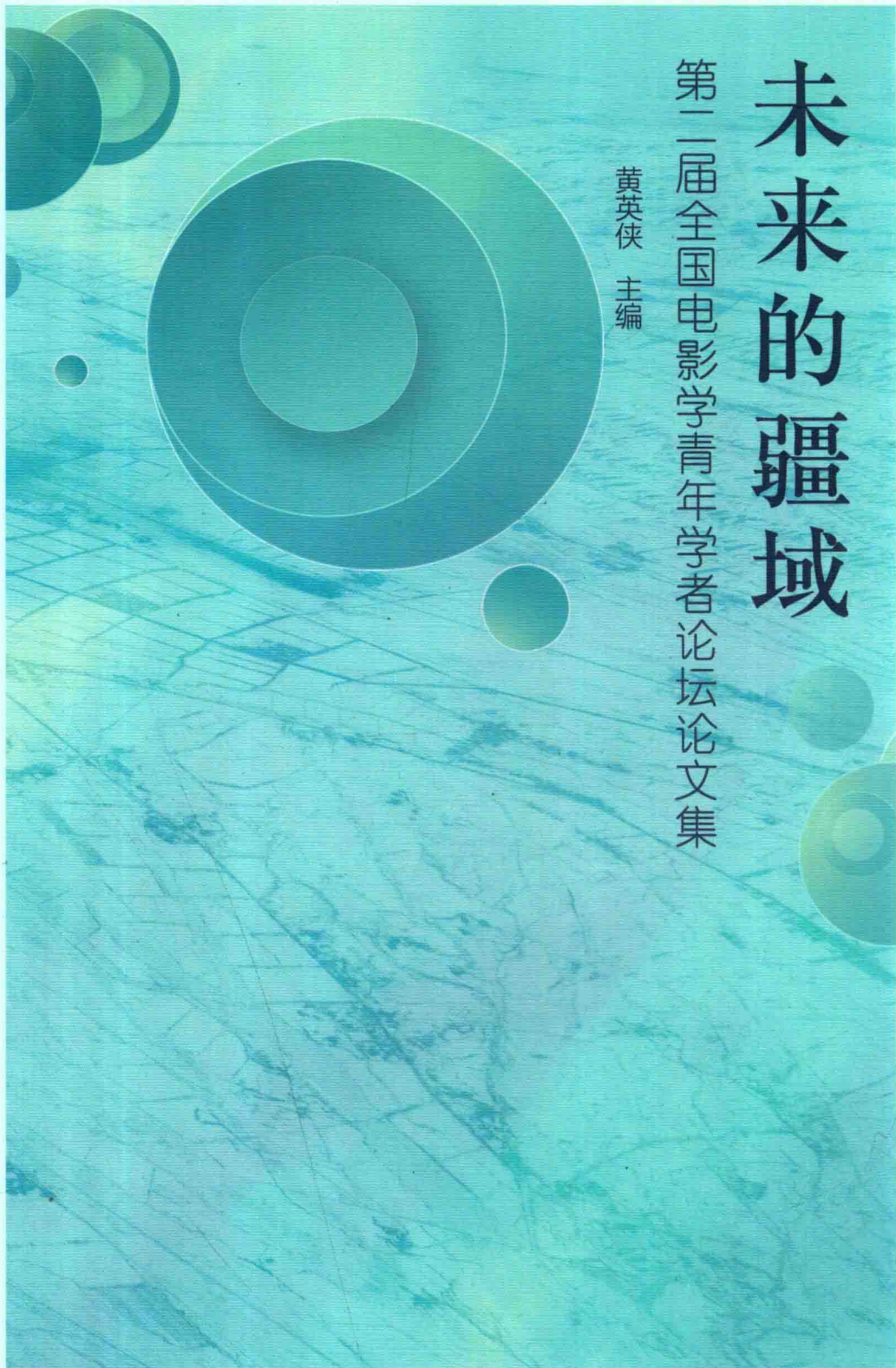

未来的疆域

第二届全国电影学青年学者论坛论文集

黄英侠 主编

未来的疆域

第二届全国电影学青年学者论坛论文集

黄英侠 主编

图书在版编目(CIP)数据

未来的疆域：第二届全国电影学青年学者论坛论文集 / 黄英侠主编. —北京：中国电影出版社，2016.4

ISBN 978-7-106-04442-8

I. ①未… II. ①黄… III. ①电影学—文集
IV. ①J90-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第076204号

未来的疆域

——第二届全国电影学青年学者论坛论文集

黄英侠 主编

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 北京易丰印捷科技股份有限公司

版 次 2016年5月第1版 2016年5月北京第1次印刷

规 格 开本/710×1000毫米 1/16

印张/27 插页/2 字数/340千字

书 号 ISBN 978-7-106-04442-8/J·1854

定 价 62.00元

编委会名单

主   编：黄英侠

学术顾问：郑洞天 杨远婴 戴锦华 钟大丰

吴 岩 张文燕 谭 政 黄 欣

编   委：高 翔 王 垚 沈雅辰 刘宏伟

张晓峰 游晓光 李 云 杨志宇

张晓慧 高梦琼

潜心研究与学术担当 (代序)

《未来的疆域——第二届全国电影学青年学者论坛论文集》，有着驰骋的意思和豪迈的感觉，有着我们经常说的“后生可畏”“童言无忌”的生气。我认为，在学术上更加需要这样的状态。

当下社会没有更多的禁忌，什么“论资排辈”“长幼有序”“温良恭俭让”，皆不在我们讨论和注意的范围之内，唯独在学术上，还有所忌惮，这是幸事。说明良心和秩序依旧存在，对于兢兢业业钻研学术的学者们也是宽慰。

2015年11月27日，北京电影学院研究生院主办的“第二届全国电影学青年学者论坛”在北京电影学院中型放映厅如期举行，又一次为青年学生和青年学者提供了一个发表自己对电影学术研究看法的空间。

这个论坛的空间在当下显得很重要，说什么和怎样说同样显得非常宝贵，青年人毕竟没有什么束缚，就更加显得返璞归真和思维创新。

“第二届全国电影学青年学者论坛”和上届论坛一样，主题突出、观点鲜明。聚焦于“作为类型和方法的科幻电影：感喟现实的未来想象”和“国际电影节与电影的文化身份：意识形态与艺术语言”两个议题展开讨论。在

鲜明的主题下，过程令人兴奋，来自都柏林大学、上海复旦大学、上海大学、厦门大学、山东大学、北京大学、北京师范大学、中央民族大学、中国艺术研究院、中国传媒大学、北京电影学院等国内外著名高校和科研机构电影、艺术、传媒专业的20余位青年学者进行了个性非凡的主题发言。

论坛特别邀请了北京电影学院杨远婴教授担任组委会主席，她从学科建设和理论研究的角度予以本次论坛整体把握。同时，还邀请了北京大学戴锦华教授、北京电影学院钟大丰教授、北京师范大学吴岩教授、《当代电影》副主编张文燕老师、《电影艺术》编辑部副主任谭政老师、《北京电影学院学报》副主编黄欣老师等国内知名电影学学者、教授担任评委会委员，他们对论文的评价和在理论上的独特阐释，极大地提高了第二届论坛的学术高度。

特别是“作为类型和方法的科幻电影：感喟现实的未来想象”的专门论题，14名青年学者围绕这个主题进行了精彩纷呈的发言。有的从风格和样式的角度，分析21世纪美国科幻电影中作为主体的机器人形象的角色构成、电影形态、文化认同等问题；有的从电影美术角度，深入研究科幻电影中的机器人造型和具体形象，以此对比科幻电影中人物的角色；有的借鉴美国女性理论家朱迪斯·巴特勒的性别理论研究方法，从“人机关系”的角度出发，归纳英美科幻电影中性别构建与权力行为的存在，进而从理论到现实进行了论述分析。还有的从创作本体和叙事层面以及人物性格的设计方面，揭示近些年来华语科幻电影中人文主义话语缺失与不完整性叙述的危机，并对之进行了现代意义的阐述。

我们国家的科幻电影起步晚，很多学者从历史、社会等不同的角度，对中国科幻电影的起源、发展和未来，特别是华语科幻电影的发展进行了研究。指出中国科幻电影起步晚体现了当时电影创作阶段的实际科学水平，而且也表达了科学话语中存在的虚无的矛盾；有的论题，回溯并梳理了1980—1995年间中国科幻电影中所表现的“儿童与国家”主题，论述其确立和演进

发展以及创作者的观念和思维；有的论文指出，中国科幻电影科幻意识和视觉空间存在思维定式与身份禁锢，导致创作上难以突破和自由发挥；有的论文分析了华语科幻电影中投射出的中国传统伦理和文化想象，显示了对历史的尊重和对文化的敬仰；还有的对当代科幻电影中的生态话语和社会环境表示了极大的关注，在另外的意义上表达了科幻电影的社会性；也有的在科幻电影中探讨了性与性别政治的关系，具有独特理论意义。

特别值得关注的是，灾难主题的科幻电影越来越多，很多西方国家科幻电影的叙事、剧作和导演也像是处于一种莫名的恐惧中，人物惶惶不可终日，叙事也充满了可怕的末日情节，电影通过幻想恐惧的形式，表达出他们始终处于外太空和无名星际不断被毁灭的潜意识心态，进而折射出他们恐慌与不安的生活状态。

值得指出的是，这次研讨还集中于“国际电影节与电影的文化身份：意识形态与艺术语言”，从国际电影节的存在形态，延伸到电影节、电影文化的身份以及意识形态与艺术语言之间的关系。

与会青年学者明确指出：国际电影节的外延是电影艺术语言和民族文化之间的关系和形态，而实际在内涵上，关系到国家文化、电影文化的身份以及意识形态认同；有的论文从电影节文化建构与国际政治局势的关系出发，分析了“二战”后欧洲三大电影节产生国际影响和具有文化价值的原因，并论述其对国家重建、改写战后世界文化、培育并影响国际社会文化政治生态的重要意义；有的论文侧重于梳理西方电影史中的电影特色，细致地梳理了法国“新浪潮”对戛纳电影节文化趣味的影响产生的渊源。

更多学者将华语电影文化内涵与国际电影节的政治关系作为论述切入点，深入研究电影文化和政治文化的关系。有的论文从后殖民理论的研究角度，反思并分析了从《红高粱》到《白日焰火》30年间西方电影节对中国形象的政治建构以及文化认同的改变；有的论文以侯孝贤导演及其获奖作品为

案例,探讨了台湾电影作为民族电影和地域电影如何在国际电影节中表达政治身份和获取文化认同的;论坛学者也指出,当下中国电影市场繁荣,国际电影节所面临的政治压力和文化关系变化与挑战,使得电影节仍然逃不出政治观念的束缚。还有的学术讨论,将目光投向遥远而陌生的非洲大陆文化,梳理了非洲电影与西方电影节的政治历史与文化历史的渊源,探讨了其作为独特文化、身份的国际困境,并指出了其未来发展的可行路径。

此外,一些学者,分别对加拿大温哥华电影节、美国圣丹斯电影节和北欧国家的一些儿童电影节在观念表达与文化定位方面给予了阐释和关注,对我们的文化分析和创作,颇具一些启发。

论坛青年学者发言后,北京大学戴锦华教授对论述发言进行了点评,对大家的学术研究给予了充分的肯定,提出了自己研究的方法和学术路径,指出了一些虚无的研究形式和无为的内容,并诚恳地希望学者们能够密切关注当下中国电影创作实际,注意中国电影的发展脉络,关注国际电影动态和电影节的“风向标”,进一步拓宽视野,转换思维模式,做好我们自己的电影学学术研究,从理论高度上指导电影创作。

本届学术论坛经过专家、学者、评委会的无记名投票,浙江师范大学张勇的论文《“电影节的魅惑”——西方电影节与非洲电影的文化身份研究》获得第二届全国电影学青年学者论坛“电影学青年学者学术论文”金奖;中央民族大学赵柔柔的论文《“人”的修复与陷落——科幻电影叙事与人文主义话语的失效》和山东大学李岩的论文《后性别:科幻电影中的性与性别政治》获得银奖;中国艺术研究院刘洋的论文《交流·斡旋·协商——欧洲三大电影节与战后国际社会文化政治生态》、中国传媒大学陆嘉宁的论文《一场趣味革命——法国电影新浪潮对戛纳电影节的重塑》、复旦大学施畅的论文《被“毁灭”的纽约城》获得铜奖。这些都说明了相关论述主题引起了大家的共鸣,他们讨论问题的方法、视点、理论深度,都达到了一定的学术水平。

我们将本届论坛的获奖论文和部分入围论文也进行了结集出版。这些

文章体现出与会青年学者们的理性思考，表达了他们对电影学相关问题的看法，也充分反映了他们论述问题的视角和方法的多元，在理论深度上比首届论坛更加深入，现实关怀上更加敏锐，做到青春热情、直意抒怀与学术理性的交融、交织，展示了他们的青春活力与学术畅想。

电影学博士生的培养，必须从电影本体和理论研究的角度组合分工上，重塑电影理论研究的辉煌，使得该专业学位学生发表的文章，有务实，接地气，不虚幻、不浮躁，应具有较高水平的电影艺术理论思考，使理论的东西总结于创作技能、系统专业知识；在观点和学说的形成方面，具有较高的艺术审美能力和较强的艺术指引力与说服力，能够在高层次上胜任电影专业艺术创作领域的指导，使创作人从这些系统和非系统的理论学说中得到启发。同时，也希望这些学术成果为后人研究电影和学习电影提供方向上的指引。所以，我们也在这些青年学者的论述中，着重考核学生的理论水平和专业素质，审视其学术研究的专业能力和所具备的理论专业知识，以此完善我们当下的电影学博士教学内容，做到以专业实践为基础，突出理论专业的特点，同时，注重艺术理论的培养和提高；尤其要明确，理论研究必须与创作实践、历史研究紧密相连。

当下的电影学学科建设和电影学理论研究，越来越具有难度，一是各个大学争先恐后设置电影学专业和招收电影学的博士研究生；二是各类学术研究不再注重电影理论的本源和本体——历史、理论与批评，而是仅成为广义意义上的“影片读解”和“影片分析”；三是在电影理论研究方法和观点上仍然沿用原来的老套路，堆砌辞藻和名词，观点和视角上几无创新；四是学术研究本身已经没有什么新意，多是一些似曾相识的内容，不过是新酒装老瓶或者是老酒装新瓶；五是纯电影历史的学术研究和论述越来越少，几乎很难见到，基本上是研究电影类型、电影现象和市场关系；六是缺乏自己的真知灼见，也没有自己的学术见地。

目前，中国各个大学的学术型硕士研究生培养规模本身就过大，电影学

博士生培养也存在“大干快上”的趋势。与此同时，博士生导师也可能存在缺乏电影学方面的深入研究和独立的学术创见等问题。培养的电影学位博士研究生数量过多，整体上供大于求，培养和需求之间存在脱节，严重影响研究生教育和电影学学术研究成果的出现及可持续发展。这些是具有电影学博士学位授予权的单位必须尽快进行扭转和调整的地方，优化博士研究生的培养结构，重视电影学博士学位的理论研究和实际学术水平，使其能够成为未来中国电影理论学术研究的真正主体和扛鼎人。

电影学博士研究生的学术和理论研究，要建立在电影创作研究和电影理论研究的范围内，建立在非常务实、非常强大、庞杂的电影艺术创作体系基础上以及电影历史和电影理论研究中。特别是当下，还要紧紧围绕电影产业和电影本体以及数字技术的发展进行深入和跨界，让博士生在学校教学中可以同时汲取到两种营养：一种是电影创作实践的经验、方法、技巧和风格的营养；一种是他们自己认为跟他们所从事的电影学研究方向有关的电影历史、理论和批评方面的学术知识和观念。做到不浮躁，不虚假，不空洞，不浅薄，实实在在地在研究问题，能进行一些有针对性的电影学术理论研究。即便是将来这些学生只搞电影史论研究或者搞电影教育，他们也会在电影研究的环境当中学习到很多电影创作和市场方面的知识。这主要是依靠博士生在读期间，享受电影学习的环境和氛围，旁听大量的跨界或者是交叉的知识课程，通过参加各种学术交流，对电影理论和电影产业的发展有更加深刻的认识。

电影学博士研究生的培养，应该在理论研究领域和研究型、专业型、学术型人才方面进行加强和探索，汲取综合类大学在交叉学科上的优势，注重其本科、研究生、博士生专业阶段的跨学科、跨专业背景的互补，把好电影学博士研究生培养的进门关、课程关、选题关、学术关和论文关，一方面注重其理论实际作用的建树，另一方面也注重理论对创新思维的反哺。我个人认为，理论的价值不在于表现自我，而应该是指导实践、指导

创作、引领风骚。我希望投身电影理论研究的硕士生研究生、博士生、教师能够做到以下几点:(1)积极参与电影的创作和教学,创作是理论研究的根基和前提;(2)选择对电影发展和电影创作有指导性的选题;(3)研究的问题必须是从理论的视点去看待实践的问题和梳理历史脉络;(4)电影理论研究要具有电影历史观照的有效性,具有纲举目张的意义。我想,这样的电影理论研究,才是真正对电影理论有意义、有价值的研究。

“第二届全国电影学青年学者论坛”的举办和这本学术论文集的出版,对于落实、实施和推进电影学博士研究生教育创新计划,促进、提高电影学博士研究生科研和艺术创新的能力,进一步推进电影学博士研究生教育的改革,做了非常务实的工作。当下的电影专业研究,应该具有紧迫感,各个学校作为学术研究电影学博士点,应该成为电影技术、艺术专业领域研究的楷模和重镇,在兼顾电影实践创作与电影理论研究的同时,兼顾电影技术、艺术、技巧、理论、历史的研究,成为对世界电影理论研究有重要贡献的学术平台。

中国电影家协会副主席

北京电影学院院长、博士生导师、教授

张会军

2016年3月1日

作为类型和方法的科幻电影：感喟现实的未来想象

岁月悠歌

——谈科幻电影对人类文明的思考 许 乐 / 3

最激进的“保守”形态

——生态话语在当代科幻题材电影中的起源、功能和困境 孙佳山 / 13

“人”的修复与陷落

——科幻电影叙事与人文主义话语的失效 赵柔柔 / 25

后性别：科幻电影中的性与性别政治 李 岩 / 36

儿童与国家：中国科幻电影母题的生长与演进（1980—1995） 骆世查 / 54

异托邦与现实世界的交互：“元年”前的中国科幻电影 林 超 / 78

华语科幻电影中的“伦理性”想象 王玉良 / 93

“尾巴”的耻辱：中国电影科幻空间的科玄思维模式与身份困境 陈亦水 / 109

21世纪美国科幻电影中的机器人形象 张雪晴 / 127

科幻电影中“人机关系”的性别表演与权力机制 李思雪 / 145

城市的毁灭与“似人的非人”

——当代英国科幻电影中的“恐慌叙事”、他者的形象建构及其现实根源

鞠 薇 / 160

被“毁灭”的纽约城 施 畅 / 172

斜目而视：作为后现代革命叙事的《阿凡达》 戴宇辰 / 189

现实的边界

——科幻迷的身份建构与认同 刘 敏 / 202

国际电影节与电影的文化身份：意识形态与艺术语言

国家规划与世界舞台：1956—1958年的新中国电影与国际电影节 王宇平 / 217

交流·斡旋·协商

——欧洲三大电影节与战后国际社会文化政治生态 刘 洋 / 235

异化的东方想象与虚妄的影像本体

——从《红高粱》《白日焰火》获金熊奖看西方对当代中国两次形象建构 焦仕刚 / 248

“文化帝国主义”论说中的国际电影节 张瀚钰 / 281

从《悲情城市》到《刺客聂隐娘》，民族电影的跨时代变迁

——浅谈中国台湾电影在国际电影节中的文化身份表达 严欣然 / 290

“电影节的魅惑”

——西方电影节与非洲电影的文化身份研究 张 勇 / 308

电影节，城市文化精神的自画像

——来自温哥华电影节的启示 骆育红 / 324

诸神与怪兽

——浅析圣丹斯电影节的模式及场域 李铭韬 / 338

一场趣味革命

——法国电影新浪潮对戛纳电影节的重塑 陆嘉宁 / 368

阵地·乐土·基石：北欧国家儿童电影节与青少年儿童电影素养培育

谭 慧 王晓彤 / 406

作为类型和方法的科幻电影：

感喟现实的未来想象

岁月悠歌

——谈科幻电影对人类文明的思考

许 乐

尽管人类的历史可以上溯到数百万年以前，但是一直到一万年以前，人类才开始进入农业文明。最新的科学研究表明，和过去几十万年地球的气候变化相比，只有在过去的这一万年里，地球气候才进入一段前所未有的稳定期，这应该是进入农业文明一个非常重要的前提条件。一直到两百多年以前，我们才开始进入工业文明；直到近几十年，我们才开始步入信息社会的门槛。人类文明的历史是如此短暂——而纵观人类历史，又有多少文明曾经璀璨一时，如今早已灰飞烟灭——今日文明之未来将何去何从，是停滞、崩溃还是更加辉煌？这是科幻作品最魂牵梦萦的母题之一。

一个文明应当包含政治、经济、文化、科技、军事等多个参数，历史证明，平衡发展才是文明的长久之道，某一方面出现问题都会把文明引入死胡同。想象一个比今天的人类文明更加美好的文明往往比较困难。于是科幻电

影呈现给我们的未来文明，尽管科技方面通常比现在要发达很多，但整体而言并不比现在更好。至于变糟糕的原因，大致有极权政治、社会异化、贫富差距等这些内部原因，也有天降横祸、外族入侵、资源枯竭等来自外部的原因。这些都是对人类文明的严酷考验，其结果可能是让文明停滞不前，也可能是彻底毁灭人类文明；另一方面，经历过这些劫难之后的文明会实现怎样的一种辉煌，升级后的人类文明又会是什么样子？“光明版”的未来文明在科幻电影里虽然少见，却更加让人魂牵梦萦，比如大名鼎鼎的《星际迷航》系列。

一、文明困局

1. 极权政治

在政治方面，科幻作品的想象力其实相当匮乏。关于未来的科学技术，我们可以无穷无尽地发挥想象，但是怎样才能建构出一个比现代社会更加美好的未来世界，怎样才能建立一个更加完善的政治制度，这一点即使是想象力最丰富的科幻大家也显得相当无力。于是，科幻电影里的未来世界，在政治上往往不外乎以下两种：一种是像《星球大战》这样，把人类历史上的社会形态依葫芦画瓢放到银河系；另一种则是反乌托邦式的悲观想象，越是想要让这个世界的初衷，越是会导致这个世界变得更糟。

关于人类社会的政治体制，在科幻作品里出现最多的至今仍然是民主共和和独裁帝国这两种制度的对抗。在《星球大战》三部曲里，天行者卢克等人推翻了帝国统治，恢复了民主联邦制度；而在前传三部曲里，卢克的父亲摧毁了联邦，帮助建立了帝国，自己成了黑武士。大家可以看到，片中的人类文明已经发达到可以纵横整个银河系的水平，但片中的社会制度仍然还是独裁帝国和民主共和的较量而已。这两种政体自然不是《星球大战》的新鲜首创，而是来自于乔治·卢卡斯等人对古罗马历史的依葫芦画瓢。包括著名的科幻小说《银河英雄传说》和《基地》，其中描绘的已经铺展到整个银河