

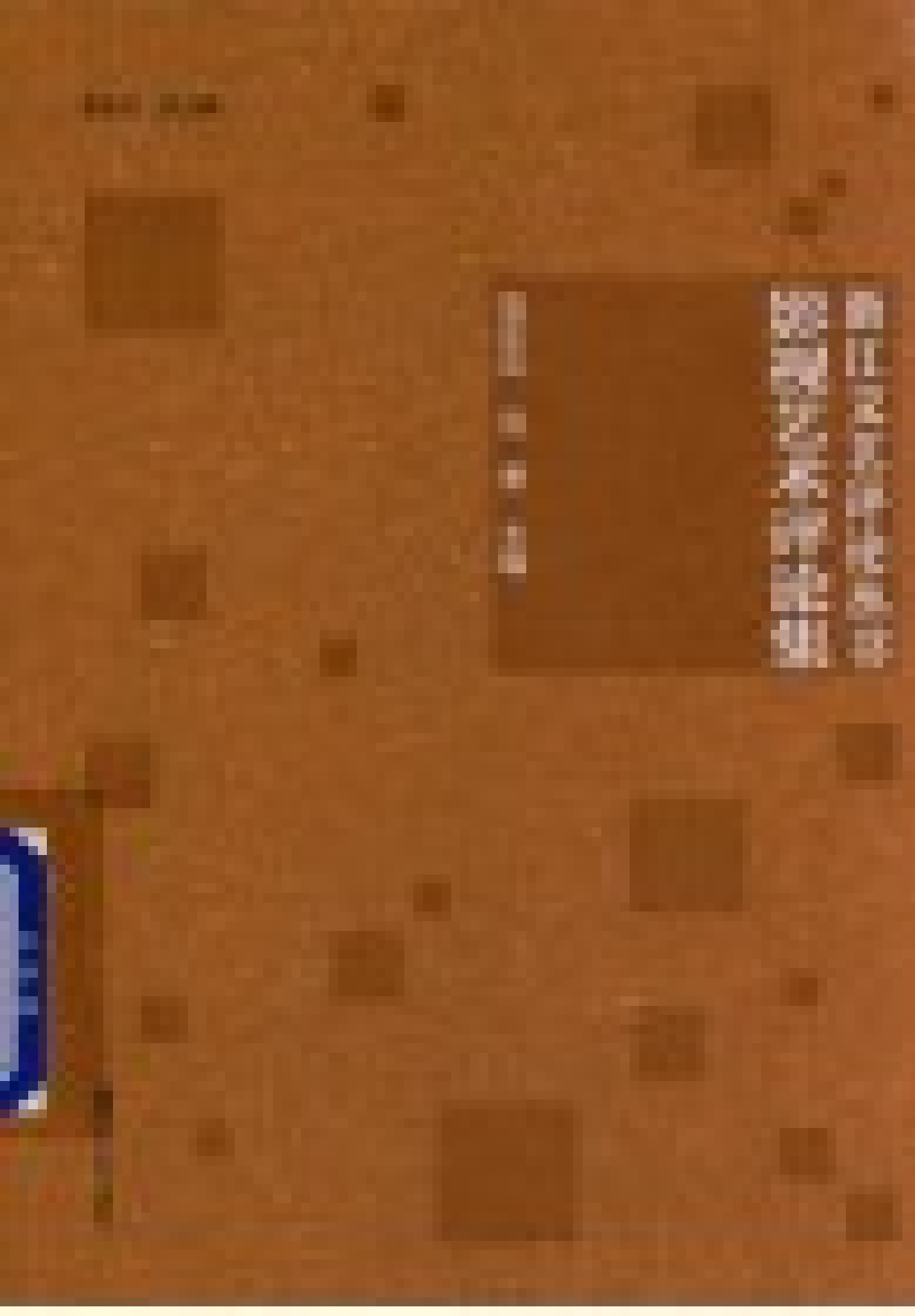
吴天行 总主编

浙江文艺评论丛书
影视艺术评论集

范志忠 沈勇 主编

非外借

● 浙江人民出版社

吴天行 总主编

浙江文艺评论丛书 范志忠 沈勇 主编

影视艺术评论集

图书在版编目 (CIP) 数据

影视艺术评论集 / 范志忠, 沈勇主编. —杭州 :
浙江人民出版社, 2017.8

(浙江文艺评论丛书)

ISBN 978-7-213-08307-5

I. ①影… II. ①范… ②沈… III. ①影视艺术-
文集 IV. ①J90-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 180050 号

浙江文艺评论丛书·影视艺术评论集

范志忠 沈 勇 主编

出版发行 浙江人民出版社(杭州市体育场路347号 邮编 310006)

市场部电话: (0571)85061682 85176516

责任编辑 洪 晓

责任校对 戴文英

封面设计 观止堂_未氓

电脑制版 杭州大漠照排印刷有限公司

印 刷 杭州丰源印刷有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 13.25

字 数 179 千字

插 页 2

版 次 2017 年 8 月第 1 版

印 次 2017 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-213-08307-5

定 价 36.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与市场部联系调换。

《浙江文艺评论丛书》编委会

顾问

赵雁君

总主编

吴天行

主 编（按姓氏笔画为序）

吴秀明 沈 勇 范志忠 胡志毅 曹意强

编委会（按姓氏笔画为序）

卢敦基 刘如文 杨桦林 吴天行 吴秀明

沈 勇 张子帆 范志忠 胡志毅 洪治纲

高世名 曹启文 曹意强 斯舜威 蒋中崎

楼含松 檀 梅

主管单位

浙江省文学艺术界联合会

主办单位

浙江省文艺评论家协会

总 序

从 2012 年至今,浙江省文艺评论家协会已经走过了五年的历程。为记录成长的足迹,我们选辑部分会员近年的优秀文艺评论成果,出版《浙江文艺评论丛书》一套四本。这既是协会成立五年来成果的一次集中展示,又是为了砥砺前行的一次回首;当然也可看作是践行“干在实处永无止境,走在前列要谋新篇”的时代使命,浙江文艺评论界再出发的一次集结。

浙江历史悠久,文脉荟萃,生生不息。源远流长的文论基因,影响、引领着新时期文艺评论事业的健康发展。东汉时期的哲学家王充,创作了中国哲学史上朴素唯物主义的篇章《论衡》,提出了“真善美”相统一、“五体为文”等文学观点,开辟了文学评论的新纪元,在中国思想文化史和中国文学史上都留下光辉一笔;南朝文学家沈约,写就《四声谱》,把四声的音律说引入诗歌理论,对后世的诗歌创作实践和评论影响深远;南宋时期的永嘉学派提倡“事功之学”,虽未有系统的文艺评论著作面世,但对当时的文学思潮产生深远影响;近代学者王国维的《人间词话》,用“境界说”来探索中国古典文艺美学意境新高度,开辟中国文学评论新途径;近代一大批浙籍文化巨匠,既深耕于深厚的文化传统,又受益于外来文化熏陶,不断探索文学理论,创新文艺评论;步入新时期,浙江文艺评论界继续勇攀高峰,涌现出一批在全国也具有影响

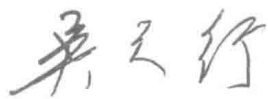
力的文艺评论家,创作出一批兼具思想性和艺术性的文艺评论作品。

在成绩面前,我们也必须清醒地认识到,当前文艺评论所面临的时代语境已经发生变化,新的时代使命已经对文艺评论提出了更高、更新的要求。

习近平总书记高度重视文艺评论工作,他期望广大文艺评论工作者“要以马克思主义文艺理论为指导,继承创新中国古代文艺评论优秀遗产,批判借鉴现代西方文艺理论,打磨好批评这把‘利器’,把好文艺批评的方向盘,运用历史的、人民的、艺术的、美学的观点评判和鉴赏作品,在艺术质量和水平上敢于实事求是,对各种不良文艺作品、现象、思潮敢于表明态度,在大是大非问题上敢于表明立场,倡导说真话、讲道理,营造开展文艺批评的良好氛围”。2016年,中共浙江省委发布《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》,意见提出,“加强文艺理论和评论工作……推出一批在全国具有重大影响的研究成果,形成有中国气派、浙江特色的‘当代浙学’品牌”。

习近平总书记的系列讲话为文艺评论事业的发展指明了方向,中共浙江省委的实施意见深刻贯彻了习近平总书记的重要讲话精神,对文艺评论的发展提出了具体要求。

文艺的大发展、大繁荣,呼唤掷地有声、铿锵有力的文艺评论。在“百家争鸣、真知迸发”的时代,希望广大文艺评论工作者能够努力创作出更多无愧于民族、无愧于时代的优秀文艺评论作品,为努力建成文化强省,为扎实推进“四个全面”战略布局在浙江的实践、深入实施“八八战略”、高水平全面建成小康社会、建设“两富”“两美”现代化浙江提供强大的价值引导力、文化凝聚力和 精神推动力。

2017年3月17日

目 录

新媒体与电影创作

- “互联网+”时代本土电影产业的发展路径与机制创新 项仲平 王冰雪/002
- 数据无法抵达的光影角落,人心将它们照亮 吴孟婕/010
- 大数据时代,电影的产品与作品何去何从 张子帆/017
- 当代网络小说电影改编中的艺术情怀与利益焦虑 刘树元/025

电影论坛

- 冲突与融合:后全球化时代的跨国电影文本 范志忠 张佳佳/034
- 华语主流大片的“革命叙事”转向与当下国家形象建构 包 燕/040
- 理论和政治的纠缠:从华语语系研究到华语语系电影 向 宇/055

从“感光时代”到“小时代”

——论 20 世纪 90 年代以来青春电影的精神走向 丁莉丽/070

大爱著华章

——谢晋艺术实践对当下中国电影的几点启示 孟 坚/080

票房造假是糖衣毒丸 易其洋/085

弱者逆袭 目标引导 设置冲突 植入价值

——解析好莱坞故事的内核规律 姜荣文 王 虹/088

电影个案解读

全球化时代的纪念与想象

——谈《北京遇上西雅图之不二情书》 苏松妹/098

《驴得水》的悲剧思考 张 利/104

一曲回荡在蝴蝶湾的凄美赞歌

——评抗日战争影片《兰亭》的艺术张力 刘孟达/109

中西合璧的音乐享受

——评电影《乘风破浪》的歌曲 胡晓霞/114

《光荣的愤怒》：中国电影的“神兵天降”之作 吴小东/117

《血战钢锯岭》：在战争中淬炼信仰 吴益敏/121

历史是一面镜子 岳耀勇/124

动画聚焦

论国产动画电影的产业定位与市场谋略 盘 剑/132

从艺术到市场：论动漫全产业链的互动建构 王 艳/144

浙江动漫衍生产品发展现状及开发策略研究	徐育忠/153
丰子恺漫画艺术对定格动画创作的全新启示	李佳瑶/163

电视剧批评

悲喜交织《欢乐颂》	卢 炜/170
一次很好的“补钙” ——兼评《琅琊榜》的古风之魅	潘以林/179
历史的回望与当代的思考 ——评电视剧《抗倭英雄戚继光》	王福和/184

纪录片、综艺与微电影

《舌尖上的中国 2》的四个技术问题 ——兼说“没有口腔,哪来的舌尖”	何鑫业/188
雕刻时光 ——《人生七年》的映像分析与意义探讨	应万众/192
明星真人秀的“生死疲劳”	汤丹文/203

新媒体与电影创作

“互联网+”时代本土电影产业的发展路径与机制创新^①

项仲平 王冰雪^②

“互联网+”时代的电影产业格局中有两个最为显著的变动趋势：一是随时、随地、随心的移动互联网技术的发展与渗透；一是随着本土话语、本土意识崛起，新传播形态带来的社会变迁与汇聚。两相结合，伴随“互联网+”时代的迈进，我们的电影产业正呈现从全球到本土更为广泛的传播趋势。

作为现代文化建构的重要部分，当电影媒介越来越成为人们日常生活的重要组成部分，并塑造新的“日常”时，我们看到它正“决定性地改变现代与传统之间的关系，改变人们想象自我和想象世界的方式”^③，成为担负时代使命、积极参与现代化建设、丰富人民内在精神需求、满足对外传播民族文化内涵，推动社会前进的重要力量。

① 本书为2015年度国家社科基金艺术学重大招标项目“‘中国梦’影视创作与传播策略研究”(15ZD01)阶段性研究成果之一。

② 项仲平、王冰雪，供职于浙江传媒学院。

③ Arjun Appadurai, *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*, Minnesota: The University of Minnesota Press, 1996: 2—4.

一、本土电影产业的银幕坚守与发展现状

本土电影产业,在全球化浪潮的影响下出现了诸多值得关注的变动。一方面,在电影产业外部——尽管迎来新一轮电影传播与利益增长的浪潮,但仍需要面对全球电影产业,特别是好莱坞电影嵌入电影作品中的传播力、影响力随着电影传播扩散至世界各地,不仅其文化价值观成为一种世界“标准”,更带来对日常生活新的颠覆与挑战,同时也将本土电影产业带入新的竞争环境之中。另一方面,回望本土电影产业内部——当电影生产制作、审查流通、销售放映等环节渐趋多元,向着更为成熟的商业运作模式靠拢时,其强大的发展潜力和市场吸引力,促使世界电影人、电影公司的目光转向中国,纷纷开拓其在中国市场电影传播之旅,加速电影产业新“常态”的生成与塑形。具体来看,21世纪以来本土电影产业的发展态势主要有以下特点:

(一) 产业化演进之路日渐成熟

自2003年全面推进产业化以来,本土电影在政策的激励与市场的推动下经历着翻天覆地的变化。在院线建设方面,不仅大量兴建影院,银幕数量也逐年增加。在影片资金方面,电影投资额翻倍,投资主体进一步丰富,并向多元化迈进。在影片产量方面,中国已成为仅次于美国的全球第二大电影生产国,发展速度全球瞩目。在票房表现方面,自2002年实行院线制以来,2010年内地电影票房突破“百亿元大关”,到2013年内地票房已达200多亿元。比较近五年同期数据,2014年,内地电影票房收入296.39亿元,本地电影增长率破100%,进口片票房首度出现负增长态势。^①惊人的数字让我们看到21世纪以来不论是在产量、投资还是票房等方面,本土电影产业都显示出迅猛攀升的大好势头。

(二) 融合进程下整体力量日益显现

从20世纪80年代伊始,本土电影产业化发展先后经历了由间接融合到

^① 票房数据根据国家新闻出版广电总局电影局全国票房统计以及相关数据统计梳理归纳。

直接融合、由初步合作到全面合作再到深度合作等多个产业融合发展阶段,现已进入“后融合时代”。一方面,信息、技术、资金流动加剧,大陆、港台之间的合作交流更加密集,在电影生产、制作、营销等环节中呈现出跨地“无缝”合作新趋势,共同寻求更广阔的市场和发展前景;另一方面,在学界学术研究中以新观念、新思维、新方法对本土电影产业融合发展以及多元文化互动展开分析,研究也渐趋丰富。在国家重视、社会关注、政策支持、资金汇聚、媒介助力电影产业融合共进的今天,中国电影产业呈现出业界期待、学界思考的跨区域、跨资本、跨文化的独特文化产业景观,日益显现出其强大的整体力量。

(三) 建设发展中薄弱环节危机仍在

在承认并欣喜于当前本土电影产业化之路的巨大努力和成绩面前,仍不得不去反思,在片面追求数据成绩,以经济利益作为市场驱动力及参考指标时,容易造成对电影内容生产、影像品质和产业链建设不均,导致薄弱环节潜藏危机。特别是在经历了“潮起潮落式”的发展轨迹后,面对21世纪以来电影发展获得的成绩,票房收益和电影质量等问题也成为产业化进程中的“心病”。面对全球电影市场新的格局,已有百年发展历史的中国电影却无法发挥更为突出的作用,实现电影传播力与影响力的统一、经济效益与文化动力的匹配,这与我们对电影产业的建设预期还有一定的距离。

二、“互联网+”时代助力电影产业升级与传播扩散

在国际传播领域,“电影始终是特殊而重要的载体,对国家形象的提升和民族文化的塑造起着至关重要的作用”^①。2015年2月,习近平总书记就确立建设互联网强国的发展方向与着力点发表重要讲话。他提出五个方向,即技术(要有自己的技术,有过硬的技术)、信息与网络文化(要有丰富全面的信息服务,繁荣发展的网络文化)、信息经济(要有良好的信息基础设施,形成实

^① 胡智锋、张炜:《中国电影国际传播问题三思》,载《北京电影学院学报》2012年第3期。

力雄厚的信息经济)、人才队伍(要有高素质的网络安全和信息化人才队伍)、互联网国际交流合作(要积极开展双边、多边的互联网国际交流合作)。对于电影产业的大发展大繁荣来说,这不仅是国家网络强国整体规划的重点,更是重要的参考借鉴。

互联网思维带动一种更为及时、流动、无界的交往互动模式,形成对地域概念与空间阻隔的消弭。对本土电影产业来说,一方面,其发展历程相对于好莱坞、宝莱坞等地区电影产业有自身的独特性与复杂性;另一方面,从艰难前行到票房突破百亿元,短时期内完成奇迹式增长又预示着本土电影产业的勃兴,在攀升为全球第二大电影市场的同时,也向外显示出其巨大潜能。

面对新格局,“互联网+”电影所带来的全新突破主要集中在四个方面:一是对电影生产制作业态的改变;二是对电影审查流通方式的拓展;三是对电影放映销售环节的颠覆;四是对电影受众反馈的吸纳与聚焦。

为实现电影传播力与影响力的统一,经济效益与文化动力的匹配,突出整体关联性、融合性、交互性的本土电影产业集群,需要兼顾好以下问题:

(一) 突破电影生产与实践的“文化背离”

在当今经济全球一体化的大格局下,一个民族存在的根本在于其文化特点。独特的文化内涵乃是一个民族独特性的根本体现。电影作为一种文化形态,理所当然地承担着弘扬民族文化、表现民族文化精神的重任。全球化带来的不仅是经济的变革和飞速发展,在这个强大的环境推手作用下,世界文化格局也正迎来巨大的变动。某些经济强国试图通过政治经济军事外交等手段的后盾强力推进“文化一体化”。其至关重要的外在表现就是电影。以好莱坞为例,其裹挟在电影作品中的价值观、文化习俗、历史都借助影像的声、光、色向世界各地传播开去,成为了重要的外交手段之一。在推进本土电影产业化的进程中,对于利益需要和精神追求的兼顾还有很大的提升空间。“文化背离”现象主要存在于电影作品的内涵价值与故事呈现中的弱化与缺失。然而,众所周知,文化内涵才是支撑一部电影在传播与传承中成为经久不衰、打动人心的好电影的最为核心要素。

（二）扭转电影利益与品质的“背向而行”

近年来,电影口碑与票房市场之间的不对等现象越发严重,呈现出“高口碑、低票房”或“高票房、低口碑”的尴尬局面。在本土电影生产实践中坚持原创风格的缺失造成对市场“潮流”的盲目跟风,如“综艺大电影”现象的涌现,其生产逻辑与制作品质让人无法恭维;而本土电影中的经典类型如武侠片、江湖片、警匪片,以及当前较为“接地气”的都市生活类题材喜剧片、爱情片等缺少更为积极的营销推广策略和多平台交互传播路径,导致有些口碑很好的影片却没有预期的传播效果,或者在进口电影同档上映时被挤占空间等。面对种种“背向而行”的问题与局面,一方面需要主动参照并学习全球电影工业中的领军产业如好莱坞电影、宝莱坞电影,积极分析思考它们成功的模式、产业运作方式、电影叙事、影像风格,以及营销推广策略,更为直接地在电影产业化生产与实践、传播与推广中与全球电影业接轨。更重要的是在于故事有内涵深度、人文关怀、精神追求、文化意境、民族情怀。通过影片故事打动人心,获得情感共鸣。

（三）改变电影传播与观看的“推诿纷争”

来自电影传播者和电影受众间的互相指责日渐频繁,电影传播者责备观众“没有水平”,电影观众评价电影“看不懂”,媒体的推波助澜和宣传推广是以在西方市场获得何种奖项、得到什么好评以及卖了多少钱来评价电影的内容、主题,进而“定论”电影的水平高低、质量好坏,这样的评价标准不仅使得电影传播者和电影观众之间的鸿沟加大,更带来逆向的观影标准和价值评判。如电影《小时代》在电影界纷争中却获得了观众特别是青年观众的热捧;而拥有较深立意的《大明劫》却草草收兵。“好比一个‘哈哈镜’,它的镜面反映并转变了中国人看自己和外部世界的方式,看者与被看者互相定义了彼此。但这种视觉装置并非对主体视线单纯而直接的反映……它是一种‘打开眼界’的经验,包含着清晰与混淆,愉悦与不满,甚至深深的焦虑。”^①传播者与

^① 彭丽君:《哈哈镜:中国视觉现代性》,张春田、黄芷敏译,上海:上海书店出版社2013年版,第3—15页。

受众之间的互动双赢成为本土电影产业发展所追寻和渴望的目标。

三、网络思维参照下本土电影产业的创新与发展

在“互联网+”时代发展逻辑指引下,对于本土电影产业发展机制的创新,谋求传统电影媒介与互联网之间的跨界合作与共生发展,主要有下述三个方面的反思:

(一) 电影故事的多元取材与口碑评鉴

虽然近年上映的多部海外大片首度呈现了票房不敌本土影片的现象,但好莱坞电影仍能够通过如《复仇者联盟》《超凡蜘蛛侠》《速度与激情》等“大片”攻占青年群体和市场。整体来看,“西强我弱”的生态差异还没有得以平衡。除了整体电影生态呈现出的非均衡态势,自身电影产业发展中需要借助互联网空间所提供的广阔平台,积极拓宽思维,通过借助网络空间的资源转化为可经拍摄的电影素材,展开多元取材。以逐步改变当前电影创意动力不足、电影情节难以在想象力上获得更大的突破等问题,丰富当前电影市场作品类型,特别是加强对科幻题材、动画作品的衍变,与当前世界电影市场发展趋势相契合。

电影故事情节题材的单一和平面化,易产生观影疲惫和审美改变。在深层精神需求无法获得满足时,观众对电影作品的口碑评价会打折扣。互联网平台的便捷、多样和传播无界,对于电影作品来说虽是一把双刃剑,却也是改变以往被动、单向传播,积极沟通观众,引发“全民参与”,形成口碑评鉴的重要场所。积极与互联平台形成良性合作机制,一方面可改善因对于电影评价系统的忽视而影响电影作品市场及传播,阻碍电影产业整体的发展;另一方面可形成对观众正确的舆论导向和对于电影的解读与认知,改变观众因缺少可以参照的影片评判标准而导致的误判、电影公司不能正确预测市场走势而无法制订合适的制片方案、创作者在制作方和观众之间无法找到适合的表达途径等困境。

(二) 电影模式的创新与多平台交互传播

加强网络空间与现实空间、线上空间与线下平台之间的交叉互动。借用