

美国电影研究文丛 第五卷

Dissertations of American Film Research Vol.V

聚焦好莱坞

类型电影的衍变与创新

Focus on Hollywood:
Evolutions and Innovations of Genre Films

卢燕 李亦中 主编

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

C14013957

J905.712
14

聚焦好莱坞

类型电影的衍变与创新

Focus on Hollywood:
Evolutions and Innovations of Genre Films

卢燕 李亦中 主编

J905.712
14

北航

C1700935

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书为美国电影研究文丛第五卷。

本书主题聚焦好莱坞类型电影的衍变与创新。全书分为三个部分:学术聚焦;专题与个案研究;中美电影交往。汇集了30篇由知名专家学者和中青年研究者撰写的相关文章。

本书读者对象为影视专业研究人员和广大电影爱好者。

图书在版编目(CIP)数据

聚焦好莱坞:类型电影的衍变与创新 / 卢燕,李亦中主编. — 上海:上海交通大学出版社,2013
ISBN 978-7-313-10563-9

I. 聚... II. ①卢... ②李... III. 电影评论—美国—文集 IV. J905.712-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 266279 号

聚焦好莱坞:类型电影的衍变与创新

主 编:卢 燕 李亦中

出版发行:上海交通大学出版社

邮政编码:200030

出 版 人:韩建民

印 制:上海颀辉印刷厂

开 本:710mm×1000mm 1/16

字 数:373千字

版 次:2014年1月第1版

书 号:ISBN 978-7-313-10563-9/J

定 价:68.00元

地 址:上海市番禺路 951 号

电 话:021-64071208

经 销:全国新华书店

印 张:23 插 页:4

印 次:2014年1月第1次印刷

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话:021-57602918

HOLLYWOOD

1 第83届奥斯卡表演奖得主

2 《拆弹部队》工作照 (左1女导演
凯瑟琳·毕格罗)

3 “辛普森”衍生产品饮料热卖

4 《拆弹部队》

HOLLYWOOD

1

2

3

- 1 《阿凡达》
- 2 《飞屋环游记》
- 3 《在云端》
- 4 《变形金刚·II》

4

HOLLYWOOD

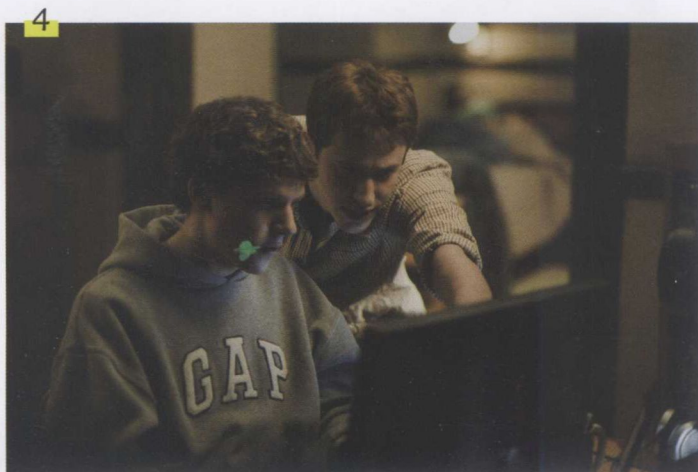

1 《爱丽丝漫游仙境》

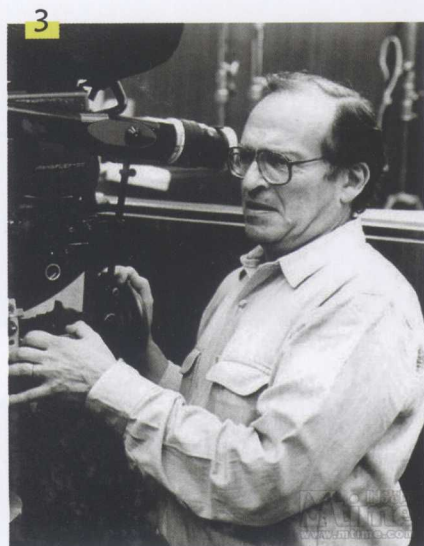
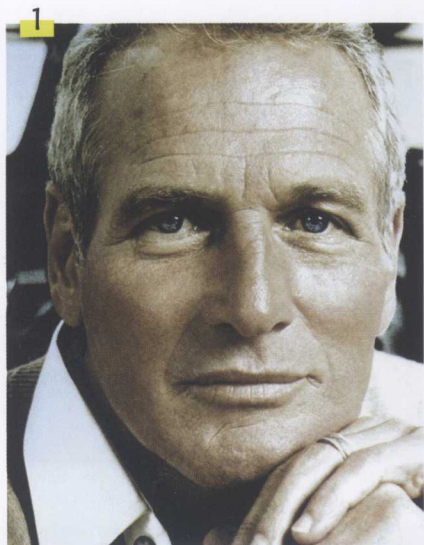
2 《盗梦空间》

3 《国王的演讲》

4 《社交网络》

HOLLYWOOD

1 好莱坞巨星：保罗·纽曼Paul Newman 1925—2008年

2 好莱坞巨星：伊丽莎白·泰勒Elizabeth Taylor 1932—2011年

3 好莱坞著名导演：西德尼·吕美特Sidney Lumet 1924—2011年

4 好莱坞著名影评人：罗杰·艾伯特Roger Ebert 1942—2013年

谈中美文化交融

(代序)

卢燕

我从艺60年来，身处中、美两种不同的文化环境下。从一个艺术工作者的视角，我把中美文化的交流分为三个阶段。

第一个阶段是“生畏”

我是1947年离开上海去美国的，离开了我钟爱的母校交通大学，与母亲一起随当时被派往檀香山任外交官的姐夫和姐姐到了美国。坐了半个月的水兵船，踏上了异国的土地，这一去就是32年。当我1979年首度回国时，我的寄父梅兰芳博士已经作古，原本住过的思南路洋房也人去楼空。

初到美国的时候，日常来往的还是华人圈子，对于人高马大的美国人抱有“敬畏”之感，脑子里都是一些所谓欺压吾国吾民的“列强”形象，毕竟人种差异较大，加之我不擅辞令，很少与他们主动交流。而同样，在当时美国人的心目中，对于早期移民来的华人，也有“畏惧”之感。长期以来，身材矮小、学识浅薄、目无法纪、缺少公德、拉帮结派、趋炎附势的华人形象，无论在银幕上还是在生活中，都被这些负面的描述所笼罩。

后来，当我从帕萨迪纳戏剧学院毕业，开始真正走向银幕和荧屏之后，我

才意识到,这种文化认识上的差异有多么严重!我所扮演的华人角色,常常被美国编剧按照他们所理解的那种“程式化形象”,将中国人描写成低眉顺眼、扭捏作态的角色,惶然不顾是否符合真实情况。然而一直以来,缺少沟通的桥梁,缺乏争辩的声音,使得这种认识分歧愈来愈大。我觉得该表达一下自己的观点了,于是每次在剧本里要求演员如此表演的时候,我就向导演提出:“真实的中国人不是这样的形象”!提的次数多了,导演也会慢慢接受我的建议。日后随着中国逐渐开放,国势日益强大,外国人到中国观光与日俱增,美国本土出生的华人越来越多,与当地人的融合也越来越密切,渐渐使他们对中国人有了改观。

同样,在新中国建设初期,在计划经济体制之下,对于美国文化的理解也是单调的、负面的。直到20世纪70年代末,中美两国恢复邦交之后,这种情况才有所改善。所以,我把第一个阶段描述为互相“生畏”。

第二个阶段是试图“包围”

这里我想先从国内谈起。中美建交后,特别是改革开放以来,中美文化交流越来越频繁,大量的美国电影、电视剧、动画片、文艺演出、书籍、音像制品等出现在中国大陆消费市场。一方面,美国人赚取了巨额利润;另一方面,美国人的意识形态和价值观也随之影响一些思维活跃的中国年轻人。与此同时,随着一些港台电影在美国上映,特别是以李小龙、成龙为代表的功夫片明星,同样俘获了很多美国观众,在美国掀起了一股“中国功夫热”。一时间,中国功夫俨然成了中国文化的代名词。

我举这两个例子,是想说明在文化交流的过程中,一种文化试图去“包围”,或者试图去征服另外一种文化,这显然是不科学的。所以,我们应该看到文化的多元性,并且尊重文化的独立性和差异性。

第三个阶段是“依偎”

所谓“依偎”,就是互相独立存在,又彼此融合。撇开意识形态和价值观念的差异不谈,很多属于人类社会共性的生存、道德、艺术等领域的交流融合,是值得提倡和发扬的。我们很欣喜地看到,好莱坞动画《花木兰》、《功夫熊猫》吸纳了中国传统元素,受到全世界观众的喜爱,既收获了票房,又收获了口碑。同样,好莱坞那些可爱、勇敢、正义的卡通形象、英雄形象,也得到中国

观众的认可与接受。在好莱坞影坛,中国明星也已不再限于功夫巨星了。当然,中国电影和美国电影相比还有差距。好莱坞是一个相当庞大而完整的工业体系,每一部电影里都灌注了美国精神,弘扬美国人的价值观,这是他们的“主旋律”。对于中国电影来说,我们何尝不需要灌注我们的民族精神和我们的价值观?

为此,我一直努力做这方面的事。我们要通过电影,向全世界观众输送更多的、更真实的、更纯朴的中国普通百姓的形象。如中国百姓重信义、孝敬父母、尊重师长,等等。这些反映中国人提倡的社会伦理,可以通过电影的形式向全球传播,让世界人民了解中国、中国人和中国文化,这就是我们的“主旋律”。

目前,全球市场的开放性使得越来越多的合拍影片出现,文化交流已经跨越国界。我希望中美之间有更多的、更有深度的影视合作,我愿意作出自己的贡献。

2010年6月19日于美国休斯敦
交通大学北美校友会演讲辞

· 专题与个案研究 ·

- 137 · 略论美国大片的录音制作及声音创意 ..... 姚国强 王 昭
- 146 · 罗杰·艾伯特:美国电影评论“常青树”
..... 李建强 李白璐 常 凯
- 161 · 宝琳·凯尔电影评论的特色 ..... 刘晓静
- 175 · 当代美国电影编剧技巧撷谈 ..... 严 敏 于 倩
- 186 · 巾帼不让须眉:奥斯卡首位最佳女导演凯瑟琳·毕格罗 ..... 周仇婷
- 195 · 从疾走的阿甘到口吃的国王 ..... 崔 辰
- 203 · 透视《辛普森一家》的成功范式 ..... 胡薇薇
- 209 · 《功夫熊猫》创作的文化启示 ..... 马 华
- 217 · 美国“功夫梦”电影里的中国形象及其影响 ..... 周文萍
- 226 · 当代好莱坞电影中新闻工作者的形象 ..... 曹昕悦
- 237 · 贯串电影产业链的创意源头:《星球大战》案例分析 ..... 方 青
- 248 · 艺术殿堂:美国电影院线考察记 ..... 余佳丽
- 268 · “与时俱进”的 40 年代 ... [美]勒斯特·D. 弗里德曼 吕晓明 译
- 281 · 有友如斯:《社交网络》拍摄 ..... [美]迈克尔·戈德曼 于 倩 译
- 287 · 攻克新领域 ..... [美]杰伊·霍尔本 崔 滢 张旻怡 译

· 中美电影交往 ·

- 297 · 中国电影史上三位“海归”:洪深、孙瑜、张骏祥的
跨文化电影实践 ..... 艾 青
- 308 · 1973 年香港功夫片西征好莱坞热潮 ..... 张 燕
- 322 · 附录 I 2009—2011 年度美国影坛大事记 ..... 严 敏
- 334 · 附录 II 英文提要
- 352 · 后记

CONTENTS

99	Through Exploration on American Historical	
77	The Game Playing of Power and Subject: the Trend of	
	Ideological Strategy of Political Biopic Produced by	
	British American Collaboration in Recent Years	Wu Qiong
88	Exploring the Modern American Musicals	Shen Shichao
97	Worksome Rise or Fall: A Summary of American	
	Films	Yan Min
109	Masks of Light and Color: survey of Chinese Academic	
	Studies on American Movies	Li Qiao
128	A Survey on Income-related Blockbusters in Chinese Film	
	Market in 2008—2011	Wu Hebin

Features and Cases

1	• Preface: Cultural Integration between China and the U. S.	Lisa Lu
---	---	---------

Academic Focuses

3	• Chinese Films and the Ways to Become International	Lisa Lu
8	• When East Meets West: the Influence of Hollywood on Chinese Filmmaking in Early Days	Li Yizhong
21	• Civilization and Wilderness: Classical Motive and Modern Development of the Western	Huang Shixian
36	• The Variations during the Reception of Conceptions about American Film Genre in China	Yang Shizhen
49	• On the Evolution of Genre Film and “Cross-genre” Production of Hollywood Sequels	Tan Miao
59	• Transplantation and Reconstruction: American Screw-ball Comedy and Chinese Post-war Romance Comedy in 1940s	Qin Xiqing

- 69 · Thorough Exploration on American Biographical
Films ..... Bo Ping, Zheng Kailun
- 77 · The Game Playing of Power and Subject: the Trend of
Ideological Strategy of Political Biopic Produced by
British-American Collaboration in Recent Years ..... Wu Qiong
- 88 · Exploring the Modern American Musicals ..... Shen Shichao
- 97 · Worrisome Rise or Fall: A Summary of American
Films ..... Yan Min
- 109 · Marks of Light and Color: Survey of Chinese Academic
Studies on American Movies ..... Li Guo
- 128 · A Survey on Income-shared Blockbusters in Chinese Film
Market in 2008—2011 ..... Wu Hehu

Features and Cases

- 137 · The Sound Effect of Hollywood
Blockbusters ..... Yao Guoqiang, Wang Zhao
- 146 · Roger Ebert, The Veteran Film
Critic ..... Li Jianqiang, Li Bailu, Changkai
- 161 · Pungency and Conscience: A Glimpse on Pauline Kael
and Her Film Reviews ..... Liu Xiaojing
- 175 · A Brief Talk about Techniques and Samples of Current
American Screenplay Writing ..... Yan Min, Yu Qian
- 186 · Kathryn Bigelow, the First Female Winner of Best Director
in Academy Awards and the Hurt Locker ..... Zhou Chouting
- 195 · From the Running Forrest Gump to the Stammering
King: The Tendency of Realism in U. S.
Filmmaking ..... Cui Chen
- 203 · Paragon of Success in Producing *The Simpsons* :
An In-depth Research ..... Hu Weiwei

209 · Cultural Inspiration Drawn from the Kung Fu Panda
Series ..... Ma Hua

217 · Chinese Image and Its Influence in American Kung Fu
Dream Films ..... Zhou Wenping

226 · Research on the Image of Journalism in Current
Hollywood Films ..... Cao Xinyue

237 · Innovation Generator in Film Industry: Case Study in
Star Wars ..... Fang Qing

248 · Art Palaces—American Movie Theatres Study ..... Yu Jiali

268 · The Forties Jews
Films ..... D. Manfred, Translated by Lv Xiaoming

281 · With Friends Like
These ..... Michael Goldman, Translated by Yu Qian

287 · Conquering New
Worlds ..... J. Holben, Translated by Cui Ying, Zhang Wenyi

Chinese and American Movies Exchanges

297 · Three Overseas Returnees in the History of Chinese Cinema:
A Revisit of the Cross-cultural Cinematic Practice by Hong
Shen, Sun Yu and Zhang Junxiang ..... Ai Qing

308 · The Boom of Hong Kong Kung Fu Films in Hollywood
in 1973 ..... Zhang Yan

322 · Appendix I Chronicles of the Events in U. S. Film
Circles in 2009—2011 ..... Yan min

334 · Appendix II English Summary

352 · Afterword

聚焦好莱坞：类型电影的历史与创新

学术聚焦

Academic Focuses

