

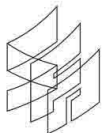
上海电影学院学术文库
上海电影学派建设

总主编 何小青 执行主编 张斌

百年上海电影 与多元现代性

刘海波 著

中国国际广播出版社

上海电影学院学术文库

上海电影学派建设

总主编 何小青 执行主编 张斌

百年上海电影 与多元现代性

刘海波 著

中国国际广播出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

百年上海电影与多元现代性 / 刘海波著. --北京:
中国国际广播出版社, 2024.12. --ISBN 978-7-5078-
5628-6

I. J909.2

中国国家版本馆CIP数据核字第2024GF5539号

百年上海电影与多元现代性

著者 刘海波
统 筹 李 卉 王立华
责任编辑 王立华
校 对 张 娜
版式设计 陈学兰
封面设计 王广福

出版发行 中国国际广播出版社有限公司 [010-89508207 (传真)]
社 址 北京市丰台区榴乡路88号石榴中心2号楼1701
邮编: 100079
印 刷 环球东方(北京)印务有限公司

开 本 710×1000 1/16
字 数 280千字
印 张 20.25
版 次 2024年12月 北京第一版
印 次 2024年12月 第一次印刷
定 价 68.00元

版权所有 盗版必究

刘海波

文学博士，上海大学上海电影学院教授，博士生导师，上海电影评论学会会长，上海影视戏剧理论研究会副会长，中国高等院校影视学会理事，曾主持国家社科基金艺术学项目“构建与实践：新时代中国影视‘人民美学’研究”；主持完成上海市哲学社会科学规划课题“上海经验与中国道路：上海电影中的百年中国多元现代性研究”等3项省部级课题。

上海电影学院学术文库

编委会名单

编委会主任：何小青 丁友东

编委会副主任：程波 倪瑜 张斌 齐伟 黄剑波

总主编：何小青

执行主编：张斌

编辑委员会（按姓氏拼音排序）：

陈犀禾 陈瑜 程波 邓黛 丁友东
何小青 黄剑波 黄一迁 金丹元 蓝凡
林少雄 刘海波 倪瑜 齐伟 曲春景
田丰 王艳云 徐文明 张斌 张慨
张婷婷 赵晓红 周倩雯

总序

何小青

很高兴看到“上海电影学院学术文库”即将面世。文库的出版恰逢上海大学上海电影学院成立十周年（原上海大学影视艺术学院建院三十周年）。在这样一个特殊的时间节点，文库的推出也就具有了特别的意义。一方面，文库集中体现了上海电影学院践行习近平总书记关于“加快构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系”的重要指示精神，自觉服务国家和地方重大战略的学术研究成果；另一方面，文库也是建设上海电影学院学术品牌，对上海电影学院老中青三代学者学术风采的一次集中展现。

“上海电影学院学术文库”拟分为五个系列持续出版。

“学者自选集”系列。长期以来，上海电影学院一批资深教授扎根各自学术领域，艰苦探索，戮力创新，在上海电影研究、华语电影研究、影视叙事伦理研究、影视批评研究等方面做出了具有原创性的成果，引领了学术研究的前沿，也奠定了上海电影学院的学科基础和学术风格。“学者自选集”系列邀请相关学者遴选自己最具代表性的学术成果汇集出版，以集中呈现他们的学术观点，彰显其学术贡献。

“上海电影学派建设”系列。上海是中国电影的发祥地，上海电影是中国电影的重要组成部分，上海电影研究是具有世界影响的学术领域。近年来，上海电影承续历史优良传统，发挥红色文化、江南文化、

海派文化的深厚底蕴，推动了“上海出品”持续繁荣发展。这些为探索建构上海电影学派提供了坚实的基础。该系列将通过持续推出相关研究成果推动上海电影学派建设，为中国电影学派建设提供上海视角和地方经验。

“影视前沿研究”系列。上海电影学院拥有一批在全国具有较高影响力的中青年学者，初步形成了一支文理交叉、跨学科融合的研究力量。近年来，他们持续获批国家社会科学基金艺术学重点、一般、青年研究项目十余项。该系列主要推出这些中青年学者的前沿研究成果。

“戏剧戏曲研究”系列。上海电影学院有一支小而精的戏剧戏曲教学研究团队，特别是在中国戏曲史论和戏曲传播研究方面初步形成了自己的特色，在昆曲、越剧等剧种研究上具有比较优势。该系列主要推出该领域学者的特色研究成果。

“艺术理论研究”系列。上海电影学院在艺术理论研究上具有较悠久的历史，有多位全国知名学者，目前学科方向主要集中在艺术史与艺术创意方面，在中国艺术史论研究、艺术地理学研究、艺术创意研究等领域具有较强的实力。该系列主要推出该领域学者的代表性成果。

上海电影学院的成立是在综合性大学建设专业电影学院的创新探索，引领了近十年来中国电影教育增量发展的浪潮。学院以“上海电影复兴的推动者、中国电影人才的培养者和中华文化的国际传播者”为使命，以成为“植根本土、艺技融合的国际一流电影学院”为发展目标，在保持原有优势的基础上，聚焦专业建设，提升学科水平，取得了一系列成绩。目前学院设有九个本科专业，其中广播电视编导、数字媒体技术（工科）、动画等三个专业是国家级一流专业，另外还设有表演、戏剧影视导演、戏剧影视文学、戏剧影视美术设计、影视摄影与制作、电影制作（工科）等专业，基本覆盖了电影的全产业链。学院设有艺术学一级学科硕士点、博士点，戏剧与影视一级学科专业硕士点、博士点，以及数字媒体创意工程交叉学科硕士点、博士点，电子信息专业硕士

点。学院还获批设立了戏剧与影视学、艺术学两个博士后流动站，形成了以文理交叉融合为鲜明特征的学科与专业建制，以及学术氛围浓厚、艺术创作崛起、技术创新活跃的良好发展态势，培养了一大批活跃在我国影视领域的卓越人才，也在历次教育部学科评估中不断进步，取得了优异成绩。

我们希望通过“上海电影学院学术文库”的出版，助力我国艺术学研究，特别是戏剧影视研究的拓展提升，也进一步促进上海电影学院的学科建设和学术发展，为建构有中国特色的电影学科体系、学术体系、话语体系，为中国电影艺术事业和文化产业的发展贡献我们的力量。

序

自进入电影研究领域以来，“上海”和“现代性”这两个关键词始终是笔者研究的重心。前者属“近水楼台”，有身处其中的切身感和研究的便利性。后者是“适逢其时”，自20世纪90年代以降，伴随中国的现代化进程，现代性理论和方法成为中国思想文化研究的显学，作为这个时代成长起来的学人，难免受其影响，但重要的是，“现代性”之于对象“电影”和“上海”，恰是趁手的工具。

无论是“电影”还是“上海”，与中国的现代化进程都存在一定的同步性，是中国现代化的结果，也是中国现代性的典型表征。作为最早的开埠口岸，上海在中国的现代化进程中具有先发性和前沿性，它首先接触现代化、进入现代化，也首先遭遇现代性症候。而电影作为表征的表征，无论是讲述上海的故事，还是在上海讲述故事，都有更大的概率介入现代性表达，但态度可以不一样，面向也可以不同，故谓“多元现代性”。

这一研究持续了有20年，起初只是在对象和方法上保持松散的统一，陆续发表了一些个案和专题研究的论文。2013年，在得到上海市哲学社会科学规划课题“上海经验与中国道路：上海电影中的百年中国多元现代性研究”的支持后，才有计划地补充了历史叙述，展开了更多专题。

进入21世纪的第二个十年，时代主题已然发生了变化，在经济发展，特别是“工业化”的维度，中国已经完成了“现代化”目标，文

化方面甚至出现了“后现代”症候。政治方面，在大国博弈的背景下，中国也已经走过了“摸着石头过河”的探索和摇摆期，道路已经清晰，“现代性”争论或者以“现代性”的名义展开的争论已经完成了使命。无论是个人兴趣还是时代命题，都是时候对这个专题画个句号。于是，笔者汇编了已经发表和尚未发表的相关文字于此，给自己一个交代，也减少感兴趣者检索的麻烦。

在本书的逻辑里，“上海电影”指在上海发生的电影活动和作品，主要指“讲述上海”即关于上海的作品，但也包括“在上海讲述”即关于上海的作者和机构。另一个关键词“现代性”是个“家族相似的”开放概念：

作为一个社会学概念，现代性总是和现代化过程密不可分，工业化、城市化、科层化、世俗化、市民社会、殖民主义、民族主义、民族国家等历史进程，就是现代化的种种指标。从某种意义上说，现代性涉及到以下四种历史进程之间复杂的互动关系：政治的、经济的、社会的和文化的的过程。世俗政治权力的确立和合法化，现代民族国家的建立，市场经济的形成和工业化过程，传统社会秩序的衰落和社会的分化与分工，以及宗教的衰微与世俗文化的兴起，这些进程深刻地反映了现代社会的形成。^①

简而言之，“现代性”就是现代社会的特性，维度不同，面孔不一，有人叫好，有人批评。这本书建立的前提就是不同时代、不同范围的上海电影在一个多元矛盾的意义体现了现代性的不同侧面。因此在本书中，“现代性”是个滑动的能指，有时指现代化、工业化，有

^①周宪、许均：《现代性研究译丛总序》，【美】马泰·卡林内斯库：《现代性的五副面孔》，顾爱彬、李瑞华译，商务印书馆，2002年版，第3页。

时指市民社会和民族主义，有时则是指美学上的现代主义乃至颓废派，自然也包含了“反现代性的现代性”这一“晚清以降中国思想的主要特征之一”。^①

本书分为上、中、下三编，上编是历史叙述，大致按年代顺序分别讨论20世纪20年代幼稚初创期的上海电影在提供现代性体验、进行现代化启蒙、建构现代都市社会和现代民族意识上的作用；20世纪三四十年代成长成熟期的上海电影在政治、产业和美学上的多元现代性，即在左翼革命电影、商业类型电影和颓废现实电影中分别体现出的“左翼的革命现代性”、“市场的媚俗现代性”和“颓废的唯美现代性”；20世纪五六十年代，即“十七年”时期的上海电影则经历了一个“另一种现代性”的三重改造过程，从而形成了新的中国电影的“人民美学”范式，即一种“站在人民立场、塑造人民英雄、服务人民大众”的新美学；此后的特殊阶段，中国在政治、经济和文化上都表现为激烈的反现代性，但是透过这个特殊时期上海电影里工业大生产的骄傲展示、都市优质生活的无心溢出以及健康昂扬的社会主义新女性形象的批量塑造，印证了“反资本主义现代性的现代性”的发生；新时期上海电影在经历了以谢晋电影为代表的人道主义表达和部分中青年导演的现代电影语言实验后，在20世纪八九十年代之交开始陷入衰落，笔者挂一漏万，从上海电影的现代基因入手，分析了它兴衰的原因；21世纪后，上海电影触底反弹，采取了一系列的改革措施，作为亲历者，笔者在一篇文章里做了客观介绍。至此完成了百年上海电影粗线条的历史勾勒。

中编为导演及作品研究，包括早期上海电影的代表人物“电影诗人”孙瑜、曾长期担任上海电影主管领导的左翼电影人典型张骏祥、曾获得“改革先锋”称号的上海电影标杆性人物谢晋、主要创作都由上海出品的异乡导演贾樟柯。作品研究涉及孙瑜的《天明》、张骏祥的《白

^①汪晖：《死火重温》，人民文学出版社，2000年版，第50页。

求恩大夫》、黄蜀芹的《人·鬼·情》，以及香港导演关锦鹏的《长恨歌》，其中，《长恨歌》改编自上海作家王安忆书写上海的著名小说。

下编是专题研究，通过对谢晋研究、外白渡桥、垂直城市、上海滩黑帮片、早期体育电影、城市传记、上海电影教育改革等多个专题进行考察，挖掘上海电影现代性的丰富内涵和多元面向。

上海电影历史悠长、姿态丰富，上海电影人星光璀璨、百花齐放，本书若能但取一瓢，掘进半尺，已是奢求，至于是否捡拾到某些上海经验，只有依靠读者的慧眼了。但囿于水平有限、难免错漏，堪当批判的靶子，倒是确定无疑的，好在能引起对上海电影的更多关注也是一点贡献。

目 录

上编：历史叙述	1
理解早期上海电影现代性的合法维度	
——20世纪20年代上海电影研究	3
三四十年代上海电影现代性的三副面孔	
——20世纪三四十年代上海电影研究	25
新中国电影的现代性改造与人民美学建立	
——“十七年”上海电影研究	52
“后十七年”电影反现代性中的现代性呈现	
——20世纪70年代上海电影研究	73
上海电影的现代基因构成与世纪末散逸	
——新时期上海电影概览	85
新世纪上海电影的改革与探索	99
 中编：导演及作品研究	 117
城市、电影与现代性：孙瑜导演论	119
左翼电影人的妥协与自律：张骏祥导演论	129
文艺战士、知识分子与艺术家：谢晋导演论	143
上海出品的上海对照者：贾樟柯导演论	152
《天明》：一个分裂文本的症候性阅读	162
《白求恩大夫》：戴着镣铐的诗意舞蹈	174

《人·鬼·情》：从人性标本到女性经典	184
《长恨歌》：荒腔走板长恨歌	198
下编：专题研究	203
谢晋研究中的议程诱导与拨乱反正	205
外白渡桥：电影中上海地标的文化释义	217
垂直城市：五层上海空间的青春表达	233
民族寓言：上海滩黑帮片的现代性表征	249
现代身体：早期体育电影与上海的现代性	263
为城作传：电影表述上海的三种方式	280
弯道超车：上海电影教育改革探索	292
后 记	303

百年上海电影
与多元现代性

上 编

历史叙述

理解早期上海电影现代性的合法维度

——20世纪20年代上海电影研究

按照通行的电影史,1895年12月28日,法国人卢米埃尔兄弟在巴黎卡普辛大街14号大咖啡馆的地下室里,对公众放映了《工厂的大门》《墙》《婴儿喝汤》《水浇园丁》等世界上最早的几部短片,标志着世界电影的诞生。^①

8个月后,1896年8月11日在上海徐园的“又一村”公开放映部分“西洋影戏”,被认为是电影进入中国的开始,但有论者认为,这只是幻灯片的放映。倒是1897年,美国电影放映商雍松到上海持续数十日流转数个场地的商业放映,有广告和生动可靠的影评佐证,而毫无争议,这篇影评就是1897年9月5日,上海的《游戏报》第74号刊登的《观美国影戏记》。

虽然有资料显示,1900年前后,有些西方摄影师曾来到中国香港和上海等地拍摄一些风光片,但中国人最早的影片拍摄被认定为1905年,北京丰泰照相馆的老板任景丰为著名京剧表演艺术家谭鑫培拍摄《定军山》片段。1909年,美国电影商人布拉斯基在上海投资建立的“亚细亚影戏公司”被学界认为是中国建立的第一家真正意义上的电影制作公司,制作了《西太后》《不幸儿》《瓦盆伸冤》等短片。1912年,该公司转让给了上海南洋人寿保险公司的美国人依什尔和萨弗,但实际业务则委托给了美化洋行广告部的买办张石川及其好友郑正秋等人成立的“新民公司”。1913年,新民公司拍摄了第一部故事片《难夫难妻》(又名《洞房花烛》)。此后由于第一次世界大战爆发,德国进口胶片无法运来,1914年,亚细亚影戏公司和新民公司分别歇业或解体。1916年,随着美

^①方明光:《海上旧梦影》,上海人民出版社,2003年版,第3页。