

关注

致敬钟惦棐

努力创造中国电影评论新的黄金时代

□ 饶曙光

在大家的共同努力下，钟惦棐电影评论发展专项基金终于在钟惦棐先生的老家重庆江津成立了。我跟钟惦棐先生接触的时间并不是很长，但是一生都受钟惦棐先生的影响。1987年初，钟惦棐先生在中日友好医院治病的时候，我去看了先生两次，没想到先生在病中每次跟我谈了三个小时。六个小时的谈话，涉及人生、历史、电影的方方面面。这六个小时的谈话可以说影响了我的人生选择和人生道路，让我孜孜不倦、心无旁骛地成为了“职业电影人”，一辈子也就干一件事：看电影、评电影、组织电影活动。

记得我在中国电影艺术研究中心（中国电影资料馆）研究生部工作的时候，钟惦棐先生专门安排我专程到上海去请王元化先生到江津。钟惦棐先生反复强调电影一定要懂点历史、文化、哲学。我在《当代电影》杂志社做特约编辑的时候，就按照钟惦棐先生的要求开了一个栏目叫“电影之外”，发表了王一川、尹鸿先生的文章，把文学界的两个人物引到电影界。不学历史，不学哲学，没有文学的支撑和滋养，做电影肯定是走不远的。

将钟惦棐先生的电影批评、电影美学置身于中国电影实践与历史的发展中，笔者总结了六个面向。首先是面向电影实践，所有电影的理论均来自电影实践，要反作用于电影实践，才能够给电影实践提供更多的理论智慧。其次是

银幕，一定要多看电影，看大银幕电影。在钟惦棐先生看来，多看电影是硬道理，一部电影要看三次才可以说话发表意见。第三是面向观众，让观众能够听得懂记得住。上个世纪80年代，群众影评、大众影评事业发展，据说有上万个自发性的群众影评组织。章柏青、张卫先生在钟惦棐先生的鼓励下花大力气研究观众，写就了《电影观众学》。第四是面向世界，要有鲁迅先生所说的“拿来主义”。钟惦棐先生反对关起门来搞“罐头电影”，那肯定没有出路，肯定会因为封闭而窒息死亡。电影虽然是舶来品，还是要不断学习世界上最先进的电影理论、最先进的电影经验，最终当然要化为自己的理论、自己的经验，绝不可以“食洋不化”。第五是面向未来。第六是面向现代化。这六点，一个也不能少。

我举一个具体的实例：钟惦棐先生看第五代电影导演的代表性作品《黄土地》，说看了三遍没有看懂。笔者反复琢磨钟惦棐先生的话，毫无疑问是话中有话，“言有尽而意无穷”。其实，那哪里是没有看懂，他有他的判断和考虑：一方面，他对第五代导演不重视故事、不重视人物的做法有自己的保留意见；但在当时中国电影处于迈向现代化的探索时刻，他又不能给第五代导演的电影现代化探索和努力泼冷水。事实上，这种深邃的理论思考蕴含着深刻的辩证

思维与辩证方法，仅此就可以让我们学习一辈子，感悟一辈子。

我是钟惦棐先生电影理论评论的受益者，而且是终身受益，并且相信每一个人都可以通过阅读钟惦棐先生的理论评论文章终身受益。每当我遇到理论上的困惑或者困境时，总是习惯性地翻阅钟惦棐先生的文字，总能峰回路转豁然开朗。我的很多想法都是从钟惦棐那里得到了启发，包括笔者率先在电影理论批评界提出构建电影理论批评的中国学派、构建中国电影学派，也包括“共同体美学”的思考及其理论。我写的多篇研究钟惦棐先生电影美学、电影评论的文章，如《钟惦棐电影十思》《钟惦棐与中国电影学派》《共同体美学方法论溯源》等，谈不上有多少深刻的见解和思想，却都是自己阅读钟惦棐理论评论后的感受，甚至可以说是“无一字无来处”。法国巴赞，中国有钟惦棐，可惜我们自己没有认识到这一点。正如钟惦棐先生批评一段时间我们对本民族的电影传统缺乏梳理和认识一样，我们对自己电影理论批评传统及其资源也缺乏应有的梳理和认识，以至于我们在很多方面都处于理论上的“失语”状态。走进新时代，我们在电影理论批评方面要改变“失语”的状态，就要回到对自己本民族电影理论批评传统与资源的有效开掘，同时推进现代

化转换、创新性发展。钟惦棐先生无论如何都是绕不过去的一个标志性人物，需要我们不断地去解读、体会、品味，或许有一天可以达到“顿悟”。我们一定要像钟惦棐先生那样，真正面向实践、面向观众、面向银幕、面向世界、面向未来、面向现代化，不断丰富我们自己，才能够真正有所建树。

现在的不少年轻人，也包括一些文艺界专业人士、知名人士已经不太知道钟惦棐先生是何许人也。笔者也联想到多年以前就有人误以为钟惦棐先生的《起搏书》是关于医药的书

籍，《陆沉集》是关于地震方面的书籍。斗转星移，物是人非，有些人、有些事真的不应该很快被遗忘，有的事情更需要后人努力去继承和发扬光大，就像《红灯记》里唱的那样“前人的事业后人要承担”。每次见到钟惦棐的夫人张子芳，她都会说她有一件心事。我知道她的心事是什么，一直在暗暗地使劲和努力。过程无须多说了，“知我者谓我心忧，不知我者谓我何求？”相信一切都是因就有果，有果就有因，一切都是最好的安排。

笔者一直跟中国电影评论学会的同仁们商讨中国电影评论学会今天应该怎么做，应该怎么发挥作用，以钟惦棐为代表的中国电影评论事业在今天新的环境、新的时代、新的历史条件下，如何向前推进，如何创造新的高度。成立钟惦棐电影评论发展基金，就是想要借助这个平台，凝聚电影理论批评界的力量，有效发挥电影评论对于中国电影强国建设的理论智慧和智库的建设性作用。因为我们已经有了时间表和任务图，在2035年建设成为社会主义文化强国，社会主义电影强国在社会主义文化强国建设中应当发挥排头兵和先锋的作用。距离建设电影强国目标只有15年的时间，电影迫切需要补齐各种各样的短板，推进电影强国建设的“新基建”。在这个关键节点上，电影理论评论工作应该而且必须为电影强国建设提供更多的理论智慧和更多的理论支持。

现在虽然很难出“钟惦棐”，但可以出无数的“小钟惦棐”，最终合力形成一个“大钟惦棐”，为电影强国建设汇聚源源不断的理论智慧和力量，同时尽可能建立起自身的学科体系、学术体系和话语体系，努力创造电影理论批评的高峰，努力创造中国电影理论批评新的黄金时代。我们一直在努力，我们还需要更大的努力。

艺 谭

平凡的共鸣与超凡的激励

——关于电影叙事的精神选择

□ 路 侃

新时代社会的文艺既需要坚持崇高对社会主流精神的巩固，也不能轻视对平凡人生的深入反映。偏废一方，就是艺术精神的失衡，也不符合实际。

前不久电影《拆弹专家2》和《送你一朵小红花》上映后都出现较高的观影热，两部影片类型、内容完全不同，但又有一个很强的对照点：两片的主要人物都是身体处于绝境灾难，都面临生活态度的抉择，最终，一个是平凡而努力地活下去，一个则经历曲折折在超凡中英勇献身。一个平凡，一个崇高，却都带来很大的共鸣或激励效果，其中反映的是电影乃至文艺叙事在大与小、高与低、技与神等美学观念上的选择，值得回味。

作为警匪片的《拆弹专家2》令人印象深刻的不仅是警匪搏杀的悬疑奇技和大制作的视觉奇观，更在于影片对人的塑造超凡有力。影片在警匪博弈的特殊背景中刻画了一个特殊人才的发展，特别是对于人与组织关系的探讨，塑造出一个身残志坚却最终回归崇高信念，成为坚不可摧的拆弹专家潘乘风。潘乘风的形象塑造不是一蹴而就的，而是有一个发展过程，人物形象总体体现为“大”，但一开始就面临身残、辞职甚至被逐，人物被抛入惊涛骇浪的谷底。先抑后扬是情节的基本走向，其中的关键因素是潘乘风的前女友庞玲警官与警队组织。他们为失忆的潘乘风设计了一套为警方卧底的新“记忆”，以唤起他曾经的崇高精神，既为破案，更为挽救失忆走入迷途的英雄。情节设计融入心理学和科幻想象，但不觉得违和，因为庞玲真诚的情感支持成为潘乘风真假难辨时最具有人性的信誉，一句“你信我，你就是警察”，以真情力量激活了潘乘风的固有精神，也情境化地体现出，体制内容的执行，不仅需要严格的制度和秩序，还需要情感和想象。因此影片也是通过惊险的反恐故事有深度地写出了体制内人才发展问题、体制组织与人才使用应有的积极关系。或者说，一个关于制度秩序与人才使用关系的思考是在引人入胜的警匪故事框架中在谈笑间完成的。因而，《拆弹专家2》不仅是出色的类型片，其表达的价值和艺术表现力也为主流电影提高创作水平提供了很好的启示。

这些启示包括：英雄崇高可以在失败挫折中表现，但结局应是崇高信念完整。潘乘风充满对拆弹工作的热爱、专业和献身精神，使其精神价值很大、很高，但他身上又有很小、很低的一面，他的偏执导致他将身线转岗当作“用完即弃”的解读，愤而辞职落入底层，甚至落入恐怖组织，重伤失忆。这种对英雄挫折失误描写的尺度之大是同类电影少有的，而他的警察责任和英雄精神被重新唤醒，又有力地表现了他个人灾难虽大，终于无悔职业选择的坚定信念。正是这种灾难和信念的强烈对照，并且最终以信念取胜，使潘乘风这一人物形象获得极大的同情。敢于并善于寓对立于统一，在相反中求相成，《拆弹专家2》这种塑造英雄形象的想象力和表现力从根本上反映出对生活的艰巨性、复杂性和理想性的认识，值得内地主流电影学习。同时，影片不乏有深度的社会思考：如片中对心理愤怒导致犯罪的分析；潘乘风对用人制度的质疑，以残缺之躯在苦练与偏执中对贡献的渴望；潘乘风与庞玲久别之后关于回归“任务”的对话，失忆的潘乘风坦言“不知这一切是真是假”，双关地反映出对现实的对峙与怀疑；警队战友为事业而凝结的无畏精神、生死情谊，对一个“挫折英

雄”的拯救、使用，都使得情节性的影片“真体内充”，精神饱满，也让我们看到，内地同类影片在人文性上还需加强。再有，作为类型片，影片信息密度极大，时空节奏转换多变，没有闲笔，无一处无意义，又有思考、谈心、趣味、疾徐有致，吸引观众沉浸其中。

与《拆弹专家2》形成鲜明对照的是，《送你一朵小红花》的人物塑造表现为彻底的平凡，描写一群平凡的人、平凡的生命与平凡的生活追求，而且人物精神也是很平凡的。这与潘乘风失去一条腿还能在健身房里“撸铁”、同恐怖分子英勇搏斗的火热激情完全不同，也和一些描写病患励志的电影不同。《美丽心灵》中的纳什是数学家，《逆光飞翔》中的黄裕翔是盲人钢琴家，他们都在坚持专业才能中与疾病或残疾拼搏，最终战胜病患并收获幸福，充满励志精神。而《送你一朵小红花》没有这些，患病的女主人公是最普通的青年，没有专业依靠，也说不上励志的追求。第一航有一点青春的独立意识，不满父母“安排”的生活方式，想忘却远方湖的湖，而这些还构不成一个癌症病人的精神支撑。马小远充满鼓劲的生活态度，更多时候在用胃口表示无畏，直播“胡饮”来表现身心顽强，鼓励第一航不要活得太“丧”，她用青春与同病相怜的爱帮助第一航重起对生活的追求。病友群里更多是经济贫穷的平民，他们的相互帮助就是聚在一起的人气与交流。但是，正是这些极为寻常的人物和生活打动了众多观众。这是一个值得研究的文艺现象，反映了相当多大众对平凡生活与平凡之美的认可和靠拢，他们在平凡中看到了自己，感受到平凡的亲切。中国文学自古就有屈原、司马迁代表的慷慨悲歌、壮怀激烈、家国情怀，也有“关关雎鸠”“采采芣苢”代表的人情物理、平凡静好，二者源远流长，都成了经典流传，培育了崇高和朴素不同的美学样态，并且相互影响、融合，构成健康全面的艺术形态，共同哺育了一代代中国人的精神成长。在和平建设年代，平凡之美更有普遍性意义，它折射出社会的稳定、祥和、发展，与社会主旋律相呼应。因此，新时代社会的文艺既需要坚持崇高对社会主流精神的巩固，也不能轻视对平凡人生的深入反映。偏废一方，就是艺术精神的失衡，也不符合实际。在这个意义上再看《送你一朵小红花》，似乎还少了一点精神力量，更多是安慰，还有一些对现实悲痛的揭示，因为人物基本缺乏科学文化力量，有积极的态度，而缺少积极的方式。胡喝的直播，无助的呼喊，无意义的“轻松”，如吴小味冲进第一航家厕所的场面，没有任何情节意义，只是为特定演员安排的搞笑噱头，多少都反映了文化的后现代影响，呈现单纯“低”“平”的生活表现。对比同类题材的《生死恋》《美丽心灵》《逆光飞翔》，都是“低”或“平”中有“高”，在充实的生活方式中体现出积极精神，形成有力的励志性。因此，在肯定《送你一朵小红花》的同时，也感到在它平凡寻常的生活流中，如果有一个生活主干、方向性的支撑，可能更有助于人物精神世界的表现。

两部影片不同程度地成功表现了精神叙事上的不同路径，即崇高与平凡，其中崇高又有一定的平凡融合。这为物质富裕时代的文艺精神叙事提供了十分有益的启示，崇高不仅体现在波澜壮阔的社会革命中，也存在于平凡积极的生活实践中；不能为崇高而忽略平凡根基，也不应流连在物质世界而失去精神追求。

2020年度“中国电影国际传播”调研发布

3月24日，北京师范大学中国文化国际传播研究院举行了2020年度“中国电影国际传播调研”线上发布会，公布了《中国文化认知对观看中国电影期望与行为的影响研究——2020年度中国电影东南亚地区传播调研报告》的研究成果。“中国电影国际传播”调研项目负责人、北京师范大学资深教授、中国文化国际传播研究院院长黄会林发布了调研报告；中国艺术研究院电影电视研究所所长、研究员丁亚平，电影理论家、中国电影评论学会会长饶曙光对报告进行点评。

黄会林院长介绍，“中国电影国际传播”调查研究，是以外国观众为调研对象，以中国电影国际传播为核心指向的数据调研项目。该项目由北京师范大学中国文化国际传播研究院主持并实施，自2011年启动至今，已连续开展10届，为中国电影国际传播的相关研究提供了大量分析数据和研究依据，在国内外电影学界和业界引发了持续而广泛的关注。

第10届“中国电影国际传播”调研工作，选取东南亚受众作为调研对象，考察了受访者对中国文化的认知情况、对中国电影内容的理解情况、对中国电影的观影期望及观看数量、引入态度与行为理论，探讨外国观众的中国文化认知如何通过电影文本影响其观影期望及行为。调研共回收有效问卷1783份，包括东南亚9个国家，其中越南271份、老挝18份、柬埔寨99份、泰国269份、缅甸46份、马来西亚270份、新加坡212份、印度尼西亚315份、菲律宾283份。男性占比50.3%，女性占比49.7%。样本中华裔有833人，非华裔有950人。

本次调研亮点表现在五个方面：第一，在东南亚受访者对中国电影内容的理解程度方面，东南亚受访者对中国电影价值观念的理解程度较高。以往的一些调研指出字幕翻译是外国观众观看中国电影的最大障碍，但从数据来看，东南亚受访者对字幕翻译的接受情况较好，但对中国电影中笑点彩蛋的理解情况不佳。第二，东南亚受访者对中国电影内容的理解程度对观影期望的中介效应明显。当东南亚观众对中国电影内容的理解程度较高时，他们会对中国电影产生易于理解的感受，这一感受会成为受众经验的一部分，从而影响其对中国电影的观影期望。第三，东南亚受访者对中国文化的认知对其观影期望

纪录片《奇妙之城》研讨会在京举行

由中国电视艺委会主办的纪录片《奇妙之城》研讨会3月22日在京举行。该片是优酷从全新角度切入的文化类纪录片，采用明星与素人相结合的方式，纪录片与综艺相融合的手法，以纪录片本色，回归本真，探索奇妙为主要特点，片中6位明星嘉宾参与录制，各自前往贵阳、重庆、厦门、西安、克拉玛依、青岛6座城市，深耕城市人文风貌、展现各地风土人情，抚慰了异乡漂泊观众的乡愁之情。会议由中国电视艺委会秘书长冯凯主持。

与会专家认为，该片是一部有态度的纪录片，有别于城市纪录片对吃、喝、玩、乐等地点打卡式的介绍，它更多传递出主人公当下的心态与情绪，这种心态与情绪具有导向作用，从而完成了片中主人公与观众的情绪色彩共建。有专家谈到，基于当前媒体融合的视听语境，该片反映出纪录片对轻流行、轻盈感的生活调性的接纳与尝试。在传统城市纪录片中，封闭式叙事要求观众紧跟其跌宕起伏的线索，该片在明星和素人相结合的使用过程中，给予观众一些自由喘息的空间。《奇妙之城》的奇妙之语，恰在于让生长在这座城市的人、回到这座城市的人，用其生命体验与社会阅历与之碰撞，去探索人的精神价值与观念。也有专家建议，明星的使用是一种思路，也可进一步扩大关注对象，聚焦一座城市杰出的科学家、伟大的英雄及其后代。

(许莹)

的影响显著。东南亚开展的集体中国文化活动对中国电影的传播具有突出贡献。中国与东南亚各国积极开展电影合作，举办了各种各样的合作活动，这些形式多样的文化活动为东南亚人提供了更多认知中国文化的机会，培养了他们对中国电影的兴趣。

第四，在中国文化认知对受访者理解中国电影内容的影响方面，数据显示东南亚受众对中国方言的了解能够影响其对中国电影内容的理解程度，但对其观影期望影响不大。在跨文化传播中，受众的汉语水平往往不高，方言并不能引起他们的注意，而在翻译过程中也容易造成语境和背景信息的缺失。

第五，不同裔裔对中国电影内容理解程度的中介效应有所区别，非华裔观众对中国电影内容的理解程度与华裔观众相比，对中国电影的期待程度及观看行为的影响更大。但由于电影文化的复杂性以及华裔观众生活环境的变化，在跨文化电影研究中并不建议将二者割裂开来。

基于调研数据，黄会林提出，中国文化对东南亚观众形成的“文化折扣”相对较低，因此在中国电影跨文化传播的发展进程中，东南亚地区必将成为最有力的市场之一；东南亚受众的观影期望与观影行为存在明显的关系，应重视对东南亚受众观影期望的培养；东南亚地区作为较早进行中国文化传播的地区，具备较丰富的中国文化认知资源，这一先天环境对中国电影的传播具有明显利好。

中国电影评论学会会长饶曙光点评指出，东南亚地区应当成为中国电影对外传播研究重点区域之一。东南亚文化与中国文化渊源深厚，一直以来南洋电影市场都是中国海外电影市场的有机组成部分，今年的调研重点放在东南亚地区是有价值的。以往的中国电影对外传播研究更多针对的是欧美市场，这次调研具有突破性。现在经常提到亚洲电影共同体，这就要求我们有更多更有效的互动，而有效的互动需要研究的支撑。中国艺术研究院电影电视研究所所长丁亚平谈到，本次调研回归到了对电影本体的研究上，将电影内容的接受情况作为重要考察指标，为以后的跨文化电影传播研究提供了建议，对个别观点进行了修正。调研还将心理学理论与文化传播实践结合起来，为中国电影跨文化传播拓展了新的研究思路。据悉，本年度数据调研报告已经发表在《现代传播》2021年第一期。

(许莹)

由中国电影家协会民族电影工作委员会主办的首部毛南族题材院线电影《幸福的花竹帽》剧本研讨会3月18日在深圳举行。该片讲述了毛南族新一代返乡人才代表谭毛南依托民族文化谋求产业创新，为家乡找到一条新时代乡村振兴康庄之路，带领族人脱贫致富的感人故事。

与会专家认为，传统的竹子变成了自行车，剧本用这样一个创新概念来展示乡村振兴，故事颇具新意。剧本中毛南族大学生走得出去、走得回来，反映出当下社会大城市和乡村的真实现状。家乡对于年轻人来说是热土，也是沃土。在家乡找到更大的发展空间，这个问题不仅具有当下性，也具有前瞻性，优秀年轻人要把乡村振兴当作自己的主战场。也有专家建议，将主线逻辑的重要载体竹梁自行车的推动作用做更深层的挖掘，男女主人公的爱情线应更清晰，进一步明确和深化关键性戏份。

该电影剧本为中国文联电影艺术中心2018年“深入生活、扎根人民”主题实践活动采风项目成果之一，由编剧历经4年跟踪采风创作而成。在此期间，环江县于2020年5月退出贫困县序列，毛南族实现整族脱贫。习近平总书记对毛南族实现整族脱贫作出重要指示，全面建成小康社会，一个民族都不能少。近年来，多个少数民族先后实现整族脱贫，这是脱贫攻坚工作取得的重要成果。希望乡亲们把脱贫作为奔向更加美好新生活的起点，再接再厉，继续奋斗，让日子越过越红火。据悉，《幸福的花竹帽》计划于今年4月底在广西环江开拍。

(影讯)

电影《幸福的花竹帽》剧本研讨会在深圳举行