

学校编码: 10384

类号_____密级_____

学号: 10420071152674

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

“真实”的困境——解读新生代电影纪实主义思潮

"Real" Dilemma: A Study of Documentarism of Chinese
Newborn Generation Cinema

陈冬梅

指导教师姓名: 傅小凡 副教授

专业名称: 美学

论文提交日期: 2010年4月

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席:

评 阅 人:

2010年4月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文(包括纸质版和电子版)，允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

(   )1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年   月   日解密，解密后适用上述授权。

(   )2. 不保密，适用上述授权。

(请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。)

声明人(签名)：

年   月   日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

从八十、九十年代之交开始创作的中国电影新生代，以纪实的姿态和个体性的叙事，在主流政治电影和第五代民俗电影宏大叙事的夹缝中艰难地生存了下来。他们的成功“突围”，依靠的是自我意识的觉醒和对真实的追求。他们的影片题材风格各异，呈现出多元的现象。但是对“真实”的共同追求，使得新生代电影在成长中形成了一股纪实主义的美学思潮。

2002年出版的《我的摄影机不撒谎》，刻画了新生代导演的群像，并宣告以“真实”这把利剑挑战宏大叙事的虚假。导演、影评人、国际影节这三者共同完成了对新生代纪实电影的书写，而在他们的书写过程中，“真实”代替艺术价值成了评判这些电影的标准，在新生代电影内部造成了种种问题。

在本文中，我将指出“真实”的困境是如何形成的，并论证纪实主义的真正内涵和以“真实”作为艺术评判价值的荒谬性。

关键词：美学 纪实主义 新生代电影

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

The Newborn Generation of Chinese cinema, who began to make their films around 1990, found a twist way out of the crevice of the main-stream political film and the 5th generation by their documentary style and private narration. Their pursuing of reality formed a new trend of "documentarism".

The book *My Camera Doesn't Lie* which takes a panoramic view of the newborn generation, declares their challenge towards the hypocrisy of the grand narration with the sword of reality. Directors, critics and the international film festivals produced the story of the Chinese Newborn Generation together, while in this process, "real" became the standard of evaluating a film instead of its art value, which caused problems to the new-genre cinema.

In this paper, I'll figure out this new dilemma of "real" that the Chinese newborn generation is facing, then try to find out the true meaning of the documentarism and the absurdity to take "real" as the criterion of the cinema art.

Key Words: Aesthetics; Documentarism; Chinese Newborn Generation Cinema.

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

序.....	1
一、“新生代”与“纪实主义”	3
(一) “新生代”的命名	3
(二) 纪实主义释义	5
二、神话破灭——新生代电影纪实美学的形成	7
(一) “纪录冲动”	7
(二) 个体性叙事	9
三、“真实”的困境	12
(一) 以“真实”代替艺术价值	12
(二) 对“粗糙美学”的追捧	14
(三) 又一个“东方幻象”	15
(四) 年轻导演生硬的影像和低幼化的叙事	16
四、在虚构与纪实之间——纪实主义的本质	19
(一) 剧情-纪录交织	19
(二) 剧情-纪录融合	22
五、对“真实”的反叛和质疑	33
(一) 特立独行的戏剧化叙事	33
(二) 讲述中真实与虚构的幻境——《24 城记》	35
(三) 对“真实”与创造力的质疑——《苏州河》	37
结 语.....	39
参考文献	40
致 谢.....	41

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Preface.....	1
I "Newborn Generation" and "Documentarism Aesthetic"	3
1.The Naming of "Newborn Generation"	3
2.The Documentarism Movements.....	7
II The Crash of Myth—the formation of the New-genre's	
Documentarism trend.....	7
1."Documentary Impulse"	7
2. Private Narration.....	9
III The Formation of the "Real" Dilemma	12
1. "Real": the Criterion of the New-genre Cinema	12
2."documentary aesthetic".....	13
3. Another Oriental Image	13
4. The Poverty of the Newcomers	16
IV Between Documentary and Fiction: the Nature of the	
Documentarism	19
1. Interlacing of Fiction and Documentary.....	19
2. Blend of Fiction and Documentary	22
V Rebel and Inquiry Towards "Real"	33
1. Drama Narrations.....	33
2. The Vague Narration Between Real and Fiction: 24 City	35
3. Queries to "Real" and Creativity: Suzhou River	37
Epilogue	39
References.....	40
Acknowledgements	41

厦门大学博硕士学位论文摘要库

序

当新生代电影出现在国际影坛，频繁出现于电影节、资料馆和欧美媒体上时，国内看过他们的作品的人，通过人手相传、秘密放映的方式，只限于狭小的电影文化圈。对新生代电影现象进行解读、研究，从九十年代末才由欧美学者逐渐开始。他们中的先行者包括美国加州大学圣地亚哥分校的 Paul G. Pickowicz 教授和张英进教授、华盛顿大学的 Yomi Braester 教授。与媒体对新生代导演与政府权威部门的对立姿态的追捧不同，他们首先关注到新生代电影的文化颠覆意义，多与第五代电影对比研究；新生代电影在追逐国际电影工业资本中的“独立性”也受到他们的质疑。其中由 Pickowicz 与张英进主编的《从地下到独立：当代中国的另类电影文化》(From Underground to Independent: Alternative Film Culture in Contemporary China)，收录了多位中外学者的论文，这些论文从不同的角度对新生代电影这个中国电影潜流现象做了全面的解读。

在大陆，戴锦华和崔卫平两位北影的教授也从九十年代末开始关注新生代电影，尤其是戴锦华，在九十年代末就具有前瞻性地指出新生代电影的文化空洞。影评人徐展雄、程青松、朱日坤、张亚璇在撰写批评文章的同时，也发起导演访谈、担任影展的策展人、成立电影组织和基金会，推动新生代电影，尤其是年轻新锐导演的成长。程青松、黄鸥主编的《我的摄影机不撒谎——六十年代中国电影导演访谈录》，梳理了八位新生代导演的作品、访谈和少量电影评论，这些导演业已在国际影展中获得肯定，也正逐渐成长为中国电影界的新一代“大师”。

新世纪以来，依靠盗版光盘和互联网，新生代导演的作品，尤其是这些“大师”的作品，逐渐进入青年学生的视野。盗版光盘与互联网培养了一群松散的年轻电影爱好者，新生代导演的早期作品与欧美最优秀的导演作品一起，成为这些电影爱好者的精神食粮。在近几年，新生代电影的话题逐渐成为高校学者的热选之一，越来越多的相关文章见诸学术期刊。从2006年至今，数十位硕、博士研究生针对新生代电影写作毕业论文，并被评优秀硕博论文。

这些文章或比较新生代电影与第五代的不同、考察新生代电影与法国新浪潮的相似来归纳新生代电影的美学特征，或解读新生代电影中的底层形象和文化意

义；新生代电影的纪实主义风格作为其中的焦点，被肯定、提倡，但纪实主义对“真实”的追求已经开始束缚了新锐导演的创作自由，造成新生代电影的艺术贫乏这一点，却极少有人提及。

由陈犀禾、石川主编的《多元语境中的新生代电影——中国新生代电影研究论文集》，围绕“代”的问题，收录多位学者或肯定或质疑的文章，包括戴锦华的《初读“第六代”》，曲春景的《电影的文献价值与艺术品位——谈新生代电影的成败》等。曲春景的文章指出新生代电影以纪录的文献价值代替影片艺术价值的错误取向，但对于新生代导演这一取向的形成过程、深层原因并没有进行挖掘，并且对于新生代影片中具有高度艺术价值的作品和他们在追求创作自由方面的努力视而不见。

“真实”是一个模糊甚至狡猾的话题。影片题材的现实性并不必定与“真实”的表达对应，表面的真实与本质的真实让人不辨真假。真实就像永恒退缩的地平线，不断临近却始终无可企及。在传统的、范式的叙事方式的整合下，影片离人们真实的情感越来越远。将镜头对准当下的社会现实，对于表达人们的真实情感来说，只是启蒙的第一步。在这笨拙的第一步里固步不前，将失去追求真实的方向。

新生代电影必须走出创作的困境，追求纪录风格以外的艺术价值。正如安东尼奥尼所说：“在表露的意象背后，还有另一个对真实更忠诚的意象。那绝对神秘莫测的真实，那真正的意象是没有人可以看得到的。”^①这神秘莫测的真实，便是艺术赖以生存的精神追求，向自由、美、未知的永恒的探索。

^①（意）安东尼奥尼著.林淑琴译.一个导演的故事.桂林：广西师范大学出版社.2003.6.3.

一、“新生代”与“纪实主义”

（一）“新生代”的命名

有人戏称“代”的概念为“过去几十年间中国电影理论界最伟大的发明”，因为它“聪明地回避了中国电影无多少流派可言的事实，既绕过了艺术性不够的窘境；也不直书中国电影因政治事件过多渐入而成为意识形态的工具；而是巧妙地强调所谓‘代’，即将中国电影运行的本质落在寻找时代精神以及它们的代言人上”^①。电影艺术界代群现象的划分与命名实际上是82年第一批北京电影学院的本科毕业生进入中国电影业之后的事。

直到现在，新生代导演中的很多人回忆起自己的“电影启蒙”时期，都会说起《黄土地》这部由陈凯歌导演、张艺谋摄影的电影对他们的震撼。王小帅在美术学院时看到这部片子：“那时候是1984年，《黄土地》在中央工艺美院放映，一看，傻了……觉得不错，很好，中国电影没有这样的，非常震撼。”^②王小帅所说的震撼是指画面上的，《黄土地》的镜头久久地注视着在广袤的黄土高原和湍急的黄河，仿佛这片黄色的大地才是这部电影的主角，而人物被搁在画面的角落里。电影中频频出现完全不符合人们观影习惯的画面，比如将镜头慢慢抬高，人物在整个画面的最底端，灰蒙蒙的天空令人窒息地压在他的头顶。这种大面积留白的失衡画面和镜头对黄土地的久久沉默的注视，加上对以前的主旋律政治电影具有一定颠覆意义的剧情（解放军对被两千年来形成的传统束缚、戕害的女孩的拯救以失败告终），都让《黄土地》没有争议地成为中国电影的变革之作，吹响了第五代到来的号角。

从他们往前追溯，从79年到83年短短五年间涌现了三代艺术家的更迭^③，这与八十年代自由的艺术氛围密不可分。当《黄土地》宣告第五代的诞生之后，人们便开始翘首期盼“第六代”的到来。然而与他们电影中封闭的、固不可破的

^① 葛颖. 无“代”时代的理论困惑. 陈犀禾、石川主编. 多元语境中的新生代电影[M]. 上海: 学林出版社. 2003. 269.

^② 陈青松、黄鸥. 我的摄影机不撒谎[M]. 北京: 中国友谊出版社. 2002年5月. 307.

^③ 关于中国影坛的“代”的区分说法不一，最常见的分法是：中国影坛的开山鼻祖郑正秋、张石川为“第一代”；创造了三四十年代社会写实风格的蔡楚生、孙瑜为“第二代”；49年后致力于社会主义语境的崔嵬、谢晋等表达为“第三代”；79年后追求影像语言电影化的张暖忻、谢飞等为“第四代”；85年后描写‘乡土中国’而是中国电影走向国际化的陈凯歌、张艺谋等是“第五代”。

传统力量一样，第五代民族寓言叙事的生命力远比人们期待中的长久。他们在国际上取得瞩目的成绩，在寻根文学的支持下，他们的生命跨越了八十、九十两个年代。而在影坛的殷切盼望下终于在 90 年后推出作品的北影“85 班”、“87 班”自然被命名为“第六代”。

然而围绕“第六代”的命名和代群的划分，出现了以往没有纷繁现象。由于“第六代”的初期作品与同时代出现的“新纪录片”一样，采用自筹经费、独立制片的形式，所以经常被称为“独立电影 (Independent)”；又由于他们的影片在审查方面受到的阻力让他们走上一条突破电影官方生产体系的道路，并在未经许可的情况下参加国际影展获得成功，其后又遭官方禁播、禁拍处罚，又被称为“地下电影 (Underground)”。但 2003 年 11 月 13 日国家广电总局电影管理局在北影的会议上宣布要“改变对所谓的‘地下’导演的态度”，他们邀请了贾樟柯和王小帅参加会议，并且宣布要给予 16 位青年导演创作基金，实际上宣布了对一些人的“解禁”，新生代中的多数人从地下走到了地上。于是“独立”成为一种失去了真实含义，而只是与主流意识形态对立的姿态；“地下”的说法也自然无从存在。由于从诞生之初，第六代导演的题材关注的是他们身边的世界，北京、上海这些城市的街头在他们的镜头下得到了前所未有的展示，这与第五代形成了鲜明的对比，因此他们又被称为“城市一代 (Urban Generation)”与他们的前辈不同，在电影美学风格和题材方面，第六代电影呈现出“多元化”的现象，再加上非“85 班”、“87 班”出身的年轻导演在九十年代、零年代后陆续汇入艺术电影创作的队伍，“第六代”的划分日渐模糊，有人提出了“新生代 (Newborn Generation)”的说法。

显然，“代群”的概念在第五代之后的电影艺术家身上已经不再适用，但新生代的个体性叙事和纪录现实的美学追求与第五代如此不同，显然是“新生事物”，所以本文中的“新生代”是用以区分这些年轻导演与第五代，自然也包括“85 班”、“87 班”以外的导演，包括零年代以后开始成长的更年轻一辈的导演。

尽管这些导演的作品呈现了风格的多元化现象，但对“真实”的追求和“纪录”手法的运用是他们一个明显取向，这个取向从 90 年代初一直延续到今。在第五代导演的作品中，我们看到了传统、封闭、禁锢的民俗中国，在新生代导演的作品中，我们看到了“改革开放”后在全球化、自由市场经济冲击下变化着

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库