

构建中国电影学派:研究现状、对象及意义

陈吉德^{*}

〔摘要〕 中国电影学派是中国电影的一种顶层式设计,是中国电影有别于其他国家电影的一种整体标识度,它指向中国电影特定的艺术形态、表现方式及内蕴。已有的相关研究主要集中在民族化、全球化、民族学派、电影理论批评中国学派、中国动画学派等方面。构建中国电影学派应该包括语境、功能、作品、主体、传播等五大部分。构建中国电影学派有助于打造中国电影理论新的话语体系,有助于推动中国电影的创作实践,有助于增强中国电影的学科对话能力,有助于收集第一手珍贵的学术史料,有助于传播中国梦的伟大理论。

〔关键词〕 中国电影学派;民族化;全球化;中国故事;国家形象

要理解什么是中国电影学派,首先要理解什么是中国学派。中国学派是以中国立场为出发点,以中国话语为表达手段,以研究中国实际问题为宗旨,以传递中国声音为己任的社会科学理论体系。这是一场波及诸多学科的范式革命,是一场全方位的宏观构建。

中国电影学派是中国学派的一部分,其理论体系的构建是对于中国电影的一种顶层式设计。从国际视角来看,它是中国电影有别于其他国家电影的一种整体标识度。从本土视角来看,这种顶层式设计应该指向中国电影特定的艺术形态、表现方式和内蕴,而不能泛泛地等同于中国电影。

习近平2014年10月15日在文艺工作座谈会上的讲话明确指出,“举精神之旗、立精神支柱、建精神家园,都离不开文艺。”作为一张文艺“名片”,中国电影在构建人的精神世界,传播中华文化,树立文化自信,提升国家软实力等方面有着无可替代的优势。当下,全球化进程日益加快,中国综合国力进一步加强,中国电影迎来了高速发展的难得机遇。新时代,新气象。中国电影必须不断提升自己的国际地位,打造自己的话语体系,所以,构建中国电影学派理论体系势在必行。这是一个重大的现实问题,也是一个重要的理论问题,亟需学界进行认真的实践总结和深入的理论探讨。

一、研究现状

中国电影学派虽然是当下提出的一个崭新概念,但这并非无中生有,空穴来风。其中一些相关的话题早已引起学界的关注。大体集中在以下几个方面:

^{*} 文学博士,南京师范大学文学院教授、博士生导师,210097。

（一）关于电影民族化的研究

构建中国电影学派理论体系必然要涉及到电影民族化问题。关于这个问题,早在改革开放之初的新时期就已经进行过热烈的讨论。1979年3月,张暖忻、李陀发表了《谈电影语言的现代化》一文,提出:“向世界电影学习,有一个问题必须解决,那就是如何民族化的问题。”^①由此拉开了长达10年之久的电影民族化讨论的序幕。1979年召开的“电影创作会议”,1980年召开的“电影民族化问题座谈会”、“电影美学问题讨论会”、“电影导演会议”都非常关注电影民族化问题。

讨论主要集中在三个议题:一是关于电影民族化的内涵,这是争论最为激烈的问题,争论的焦点为民族形式与内容的关系。任向阳认为:“民族化问题,主要是形式问题。”^②杨延晋则认为:“民族化的关键在于我们民族的精神是否充满了作者的灵魂,并且在影片中表现了出来。”^③韦菁强调民族形式与民族内容的有机统一,认为:“电影民族化主要就是以民族内容与民族形式相统一的方式完成民族性的显现和创作”。^④二是是否需要提倡电影民族化。袁文殊认为,民族化是中国电影健康的发展方向,只有坚持民族化,才能避免民族虚无主义,避免“陷到‘现代派’的泥坑里去。”^⑤邵牧君则认为,电影本来就是舶来品,本质上不存在多少民族性,过分强调民族化,容易把艺术局限起来。^⑥郑雪来认为,上述两种相互对立的观点都是值得商榷的,可以适当地统一起来。^⑦三是中西美学传统的异同。罗艺军认为,中国美学强调写意,西方美学强调写实。^⑧李少白认为,中国美学强调“善”,西方美学强调“真”。^⑨邵牧君则认为,中西艺术都遵循由写实走向写意这一基本规律。^⑩

《电影艺术》1989年第三、四期连续发表了李少白的13000字长文《电影民族化再认识》,为这场电影民族化讨论划上了句号。李少白认为:“所谓‘电影民族化’就是有分析有批判地继承、借鉴中外古今的艺术传统和艺术经验,在认真进行生活考察和素材积累的基础上,努力创造具有自己民族特色或民族性特征的电影艺术的过程。”这场持续10年之久的论争,其实质是中西两种美学观之争,其作用是直接促进了中外电影艺术的交流融和,使得中国电影艺术观念更加开放,艺术视野更加开阔,理论资源更加丰富。但其不足也比较明显,这主要表现为对电影的本质属性、创作思想认识不清,挖掘不深。

（二）关于中国电影全球化的研究

全球化问题是构建中国电影学派理论体系绕不开的话题,长期以来一直为学界所关注。知网相关期刊论文300余篇,硕博学位论文20余篇。

全球化语境下中国电影的生存和发展策略问题是一个研究热点。丁亚平认为,在全球电影产业发展中,中国电影要不断反思,及时校准观念与方向,与那些自欺欺人、投机取巧的扭曲价值观告别,与绑架了中国现行电影创作的拜金主义告别,寻求一种新的、开放的、包含现代性的话语体系,并且优化海外电影传播的有效策略,是必然选择。^⑪饶曙光认为,在确定中国电影的全球化战略之前,我们应该深入研究好莱坞电影的全球化战略,找准我们的市场空间和目标市场,厘清我们的发展思路。充分利

①张暖忻、李陀:《谈电影语言的现代化》,《电影艺术》,1979年第3期。

②任向阳:《民族化的成功范例——从三个改编剧看夏衍剧作的艺术风格》,《电影文化》1982年第2期。

③杨延晋:《表现手法和技巧不存在民族化问题》,《电影艺术参考资料》1980年第11期。

④韦菁:《论电影的民族性显现》,《电影艺术》1986年第10期。

⑤袁文殊:《电影的传统与创新》,《电影艺术》1987年第6期。

⑥钟惦棐:《电影形式和电影民族形式》,《电影文化》1981年第1期。

⑦郑雪来:《现代电影观念探讨》,《电影艺术》1983年第10期。

⑧罗艺军:《三十年代电影的民族风格——在香港〈探索的年代——早期中国电影〉研讨会上的发言》,《电影艺术》1984年第8期。

⑨李少白:《电影民族化再认识》(上、下),《电影艺术》1989年第3、4期。

⑩邵牧君:《“异中有同”辨》,《电影艺术》1985年第11期。

⑪丁亚平:《论全球化视域下中国电影观念变革、作用与影响》,《上海大学学报》(社会科学版)2017年第1期。

用中国电影的低成本战略、差异化战略与集中战略,做大做强本土电影市场是中国电影有效走出去的基础和根本。^①

中国电影在全球化语境下的身份认同问题也比较受到学者关注。身份认同归根到底是文化认同。尹鸿认为,面对好莱坞的威胁,中国电影试图通过政治、经济、文化策略来探索本土电影的生存道路。中国文化历史悠久,好莱坞不可能阻挡中国电影对本土现实、本土文化的关注。中国电影应该为全球化提供多元而非一元的格局。^②孙燕和汪振城认为,所谓的身份认同,就是回归本土现实,回归民族历史,回归文化伦理,重建民族文化的主体性,把优秀的中华文化传播出去,是中国电影的努力方向。^③

面对好莱坞称霸全球的格局,为了强化各国电影的民族想象和文化认同,于是有人提出了民族电影的概念。其中,民族电影的发展道路问题比较受到学者的关注。史可扬指出,伴随着经济全球化的浪潮,各地区之间的文化联系呈现出互动和融合趋势。在此情形下,中国电影如何保持自己的文化特色,同时又要要有开阔的心胸,是一个重要问题。^④另外,全球化语境下民族电影的叙事问题、传播方式问题,学界也进行了讨论。

(三) 关于建设中国影视民族学派的研究

20世纪90年代,北京师范大学戏剧与影视学科在黄会林教授的带领下开始探索中国影视民族学派问题。该学科从中国传统文化中开掘资源,试图构建有中国特色的影视文化与影视美学体系。

世纪之交推出的《中国影视美学丛书》是该学科重要的研究成果。该丛书的主要思路是寻求中国影视与传统文化的关系,在一定程度上弥补了以前关于影视民族化研究的零散化和局限性,对于构建中国电影学派理论体系具有启示性意义。黄会林等著的《中国影视美学民族化特质辨析》深入挖掘民族美学传统对当代影视的潜意识滋养,同时又广泛吸纳世界美学的最新研究成果,在民族文化的基点之上交融贯通。为完成这种恢弘的学术视野,该书系统地清理了中国传统文化留赠给当代影视的宝贵遗产,这表现在审美心理、叙事母题、艺术风格、价值取向、传播特征等诸多层面。

跨学科研究是该丛书的另一鲜明特点。丛书除影视研究外,还收录了《世纪碰撞——中西文化纵横谈》(黄会林、左衡编)和《美苑咀华——中国古典美学范畴集粹》(王宜文、路春艳编)两本书。《世纪碰撞》所收录的张岱年的《以分析态度研究中国学术》、李慎之的《中国哲学的精神》、余敦康的《回到轴心时期》、季羡林的《再谈东方文化》、宗白华的《中国文化的美丽精神往哪里去?》、汤一介的《论文化转型时期的文化合力》、王富仁的《中国传统文化与现代社会》、纪蒋庆的《心性儒学与未来世》、张颐武的《中国文化:面对21世纪》、叶朗的《谈谈中国传统美学》、蒋孔阳的《中西美学思想的比较研究》等论文为人们正确认识中国传统文化的价值,探寻中国影视的文化精髓树立了信心,理清了思路,开阔了视野。

该丛书虽然在研究思路方面尚需进一步拓宽,但为构建中国电影学派制造了声势,取得了初步成就。胡智锋认为,丛书“以中国文化和中国美学的独特视点去研究中国影视,既吸收西方影视的精华,又坚持中国影视的民族特征,梳理、提炼出有中国特色的影视学体系、观念与思路、方法,为建构影视艺术的‘中国学派’打下良好的基础。”^⑤

2008年6月,北京师范大学戏剧与影视学科与有关部门联合召开了“中国影视民族化与现代化”学术研讨会。与会的50余位学者纷纷发表看法。此次会议是中国影视民族化与现代化研究进程的一

①饶曙光:《中国电影本土化战略与全球化视野》,《电影艺术》2012年第11期。

②尹鸿:《全球化、好莱坞与民族电影》,《文艺研究》2000年第6期。

③孙燕、汪振城:《全球化时代中国电影的身份认同与文化选择》,《甘肃社会科学》2010年第5期。

④史可扬:《全球化语境下中国民族电影的生存之路》,《民族艺术研究》2012年第4期。

⑤胡智峰:《影视艺术“中国学派”的基础工程——〈中国影视美学丛书〉》,《人民日报》2002年4月7日。

次检视,也是黄会林教授多年倡导的中国影视民族学派建设的一次理论总结。

(四) 关于构建电影理论批评中国学派的研究

构建中国电影学派主要指创作方面,但也离不开理论批评的研究。到目前,关于电影理论批评的研究成果可谓是浩如烟海,但明确提出构建电影理论批评中国学派的成果却非常少。饶曙光研究员的《建构电影理论批评的中国学派》是此方面的重要论文。^①

文章首先分析了中国电影理论批评的历史轨迹与经验。认为中国电影批评史上有过两个黄金时期,即20世纪30年代前期和70年代至80年代末期。文章接着讨论了“西方化”与“本土化”之间的关系。认为西方电影理论的引进对中国电影创作和理论批评产生了重要影响,成为中国电影的重要催化剂,以至于中国有没有真正意义上的电影理论都存在着很大分歧。文章最后探讨了构建电影理论批评的中国学派所要注意的问题:1.在借鉴西方电影理论批评的思想和资源的同时必须立足于中国电影实践。2.必须从中国文化传统、中华美学传统中吸取营养和智慧。3.利用互联网重新整合资源,积极推进电影理论批评话语体系升级换代。

该文只能是关于电影理论批评中国学派构建的导论性文章,关于电影理论批评中国学派构建的方法、构建的本体内涵、构建可能存在的困境等诸多问题,均有待进一步探讨。

之后,上海交通大学李建强教授发表文章对饶曙光的观点进行了呼应。认为构建电影理论批评的中国学派有以下一些理由:一是时代的机遇与挑战,这主要是指互联网和大数据。二是实践的积累和提升,这主要是指当下中国电影呈现出持续增长的繁荣景象。三是目标的导向和牵引。这主要是指2020年要全面建设小康社会,2050年将赶上甚至超过中等发达国家经济水平。文章接着指出,学派大体上分为师承性学派、地域性学派、问题性学派三类。构建电影理论批评的中国学派也需要有这三种因缘的结合。^②

但是,该文对电影理论批评中国学派的理解过于狭窄。无论是师承性学派还是地域性学派,抑或是问题性学派,都不是电影理论批评中国学派的整体性标识。电影理论批评中国学派应该是一个很广义的概念,要义是寻求自己的批评话语体系,明确自己的批评目的。

(五) 关于中国动画学派的研究

中国动画学派简称“中国学派”。这是由20世纪五六十年代上海美术电影制片厂特伟、靳夕、王树忱、段孝萱、钱家骏、严定宣、徐景达等一大批动画艺术家们开创的动画学派。该学派成熟于六十年代,收获于七八十年代,以其鲜明的民族风格著称于世。

该学派引起了研究者的浓厚兴趣,共有学术论文50余篇,学位论文5篇。很多人从民族风格的角度进行了解释,这是关于中国动画学派研究的重点所在。朱可认为,中国学派的独特性就在于其鲜明的民族风格,具体表现在视觉呈现的意象化和内涵主题的功能。前者表现为中国动画学派运用电影手段创造出情景交融、意趣幽远的意境。后者主要表现为“诗言志”、“文以载道”、“寓教于乐”的悠久文化传统。^③齐江华以中国早期动画电影民族化风格的文本语境为出发点,从美术学角度,运用归类分析法,探寻了“中国学派”作为一种独特的动画流派,在动画题材、表现形式、表现技法、音乐构成等方面的艺术特点、民族特质及规律。指出民族特质是“中国学派”的根本属性,是中国动画电影艺术生存与发展的一种存在原则和艺术美学,从而使人们可以更加深入地了解“中国学派”动画的独特魅力,

^①饶曙光:《建构电影理论批评的中国学派》,《电影新作》2015年第5期。

^②李建强:《电影理论批评“中国学派”的构想与建设》,《民族艺术研究》2016年第1期。

^③朱可:《论“中国学派”的动画电影》,南京师范大学硕士学位论文,2005年。

并展望其未来的发展方向。^①

中国动画学派的美学特征是研究者又一个兴趣点。龚倩认为,中国学派动画在视觉风格上主要表现为虚实相生的构图、趣在自然的场景、神韵自得的造型、清雅古拙的色彩等几方面,这种视觉风格的形成基于以下传统美学思想根基:不似之似、迁想妙得的形神说,不拘格套、匠心独运的性灵说,德艺并举、知行合一的品格观,艺以载道、寓教于乐的载道观,气势贯通、余韵无穷的意境说。^②这是一篇比较全面深入研究中国学派动画视觉风格的学位论文,具有一定的启迪意义。陈峰的论文角度新颖具体,文章通过对中国学派动画中的色彩视觉隐喻现象的深入剖析,梳理出了传统色彩体系与动画色彩隐喻之间的有效关联性、色彩隐喻在动画中的功能性等问题,为动画创作提供了有益的启示。^③

总的来说,关于中国电影学派理论体系构建研究显得比较零碎,明确提出构建中国电影学派的文章非常之少。许多重大的理论问题亟待探讨,比如中国电影学派的核心目的到底是什么?创作者在创作过程中是如何看待这个核心目的的?已有的中国电影在表达这个核心目的有何经验和不足?将来可能会面临什么困境?如何来突破这些困境?营销推广在构建中国电影学派过程有何作用?等等。

二、研究对象

中国电影学派应该有其清晰的研究对象,如果研究对象大无边际,就成了中国电影的代名词。在我看来,中国电影学派的研究对象应该包括以下五大部分。

(一) 语境研究:国家战略指导思想和中国电影面临的主要问题

该部分试图从发生学的角度找到中国电影学派构建的逻辑起点,探寻中国电影学派构建的必要性和紧迫性。如果这个问题认识不清,整个研究就可能处于盲动状态。

首先要理解新时代中国特色社会主义思想。习近平总书记在十九大报告中明确提出的“新时代中国特色社会主义思想”有着丰富的内涵。比如要明确实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴的总任务,要认清经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的“五位一体”总体布局,要理解道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的“四个自信”思想资源。

其次要理解新时代中国特色社会主义思想的文艺思想。党的十八大以来,习近平总书记多次论及文艺问题,特别是专门主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话。习近平新时代中国特色社会主义思想的文艺思想回答了中国文艺的一系列根本性、全局性、战略性的重大问题,极具战略性、前瞻性、指导性,是继毛泽东文艺思想之后,马克思主义文艺理论中国化的又一次飞跃,论述系统,影响深远。

上述两点是构建中国电影学派的宏观语境,我们还要看到其微观语境。目前,中国已经成为世界第二电影大国,票房总数逐年上升,可以说迎来了非常好的发展机遇,但也出现很多问题,面临着诸多挑战。1. 国际认知度走低。中国经济的飞速发展,国际地位的不断提升,并没有带来中国电影国际影响力的扩大,在好莱坞一统天下的格局中,中国电影很难取得比较高的国际认知度,与美、法、韩等国家电影相比,仍有较大差距。2. 思想价值观有所偏误。当下的中国电影在思想价值观方面问题多多,有的表现出对西方价值观的顶礼膜拜,有的表现出对中国传统中负面问题的青睐,有的表现出对国家形象的不敬,有的表现出对主流意识形态的亵渎。3. 叙事手法与观众接受相游离。一部优秀的电影在主意蕴层面应该是深刻的,在故事表达层面应该是符合观众接受习惯的。可有的电影叙事手法老套

① 齐江华:《“中国学派”动画的民族特质》,《西安工程大学学报》2015年第4期。

② 龚倩:《“中国学派”动画电影视觉风格研究》,南京师范大学硕士学位论文,2011年。

③ 陈峰:《“中国学派”动画色彩运用中的视觉隐喻现象及启示》,《当代电影》2015年第7期。

陈旧,让观众生厌,或者自我把玩,让观众感到莫名其妙。

另外,在好莱坞称霸全球的局势下,一些优秀的国族电影绝地而起,给我们带来了重要启示:国族电影要想在世界电影有立足之地,必然要有民族性、国际性、时代性和人民性。比如《神秘巨星》《摔跤吧,爸爸》《我的个神啊》《小萝莉的猴神大叔》等一大批印度电影竞相出现,刷新了人们对印度电影的固有认识,也提升了印度电影的国际声誉。早年默默无闻的伊朗电影,随着《何处是我朋友的家》《小鞋子》《一次别离》《推销员》等影片在世界影坛的频频亮相,获得了国际的认可。近年的韩国电影,甚至包括越南电影,也都在电影民族化、国际化的道路上取得了可喜的成就,值得我们学习。

（二）功能研究：中国电影与中国故事、文化自信和国家形象建构

该部分主要考察中国电影学派的构建功能问题,这也是构建中国电影学派的最终目的,将引领整个学派的发展走向。习近平总书记2013年8月19日在全国宣传思想工作会议上强调,“创新对外宣传方式,加强话语体系建设,着力打造融通中外的新概念新范畴新表述,讲好中国故事,传播好中国声音,增强在国际上的话语权。”所以,构建中国电影学派也一定要遵循这个总体策略,要引领中国电影讲好中国故事,树立文化自信,提升国家形象。

中国电影学派首先要讲好中国故事。要明确“中国故事”中“中国”的时间维度(传统中国、现代中国、未来中国),空间维度(中国的中国、亚洲的中国、世界的中国),以及二者的时空关系。还要考察历时性、多样化的“中国故事”资源转化为共时性的、可对话的中国电影“元话语”的具体路径,以及这些“元话语”形成独具中国特色的国际概念的可能性。还要明确如何从选材、叙事结构、人物形象、影像风格、主题意蕴、价值意义等诸多方面界定讲好中国故事的判断标准。

中国电影学派还要树立文化自信。文化自信是一个民族、国家以及政党对自身文化价值的充分肯定。在建党95周年庆祝大会的重要讲话中,习近平又指出,文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信。这是继道路自信、理论自信和制度自信之后,中国特色社会主义的第四个自信。该部分应探讨以下一些问题:1.文化自信的三重内涵:对民族文化传统的自信、对现实发展道路自信、对未来发展前景的自信。2.文化自信的三种源泉:中华优秀传统文化、近代革命文化、社会主义先进文化。3.文化自信的三对关系:文化自信与文化自觉、文化自信、文化自信与道路自信、理论自信、制度自信,文化自信与政党自信、国家自信、民族自信。

中国电影学派还要提升国家形象。1.要分清塑造国家形象的两种类型。第一是显性的国家形象,这主要是指中国电影所表现出的关于中国的外在形象,比如人物服饰、建筑、山川河流、风俗人情等。第二是隐性的国家形象,这主要指向关于中国的内在文化底蕴、价值观念、民族气质、精神追求等。2.要注意把握塑造国家形象的两个原则。第一是客观性原则。电影艺术可以合理地想象,但要符合中国的实际情况,不能无中生有,有意歪曲。第二是主动性原则。在后殖民时代,文化战争是不见硝烟的。中国电影要主动出击,努力塑造一个有利于人类共同体发展的正能量的中国。3.要识别塑造国家形象的三个维度。第一是文化维度。文化维度是荷兰心理学家霍夫斯泰德提出的概念,用来衡量不同国家的文化差异。一个国家的文化形象是多元的,电影是其中重要的一元。第二是景观维度。景观是指一定区域内由水体、地形、植物、地貌、建筑等共同构成的关于国家的外在形象。中国电影在塑造国家景观方面有着独特优势。第三是舆论维度。舆论是支撑国家形象的软力量。在全球化进程不断加剧的今天,舆论场的国家形象对提升国家形象意义非凡。中国电影就是一个重要的舆论场。

（三）作品研究：国际化转型与中国电影的内容生产

在资本不断国际化的今天,中国电影要稳住国内市场,要与进入本土的国际电影形成有力抗衡,

同时又要注重国际化转型,积极开拓海外市场,在国际影坛取得应有的地位,这一切都离不开电影作品的内容生产。该部分重点考察以下问题:1.类型电影构建与中国元素。中国电影在类型上比较单一,只有武侠和动作片拥有较强的国际竞争力。中国电影学派将以武侠片、动作片为切入点,推动类型多元化实践,拓宽片种,积极进行电影类型美学创新。武侠片方面,注意从武打动作、人物形象、剧情设置、剪辑等方面挖掘“武”与“侠”的交织中所体现出中国文化的独特意蕴。军事动作片方面,注意表现影片所塑造的中国大国形象所引起观众情感的强烈共鸣。主旋律电影方面,注意倡导国家政策,弘扬主流价值观。特别是魔幻电影,这可能是在未来数年中与好莱坞相抗衡的类型电影,它大都取材于神怪传说、民间故事,具有浓郁的中国特色。2.电影叙事与中国电影学派建构。讲一个好故事是中外电影的最主要原理。故事体现出作者的想象力、价值观和艺术修养。中国电影虽然不乏成功之作,但一些作品在叙事上问题多多。节奏不准,结构失调,叙事混乱,线索不明,技法老套,故弄玄虚,如此等等都影响了中国电影的整体形象。另外,我们还要注意那些非叙事电影。所谓非叙事电影主要包括纪录电影和综艺电影。纪录电影指的是走院线的纪录片,这是当下的一种新现象,值得研究。综艺电影又称真人秀电影,脱胎于当下火爆的综艺节目,是一种以综艺为形式、以电影为传播媒介的新类型电影,是综艺节目的衍生品,属于粉丝电影。3.电影作品的叙事层次。这分为外在的艺术表达层次和内在的主题意蕴层次。前者具体体现在影片的画面语言、音响效果、演员表演、影调、色调、剪辑等诸多方面。后者具体表现在主流意识形态与非主流意识形态、阶级性与普世性、本土性观念与全球性价值等诸多对关系上。

（四）主体研究：中国影人的努力和华语电影的多样化合作

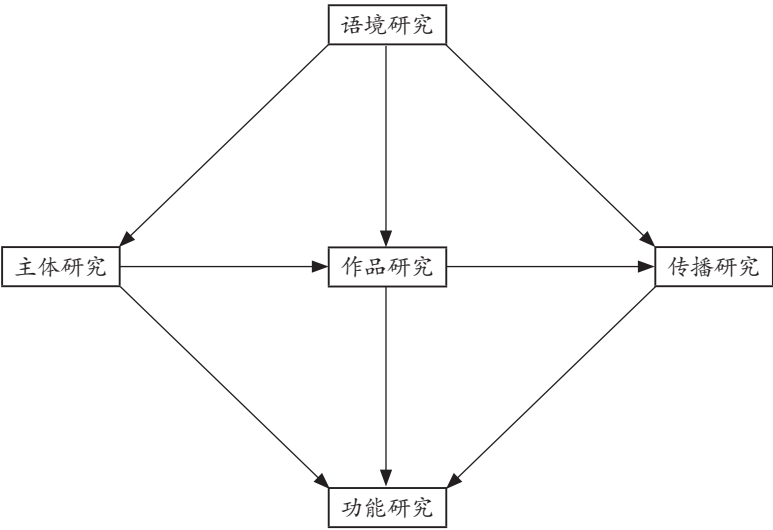
中国电影学派的构建归根到底不是靠学者的自唱自和,而是靠电影人脚踏实地的努力拼搏。这里所谓的“电影人”,主要指从事电影艺术创作实践的编剧、导演等,他们才是电影艺术作品的最直接创造者。从地域上,不仅包括内地,还包括港澳台和与华语电影有关的其他国家。首先要关注内地电影人的不懈努力。他们所属的民族不同,时代不同,所创作出来的影片风貌就有所不同。不同的生活磨砺,电影人会形成不同的价值观念,从而影响到电影的艺术高度和思想深度。面对新时代、新气象,电影人如何创作出具有中国特色的电影,是当务之急。其次要看到两岸三地的华语电影合作。进入新世纪,随着中国内地电影产业的崛起,两岸三地平行发展的格局被打破,合作与融合成为主流趋势。两岸三地有着共同的文化血脉,因此思维方式、价值思想、行为习惯甚至艺术观念具有一定的相似性,这就为电影合作提供了最根本的基础。随着两岸三地经济贸易的不断加强,电影市场的一体化进程有所加快,也为电影合作提供了诸多便利条件。随着香港、台湾电影人纷纷“北上”,未来中国电影一定会有深度的融合,不再有港台、内地之分。两岸三地有资金合作、人才合作、技术合作等多种方式,前景广阔。最后要看到走出国门的国际合作。国际市场正快速一体化,华语电影合作已经走出国门,进行多样化的深度国际合作。实际上,无论是在美国还是在世界上其他国家,作为高投入、高风险、高回报的电影业,要想从市场上获得成功,国际合作都是重要战略。中国有着政策优势、人才优势、文化优势、题材优势,正吸引着世界各国影人纷纷来到中国,寻求合作。当然,合作并不一定都是同质化的,有时差异化合作反倒比较容易成功,这样可以优势互补,互利共赢。如今越来越多既叫好又叫座的中外合拍片不断涌现,即是显证。

（五）传播研究：国内外市场与中国电影的营销策略

构建中国电影学派固然主要靠电影人创作出优秀的电影作品,但影片的营销推广同样不可忽视。在传播媒介日新月异的当今时代,影片的营销推广同样是打造中国电影学派的重要手段。首先要关注

国内市场。在市场与资本的推动下,中国电影分众化时代已经悄然来临。电影分众化是电影市场做强做大的必然结果。时下,电影分众化更加精细,“小姐电影”、综艺电影、宠物电影、魔幻电影等不同类型电影纷纷出现。在全媒体时代,国内市场的电影营销要注意立体化营销策略。所谓立体化营销,是指“线上”与“线下”相结合。海报、电视广告、报纸广告、影迷见面会等“线下”营销方式固然有,但这些逐渐沦为配色。基于互联网的“线上”营销已成主流。百度糯米、美团猫眼、格瓦拉、大众点评等APP购票平台,豆瓣、时光网等评分网站,优酷、土豆、爱奇艺、乐视等视频网站,都是“线上”营销的主要渠道。常见手法有主题曲推广、新闻炒作、众筹等。其次要关注国际市场及营销路径。区域化是中国电影海外营销的必由之路。其区域主要分为亚洲市场、北美市场和欧洲市场。其中亚洲市场成为主要区域,因为同属于汉文化圈,文化折扣较少。中国电影一定要守住这个主战场,特别是近年倡导的“一带一路”战略,无疑为中国电影拓展亚洲市场提供了难得的历史机遇。论及海外营销路径,经过多年的探索,大体有以下几种:一是中国政府主导的电影展、电影节,比如上海国际电影节;二是以“北京放映”为代表的交易会方式;三是进军国际上的各类电影节,以此进入各国的艺术院线;四是以合拍片为主完全按照国际上流行的商业运作模式进入海外国家主流院线。

上述五部分内容中,功能研究是核心,其他四部分内容都以此为核心展开。同时四部分内容之间也相互影响。语境影响着主体创作、作品风貌和传播战略,主体创作出作品,作品通过传播呈现出具体的功能。具体关系图示如下:

三、研究意义

新时代,新气象。构建中国电影学派,一定要运用本土视角与国际视角相结合、专题研究与综合分析相结合、微观分析与宏观把握相结合、理论与实践分析相结合等方法,从语境、功能、主体、作品、传播等方面全方位对中国电影学派进行系统而深入地考察,高度关注理论的创新性和前沿性,密切关注中国电影创作的新动向。在中国电影迎来飞速发展的今天,构建中国电影学派有着多方面的意义。

首先,构建中国电影学派有助于打造中国电影理论新的话语体系。当下,包括电影理论在内的中国学术研究在很大程度上存在着崇洋媚外的心理,偌大的中国学术界几乎沦为西方理论的跑马场。构建中国电影学派,无疑要广泛涉猎中国传统文化中重要的美学、哲学、文学、艺术、社会学、历史、宗教等理论知识,这将促进中国电影研究形成具有中国特色的话语体系。

其次,构建中国电影学派有助于推动中国电影的创作实践。当下,中国已经成为全世界的电影大国和强国,是世界第二大电影市场。但是中国电影的国际认知度并不是很高,电影作品无论是在艺术表达还是在主题开掘方面都存在着诸多问题,创作主体缺乏工匠精神,视野狭窄。构建中国电影学派不仅对以前的中国电影进行深入分析,还将对当下的中国电影进行及时的跟踪,切实把握政策导向和舆论导向,高度强化研究的针对性、系统性和时效性,这必将促进中国电影形成自身的品牌特色,增强在国际影坛的识别度和竞争力。

再次,构建中国电影学派有助于增强中国电影的学科对话能力。中国学派的构建是涉及到诸多学科。比如在社会学领域,早在20世纪三四十年代,就有著名社会学家吴文藻带领着他的学生费孝通、林耀华、许烺光、田汝康等形成的“中国社会学派”;在戏剧学领域,有中国学派演剧体系;在文学领域,有中国比较文学学派;在经济学领域,有中国经济学派;在政治学领域,有中国政治学派。由此可见,构建中国学派是一场整体意义上的范式革命。相对于其他学科,中国电影在构建中国学派方面稍显逊色。所以,构建中国电影学派将会使得中国电影与其他学科的形成一种呼应和对话。

另外,构建中国电影学派有助于收集第一手珍贵的学术史料。在研究过程中,应该对中国当下重要的编剧、导演进行大量的采访,了解他们关于构建中国电影学派理论体系的做法、看法、意见、建议等。还应该精心设计各种问卷,进行实践调查,了解观众对中国电影的欣赏习惯、建议、期望等。还应该对海外电影市场进行调查,然后对数据调研资料给予归纳整理和理解评判。这些都具有非常重要的史料价值。

当然,构建中国电影学派还有助于传播中国梦的伟大理论。习近平在文艺工作座谈会上的讲话中说,没有中华文化繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气。后来,习近平总书记在十九大报告中又明确提出了“新时代中国特色社会主义思想”,其中一个重要的组成部分就是“新时代中国特色社会主义的文艺思想”。中国电影学派理论体系从本质上说是新时代具有中国特色社会主义的电影理论体系,这有助于中国电影进一步传播中国梦的伟大理论,增加文化软实力,树立文化自信,为实现中华民族伟大复兴提供艺术上的应有支撑。

(责任编辑:高峰)

Constructing a Chinese School of Film Studies: State of the Art, Research Objects and Significance

CHEN Ji-de

Abstract: Chinese school of film studies is a top-level design for the development of Chinese films. It is a comprehensive indicator of how Chinese films differ from the films in other countries, pointing to the specific artistic form, expression and internal implication of Chinese films. The previous research has mainly focused on such issues as the nationalization, globalization, ethnological implication of Chinese films; and on how to establish a Chinese school of theoretical criticism of films and how to build a Chinese school of animation. We argue that the construction of Chinese school of film studies should include five major parts: the context, function, products, subject, and communication concerning Chinese films. The construction of the Chinese school of film studies can help create a new discourse system of Chinese film theory, which is conducive to promoting the practice of Chinese film creation, to enhancing the dialogues between China and other countries in film studies, to collecting the first-hand research materials, and to disseminating the theory of Chinese dream.

Key words: Chinese school of film studies; nationalization; globalization; China's stories; national image