

当下电影批评的类型划分与定位

史可扬 王 臻

摘 要：中国电影的市场化进程对电影批评提出新的要求，面对商业利益的全面渗透，新时期的中国电影批评应重新调整自身结构，以功能为指向重新划分和定位电影批评的诸类型，限定各层次电影批评的有效范围和责任所在，防止不同类型电影批评之间出现界限模糊、越俎代庖、价值取向混乱、以票房为唯一评判标准等不良现象，重新树立电影批评的权威性和公信力，对电影观赏和电影创作提供有力支撑。

关键词：电影批评；功能；类型划分与定位

作者简介：史可扬，男，教授，博士生导师。（北京师范大学 艺术与传媒学院，北京，100875）

王 臻，男，硕士生。（北京师范大学 艺术与传媒学院，北京，100875）

中图分类号：J905

文献标识码：A

文章编号：1008-6552（2010）06-0056-05

电影批评的发展由其所在时代的电影创作面貌所决定，又具有一定的相对独立性，对于电影观众欣赏水平的提升和电影创作的进步有一定的促进作用。当前形势下的中国电影呈现出消费主义的新特点，即以票房为指向的商业电影创作盛极一时的景象，这是由中国电影的市场化进程决定的。在这一背景下，如何避免对电影价值的判断趋向一元化，在注重电影的商品属性的同时坚持对电影文化属性的强调，使电影批评面向市场却不倒向市场，树立电影批评的独立性和权威性，成为当前电影批评迫在眉睫的问题。本文认为，针对这一具体问题，电影批评要有所作为，必须考量当下中国电影及其市场的新变化、新特点、新发展，重构电影批评的不同层次与类型，有针对性地发挥不同类型电影批评的不同功能，做到有的放矢，各谋其是，才能满足这一时期中国电影对电影批评的全面要求，扩大电影批评的影响力，树立电影批评有效性、指导性、启发性的积极形象，使新时期的电影批评得到多层次、整体性、全方位的发展。

一、电影批评的功能

电影批评的功能首先在于它对普通电影观赏者的作用。

这一作用主要体现在影片上映前对于观众选择的影响和观影结束之后加深观众对于影片的感受、促进观众对于电影的理解两方面。首先，面对中国电影市场的繁荣景象，如何在同一档期内上映的众多作品中选择一部符合自己欣赏口味，花钱买电影票觉得物有所值的影片成为广大电影观众最迫切需要解决的问题。而目前能够影响观众选择的最大因素是影片发行方的宣传手段，有多少大牌明星、场面是否火爆、谁是导演等表层因素成为决定观众选择的最大砝码。而影片的故事性、可看性、内容和思想性等深层次问题，往往是宣传片或者新闻发布会所不能展示完全的。因此，在这一领域，电影批评完全是可以发挥其引导作用的。在美国，一篇权威影评人的推介文章，有时甚至能决定一部影片票房的成败，电影批评在区分优劣影片、帮助观众理性选择方面有着强大的潜力和需求。面对影片发行方强大的发行攻势，影评人是否能够保持独立性，不与发行方形成利益共同体，真正站在观众的角度评判和甄选影片，这是职业影评人的责任所在。

电影批评对于电影观赏者的价值还体现在观影结束之后。电影观众在观影的过程结束之后，对于影片的体验将会持续一段时间，这种体验可能是情感冲击的延续，或者是进一步领会影片意图的需求。

针对前一种情况，电影批评可以通过对于影片人文内涵的分析，进一步引导观众将感情升华，得到深入的审美体验和心灵洗涤，在潜移默化中提高观众的审美水平；针对第二种情况，电影批评可以起到解释观众疑惑、挖掘影片深意的作用，从而促进观众对于影片的理解，获得最终的满足。

电影批评对于电影创作者的意义与作用也是多方面的。

与对电影观众的影响一样，电影批评对电影创作者提高欣赏水平也有着积极的促进作用。客观、有效的电影批评通过对电影作品得失的深入分析，揭示创作者在创作过程中无法全面认识的内在规律，评判电影作品生产意义的机制是否完善，意义的传达和接受过程是否通畅。电影创作者通过阅读电影批评，获得内在认识的提升，从而最终完成创作（改造世界）——自我完善（改造自身）的统一。电影批评对电影作品作出价值分析与评判，能够帮助电影创作者正视自己作品的优点和不足，了解当前电影观众的心理期待，获取艺术上的启发，从而更好地确立自己的创作定位，把握今后创作的方向。张会军指出，“电影批评者和电影制作者的关系是一种相互依存的关系，是互为生产和消费的关系。电影批评者生产出批评供电影制作者和电影观众消费，电影制作者生产出影片供电影批评者和电影观众消费，这是一种物质和精神、生产和消费的关系。同时，他们也是一种精神合作的关系，批评与影片是由不同的生产者、制作者生产出来的精神产品，两种精神产品所产生的作用和面对的消费对象不尽相同，但是，其直接的目的基本是相同的，那就是造成一种循环往复的精神消费和精神愉悦的过程。”^[1]值得注意的是，这种创作者和电影批评的精神对接不是一蹴而就的，需要电影创作和电影批评的丰富而长期的良性互动。通过这种长期的良性互动，电影作品的创评双方才能逐渐认识自身所在的位置，当电影创作者认识到其对电影作品意义的了解并不具有某种特别的优越性，电影批评者认识到其对电影创作的影响是一个间接地、潜移默化的过程时，双方才能够以开放和包容的心态展开探讨，相互促进。

二、值得关注的三种电影批评类型

除了学院式电影理论批评外，新时期以来出现了三种值得关注的电影批评形态，姑且称之为“非主流电影批评形态”。我们以电影《盗梦空间》为例，简单介绍一下电影报道、电影推介和电影评论的具体形态。

1. 电影报道

在媒体上常见的电影报道一般出现在前观影阶段，即影片正式上映前的宣传阶段。如报纸娱乐版的新闻，门户网站的影视板块，以及电视荧屏上出现的宣传报道等。电影报道注重其宣传和造势效应，目的在于引起关注，培育观众的观影动机，因此在电影报道中常常披露影片的吸引人眼球的注意点，如明星、大制作投入、大导演、大场面等方面，也会设置悬念，激发观众的观影兴趣，或者在一段时间内接连不断地释放幕后花絮，以延续观众的观影期待。

首先我们来看一则典型的电影报道：

《盗梦空间》被称为“超级大片”，并非因其接近2亿美元的投资，而在于它独一无二的题材，以及一出世后就基本奠定了其在影史中的地位上。该片目前全球最大的互联网电影数据库（IMDB）上一度排名第3。这是唯一一部排进前10名的本世纪生产的电影。……除独特的题材，据了解，《盗梦空间》的动作场面也是大片级的，从日式古堡的秘密潜入到洛杉矶街头的雨中追车，从翻滚失重的走廊格斗到极地雪山的突袭大战等等，大戏精彩纷呈。……《盗梦空间》的演员阵容不仅强大，而且是根据导演诺兰的个人喜好一手打造的，男一号是正在走向巨星行列的莱昂纳多·迪卡普里奥，女一号是因主演《朱诺》一举成名的好莱坞一代新星艾伦·佩吉，另有人气正旺的约瑟夫·高登-莱维特以及希里安·墨菲，渡边谦、迈克尔·凯恩、汤姆·哈迪等实力派明星加盟。^[2]

在这里需要指出的是，电影报道作为媒体娱乐新闻中不可忽略的一支，利用电影的卖点对影片进行宣传本无可厚非，但需要警惕的是当前电影报道中的庸俗化甚至是低俗化的趋势。当前的某些娱乐

新闻主要针对明星的隐私、纠纷、桃色新闻等进行炒作,更有甚者如宋祖德等人,竟对一些导演和演员进行手段及其低劣、毫无事实根据的污蔑和人身攻击,以此哗众取宠,达到私人目的。这样的恶性炒作使电影报道从通俗走向庸俗甚至是低俗,不仅丧失了媒体的职业道德和公信力,也践踏了电影报道的真实性和纯洁性,危害整个电影批评的形象。

2. 电影推介

电影推介经常出现在一部影片小范围内点映之后、尚未全面上市之前。小范围点映的受众一般是专家学者、圈内人士、媒体和部分普通观众。点映之后出现的电影推介文章一般出现在专门的电影杂志、网站先发观影团的论坛文章中,一般要比电影报道更为详细,但依然不会大量透露剧情,文中开始出现一定的价值评判,但并不过激,主要功能是给潜在的观众介绍这部影片,推荐或不推荐大家前去影院观看。电影推介的另一功能是为普通电影观众提供有关影片的背景知识,如电影的类型与风格、导演的资历和其他作品、影片的故事背景等等,以期为有意前去观影的读者做好观影准备。总而言之,电影推介的目的在于为观众的观影做好一定知识准备但又在一定程度上保证观众的新鲜感和好奇心。

下面节选的这篇《盗梦空间》的推介文章很好地掌握了电影推介的技巧,不仅介绍了导演和影片的简单背景,又恰当地设置了一系列悬念吊起观众的胃口,让观众觉得这部影片值得一看。

作为诺兰的第七部作品,《盗梦空间》有着近两亿美元的预算,前后去往六个国家和地区取景,邀来数名好莱坞一线明星参演,“拍摄《盗梦空间》是我经历的最大挑战,我试图去讲一个宏大而且深刻的故事,拍摄一部真正意义上的大片——这是我参与过最大规模的制作。我无时无刻不在努力着让这部影片与《黑暗骑士》相当,并在某种程度上超越它。”

回到诺兰酷爱且擅长的迷宫式叙事和诺兰向来对剧透的严防死守,《盗梦空间》至今仍谜团重重,很多人即使看了数款预告片后,照样一头雾水。《时代》杂志的一篇评论建议观众最好看两遍《盗梦空间》,“即使两遍也不能解答所有的谜题,这是一部用来崇拜而不是珍惜的作品,除了满足一般的观影需求,它更让观众目眩神迷。”^[3]

电影推介在一定程度上是电影报道的进一步延伸,相对于电影报道,电影推介对于观影的导向起到更具说服力的作用,受到制作者、发行方、媒体和观众的多方面重视。也正是因此,电影推介成为电影批评中最容易出现腐败和伦理危机的一种类型。伴随着现代传媒的快速发展,大量报刊杂志、广播电视台纷纷开设电影专题栏目,邀请电影主创和一些专业人士对影片进行宣传和推广。在这些领域从事电影推介的专业人士,一般是来自于文化和影视领域的名人,本应通过自身的专业素养和独立判断,实事求是地为观众推荐影片。但由于发片方的强势影响和利益诱惑,这些有一定话语权的专业人士成为了发片方的传声筒或“御用文人”,他们写作的电影推介严重脱离作品实际,对影片大肆谄媚,以将观众骗进影院作为最终目的,早已失去了电影市场“把关人”的重要作用。因此,强化传媒批评人的社会责任感和职业道德感,对于消解电影推介环节的腐败现象,十分必要。

3. 影迷影评

电影评论即传统意义上的影评,是影片大范围上映之后出现的对于影片的解读和评论文章。这是电影批评中文章数量最多、观点最丰富,但也最鱼龙混杂的一种类型。由于英特网的发达,过去主要出现在报纸和期刊杂志上的影评大都已经转向网络上专门的电影论坛或者门户网站,相较于传统媒体,网络媒体的及时性、互动性使得网络上的电影评论和争锋异常活跃,网络的宽容环境亦造就了一批独立影评人的崛起。这些独立影评人大都具有一定的知识背景,对于影片的理解独到犀利,往往成为网络电影评论中的权威性人物,在广大观众和读者中具有一定的影响力。

电影评论的作者预设他的读者已经看过这部影片,进行过一定思考并对进一步理解影片有一定的需求。这类文章比电影推介要详细的多。文章作者一方面希望能揭露一些观众在初次观影时可能忽略了的细节,对情节中的复杂点进行释疑,从而深入发掘影片的创作意图;另一方面,也试图揭示影片的人文情感的内涵,在一定程度上提升观众的审美水平。与其他电影批评类型相比,电影评论更具主

观性，一般要体现出作者强烈的个人风格和鲜明的价值评判，这也是电影评论经常引起争议的原因和电影评论的魅力所在。

下面是一位国外资深影迷看完《盗梦空间》之后对于影片的解读，文章观点独特新颖，读完令人豁然开朗，是一篇电影评论佳作。

Inception 的每一刻都是梦境。电影是对诺兰作为一位导演如何工作的比喻，它最终的观点在于，我们在梦中得到的心灵净化与我们在电影中得到的一样逼真，而这与我们在现实中获得的灵魂净化同样真实。Inception 讲的其实是电影的制作；而电影对导演来说则是最令人激动的共享梦境……

盗梦团队可以与电影制作过程中的主要角色一一对号。Dom Cobb 是导演，进行前期调研并布置好睡眠地点的 Arthur 是制片人。梦境设计师 Ariadne 是剧本作者——她建造我们将要进入的世界。Eames 是演员（这在他坐到一面化妆镜前转换身份的细节里再明显不过，这样的化妆镜如今仍在舞台剧中使用）。约瑟夫是工程人员：别忘了，奥斯卡的全称可是电影艺术及科学协会，一部电影需要相当数量的技术人员的支撑。诺兰自己在最近的《电影评论》中多少泄漏了一些端倪：“盗梦团队的行为与拍摄一部好莱坞电影”有很多相似之处。比如当盗梦者们在自己建造的街道上行走、调查时，这与我们在开机前所进行的技术考察几乎一模一样。剩余的还有两位主要人物。在整个游戏背后操纵的齐藤是投资方。Fischer 则是观众。导演 Dom Cobb 带领 Fischer 经历了一场令人沉迷、刺激而激动的旅程，引导他更好地了解自己。Cobb 是个了不起的电影导演（或者说是电影导演中的最佳代表），他带给观众动作、特效，但也同时传达意义、人性与情感。^[4]

与传统的对“草根电影评论”的看法相反，笔者认为，以网络为代表的电影评论恰恰是整个电影批评领域中最为公正、最为有力和最富有创造性的一种类型。与文化名人的电影推介相比，民间的独立影评人更少受利益的驱动和人情关系的拘囿；与从事电影理论批评的专家学者相比，民间影评人的电影解读更加贴近大众，不会陷于滥用理论而不知所云的怪境地。因此，在广大的电影观众中，民间的独立影评人的权威性和说服力相对于其他领域的批评人士更受肯定。在豆瓣、时光网等网络社区中，已故的独立影评人卡卡陆、文风犀利的木卫二和周黎明等电影评论作者，早已在民主的网络社会中受到推崇，其中原因自然是他们的独立、个性和真知灼见。陆绍阳曾经提到，“被称为‘美国影评人’的宝琳·凯尔可以成为我们的榜样，尽管她毕业于著名的伯克利大学，学的是艰深抽象的哲学，但她并没有被自己的学术背景所累，更没有排斥、歧视大众文化，作为对大众文化和严肃艺术都有深刻理解的影评人，她拆掉了横亘在两者间的高墙，把她对艺术的热忱传递给其他人，她用流畅、朴素的文字，不带任何偏见又不乏知性的观点，改变了别人看电影的方式，她那‘稳定、良好的品位’不仅影响了几代影迷，也成为昆丁·塔伦蒂诺等导演最初的引路人。”^[5]

三、电影理论批评与电影批评的整合与发展

电影理论批评是对电影创作、影片观赏及相关的艺术家主体素质和外部条件进行的理论研究和价值评判。电影理论批评所应承担的责任，是为自己时代的电影提供真实、可靠的判断，从而将这些判断转化为积极的具有建设性的再生力量。具体地说，就是要成为一种具有穿透力的观照，对电影及其艺术家进行价值评估和艺术品质衡量；同时，为艺术家的再生产提供可资借鉴的观念和理论支撑。相比于日益喧嚣的网络电影论坛，传统的、学院派的电影理论批评逐渐式微。具备学理性、专业性、批判性、权威性的电影理论批评文章凤毛麟角，使电影批评的最高层次显得孱弱，丧失了电影理论批评应有的高度和指导性。因此，电影理论批评这一领域，是本文要着力探讨的。

电影理论批评一般出现在关于某部影片喧嚣直上的大讨论尘埃落定之后，相较于电影评论，更具沉淀感、思辨性、学术性和总结性。电影理论批评大都见诸电影学术期刊上，读者通常是从事电影研

究的学者、以及电影的创作人员等等。他们大都已经具备了足够的电影知识或创作经验,对电影史和电影理论也有一定的了解。因此,这类文章的目的是解释电影中更大和更复杂的结构,揭示电影背后所隐藏着的文化意指,指出影片在电影史中所处的位置,判断影片的价值和意义。一篇优秀的电影理论批评既要在微观领域引入电影理论,对影片进行深入地分析,又要在宏观领域给予其明确的定位,并对此进行客观严谨的研究论证和学术批判。与电影评论相比,电影理论批评强调其理论性、专业性、独立性和批判性,失之其一,都不能算是一篇严肃的电影理论批评文章,决不可在随意性和主观性上与电影评论混为一谈,更不可在价值评判上与电影推介相提并论。简单地说,电影理论批评的写作必须摒弃作者自我的私心,以客观和真诚的心态,以真善美的价值尺度对影片进行审视和评判。这样的写作越多,业已失语的电影理论批评权威才能重新建立起来。

值得注意的是,商业性评论中出现的腐败现象似乎也侵袭到象牙塔内的电影理论批评中。由于各方面经济利益或人情关系的掣肘,在电影理论批评界,即兴式的、言不及义的、无关痛痒的、似是而非的批评文章比比皆是。一些理论批评工作者不仅没有勇气明确说出自己的判断、负起自己对电影史的责任,甚至昧着良心说话,在利益的诱惑下谄媚于创作者和发行商。另一方面,电影批评对电影文本的阐释力孱弱:有的理论批评停留在媒体评论的层面上,立体的有深度的理论研究被平面化的解说和介绍所替代,无法上升到学术层面;有的理论批评忽视电影本性,盲目套用其他学科或西方批评范式,在宏大神秘的文字表象下脱离了一切从作品出发这一基本的电影批评原则。这些问题都是需要在今后的电影理论批评工作中予以重视的,也是需要整个学术体系予以监督和制约的。

上述电影批评类型以功能为划分依据,以受众为指向,均有具体的、有针对性的适用范围,在各自的适用范围内,电影报道、电影推介、电影评论以及电影理论批评应充分发挥自身优势和特点,完成整个电影工业最后几个环节的具体工作,为观众的观影创造良好的环境和完善的后续服务,为电影的创作提供有益的指导和批评,为具体影片进入电影史的视野提供客观公正的评判,从而促进整个电影产业的健康和良性发展。另一方面,我们决不能模糊各个类型之间的界限,作为各个类型电影批评的写作者,也应明确自身的写作类型和主要任务,在充分挖掘各个类型批评潜力的基础上,防止不同类型之间的混同。特别是在价值取向上,电影报道、电影推介、电影评论、电影理论批评应越来越趋于客观公正和学理化,尤其是电影理论批评,决不能降低其学术性而等同于电影评论,更不能丧失其批判性而降格为电影推介。坚守学术阵地,才能把握整个电影批评的发展方向,提升电影批评的高度和指导性,防止电影批评的全面商业化。对于电影报道和电影推介,值得警示的是决不能因为经济利益的侵蚀而丧失最基本的原则和底线。只有这样,新时期整体的电影批评工作才能重回平衡有序的发展轨道,重新确立自身地位,发挥应有的作用。

参考文献:

- [1] 张会军. 电影批评的思考 [J]. 北京电影学院学报, 2003 (4): 5.
- [2] 戴玉亮. 《盗梦空间》今夜来袭 独特题材制作精良 [EB/OL].
- [3] 新快报. 《盗梦空间》今日起公映 六大谜题扣人心弦 [EB/OL]. http://www.chinadaily.com.cn/hqyl/mxneidigangtai/2010-09-01/content_799264.html.
- [4] Devin Faraci. 艾小柯译. NEVER WAKE UP: THE MEANING AND SECRET OF INCEPTION. [EB/OL] <http://chud.com/articles/articles/24477/1/NEVER-WAKE-UP-THE-MEANING-AND-SECRET-OF-INCEPTION/Page1.html>.
- [5] 陆绍阳. 电影批评: 独立于媚俗与诱惑 [J]. 电影艺术, 2004 (3): 9.