

The Promotion of *Contemporary Film Periodicals* to the Development of Film Theory in the Recent Twenty Years

Xiusong Ji

Krirk University, Bangkok, 10700, Thailand

Abstract

In 1911, Giotto Canudo, an Italian poet and film pioneer, published his work called "The Seventh Art Manifesto". Since then, film has become an independent comprehensive art, and film art has become "the seventh art". As a comprehensive art, its theory has been constantly improved through creative practice. Chinese and Western journals on film theory are uneven. As one of the important academic journals in the field of film published in the 1980s, since the beginning of its publication, *Contemporary Film* has been good at academic, professional and theoretical, covering the popularization of film academic knowledge, the construction of domestic and foreign film theories, the research on the historical phenomenon of the formation of film trends of thought, and the creation of film and television, etc. In addition, the journal also conducts theoretical and academic comments and in-depth research on current new films and important types of films. Especially in the past 20 years, *Contemporary Film* has catered to the Times and innovated and revised, forming an important timeliness platform for research on film theory and academic information, broadening the vision for the perfection and creation and innovation of Chinese and even global film theory, injecting surging power, forming an important academic influence and promoting the progress of film art.

Keywords

Contemporary Film; film publication; film theory; film creation

近二十年《当代电影》期刊对电影理论发展的促进

纪秀松

格乐大学, 泰国·曼谷 10700

摘要

1911年意大利诗人和电影先驱乔托·卡努杜发表了名为《第七艺术宣言》的论著,此后电影成为一门独立的综合艺术,电影艺术成为“第七艺术”。作为综合艺术,其理论一直在不断地创作实践中完善,中西方关于电影理论的刊物参差不齐,作为20世纪80年代创刊的重要学术性电影领域刊物之一,《当代电影》自办刊之初,就以学术性、专业性、理论性见长,对电影学术性知识普及、中国和其他国家电影理论建构、电影思潮形成史学现象研究以及影视创作等领域均有涉及,除此之外刊物还对时下新片、重要类型电影进行富有理论性学术性的评议及深入研究。特别是近20年来,《当代电影》迎合时代,创新改版,已经形成了研讨电影理论及学术信息的重要时效性平台,对中国乃至全球电影理论完善、创作创新开阔了视野,注入了澎湃的动力,形成了重要的学术影响,推动了电影艺术的进步。

关键词

《当代电影》; 电影刊物; 电影理论; 电影创作

1 对电影理论及电影发展史研究

1895年12月28日,伴随着最早的一些短片《火车进站》《工厂大门》《水浇园丁》等播放,电影艺术正式诞生^[1]。而来自不同国家的电影先驱及电影人不断投入这门独特的艺术中来,促进其逐步不断发展并积累了宝贵的创作经验,从无到有的创建形成、完善更新电影理论。中国电影发展至今,经历了不同的发展阶段,电影理论也在实践与发展中不断完善。20世纪80年代后,中国电影无论是从产量,

还是质量方面都得到了充足的发展,学术界理论方面也出现了前所未有的争鸣热潮,期刊作为反映电影学科发展的重要展现侧面,无时无刻不促进和繁荣着影视艺术理论。其中《当代电影》经过不断地发展,特别是进入21世纪以来,作为中国电影艺术研究中心与中国传媒大学合作主办的核心刊物,社科类期刊《当代电影》更是对中国电影理论建构以及重现电影史等方面做出了十分重要的贡献^[2]。

电影理论建构及学术讨论一直是《当代电影》的重要关注方向。纵观21世纪后不同年份及时期的《当代电影》期刊,不难发现期刊中都有关于电影理论建构的模块和讨论,如“电影理论”“博士论坛”“学术视野”“专题研究”“电影与媒介”“外国电影”“新时期电影研讨”等模块,均以

【作者简介】纪秀松(1989-),男,中国山东惠民人,本科,从事新闻传播与戏剧影视学研究。

学术性论文为主。学术性氛围浓厚，特别是在全新改版后以全新面孔出现在人们视野中的“本期关注”或“本期特稿”中，亦会不定期出现关于电影理论讨论的文章以及学术研究文章。不可否认，电影理论的讨论逐步成为期刊内容的重要组成部分，也正因此，其影响力越来越大。近二十年来，《当代电影》对中国和其他国家电影理论的讨论从未间断，通过对理念创新、创作思路、影视审美等方面的观照，一方面使得期刊逐步走向成熟稳定，对于学术实力的要求逐步增强，另一方面凸显了主创单位及团队对于电影学科理论构建的严谨学术要求，为电影理论完善作出了巨大的贡献。

除了对于电影理论建构外，对于电影史的重塑及资料整理也是《当代电影》杂志关注的重要领域。如在期刊中设置了“重写电影史”栏目板块，从不同角度、不同领域、不同维度对中外电影史展开了学术探讨及探索。有反映民国地方电影事业发展状况的《阎锡山与民国山西电影事业——从1924年阎锡山拍摄“阅兵电影”说起》，有观照不同时代中国不同类型电影影像塑造的《20世纪七八十年代中国立体武侠电影景观评述》，有对于特殊时期电影表演群体发展的史学考究，如《歌舞明星与歌女传统：论20世纪30年代的上海电影女童星》，更有对电影产业发展过程中参演主体的研究，如《近代中国电影演员的来源与薪酬研究》，分别从近代电影演员的出身进入电影事业的角度和片酬组成结构进行了充分的调查研究。此外，《当代电影》还有“外国电影”“多元视角”等栏目板块的设置，刊录了从中国和其他国家电影先驱、电影公司、时代变迁中的电影史学思维等多维度的学术性的文章，为广大学术受众及电影研究者提供了丰富的电影史资料。综上，《当代电影》期刊作为广大学术受众的电影艺术交流平台，通过对于电影史的多角度、多维度、系统化的文章探讨，不断完善着国际电影史学资料，也丰富着电影发展史的研究角度与学术话题，推动着电影史学的不断发展。

2 新作评议及类型研究

纵观中国电影百余年的发展史，电影艺术实践的发展与成果离不开对于经典作品的欣赏。关于中国和其他国家经典影视作品的学术性探讨始终是《当代电影》关注的重要办刊方向。自1984年创刊以来，《当代电影》主创人员注重对当代新近电影作品的内容研究与价值探索。同时《当代电影》致力于对电影作品进行细分类型，以不同题材、时期、背景题材、创作范式等作为分类依据，展开学术性探讨与评析，受到学术界电影人的一致评价，在电影学科期刊中引领了对于类型化电影题材的全新讨论思路，在类型化电影评议中做出了突出的贡献。

《当代电影》不仅时刻保持着学术性，而且时刻保持追求前沿性及创新性。始终坚持用独到的视点、犀利的视角关注新人新作。一方面，期刊栏目板块时刻保持创新，特别

是21世纪后，该刊由中国电影艺术研究中心与北京广播学院合办。期刊栏目板块设置了“新作评议”，对上个月上映的优秀院线电影进行评议分析，更是对每期期刊彩色封面下足了功夫，采用时下影响力较强的新作影视作品的剧照或海报作为封面或封底，使得每期刊给人一种耳目一新的感觉，新作醒目直接映入眼帘，且在新作评议分析过程中，不仅是对一部影视作品分析，更对多部时下热映、反响强烈的电影艺术作品进行学术讨论及评议。在有限的篇幅中更多元、更广泛地展现了时下热门影视作品，探讨其影视创作规律、传递的人文内涵、影片叙事技巧、人物影像塑造、形成的电影美学范式等。另一方面，《当代电影》中新作评议所入选文章着重关注内容方面的学术性及权威性，角度新颖，思路清晰，内容宏富、观点独到且论据充分，不断对于新人佳作作品进行多角度解剖，对新人佳作进行了学术性探讨，丰富了学术争鸣话题，提供了创作的理论支撑，为电影艺术的创新发展起到了不可或缺的助推作用。

作为商业化的主要电影形式，类型电影是最为常见的表现形式。类型电影发端于20世纪三四十年代的好莱坞，随后在接下来的几十年里，西方电影学界不断对其进行创作研究与学术探讨，已经形成了独特的创作模式及艺术风格。中国类型电影在20世纪末开始流行，港台动作片、武侠片逐渐进入人们视野，自一开始登上银幕就深受大众喜爱，与此同时影视学术界对于类型电影的学术研究也未曾间断。《当代电影》关注商业化电影产业发展，不断致力于对于类型化电影的学术研究及探讨^[1]。在栏目设置时开设了专门关于类型电影研究的“类型研究”板块，选题紧跟时下话题及时下关注热点，定期选择其中一类类型中的多部电影、从不同视域下展开学术探究，如在往期期刊中曾做过深入类型研究的医疗题材影片、霓虹黑色电影解剖、港台武侠电影发展探究等。如在一期医疗题材类型电影研究探讨的模块设置中，又分别收录了癌症电影题材创作探究、台湾疾病题材电影抒情表达研究、医生形象题材电影的叙事表达策略、阿尔茨海默病类型电影的叙事研究等多篇文章，从而使板块内容更加丰富，学术性以及综合性和概括性得到明显的提升，多元的角度也使得选题内容更加全面。此外，在“多元视角”栏目板块中，亦有对于类型电影多角度、宽领域的分析，如对好莱坞不同类型电影题材多文章收录，以多元视角对特殊时期的特定类型作品的解剖，也是《当代电影》对于商业化电影类型片发展与探讨的有力支持。

3 对于电影创作群体的推动

专业电影期刊是电影专业学术人重要的学术交流沟通平台。学术理论的研讨必将促进艺术实践的繁荣与发展，对于创作主体及艺术实践过程中的任何环节都有重要的影响。作为学术性及权威性极强的月刊《当代电影》，更是不断通过对创作主体的关注，推动着电影创作的高质量前进，特别

是新时期以来,其对中国新锐电影人在影视创作方面的方向性引领,起到了定根把脉的重要作用。

《当代电影》对于青年电影人及创作者的关注始终未曾间断,且对于青年电影创作群体的关注在不同时期及时提供实践的交流平台,做到紧跟时代学术前沿,贴合文艺大众方针政策。新时期以来,随着期刊的全新改版,多个栏目板块的设置均有对于青年电影学者及创作群体的关注,如“新作评议”“本期特稿”“博士论坛”等。这些栏目板块中收录的文章,有来自学术专家、高校教授、学生群体以及普通电影爱好者,通过不同角度及视域及背景下,亦或对青年电影导演多部佳作的探究分析给予电影类型分类,如王一川的《奇迹笨小孩:传奇式现实主义的定型之作》,除了对于电影本身类型的定义探讨之外,更是对于电影创作主体导演的创作思路、叙事以及结合早期电影《我不是药神》的创作风格进行了学术研究,文章更对文牧野导演创作团队所形成的传奇式美学范式文艺样式给予肯定,并在最后给予该美学范式的发展充满了期待。从而对于青年电影创作者文牧野给予了更强的创作信心及创作思路引导。此外,《当代电影》通过“本期特稿”的形式,关注新锐导演群像的集体创作,如尹鸿、徐皓月的特稿《在全球化背景下崛起的中国80后导演》,通过对于特殊背景下80后导演群像的观照,讨论如何在新思维、新时期、新视野的背景下使可持续发展,成为电影创作的重要力量,从而让中国电影走向未来。这样的专题讨论,不仅凸显了对于新导演群体寄予的厚望,也足以让已经成为中流砥柱的80后电影人产生新思路,激发创作热情,不断地、坚定地创新实践、多元发展,抓住新时代特殊发展机遇,稳定创作根基,从而多元创作^[4]。《当代电影》自创刊以来,一方面通过平台形式,多角度宽领域的不断推

动电影理论完善与发展,让更多青年电影人出现在学术界,让更多新观点、新思想出现碰撞,繁荣学界理论。另一方面,《当代电影》自第五代导演以来,就不断持续关注新锐年轻导演的创作发展,关注其电影作品所传达的深邃思想,深入影视作品背后关注创作者的特殊成长环境,更深入地了解创作者。对于青年创作者的全面关注,正是对于中国电影未来的关注。

4 结语

伴随着中国电影一百多年的发展,各式各样的电影期刊同样伴随其左右,这些期刊对电影艺术这门综合艺术门类,各个时期、不同领域、多重角度、多元视角的进行观照与欣赏,不断推进着电影艺术的繁荣与发展。《当代电影》作为学术性月刊,始终紧跟时代发展,不断完善创新形式,致力于对于中国和其他国家电影学科的学术理论繁荣发展、不断完善充实电影史料、深入类型化研究、观照电影界创作现象、紧跟学界动态专题研究,始终致力于为青年电影创作者提供平台化的支撑,对中国电影创作及产业发展时刻保持敏锐的洞察发现及引导,已经成为目前中国十分具有影响力的学术性期刊,也激励着一代又一代电影人不断地朝着中国电影前进的道路不断向前。

参考文献

- [1] 张春.中国电影短片研究[D].长沙:湖南师范大学,2014.
- [2] 张凤明.电影史学视域下《电影艺术》杂志研究[D].青岛:青岛科技大学,2020.
- [3] 孙佳路.《看电影》趣味研究[D].长春:东北师范大学,2020.
- [4] 尹鸿,徐皓月.在全球化背景下崛起的中国80后导演[J].当代电影,2022(9):4-13.