

互联网时代我国电影批评的机遇与使命

田承龙

(上海政法学院上海纪录片学院, 上海 青浦 201701)

摘要:在今天,越来越多的人关注电影、喜欢电影、评论电影。借助互联网的发展和普及,不仅极大助力了电影行业的发展,造就了不少电影行业的奇观或奇迹,也为电影研究带了不少新的课题。网络的种种特性作用到今天的电影批评上,就给电影批评的网络化生存和发展带来了诸多新问题和挑战。因此,重新认识电影批评的价值和功能,认清互联网时代我国电影批评的责任和使命,并找准电影批评发展的正确方向,显得尤为重要。

关键词:电影批评;互联网;网络影评;批评功能;批评价值

从汉语词源学上讲,“批”为“用手掌打”,《左传·庄公十二年》载:“(宋万)遇仇牧于门,批而杀之”,“评”则指“评议”“评定”,明代徐师曾《文体明辨·评》中讲“古者史官各有论著,……司马迁《史记》称‘太史公曰’。而班固《西汉书》则谓之‘赞’,而范曄《东汉书》又谓之‘论’,其实皆评也。而评之名则始见于《三国志》。”如是,“批评”天生包含“出击”“劈杀”之动机,之于受众,批评应当以万钧之力发于受体,振聋发聩。19世纪英国人兰陀(Landor.W.S.)曾在诗中写道:“他迷失在欢乐逝去的时候,迷失在自然喝着人们遵命听话的时候,‘I see, and know not why, thorns live and roses die.’他明白,不过在询问,为何如此?——批评不是掐灭鲜花的刀剪,批评更不应该只有刺。斗争那些丑陋的,是为了犁田、播种,挑衅那些无知的、自负的,是为了给智者、贤人留出同道。然而,更关键的是,应该给恶从善的包容,给愚昧向往光明的可能。”(朱贺:《“80后”批评什么?》,《美术观察》,2008年第5期,第92页。)因此,批评又应以循循善诱之姿启迪真理。然而,当批评走进威廉·吉布森科幻小说《神经漫游者》中的赛博空间(Cyberspace),或米切尔用比特之石构建的比特之城(City of Bits)时,它又是以何种姿态示人,又肩负了何种使命?

一、重提电影批评之意义

互联网发展到今天,已经进入一个媒体融合发展的时期,传统媒体在与新媒体在融合发展中焕发了新的生命力,传统媒体和新媒体越朝着媒介资源共享、信息共享、技术平台共享等趋势靠拢。在由媒体相加到媒体相融的发展过程中,信息生产与整合、传播渠道延伸与拓展、媒介管理制度创新都被预设了更多的可能性。作为一种信息的电影批评,也在跨媒体与融媒体的发展中获得了更加广阔的发展空间,批评更深深地融入到移动化与社交化的传播情景中,互动性、交流感的增强使批评话语和批评思想实现了更加频繁的碰撞。在今天,我们看到电影批评话语形态更加丰富,批评样态更加多样化,专业批评话语也在主流媒体传统媒体与新媒体的融合发展中迎来了一个更好的机遇。也是在电影批评由内而外的多层次变革中,一个电影批评的互联网场域应运而生。在这个场域中,我国的电影批评光怪陆离,日新月异,飞速发展。

把握住时代发展的契机,重构中国电影批评,发挥电影批评的效用是当下电影批评的批评主体与传播主体的历史使命。对电影行业而言,电影批评应发挥对我国电影创作的指导作用,促成批评与创作之间达成无间的互动互为。20世纪八十年代,广大知

识分子在压抑已久之后为求正名,也顺应着解放思想的时代浪潮,他们“大幅度地、大踏步地、放手地发展电影事业”,以电影为主阵地,成为打破文化禁锢、推动创作自由的中坚力量,一起为中国电影的文化生态的深刻变革贡献力量。如夏衍、陈荒煤、钟惦棐等老一辈电影工作者,面对电影批评的“荒漠”,以独特的生命感悟,迸发出了巨大的力量。但即便如此,当时的电影批评仍不能满足电影创作发展的需求,以至著名电影批评家钟惦棐曾发出了“电影批评有愧于电影创作”的感叹。直至今日,我们仍然不能自信地确定批评与创作实践达成了一种理想的同步发展的和谐状态。事实上,当下的电影批评与创作脱离的现象并不少见,一些学者批评自说自话,自成一体,致力于理论的发掘与阐释,很少将目光投向电影创作一方,同时,大量的互联网电影批评追逐热点,被市场和资本诱导,偏离了从艺术层面影响创作的初衷。我们需要理性的批评,能够真正对电影创作产生积极影响的批评。苏联美学家斯托洛维奇曾指出:“评价不创造价值,但是价值必定要通过评价才能被掌握。价值之所以在社会生活中起重要作用,是因为它能够引导人们的价值定向。”这正是批评的重要意义所在。(〔苏〕斯托洛维奇:《审美价值的本质》,凌继尧译,中国社会科学出版社,1984年版,第141页。)

二、今日电影批评之新价值

电影批评应当成为电影创作的引导力量,而在当下,电影批评的声音杂乱而理性的批评声音弱小,缺失有影响力的批评意见直接作用于电影创作。今天,电影票房的数字仍然是直接影响电影创作的决定性力量之一,对电影再创作有重要参考价值。可是票房总是受到如上映时间、社会热点、受众的审美取向的转变等等各种因素的干扰,往往一部票房反响好的影片会吸引行业的跟风创作,生产出大批同类影片,有可能颇有收益,但也很容易快速消耗掉某类题材的价值,消磨受众的观影兴趣,整体上绝不利于电影行业的健康发展。因此需要多一点的理性批评介入,在市场运作的逻辑之外把影片当作艺术作品来审视,进而对电影的创作起到反思和引导的作用。批评与创作的理想关系应该是互动互为,理性的批评重在指出电影作品的多重价值,不仅引导受众的选择,也引导创作的发展。批评引导创作,反过来创作也为批评提供了研究对象。不断推出的丰富的电影作品,才能保障批评不至于成为无本之木,无源之水。批评与创作相互促进,方才能共同推动我国电影产业的健康有序发展。

尤其是在互联网普及并飞速发展的今天,基于互联网的传播,网络影评已经渐渐拥有了可以左右观众选择的影响力,像是近几年的《驴得水》《隐入尘烟》等口碑颇佳的黑马电影,凭借口碑实现票房完美逆袭。电影上映首周的网络口碑对接下来的票房走势有一定的决定性影响,今天的网络影评往往能够代表大部分观众的集中情绪,成为最有可能被传播的声音,所以网络影评在今天已经成为电影宣发渠道的重要选择之一。但电影市场竞争十分激烈,能够成功在影院上映实属不易,每年都会有许多的低成本优质院线电影、网络电影,它们的宣发渠道往往因为资金不足而受限,此时的网络影评对这类影片的口碑营销价值就显得极为重要,例如近些年的《二十二》《无名之辈》等电影,都是一些中

小成本佳片，没有流量明星，也没有名导加持，均主要依靠网络口碑来实现票房的逆袭，相对的，这也可以帮助观众在走进电影院前淘汰一些粗制滥造的影片。比如2018年上映的电影《爱情公寓》，其在宣传之初利用同名电视剧的情怀来吸引观众，喊出“原班人马、十年重聚”的宣传语，除此之外还取消了热门影片上映前常见的首映、路演等环节，只为误导观众该片是同名电视剧的后续，然而最终的影片内容质量却与其剧集前期所打造的叙事空间以及人物形象有着明显差距，让观众产生受骗上当的感觉，最终导致口碑反噬，甚至遭到抵制。因此，今天的电影批评在其原有纯粹评介电影的功能之外，更是明显增添了电影宣发功能。电影批评的推介价值在互联网时代尤为突出。此外，网络影评有时还能够以影视剧作品为契机，为受众提供信息深度接收机会。比如当下部分影评，尤其是在视频类影评中会穿插一些相关的历史背景、专业知识等进行教育科普，如B站UP主“电影最TOP”“木鱼水心”等，他们在一个完整的影视剧解说视频中，除了在讲解大致故事内容、视听语言的使用等影评解说外，目标电影有关的前世今生、片场内外、电影所获奖项、导演执导的其他作品、真实历史背景、电影拍摄时的社会思潮、电影背景音乐的选择使用以及相关知识、热点等也都是其所能传递的内容，并经常与彼时彼刻的社会热点进行呼应。由此，我们可以看到，今天的电影批评，尤其是网络影评的社会教化功能较之以往被大大加强了。

三、当下我国电影批评发展的方向与挑战

在重新审视批评的价值后，我们也看到，面对日益繁盛的创作格局，当前电影批评理论体系越来越难以应对缤纷复杂的电影生产。差异化、包容性的类型评价体系也相对缺乏，导致不少影片陷入片面狭隘的认知误区，在很大程度上挫伤了创作者的勇气。这对我国电影批评理论体系的与时俱进和创新性补充提出了要求。依旧是20世纪八十年代，为应对改革开放带来的“娱乐片”引进与创作热潮，诸如精神分析学、社会心理学、人类学等纷杂多样的批评理论开始进入我国的电影批评理论体系。在这一时期，国内的众多电影学者开始有选择地着力于对西方电影理论进行译介，并尽力保持与当时世界一流电影理论学者进行对话，力图从西方电影理论体系中获取解读电影的新路径。1984—1988年间，中国电影家协会连续5年举办暑假国际电影讲习班，如比尔·尼克尔斯、尼克·布朗等一批学院制体系内的优秀学者来到中国传播分享现代电影理论，在我国电影学者，尤其是青年电影学者群体中引发热议，一时间如符号学批评、结构主义批评、意识形态批评、精神分析批评等现代电影理论跃入批评视野，在很大程度上改变了这一历史时期我国电影理论相对薄弱的现实。而进入新世纪，面对诸如“新主流电影”“类型融合电影”与“商业艺术电影”等新电影类型并存的局面，我们的电影批评似乎再次因批评理论的相对匮乏或多种理论贯通使用的生涩，很多时候无法有效诉诸电影的完整表达，加之如上文举例之视频影评、AI影评等各类电影批评形态的层出不穷，“电影批评何为”的答案越发扑朔迷离。而在互联网电影批评的新场域中，我们看到由于身份多元的行动者入场，在很大程度上开拓了电影批评的理论来源，学术性的理论阵地发生了巨大的革新。在该场域中，电影理论一方面开始吸收国际国内形势、社会舆论热点、电影产业市场等话题开展讨论，并以此为核心辐射出诸多的热点、现象和话题争议，另一方面随着如经济学、社会学、产业学、哲学、传播学等不同学科方法论加入电影批评场域中，形成了我国电影的多元认知体系，不仅为

电影批评提供了更为开阔的视角，也在相当程度上拓宽了批评的深度和广度。

但也正是由于我国当下电影批评理论体系的中西混杂和学科杂糅的特点，导致批评队伍的知识结构呈现明显不完善的状况：熟悉本土理论的未必了解西方理论，而熟悉西方理论的未必能领会本土现实状况，而对于跨学科理论的借用也多少存在“外行看热闹”的“不求甚解”，学贯中西的大师级人物难得一见，多元跨学科的理论优势无法有效发挥，当前电影批评理论新力量崛起的速度、力度和强度，依旧无法满足当前中国电影的发展诉求。在拥有更加丰富的理论库源和更加多元的批评切口时，理论批评却仍旧难以提炼出具有说服力的经典论断，批评话语依旧可有可无。由此，建构具有中国特色的电影理论批评体系也是电影批评的时代使命。这要求我们补充和完善理论队伍的知识结构，关注当下中国电影实际问题，发出专业性、理性的、建设性的声音，从当前中国电影的丰富实践中打造融通中外的新概念，形成建立在当下中国电影实践基础上的科学话语体系、评价体系和评价标准，打造出能够跟上中国电影发展速度的理论批评体系，构建电影理论批评的中国学派。并进一步，让电影批评理论的中国学派参与到中国话语、中国理论的建设中，成为对外传播话语体系的重要组成部分。如果说电影可以作为展现中国社会发展和中国人民精神面貌的一个窗口，那么电影批评就是不可或缺的注解说明，电影批评可以帮助更多人认识电影和电影反映及折射的社会现实。我们需要有效、有力、有担当的批评，配合国产电影和国际合拍电影的对外输出，向世界展示中国的文化自信、理论自信和道路自信，去帮助中国电影向着国际上更大的市场和更多元的受众覆盖迈进，用中国话语书写中国的当下变革，通过电影来展现我们的价值追求、精神面貌和一个崛起中的大国对民族文化伟大复兴的自信。

总而言之，时代的发展和媒介的更迭为今天的电影批评带来了诸多变化与挑战，但也为我国电影批评的发展提供了新的机遇与窗口。互联网场域中的电影批评正在实现自身价值、践行自身使命的探索中不断前进。互联网电影批评场域的出现，是我国电影批评演化历史进程中的偶然，也是一种客观必然。这个场域的理想存在状态，就内部而言，应希冀占据场域各种不同位置的行动者严守电影批评自主性原则，具有对电影批评的虔诚之心，在喧嚣嘈杂之中努力保持一种定力和自信，善于利用不同媒体传递自己的声音，以富有专业性、建设性、严肃性和敬畏心的态度赢得公信力；就对外而言，场域的所有位置都要具有对所有有志向进入本场域的行动者以敞开大门的开放气度。作为一个浸染互联网时代气息的电影批评场域，它理应被写入中国电影批评理论的“族谱”中，在今人的补全中成长，在后人的借鉴中完善。

参考文献：

- [1] 唐宏峰. 数字时代的迷影废墟——中国早期网络影评的媒介考古[J]. 电影艺术, 2021(6).
- [2] 周旭. 网络影评的话语伦理反思：从媒介镜像到公信力建构[J]. 艺术传播研究, 2021(3).
- [3] 马楠楠. 大数据视野下的网络影评现状及问题[J]. 当代电影, 2019(2).
- [4] 苏金刚. 专业或大众：《今日影评》开启执两用中的影评新篇[J]. 电影评介, 2019(10).
- [5] 王林蕾. 社交网络文化视角下视频类网络影评的戏谑化现象解读[J]. 当代电影, 2019(4).