

CC5106 Chinese Films and Society (中國電影與社會)

Instructor: Dr. Pan Lu 潘律

Office hours: By Appointment

E-mail: lu.pan@polyu.edu.hk

Assessment:

口頭報告 20 %

請選擇一部與課堂每週內容相關電影，以小組（每組約為 4-5 人）發表形式對電影進行分析討論，角度自選，發表長度為 20 分鐘。

電影評論 30 % (3000 字)

在授課期間於專業電影院內觀看一部華語電影（題材不限），並寫一篇關於此片的評論文章。

專題報告 50 % (5000 字)

運用課堂上學到的相關知識，並結合自己的研究，書寫一篇運用電影研究方法的學術專題報告。請注意專題報告與影評之間的差異。

Schedule:

Week 1 中國／華語電影歷史介紹

Movie：《臥虎藏龍》(Crouching tiger, Hidden Dragon 李安, 2000)

Further Movies：《刺客聶隱娘》（侯孝賢, 2015）、《一代宗師》（王家衛, 2013)

Read: 史書美, 〈導論〉, 《視覺與認同：跨太平洋華語語系表述. 呈現》。台北：聯經出版社, 2013, 頁 13-69。

Week 2 早期中國電影與三十年代左翼電影

Movie：《勞工之愛情》(Labor's love, 張石川, 1922) 明星

《馬路天使》(Street Angel, 袁牧之, 1937) 明星

Read: 張真, <茶館、影戲、組裝：《勞工之愛情》與中國早期電影>, 《民國時期的上海電影與城市文化》。北京：北京大學出版社, 2011, 頁 33-58。

Des Forges, Alexander. "Shanghai Alleys, Theatrical Practice, and Cinematic Spectatorship: From Street Angel (1937) to Fifth Generation Film." *Journal of Current Chinese Affairs*, 39:4 (2010), pp. 29-51.

Read Further: Pang, Laikwan. *Building a New China in Cinema: The Chinese Left-Wing Cinema Movement, 1932-1937*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2002.

Week 3 戰爭與中國電影

Movie : 《風雲兒女》(Children of Trouble Time, 許幸之, 1935) 電通
《萬世流芳》(Eternal Fame, 卜萬蒼等 1943) 中聯
《小城之春》(Spring in a Small Town, 費穆, 1948) 文華

Further Movies : 《最後關頭》(Last Minute, 陳皮等, 1938) 南粵影片等

Read: 林暢, <重說《萬世流芳》>, 收入林暢編, 《湮沒的悲歡: 「中聯」
「華影」電影初探》。香港: 中華書局, 2014, 頁 100-111。

陳山, <永遠的《小城之春》>, 《北京電影學院學報》, 2002 年 1 月, 頁
50-58。

李道新 著, <緒論: 抗戰時期中國電影與中國電影的歷史敘述>, 《中國電影
史(1937-1945)》。北京: 首都師範大學出版社, 2000, 頁 1-11。

Read Further: 黃愛玲編, 《詩人導演: 費穆》。香港: 香港電影評論學會,
1998。

Week 4 戰後／冷戰時期的香港電影

Movie : 《危樓春曉》(In the Face of Demolition, 李鐵, 1953) 中聯
《空中小姐》(Air Hostess, 易文, 1959) 電懋

Read:

陳智德, <新民主主義文藝與戰後香港的文化轉折——從小說《人海淚痕》到
電影《危樓春曉》>, 收入梁秉鈞、黃淑嫻、沈海燕、鄭政恆編, 《香港文學
與電影》。香港: 香港公開大學出版社, 2012, 頁 104-120。

李歐梵, <通俗的古典: 《野玫瑰之戀》的懷思>, 收入黃愛玲編, 《國泰故
事》。香港: 香港電影資料館, 2009, 頁 128-137。

Week 5 文革／毛時期電影

Movie : 《智取威虎山》(Taking Tiger Mountain by Strategy, 謝鐵驪, 1970)
《霓虹燈下的哨兵》(Sentinels Under the Neon Light, 王蘋、葛鑫,
1964)

Further Movies : 《智取威虎山》(徐克, 2014)。

Read: 孫玫, <「三突出」與「立主腦」: 「革命樣板戲」中傳統審美意識基
因之探析>, 收入林文淇、吳方正編, 《觀展看影: 華文地區視覺文化研究》。
臺北市: 書林出版, 2009, 頁 45-58。

柏佑銘 (Yomi Braester), 〈作為類型的政治運動：十七年電影中的象徵與意識形態關聯〉, 《上海大學學報 (社會科學版)》, 卷 13 期 4 (2006 年 7 月), 頁 19-24。

Week 6 80 年代的中國電影

Movie : 《廬山戀》 (Romance on Lushan Mountain, 黃祖模, 1980)
《黑炮事件》 (The Black Cannon Incident, 黃建新, 1986)
《青春祭》 (Sacrificed Youth, 張暖忻, 1986)

Read:

林勇, 〈第十章 情係本土 超時越代-黃建新、孫周、姜文作品論〉, 《文革後時代中國電影與全球文化》。北京: 文化藝術出版社, 2005, 頁 168-192。

陳墨, 〈第二章 成人的骨牌: 《黑炮事件》分析〉, 《成人的遊戲-黃建新的電影世界》。北京: 文化藝術出版社, 2005, 頁 31-53。

Week 7 70、80 年代香港、台灣新浪潮

Movie : 《投奔怒海》 (Boat People, 許鞍華, 1982)
《阮玲玉》 (Center Stage, 關錦鵬, 1992)
《南國再見, 南國》 (Goodbye South, Goodbye, 侯孝賢, 1996)

Further Movies : 《蝶變》 (徐克, 1979)、《父子情》 (方育平, 1981)

Read: Hjort, Mette. *Stanley Kwan's Center Stage*. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2006.

Udden, James. "Goodbye to All That: The New Hou from *Good Men, Good Women* (1995) to *Flowers of Shanghai* (1998)." in *No Man an Island: The Cinema of Hou Hsiao-Hsien*. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2009, pp. 131-61.

李春紅, 〈台灣「新電影」與香港「新浪潮電影」〉, 《世界電影》, 期 1 (2005 年 2 月), 頁 165-169、143。

羅玉華著, 郭國燦編, 〈兩次死亡: 《胭脂扣》和《阮玲玉》的延伸想像〉, 《既近且遠、既遠且近: 關錦鵬的光影記憶》。香港: 三聯書店香港有限公司, 2007。

Week 8 口頭報告 1 (請於 Week 2- Week 6 的五個課題中選取相關電影)

Week 9 大陸第五代導演

Movie : 《黃土地》(Yellow Earth, 陳凱歌, 1984)

《藍風箏》(The Blue Kite, 田壯壯, 1993)

《紅高粱》(Red Sorghum, 張藝謀, 1988)

Read: 邱靜美, <《黃土地》: 一些意義的產生>, 《當代電影》, 第1期, 1987, 頁68-79。

任豔, <影像美學和現實主義—第五代電影對現實主義傳統的反叛和發展>, 《名作欣賞》, 期3, 2017, 頁131-133。

Week 10 後九七香港電影與合拍片

Movie : 《花樣年華》(In the Mood for Love, 王家衛, 2000)

《無間道》(Infernal Affairs, 麥兆輝、劉偉強, 2002)

《如果愛》(Perhaps Love, 陳可辛, 2005)

Read: Yue, Audrey. "In the Mood for Love: Intersections of Hong Kong Modernity," in Berry, Chris. ed., *Chinese Films in Focus: 25 New Takes*. London: British Film Institute, 2003, pp. 128-36

高紅岩, <銀都機構基於文化多樣性的合拍片策略>, 《當代電影》, 期5 (2012年5月), 頁100-105。

Read Further: Bettinson, Gary. *The Sensuous Cinema of Wong Kar-Wai: Film Poetics and the Aesthetics of Disturbance*. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2015.

Week 11 大陸第六代導演與中國獨立電影

Movie : 《三峽好人》(Still Life, 賈樟柯, 2006)

《流浪北京》(Bumming in Beijing, 1990)

Read: 歐陽江河編, <《三峽好人》: 故里、變遷與賈樟柯的現實主義> 《中國獨立電影訪談錄》。香港: 牛津大學出版社, 2007, 頁240-275。

許金晶, 《中國獨立電影訪談錄》。杭州: 浙江大學出版社, 2017。

Wee 12 動畫電影

Movie : 《鐵扇公主》(Princess Iron Fan, 萬氏兄弟, 1941)

《大鬧天宮》(The Monkey King, 萬氏兄弟, 1961&1964)

Further Movies : 《神筆》(靳夕、尤磊, 1955)、《哪吒鬧海》(王樹枕、嚴定憲、徐景達, 1979)

Read : 顏慧、索亞斌, <第一章 萬氏兄弟與中國動畫電影的起步 (1922-1948)>, 《中國動畫電影史》。北京: 中國電影出版社, 2005, 頁9-24。

顏慧、索亞斌，〈《大鬧天宮》—中國民族風格動畫的里程碑〉，《中國動畫電影史》。北京：中國電影出版社，2005，頁 81-90。

Week 13 口頭報告 2 (請於 Week 7- Week 12 的五個課題中選取相關電影)

Reference Books:

程季華、李少白、邢祖文，《中國電影發展史》(上、下卷)。香港：文化資料出版社，1978。

朱天文，《最好的時光：電影本事、分場劇本以及所以關於電影的 1982-2006》。台北：印刻，2008。

戴錦華，《性別中國》。台北：麥田出版，2006。

李道新，《中國電影的史學建構》。北京：中國廣播電視出版社，2004。

林暢編，《湮沒的悲歡：「中聯」「華影」電影初探》。香港：中華書局，2014。

林文淇、沈曉茵、李振雅編，《戲夢時光：侯孝賢電影的城市、歷史、美學》。台北：國家電影中心，2014。

陸弘石編，《中國電影：描述與闡釋》。北京：中國電影出版社，2002。

吳昊編，《文藝、歌舞、輕喜劇》。香港：三聯書局，2005。

倪震，《北京電影學院故事：第五代電影前史》。北京：作家出版社，2002。

歐陽江河編，《中國獨立電影訪談錄》。香港：牛津大學出版社，2007。

蘇濤，《浮城北望：重繪戰後香港電影》。北京：北京大學出版社，2014。

黃愛玲編，《國泰故事》。香港：香港電影資料館，2009。

黃愛玲編，《詩人導演：費穆》。香港：香港電影評論學會，1998。

黃愛玲、潘國靈、李照興編，《王家衛的映畫世界》。香港：香港電影評論學會，2015。

葉月瑜，《歌聲魅影：歌曲敘事與中文電影》。臺北市：遠流，2000。

鍾寶賢，《香港影視業百年》。香港：三聯書店，2004。

張英進編，蘇濤譯，《民國時期的上海電影與城市文化》。北京：北京大學出版社，2011。

張英進、胡敏娜編，西颺譯，《華語電影明星：表演、語境、類型》。北京：北京大學出版社，2011。

張真 (Zhang Zhen) 著，沙丹、趙曉蘭、高丹譯，《銀幕艷史：都市文化與上海電影 1896-1937》。上海：上海書店出版社，2012。

鍾大豐、舒曉鳴，《中國電影史》。北京：中國廣播電視出版社，1995。

- 史書美 著, 《視覺與認同: 跨太平洋華語語系表述. 呈現》。台北: 聯經出版社, 2013。
- 李道新 著, 《中國電影史 (1937-1945) 》。北京: 首都師範大學出版社, 2000。
- 郭國燦編, 《既近且遠、既遠且近: 關錦鵬的光影記憶》。香港: 三聯書店香港有限公司, 2007。
- 林勇 著, 《文革後時代中國電影與全球文化》。北京: 文化藝術出版社, 2005。
- 陳墨 著, 《成人的遊戲-黃建新的電影世界》。北京: 文化藝術出版社, 2005。
- 許金晶, 《中國獨立電影訪談錄》。杭州: 浙江大學出版社, 2017。
- 顏慧、索亞斌, 《中國動畫電影史》。北京: 中國電影出版社, 2005。
- Abbas, Ackbar. *Hong Kong: Culture and the Politics of Disappearance*. Hong Kong: Hong Kong University Press, 1997.
- Berry, Chris, and Mary Farquhar. *China on Screen: Cinema and Nation*. New York: Columbia University Press, 2006.
- Bettinson, Gary, ed. *Directory of World Cinema: China 2*. Bristol: Intellect, 2015.
- Lim, Song Hwee, and Julian Ward, eds. *The Chinese Cinema Book*. London: British Film Institute, 2011.
- Lu, Sheldon H., and Emilie Yueh-yu Yeh, eds. *Chinese-Language Film: Historiography, Poetics, Politics*. Honolulu: University of Hawaii Press, 2005.
- Ma, Jean. *Sounding the Modern Woman: The Songstress in Chinese Cinema*. Durham: Duke University Press, 2015.
- Nochimson, Martha P., ed. *A Companion to Wong Kar-Wai*. Chichester: John Wiley & Sons, 2016.
- Rojas, Carlos, and Eileen Chow, eds. *The Oxford Handbook of Chinese Cinemas*. New York: Oxford University Press, 2013.
- Shih, Shu-mei. *Visuality and Identity: Sinophone Articulations across the Pacific*. Berkeley: University of California Press, 2007.
- Wang, Yiman. *Remaking Chinese Cinema: Through the Prism of Shanghai, Hong Kong, and Hollywood*. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2013.
- Zhang, Yingjin, ed. *A Companion to Chinese Cinema*. Malden: Wiley-Blackwell, 2012.