

影像风景

电影文化要论

DIANYINGWENHUAYAOLUN

杨少伟 著

中州古籍出版社

影像风景：电影文化要论

杨少伟 著

中州古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

影像风景:电影文化要论/杨少伟著. —郑州:中州古籍出版社, 2008.7

ISBN 978-7-5348-2970-3

I.影… II.杨… III.电影评论—中国 IV.J905.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第119539号

出版社:中州古籍出版社

(地址:郑州市经五路66号 邮政编辑:450002)

发行单位:新华书店

承印单位:河南日兴印务有限公司

开本:787mm×1092mm 1/32 印张:5.75

字数:125千字 印数:1-1000册

版次:2008年7月第1版 印次:2008年7月第1次印刷

定价:19.80元

本书如有印装质量问题,由承印厂负责调换。

目 录

绪论	(1)
第一章 一个群体的电影教育——大学生电影普及教育策略	(5)
一、大学生电影普及教育实施策略	(7)
二、大学生电影普及教育体系构建	(15)
三、大学生电影普及教育课程设置	(21)
四、大学生电影普及教育方法与手段	(37)
附：中学语文教学与影像阅读	(51)
第二章 一个导演的作品分析——张艺谋电影作品艺术特征	(57)
一、电影叙事风格嬗变	(57)
二、电影作品的文学观	(69)
三、电影作品的民间性	(79)
四、电影作品的寓言性	(85)
五、人物形象的符号性	(91)
六、人物形象的象征性	(99)

附：“真实”形态与影视纪实性特征	(109)
第三章 一个区域的电影产业——河南电影产业现状与对策	(117)
一、电影和主体文化的关系	(117)
二、中国百年电影发展特点	(123)
三、河南电影的历史和现状	(128)
四、电影作为产业的实质	(140)
五、河南电影产业发展对策	(142)
附：红色旅游开发与红色经典影视制作	(169)
后记：我有一个电影梦	(177)

绪 论

文化是一个包罗万象的概念,人类以及人类创造的所有成果都属于它的范围。人类既是文化的创造者、拥有者,也是文化的传播者和应用者。文化既是物质的、可见的,又是非物质的、不可见的。文化是固态的,一些具有民族性、区域性特质的文化因子,会在本民族、本区域的文化承传中积淀下来,成为这个民族或者这个区域的文化特色或标志。文化又是液态的,充满活力、充满激情地变化着,生生不息,大河奔流般向着未来前行。

人类是文化的创造主体。没有人类存在的星球是没有生机的星球。正因为如此,我们的地球才星光灿烂,繁花似锦,山呼海啸,欣欣向荣,充满着生命的活力和向前的动力。人类是伟大的,也应该是自豪的。

文化创造的根本点、出发点是来自于人类、服务于人类,因而所有文化都需要承传,都需要在传播的过程中发挥其应有的功能和作用。承传或者传播,必然需要相应的载体。这些载体就是文化的本体。文化本体以物质形式出现,但不仅仅是物质的,其中还包含有精神层面或者其他要件。

文化传播的意义是增强辐射面、扩大影响力,突显其优

势,以求更大强度的渗透。所以,必须调动一切有利于传播的因素,政治的手段,经济的辅助,历史的扬弃,等等。这些称之为文化的客体。

以上是我所理解的有关文化主体、本体和客体的要义。

电影文化从属于艺术文化,是文化家族中最为重要的组成部分。和其他文化构成一样,也有主体、本体和客体。其主体就是电影制作的所有参加人员,本体就是电影作品本身,客体就是传播的方法途径和接受者的接受效果。电影文化的主体、本体、客体构成了本书的框架,也是本书名为电影文化要论的缘故。

教育是人提高综合素质的重要手段。教育分为家庭、学校、社会和自我教育。电影教育,分为专业教育、普及教育两个方向,其中普及教育又分为学校、社会和自我教育三个方面。本书选择大学生电影普及教育,进行分析阐述,以强调电影普及教育的重要性、必要性,提出教育策略,构建实施体系,分析课程性质,谋划教学方法和手段。

电影作品制作可以分为艺术创作和艺术品制作两个阶段,前者是运用物质手段创造精神产品,后者是把精神产品利用工业化手段复制以利于传播。其中起核心作用的是电影导演。本书选择著名电影导演张艺谋的主要电影作品为剖析对象,对他电影叙事风格嬗变、文学观、民间性、寓言性以及人物形象的符号性、象征性进行分析,以探究其电影作品的魅力所在。

电影作为工业艺术,必然要进行工业产品的营销。本书选择对河南电影业现状的总结,以百年中国电影发展特点、河南电影历史和现状为切入点,依据电影产业实质,以期在媒介

产业化背景下,为河南电影产业的发展繁荣,提出应对策略。

本书把主体论、本体论、客体论作为宏观背景,把大学生电影艺术普及教育、张艺谋电影作品特征分析、河南电影业发展现状与对策作为中观层面来解剖,把中学语文教育与影像阅读、“真实”形态与影视纪实性特征、红色旅游开发与红色经典影视制作作为微观管窥,对电影文化进行轮廓勾勒、要点分析、阐述和论证。

第一章 一个群体的电影教育 ——大学生电影普及教育策略

在这个飞速发展的时代里,经济全球化与文化多元化已经成为不可阻挡的历史潮流。进入 21 世纪,在全球化语境下,大众传播媒介发挥着越来越重要的作用,尤其是电影艺术(包括剧场电影、电视电影、网络电影)作为当今世界影响最大的艺术创造和文化传播方式之一,在跨文化的传播中具有广大的观众群、覆盖面和最大的文化影响,渗透着甚至是左右着我们时代大众的精神文化生活。

国内外的经验证明,高质量的电影作品不仅对开拓广泛的经济市场有益,而且对加大民族思想文化的影响力,提高民族在国际社会中的整体形象,都具有不可替代的巨大作用。反之,不良的电影作品会对青少年乃至广大观众产生误导,产生负面的影响。

目前,我国对电影理论的研究虽然取得一些成绩,但是对电影艺术普及教育的研究还相当欠缺,对大学生电影艺术普

说明:本章“电影”和“电影艺术”的含义通用,“影视”的含义偏重于电影。

及教育的研究也没有引起足够的重视,导致一方面青年学生被电影作品牵着鼻子走,另一方面好的电影作品难以发挥作用。因此认真探讨市场经济条件下电影艺术普及教育的实施策略,理清电影艺术普及教育的层次、内容、方法、措施确实是当务之急。

电影艺术普及教育包括社会的和学校的两个方面,学校的电影艺术普及教育又分为大学生、中小學生两个层次和培养电影制作者、培养电影欣赏者两个目标。

社会的电影艺术普及教育是一项长期的持久的工作。它和区域经济发展水平、社区居民的文化素质、电影观众的审美趣味以及政府主管部门的重视程度有着密切关系,具有被动性、松散性、缓慢性的突出特点。一方面电影电视尤其是电视深入到山乡农村的各个角落,影响着广大民众的生活;另一方面政府职能部门还没有形成系统的有组织的实施电影艺术普及教育的机制或方案。一方面,经过长期的自然而然的电影作品的普及放映,电影观众已经形成了休闲娱乐型、娱乐欣赏型、欣赏批评型三个层次;另一方面,社会观众群体中很少有电影评论协会或电影爱好者协会一类群众性组织,即使有也由于资金、电影知识水平等因素的制约而难以发挥其应有的作用。在这种情况下,电影的社会观众群体中呈现出文化层次不高、审美能力低下等现象,他们中的有些人不仅不去汲取电影艺术的精华,反而去模仿其中有害自己有害他人甚至有害社会的行为。许许多多刑事案件的发生虽然有各种各样的原因,但是其中许多案件的直接诱因和我们的社会电影艺术教育滞后有一定的关系。这种被动性、松散性、缓慢性的形态,显示出我国目前社会电影艺术普及教育环节极为薄弱。

学校的电影艺术普及教育虽然要比社会电影艺术普及教育的情况要好,但也不容乐观。现在较为注重的是大学生电影艺术专业教育,电影学院、综合高校中的影视学院及影视艺术专业开办得不少,培养的专业人才对我国影视艺术事业的发展和繁荣做出了不少的贡献。而对非影视艺术专业在校大学生的电影艺术普及教育依旧停留在影片的放映、观摩这个低层次上,中小学的电影艺术教育几乎为空白。因而认真探讨研究大学生电影艺术普及教育的实施策略,对于我们培养造就全面素质的人才,对于促进社会的电影艺术普及教育的发展,显得更为迫切,也更为重要。

一、大学生电影普及教育实施策略

如何才能较为充分较为完善地寻求出较为可行的大学生电影艺术普及教育实施策略。我认为应该从大学生的心理特点、社会时代的文化特征、中国电影艺术发展的特性及电影艺术的本质出发,结合目前我国高等教育的发展趋势,才能够科学地总结出可行的策略。

(一)应当处于电影普及教育的主导地位

我国高等教育目前正处于从传统的高等教育向现代高等教育的转型时期。大学生上学交费,毕业后双向选择,社会的竞争,对大学生的素质要求越来越全面。对于每一个接受高等教育的大学生来说,重要的并不是他能记住多少知识,而是他是否能够在掌握知识的基础上,去总结出求知的方法,培养良好的求知兴趣;同时,社会需要的不仅是知识的博学者,更重要的是有良好的心理状态,向上的精神品质,对自己负责、

对团体负责、对社会负责的充满人文关怀和人文精神的现代型人才。大学教育从应试教育转变为学历教育,从被动的方向性教育转变为主动的自主教育,从单纯的学习转化为全面提升素质、重点培养兴趣。大学时代是每一个青年大学生青春岁月的灿烂时光,也是他们为将来更好地走上社会打好全面素质的宝贵时期。这就要求大学生电影艺术普及教育,不要停留在休闲娱乐层次上,而要转向注意对他们的人生观、世界观、价值观、审美观有直接的强烈的影响上。有时候一部影片中的一个人物、一件事情或者人物的一句话,都会对善于思考的大学生的人生道路有启发;都能够在提高大学生电影艺术鉴赏水平和辨别能力的同时提高大学生这一特殊群体的全面素质。因而大学生电影艺术普及教育对于大学生成才来说相当重要,应当处于电影艺术普及教育的主导地位。

我国高等教育经过最近 20 多年的迅速发展,大学生这一群体越来越成为我们社会的主体,越来越成为我们时代政治、经济、文化甚至军事各个领域中的中坚力量。另一方面,作为未来社会电影艺术教育的主力军,大学生中的一部分还将成为大、中小学的教师,他们将担当着教育他人的重任。大学生在社会中的作用和影响力、社会电影艺术普及教育的需求都要求把大学生电影艺术普及教育作为电影艺术普及教育的重中之重抓紧抓好。

(二)应当作为重要的文化学科

大学生电影艺术普及教育应当成为大学生的重要的文化学科,加入到大学文化教育的综合体系之中。

随着电影艺术的发展,电影艺术对于大学生而言,已经从“大众传媒”渐变成为“小众传媒”。仅仅在 20 年前,大学校

园周围的录放厅、网吧并不多见,大学生周末在学校的礼堂或露天操场上享受着影院电影的艺术魅力。但是近几年,由于我国高等教育的迅速发展,高校招生规模的不断扩大,高校硬件建设的相对滞后,同时学校周边的文化服务业又鱼龙混杂,这些种种因素导致大学生往往通过租借的方式、录放厅、网吧对喜欢的电影作品进行观摩。这种兴趣在大学生(包括研究生)学习和生活的过程中占有相当重要的位置。电影在大学生的生活视野中,已渐渐从“大众传播媒介”转变为“小众传播媒介”,他们不再成群结队地去影院或露天广场观看电影,而是通过多种多样的“小众”渠道相对独立地品尝电影;但是在选择观看的标准上有着一定的随意性,跟着感觉走。因此,零散的电影讲座,不系统的电影知识辅导,对现在的大学生来说远远不够,必须将电影艺术普及教育作为人文学科,作为文科大学生的必修课、作为理工农医等专业大学生的选修课或必修课,加强大学生电影艺术素质,提高他们的鉴赏水平。

西方著名大学普遍设有影视传播学院或系科,把影视作为大学生的必修或选修课程已成为惯例。我国高校目前也有300多所开设了影视鉴赏课程或影视讲座。有的高校对电影电视的研究已达到相当高的水平,既强调研究的视野,又注重研究的深度,也注意普及性知识的推广,像北京师范大学、首都师大、南京师大、上海大学等高校已经形成很有影响力的研究群体。我国影视艺术研究尤其是高等院校影视艺术研究日趋繁荣,影视艺术的研究成果不断问世。这些都为在大学非影视艺术专业中开设专门课程,提供了经验借鉴和课程建设的学术保证。

(三)应当注重“三个结合”

大学生电影艺术教育应当注重“三个结合”,即立足中国结合外国,立足电影文本的鉴赏结合电影常识的了解,立足电影文学性探究结合电影文化阐释。

世界电影发展有着百年历史,从早期照相式纪录片断生活的原则到人为地戏剧性编排荟萃,从20世纪初的通俗化美学传统到20世纪20年代兴起的表现主义思潮,从诗电影到散文电影,从好莱坞梦幻工厂的扑涌世界到意大利新现实主义的走向街头,从巴赞的总体现现实主义到法国新浪潮中的表现流脉,从纪实风格的政治电影到抽象化的哲理电影,从心理化的微观现实主义到呈现多样化品格却是现实主义基调的新德国电影运动,从美国20世纪70年代以来现实基调的人文反思到近年的科幻童话、灾难寓言,可以说世界电影艺术的发展日新月异、层层推进。我国电影艺术百年的发展基本上和外国电影艺术同步,但是由于中国长期的封建社会形成的具有广泛而又深远影响的农耕文明,严重阻碍了科技文明的发展,再加上近、现代中国社会一直处于动荡之中,因而我们不断失去或者错过电影艺术发展繁荣的大好时机,以至于我们电影作品的数量、质量及电影工业的投入和效益与国外相比基本上处于步步追赶步步赶不上的状态,能够称得上世界级经典影片并不多见。

鉴于上述,理论上,大学生电影艺术普及教育的核心内容应该以观赏、解读外国经典电影片为主。但是我国大多数电影观众包括在校大学生,不精通外语,不熟悉国外的民族文化,不能够观看原版的影片,看到的是经过中国电影工作者翻译剪辑和配音加工的外国影片,看到的是“中国化了”的外国影片,不可能也不能够真正观赏到国外优秀影片的精华。因

而实践上,大学生电影艺术普及教育还是应当以观赏、解读中国的优秀影片为主。

实际上,我国在不同时期不同阶段也有一些优秀影片具有当时的国际水平,获得过国际性奖项,产生过较大的影响。从《小城之春》、《祝福》、《林家铺子》、《早春二月》,到《城南旧事》、《黄土地》、《芙蓉镇》、《人鬼情》、《红高粱》、《秋菊打官司》乃至《霸王别姬》、《侠女》、《悲情城市》、《牯岭街少年杀人事件》、《暗恋桃花源》、《卧虎藏龙》等都在某些方面达到世界电影艺术的高水平。大学生从小生活在母语环境中,对民族的风俗习惯,对中国的传统文化,有与生俱来的亲近感,处于相融合的状态。即使中国影片有这样或那样的缺憾,也由于这种新近感和融合性使得他们有兴趣去看并且能够看懂中国的优秀影片。待他们积累了一定的审美经验后,就能更好地体会、感受世界优秀影片的艺术魅力。这就是说,大学生电影艺术普及教育要立足中国影片的观赏,尔后再走出“中国”观赏外国影片。

电影是技术和艺术的统一体,是吸收各种艺术门类元素的综合艺术。它具有文学性、绘画性、音乐性、舞蹈性、建筑性和雕刻性。一部电影作品的诞生,也是编剧、导演、演员、摄像、美工、录音师等相关人员集体智慧的结晶。这种综合性、集体性,使得电影艺术以面画为基本元素显示其作为艺术的独特品格。借助银幕画面,观众不仅能够通过人物形象、自然和社会环境,和影片中的人物同呼吸共命运,产生共鸣,而且还能够从中感受到各种文学艺术门类在影片中所发挥的积极作用,探究银幕背后的隐喻,感悟镜像世界中的智慧。这样,对不同时期不同优秀影片的观赏,大学生就能够从中看到电

影艺术本身的发展轨迹,弄清、弄懂电影语言的内涵所在,窥见社会时代风貌在影片中或隐或现的反映。大学生电影艺术普及教育应该把重点放在对经典名片的观赏上,在欣赏解读影片的同时去了解、理解电影艺术的特性、电影语言的特性;在趣味盎然的影片观赏过程中提升审美期待,提高审美趣味。

电影艺术作为一门独立的艺术,和其他文学艺术门类之间并不是彼此隔离,而是互为关联,互相沟通,互相影响的。我们既可以去“读”绘画,也可以去“画”文学;既可以用文学的方式去抒写听音乐的感受,也可以用绘画的语言去表达看舞蹈的体会。当然,从解剖电影语言入手,是我们欣赏解读电影作品的出发点,然而我们也可以用“文学的方式”去读电影,从文化的角度去阐释电影。对于非电影艺术专业的大学生进行电影艺术普及教育,我们不可能把涉及电影特性的那些知识系统地深入地全面地介绍给他们,让他们按照电影艺术专业的水平或者方法去欣赏解读电影。比较可行的是我们应该教会他们以“文学”方式去读电影。中外电影发展史告诉我们,许许多多的经典名片都是改编自优秀的文学作品,无论什么时候什么流派的电影,永远离不开文学的因素,都要有主题、人物、情节,都要呈现出一定的文学风格,体现出一定的审美特征,都无一例外地让人娱乐,使人思考,令人回味,从而产生审美的效果。即使所谓的现代派电影、后现代电影的无主题、无情节,其实也有着特殊的主题、特殊的情节,我们仍旧可以读出其中的文学因子。大学生们,通过文学方式结合电影艺术特性欣赏解读电影作品的方法,可以在全球化语境下,了解中国电影发展的历史、现状、未来;在文化的视野中,理解中国电影的民族传统和民族风格;可以通过对电影文本的鉴