

上海市学术著作出版基金

纪录片大师伊文思研究

聂欣如 著

上海世纪出版集团

上海市学术著作出版基金

纪录电影大师伊文思研究

聂欣如 著

世纪出版集团 上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

纪录电影大师伊文思研究/聂欣如著. —上海:上海书店出版社,
2010. 1

(马克思主义研究 哲学社会科学研究, 第19辑)

ISBN 978-7-5458-0185-9

I. 纪… II. 聂… III. 伊文思(1898~1989)—纪录片—研究
IV. J952

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 016621 号

责任编辑 张玉贞
技术编辑 丁多
装帧设计 王晓阳

纪录电影大师伊文思研究

聂欣如 著

出 版 上海世纪出版集团上海书店出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)
发 行 上海世纪出版集团发行中心
印 刷 上海商务联西印刷有限公司
开 本 635×965mm 1/16
印 张 30.5
字 数 360 000
版 次 2010 年 1 月第 1 版
印 次 2010 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5458-0185-9/J·39
定 价 45.00 元

前 言

伊文思是一位世界知名的纪录电影导演,属于开创纪录电影这一电影样式的早期先驱者之一。1898年,伊文思生于荷兰,第二次世界大战之后移居法国,1989卒于巴黎。伊文思一生在世界各地拍摄纪录电影,有“飞翔的荷兰人”的美誉。同时,也因为他的纪录片大多表现了无产阶级和第三世界人民反抗压迫和侵略的斗争及其生活,表现了他对于共产主义理想的追求,从而也使他成了纪录电影历史上最有争议的人物之一。

我之所以将伊文思作为我的研究对象,主要是因为伊文思同中国有着非同寻常的关系。他不单是开创新中国新闻纪录电影事业的功臣之一^[1],他在中国拍摄的纪录片同时也成为最珍贵的有关人民大众日常生活的资料。这些日常的生活往往被史学家们所忽视,同时又随着时代的变迁消失得无影无踪。在我留学欧洲的20世纪90年代,深感一般西方人很少对中国有什么兴趣,如果有,往往也只是出于好奇,许多人还怀着那种居高临下的优越感,使得作为中国人一员的我感到很不舒服。而伊文思却是一个罕见的例外。

这本书最早的准备工作是在1999年开始的,那时我一边工作一边在德国科隆大学的戏剧电影学专业就读,我的年龄早已超过一般的

学生,好在德国对于求学者从来就没有年龄的限制。所谓的“读书”,在那时完全是为了排遣工作的无聊。尽管如此,我还是在科隆大学的哲学系取得了博士研究生的资格^[2]。那里的系主任,一位非常和蔼可亲的老太太,给了我这个不能流畅使用德语的“老外”学生以极大的鼓励,使我至今心存感激。2000年回国工作后,关于伊文思的研究一度搁置,一来是国内的工作不再无聊,二来是因为有关伊文思的影片在国内很难找到。我曾经去过北京的中国电影资料馆,那里关于伊文思影片的资料不全,且不能以任何形式拷贝——这在世界各地都一样,你可以天天去资料馆看片、写作,但不能将影片带回家。我的工作地点在上海,自然无法成天呆在北京。后来,德国南方康斯坦茨大学的 Paech 教授为我找来了全本的《愚公移山》,并将其拷贝到 VHS 的磁带上,这样,研究工作才又“死灰复燃”,那是在 2001 年的深秋。三年多来不敢说卧薪尝胆,却也是下了不少苦工夫,才将这本书最终完成。

这本书可能是国内第一本研究伊文思的专著。尽管名为“伊文思研究”,却绝不敢说是全面的研究,主要是缺少了从第二次世界大战至中国的“文革”初期,也就是从 1941 年至 1970 年,这一段时间里伊文思在世界各地所拍摄的影片(能够看到的只有《四万万人民》)。另外,相关的早期电影资料(20 世纪 20 年代)也非常缺乏。好在本书第四部分译文中一些国外的研究,可以填补这方面的空白。

这本书分成四个部分,第一部分主要涉及的是伊文思的纪录电影的美学思想以及他早期的作品;第二部分集中讨论伊文思一生中最为辉煌的鸿篇巨制《愚公移山》;第三部分主要围绕着伊文思晚年的创作《风的故事》;第四部分是附录,收集了一些相关的资料,为有志于研究伊文思和对伊文思感兴趣的人提供一些方便,同时也有意填补一些我们对伊文思、对早期纪录电影史以及二战之后政治性纪录电影流派了

解的空白。这些章节的排布主要依据的是时间的顺序,并没有主次之分。另外,本书的每一章都是独立的,前后之间并没有逻辑上的承递关系,可以作为单独的文章来阅读。当然,若从伊文思的思想必然地要影响到他的创作这一角度来看,也不能把相对独立的各章看成是彼此毫不相关的存在。

对纪录电影美学感兴趣的人可能会有兴趣阅读第一部分。由于伊文思不是理论家,他的美学思想散落在他的回忆录和言谈之中,没有完整的、系统的和严格的推理。我所做的工作是:将他的思想和影片与同时代其他几位著名的纪录片制作人进行比较。这样能够比较清晰地看出他的美学思想是怎样在那个时代逐渐形成的,以及他受到了哪些人的影响。在第一部分对于早期伊文思美学思想的研究中,最遗憾的是缺少了同维尔托夫和其他几位苏联电影人的比较。原因同样是缺少电影资料。我们现在能看到的有关维尔托夫的影片只有《带摄影机的人》和《献给列宁的三支歌》,这些影片尽管很有趣,但却不足以说明维尔托夫的总体风格,这两部影片都带有诗化的叙事风格,我们不知道他的其他影片是否也是这样的风格。伊文思是很仔细地研究过当时的苏联电影的,这在他的回忆录中有明确记载。早期苏联电影目前在国内无法看到,因此很难开展这方面的研究。我在德国留学时也曾试图寻找,遗憾的是一无所获。

第二部分以影评为主。主要的任务是对伊文思和罗丽丹的影片《愚公移山》作出评价。《愚公移山》是一部由12部独立的影片集合而成的影片合集。总长度约为12个小时。影片的内容涉及了中国“文革”时期的各个方面,伊文思和他的夫人罗丽丹为之付出了长达5年的劳动(1971—1976年)。这部影片曾在世界范围内引起巨大的反响和争论。尽管如此,却很少有人对这部影片进行认真的分析,即便是像 Richard M. Barsam 所写的关于纪录片的巨著《纪录真实——世界

非剧情片批评史》，对于《愚公移山》的评价也只有寥寥数语：“伊文思因为长期与中国领导人的友好关系还有他与中国人民异常融洽的情感使他对这一复杂文化拍出了绝佳的纪录作品《愚公如何移山》，其成就仅有路易·马卢的《印度印象》才能相比。”^[3] 仅此而已。而一些比较认真的评论，如克劳斯·克莱梅尔、托马斯·吴沃的文章，大多成文于20世纪的70到80年代，同我对于这部影片的感觉和认识往往相去甚远。从他们的字里行间，我能够读出他们对于“文革”的陌生和理解的偏差，当然，这是历史使然。其实，就连伊文思和罗丽丹也不能完全避免理解上的偏差。“文革”毕竟是一场中国人承受和经历的政治运动。然而，迄今为止，还没有中国人对这部影片作出过相对全面的分析和评价。必然和偶然的原因大概都有。但显而易见的是，只有中国人才以十年生命的代价经历过“文革”，只有中国人才对“文革”有着切肤之痛，只有中国人才能从伊文思和罗丽丹的影片中读出许许多多扣动他们心弦、引起他们深思的故事。所以，只有中国人才最有权对这部影片作出批评和评价。因为在这之前没有人做过这样的工作，因此这一工作的意义也就不言而喻。

伊文思的《愚公移山》包括了12部影片，我对其中的8部分别进行了分析和评论。另外没有给予评论的4部影片分别是：《南京一军营》、《秦教授》、《北京杂技团练功》和《手艺人》。其中《北京杂技团练功》和《手艺人》是猎奇意味很浓的短片，我认为不太重要。《南京一军营》没有找到相关的资料，加上我对“文革”时期的军旅生活非常陌生，觉得无从下手，因此作罢。《秦教授》则是因为技术上的原因，翻录的磁带不能听清楚人们的说话，因此也无法进行评论。

第三部分相对简单，只涉及了伊文思的一部作品《风的故事》。这是伊文思生前的最后一部影片，也是他对于自己一生的思考和总结。难能可贵的是，这部艺术电影在世界上广受好评，其在形式和内容上

的创新受到了广泛的关注。我在讨论这部电影时牵涉了有关“新纪录电影”的问题,我的观点可能会引起一些争论。

第四部分是附录,包括几篇翻译文章。凡未注明译者的文章均为我自己所译。

克劳斯·克莱梅尔是德国人,也是研究伊文思的专家,他对伊文思和罗丽丹的采访是了解伊文思思想和作品以及《愚公移山》制作、发行的重要资料。

其他译文均选自 Kees Bakker 主编的一本关于伊文思研究的文集,其中有我们所熟悉的托马斯·吴沃、比尔·尼科尔斯等研究纪录片的著名专家所写的文章,这些文章不但给我们提供了有关伊文思作品的信息,同时也对我们了解纪录电影早期的形态有很大的帮助。这个部分的论文涉及了伊文思早期和第二次世界大战后的重要作品及其美学思想的各个方面,甚至还介绍了迄今为止我们所不熟悉的伊文思的家庭情况。使我颇感欣慰的是,这些文章从全球纪录电影运动的历史、流派以及与其他艺术的交叉关系中来关注伊文思的作品并试图给出伊文思作品的地位,是目前我国纪录片研究中的空白,同我的研究可以互为参照,使读者能够对伊文思的纪录电影及其美学思想有一个相对完整的印象,从而使“伊文思研究”这个题目不至于有太大的缺憾。

文章中所有的引文书籍都集中在最后的“引注书目”中,并按作者姓氏字母的顺序排列。报纸和杂志上的文章则未予列出。

在这本书的写作过程中,我首先要感谢德国科隆大学的哲学系的系主任(遗憾的是我把她的名字忘记了)和 Irmela Schneider 教授,关于研究伊文思的这个课题是在她们的帮助和同意下建立起来的。其次我要感谢科隆媒介艺术学院院长 Siegfried Zielinski 教授,在我犹豫不决是否进行这项研究的时候,他给了我很大的鼓励,建议我去拜访罗丽丹,并愿意为我介绍。惭愧的是,我对法文一窍不通,不敢应承。但

我从心底里感激这位曾多次帮助我、没有一点架子的教授，这在德国的教授中间并不是随处可见的。然后，我要感谢德国康斯坦茨大学的 Joachim Paech 教授，他为我找到了全部的《愚公移山》影片资料，没有这些资料，这本书中最主要的部分将无法完成。我还要感谢德国洪堡大学的 Hans Kuehner 教授，他阅读了这本书中有关“愚公移山”的部分，并提出了很好的意见。另外，我也要感谢北京中国电影研究中心的单万里教授和北京电影学院的郭青老师，他们为我提供了部分的文字资料并为我寻找资料提供了方便。单万里教授还对我的某些想法提出过很好的建议。我的学生王燕、邱朝明、刘娜、崔婧、杨文漪等为本书中的翻译工作付出了巨大的努力，在此一并表示感谢。还有一些我认识或不认识的学者，他们对于伊文思的介绍和研究是我研究伊文思的起点，没有他们的工作也就不可能有我的工作。我想我应该借这个机会对他们表示我的尊敬和感谢。

本书的出版得到上海市哲学社会科学学术著作出版基金的资助，承蒙上海大学影视艺术与技术学院院长金冠军教授和复旦大学新闻学院吕新雨教授的推荐，并得到评审委员会专家的认可，在此我对他们表示衷心的感谢。吕新雨教授还指出了一些翻译中的错误，使这些错误能在本书出版之前得以及时纠正，在此我也代表译者向吕新雨教授表示感谢。

聂欣如

2007年1月31日于上海

注 释

〔1〕 新中国的电影事业起源于在抗日战争时期伊文思送给周恩来的一台手提摄影

机。相关资料参见吴筑清：《吴印咸和“埃姆”的故事》，载张建珍主编：《我们的足迹》，中央文献出版社，2003年6月；方方：《中国纪录片发展史》，中国戏剧出版社，2003年12月；尤里斯·伊文思：《摄影机和我》，沈善译，北京，中国电影出版社，1980年9月。

- 〔2〕 在这之前我已在科隆的媒介艺术学院取得了硕士学位，由于我的硕士学位是Diplom，必须要补一些课程才能进入博士研究生的行列。
- 〔3〕 Richard Meran Barsam：《纪录与真实——世界非剧情片批评史》，王亚维译，台北，远流出版事业股份有限公司，1996年5月，第507页。

目 录

前言	1
----	---

第一部分 伊文思的早期影片和美学思想

第一章 关于《桥》和《雨》

——先锋派电影语言探索的边缘：戏剧性的叙事和诗意	3
--------------------------	---

第二章 伊文思早期的“半纪录片”和弗拉哈迪的影响

——以《英雄之歌》《博里纳奇矿区》《西班牙土地》为例	21
----------------------------	----

第三章 伊文思和格里尔逊纪录电影美学思想比较

——20世纪30年代的纪录电影观念	40
-------------------	----

第二部分 关于《愚公移山》

第四章 关于《大庆油田》	67
--------------	----

第五章 关于《上海电机厂》	97
---------------	----

第六章 关于《上海第三医药商店》	126
------------------	-----

第七章 关于《上海印象》	153
--------------	-----

第八章 关于《一个妇女,一个家庭》	175
第九章 关于《渔村》	197
第十章 关于《京剧改革》	221
第十一章 关于《球的故事》	244

第三部分 《风的故事》及其形式问题

第十二章 关于《风的故事》	263
第十三章 伊文思和“新纪录电影”	281

第四部分 附录 (译文)

运动之歌

——伊文思的第一部电影以及先锋派电影之圈

..... (安德列·斯塔夫肯斯,王燕译) /299

高科技的先锋派:《菲利浦收音机》

..... (卡莱尔·迪拜茨,邱朝明译) /330

尤里斯·伊文思和他的忠诚纪录片遗产

..... (托玛斯·吴沃,刘娜译) /348

谈纪录片和始于现代主义的转变

..... (比尔·尼科尔斯,崔婧译) /364

《塞纳河畔》和五十年代法国纪录电影

..... (米歇尔·拉尼,杨文漪译) /387

愚公移山 ..... (克劳斯·克莱梅尔) /400

须臾不离的终极目标：共产主义

..... (尤里斯·伊文思、玛瑟琳·罗丽丹访谈,克劳斯·克莱梅尔) /424

伊文思大事年表 449

伊文思片目 453

引注书目 464

第一部分

伊文思的早期影片和美学思想

第一章

关于《桥》和《雨》

——先锋派电影语言探索的边缘：
戏剧性的叙事和诗意

《桥》(1928年)和《雨》(1929年)是伊文思早期的两部作品。这两部作品是青年时代的伊文思为了探寻电影语言之可能性的习作,同时也是伊文思首次涉足纪录电影这一电影形式的作品。这两部影片一直被认为是早期纪录电影史上的杰作。

在对纪录电影史的研究中,有人将这两部影片纳入一个被称为“都市交响乐”的早期纪录电影流派。据说这个流派以纪录城市生活和进行电影语言的探索为其主要特点。1928年之后从中逐渐发展出了反映社会问题的纪录电影。其代表作《柏林——大都市交响曲》(以下简称《柏林》)为罗特曼在1927所拍摄^[1]。顾名思义,这个电影流派受罗特曼的影响很大。尽管伊文思的《桥》和《雨》也受到了罗特曼的影响,但这两部影片还是保持了自己鲜明的特点。因此,在这两部影片问世之后,对这一流派的电影,乃至1930年之后产生的英国纪录电影运动都有所影响。萨杜尔在他的著作中说:“英国纪录片学派一开始就采取了1930年各种先进的倾向。例如,华尔特·罗特曼的‘交响

乐式的‘蒙太奇手法，法国先锋派的各种趋向，维尔托夫、爱森斯坦、普多夫金、杜甫仁科等人的理论，约里斯·伊文思最近的作品以及弗拉哈迪的经验等。’^[2]萨杜尔所说的“约里斯·伊文思最近的作品”无疑也包括《桥》和《雨》。可以说，对于电影语言的探索并不仅仅是早期电影艺术的任务，直到今天，我们仍然可以看到在电影语言形式上进行诸如此类探索的影片，但已不再局限于有关城市的题材。如戈弗雷·瑞吉奥的《机械生活》、《战争生活》、《失衡生活》三部曲，吕克·贝松的《亚特兰蒂斯》等。

关于《桥》

《桥》是一部10分钟左右的短片，是伊文思为了探索和学习电影语言的习作。它表现的是荷兰城市鹿特丹市内马斯河上的活动桥梁。以往的评论往往集中在这部影片的形式和节奏，如 Barsam，他说：

这部片子的节奏相当轻快，因此片中机器运作的过程比现实中有趣得多，一些有关马匹、马车及飞机的镜头则为这座桥梁的机械化增添了奇特的对比。^[3]

萨杜尔显然也有同感：

在另一部名叫《桥》的影片里，人物则完全被排斥了……是一部形象化了的交响乐。^[4]

伊文思自己在回忆录中，似乎对当年拍摄这部影片的过程及其克服的困难印象深刻，他说：