

影像的传播

贾磊磊 著

郭宏 等编著

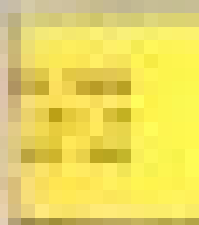
梁江 著

谷泉 选编

电影的定义，而忽略了影像的意义。电影的理论无形中成了一种概念的游戏，它只是在人们关注。今天，我们追溯电影的意义，就意味着我们并不想把电影看成是成千上万的美侖而正因为这100年间，电影已走过了每一次跃进都凝聚了人类无价的生命。所以，我们在欣喜我们在欢笑“摄影机的胜利”的时候，也不忘记记录片大师维尔托夫，为了追求电影逼真而迎面而来的机，有操得而流满面！

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

影像的传播 / 贾磊磊著. —桂林: 广西师范大学出版社, 2005.5

(艺术教室 / 傅谨主编)

ISBN 7-5633-5343-7

I. 影… II. 贾… III. ①电影—艺术②电视—艺术 IV. J9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 035699 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市育才路 15 号 邮政编码: 541004)
网址: <http://www.bbtpress.com>

出版人: 肖启明

全国新华书店经销

广西师范大学印刷厂印刷

(广西桂林市临桂县金山路 168 号 邮政编码: 541100)

开本: 889mm×1 194 mm 1/24

印张: $15 \frac{11}{12}$ 字数: 300 千字

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

印数: 0 001~5 000 册 定价: 29.80 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

丛书策划：肖启明

艺
术
教
室
VISUAL ARTS

· 音乐教室 ·

- 《音乐之河》（插图本） 李玫 著
《音乐的构成》（插图本） 洛秦 著
《音乐理论经典》 郭克俭 选编

· 美术教室 ·

- 《中外美术简史》（插图本） 皮道坚 邵宏 等编著
《美术概论新编》（插图本） 梁江 著
《美术理论经典》 谷泉 选编

· 舞蹈教室 ·

- 《中外舞蹈史》（插图本） 刘青弋 著
《舞蹈艺术》（插图本） 冯双白 著
《舞蹈理论经典》 刘晓真 选编

· 戏剧教室 ·

- 《中外戏剧史》（插图本） 刘彦君 廖奔 著
《戏剧艺术》（插图本） 张先 等编著
《戏剧理论经典》 赵建新 选编

· 影视教室 ·

- 《影视艺术史》（插图本） 周星 王宜文 等著
《影像的传播》（插图本） 贾磊磊 著
《影视艺术理论经典》 潘源 选编

责任编辑：蒋晓玉

整体设计：刘 凜 + 张 明

本书作者

贾磊磊 南京师范大学文学院戏剧影视文学专业博士，现为中国艺术研究院影视研究所副所长、研究员，博士研究生导师，国家广播电视电影总局电影审查委员会委员。著有《电影语言学导论》（1998）、《武之舞——中国武侠电影的形态与神魂》（1998）、《中国武侠电影史》（2005）。

丛书主编

傅谨 中国戏曲学院特聘教授，中国艺术研究院博士生导师。主要从事戏剧理论与批评、现当代戏剧与美学研究，倡导“国剧本位”的20世纪中国戏剧研究，关注本土戏剧传承与濒危剧种保护。出版专著《新中国戏剧史》、《草根的力量——台州戏班的田野调查与研究》、《中国戏剧艺术论》等9部，曾多次获得中国图书奖。发表论文100余篇，曾获北京市文艺评论奖一等奖、中国文联文艺评论奖理论二等奖、中国曹禺戏剧奖等多项学术奖。

丛书总序

这套“艺术教室”丛书是为大学开展艺术教育编撰的。

教育不仅仅是为了知识的传播与技能的培养,更是为了标志着人类文明进程与社会进步的人格养成,大学教育尤其如此。孔子说“入其国,其教可知”,孔子的意思是说,通过诗、书、乐、易、礼这些不同的教材与科目、不同的教育模式教化国民,会在民众人格养成中起到不同的效用。欧洲工业革命以来逐渐成形的现代教育体系极大地丰富了教育的内涵,国民教育所使用的早就已经不再局限于某种单一的教材与教育模式。从人格养成的角度看,多种科目相结合的教育模式,更适宜于培养社会发展所需要的复合型人才,但对于中国而言,这个教育体系的引进为时太短,还远远未到成熟的地步,其中难免会有不少缺失,而艺术教育方面的严重滞后,就是这种缺失的重要表征之一。相对于更能直接地培养人们经世致用能力的科目,尤其是自然科学方面的科目以及其他实用性科目而言,艺术教育的重要性,尤其是艺术教育在整个基础教育体系中的地位,远未得到足够的重视。

人是有精神生活并且需要精神生活的动物,在人格养成的过程中,艺术教育的特殊意义就在于通过诗意的方式陶冶人的性情,丰富人的心灵,由此充实人们的精神世界。在人类物欲急剧膨胀以至于物质与精神两方面的追求严重失衡,人格被扭

曲了的时代,艺术因其具备有助于人格健康发展的矫正作用,它对于人类生存与未来的特殊意义,正在越来越清晰地凸显在我们面前。孔子两千多年前就已经认识到“温柔敦厚,诗教也”,“温柔敦厚而不愚,则深于诗者也”,确实,性情中的“温柔敦厚”,尤其是不失之于“愚”的温柔敦厚并不能生而得之,它需要后天的教育与培养。如果我们认同孔子所推崇的这种人格境界,就不难认同艺术的价值,以及艺术教育的价值。

诚然,随着越来越多有识之士开始提倡实施素质教育,艺术教育的意义也日益成为社会共识,20世纪90年代中叶以后,国内艺术教育开始迅速升温,除各地原有的艺术专业院校和中等艺术专业学校升格成立的艺术专业院校外,普通的综合性大学也纷纷在公共艺术教研室基础上新建艺术系科、专业。然而,因为长期以来艺术专业教育领域偏重于技术层面的教学,史、论方面的基础研究严重滞后,各地普遍感觉缺乏合适的教材与教学参考资料,普通高校艺术系科、专业的基础艺术史论教材,尤其是针对非艺术专业的大学生普及艺术基础知识所需的合格教材与教学参考资料的需求尤显迫切。因此,组织专家编写一套艺术史、论著作,以不同门类的史、论著作构成一个格局相对完整的艺术史论文库,实为契合时机之举。出于这样的考虑,我们邀集国内各艺术门类的著名专家,编撰了这套丛书,它包括音乐、美术、戏剧、舞蹈、影视五大门类,每个门类均分为史、论以及资料三册,使读者一册在手,能够基本了解该门类艺术的整体状况或该门类艺术的基本规律,掌握该领域最重要的历史文献。而各位作者都是在所涉领域浸淫多年,学有所长且思想敏锐、见解不凡的专家,因此才有可能以较为适中的篇幅,传递各艺术门类最核心的

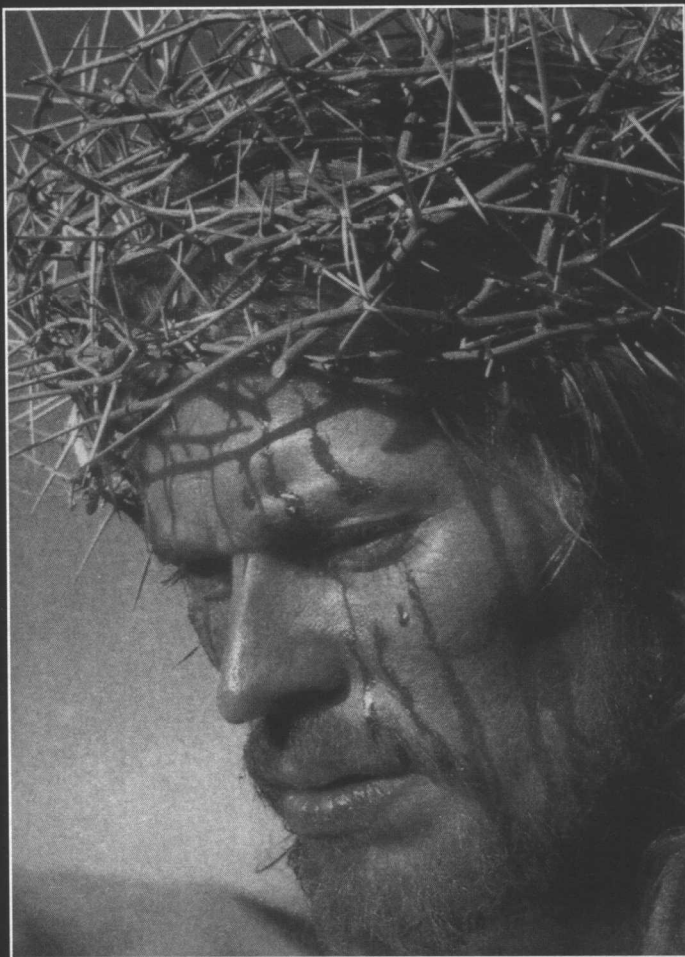
知识与最值得思考的观念。这样的设计,意在使该文库体现出坊间类似图书所缺乏的实用性与鲜明特色,也更适宜于非专业艺术院校的艺术系科教学、艺术院校师生研习非本专业艺术门类课程,以及培养普通大学生接触与欣赏艺术的兴趣。

艺术随人类文明的诞生而诞生,随人类文明的进程不断变易;因此,每个民族都发展出了各种门类的艺术,但每个文明发展进程中出现的艺术又有所不同。即使同一艺术门类,不同民族在美学取向与发展路径上也会有很大的差异。艺术经常是民族的,它又是全人类的事业;如何兼顾艺术的民族性与世界性,对于这套丛书的所有作者都是一个很大的挑战。将艺术视为全人类共同的精神追求,赋予艺术研究世界性的视野,是本套丛书努力要体现的新的艺术观,也是当代中国艺术研究领域的诸多专家们对全球化时代的一种特殊回应。因此,这套书在编撰过程中,始终注意到将每一民族的艺术视为世界艺术整体的有机组成部分加以论述。要最终达到这样的目标,还需要更多的专家学者共同奋斗,我们所做的只是一种新的尝试,是否已经比较接近预想的目标,在多大程度上接近了这一目标,还有待于读者和同行们的检验。

我们期待着读者与同行们的反馈,希望这套书能为读者们打开艺术之门,并且让读者们喜欢。

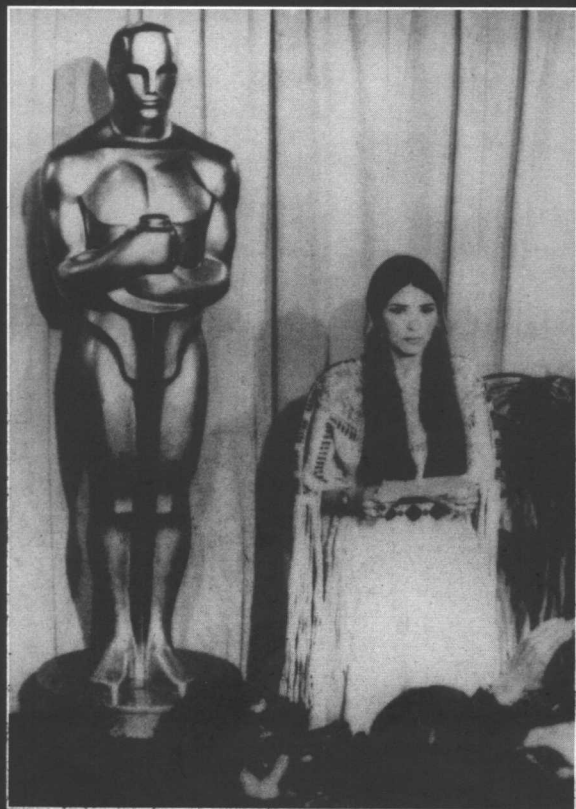
傅谨

2004年5月5日

马丁·斯科西斯导演的《基督最后的诱惑》(1988)在美国受到天主教协会的抵制。芝加哥的广告牌上写着：“上帝不喜欢这部影片”。

1972年马龙·白兰度因主演《教父》而获得第45届奥斯卡最佳男主角奖。马龙·白兰度不仅没有出席领奖，而且还派了一位印第安的姑娘代表他在颁奖仪式上发表了反对种族歧视的严正声明。

序言： 守望影像化时代

历史的“媒介化”

媒介，自古就是一种权力——这种权力对周幽王来说是烽火，对拿破仑来说是报纸，对邱吉尔来说是电报，对希特勒来说是广播，对布什来说是电视。谁想控制世界，谁首先就得控制媒介——这已经是一种被历史印证的事实。周幽王当年为博得褒姒一笑，竟然点燃专门报敌入侵的烽火，让大军集结到城下，是媒介帮助周幽王引起了美人难得的笑颜；拿破仑曾经说过：“给我三家报纸，胜过三千骑兵”，可见，这位法兰西帝王对于传播媒介的精通一点也不亚于军事谋略；希特勒曾经是一位酷爱现场广播的统治者，不止是普通的大众、甚至包括像瑞芬·斯塔尔这样的电影导演都是听了希特勒的现场广播才对他产生盲目崇拜的；布什更是一个懂得利用电视媒介进行自我宣传的总统……

大众传播媒介能够实施对社会、对大众的心理控制。让你看什么，不让你看什么，有些时候几乎就等于让你想什么，不让你想什么。从这种意义上讲，传播媒介

控制着这个世界。现在没有人否定媒介的力量和作用,这是一个媒介的时代,或者说这是一个被媒介左右、控制的年代。任何一件事情,如果它没有被媒介报道、记载,它就不会被大众知道,更不会被他们关注。从这种意义上讲,一个没有被媒介报道、记载的事件,就不能够进入历史,即便它可能是一个改变人类历史命运的巨大发现,如果没有媒介的报道,它有可能湮没无闻。如是观之,没有“媒介化”的事件,就如同没有发生的事件一样。所以,我们说:历史正在被“媒介化”。

“全方位”的传播领域

人类通过影像建立的是一种新的大众文化传播形式,它是一种继印刷文化之后将艺术、娱乐、商业和科技融为一体的新兴媒体。它的视听表意形式符合现代大众的观赏习惯,能够满足他们不同的心理欲望。对大众来说,看电影、看电视不仅已成为他们社会生活的重要内容,甚至已经“成为一种体验和解释同代人或家庭共同价值观的新方法”。所以说,“电影的诞生标志着一个关键的文化转折点”^①。电影以其自身特有的多重审美属性,弥合了精英艺术与大众艺术的鸿沟,消解了艺术与商业的矛盾,化解了艺术的思想性与娱乐性的冲突。尽管谁都不能断言,每一部影片都是这种相互矛盾的对立面的完美统一体,但是,我们至少可以说,电影艺术在总体上实现了对这些冲突的有效“中和”。

电影与电视作为大众传播媒介的社会影响和文化职能,早已引起人们的关注。特别是在大众传播学的领域,电影从未让人感到它是一种单纯的娱乐形式。它在引

① [美] 丹尼尔·杰·切特罗姆:《传播媒介与美国人的思想——从莫尔斯到麦克卢汉》,曹静生、黄艾禾译,64页,中国广播电视出版社,1991。

起人们神秘感和好奇心的同时,也在传播着一种消费趣味和价值标准。在它成为20世纪主要的(也是最流行的)、新的艺术形式的同时,“通过人们熟悉的摄影技术和叙事方式”^①来控制大众的思想。叙事,这个关于电影与电视的核心概念最“有趣”的地方是它在媒介中所起的主导和操纵作用,它的叙事逻辑有时甚至会演变成一种赤裸裸的拜金主义的金钱逻辑,并以最快捷、最轻松的娱乐方式满足着人们一个又一个发财的梦想。在好莱坞电影《华尔街》(1987)中我们听到过这样的“贪婪颂”：“贪婪是好事,贪婪是正确的,贪婪可以成大业,贪婪代表了进化的真谛。各种形式的贪婪,不论是为了追求美好生活,为金钱,为爱,为获得知识,贪婪在使人类

贺岁影片《没完没了》(2001)以商业化的运作方式,故事尽量保持“戏说”的温情,满足观众对娱乐的心理需求。

① [美] 丹尼尔·杰·切特罗姆：《传播媒介与美国人的思想——从莫尔斯到麦克卢汉》，32页。

更加进步！”还有什么能够比这种现象使我们更清楚地认识到，大众传播媒介的叙事逻辑可能把人们引向善，同样也可能把人们引向恶。

作为大众传播媒介，电视同样在我们的生活中占据着重要的位置。我们几乎每天都会看电视：社会新闻、体育比赛、文艺晚会、戏剧演出、音乐舞蹈、影视动态……电视带给我们的感观体验是如此的丰富，仿佛它给我们的是整个世界。从某种意义上讲，认识电视就等于认识我们自己和我们所生存的世界。当今的整整一代人是在影像的包围之中，在影像的灌输之下成长起来的，他们的思维方式和行为方式都与他们每日共生的影像密不可分。正如美国著名学者丹尼尔·贝尔所断言：“当代文化正在变成一种视觉文化，而不是一种印刷文化。”^①谁也不会否认，电视有着巨大的诱导功能，它“全方位”的传播领域与“全能”的传播视点，可以把分散的、孤立的、单独的受众行为，变成一种统一的、群体的社会行为。也许，一个人静静地坐在家里看电视，对整个社会来讲是一件无关紧要的事，但是，如果成千上万的人都在家里看同样的电视节目，这件事无论如何也不能再被视为无关紧要。

“全能”的传播视点

电视依赖巨大的技术优势，它的传播覆盖范围可以遍及全世界。它不像电影那样需要一个集体的、专门的放映场所，也不像无线电广播那样会受到自然界地形地貌的阻隔。电视的卫星传送实现了“普天同庆”的宏大设想。到目前为止，还没有任何其他传播媒介能够在传播的范围上超过电视。电视的发明还改变了少数人对艺术作品的文化垄断，人类的文化成果不再是个别人专享的精神财富，而成为普通

① [美] 丹尼尔·贝尔：《资本主义文化矛盾》，157页，三联书店，1989。

观众共享的文化资源。

目前，中国一般大城市的居民社区，电视的接收频道都在40个左右。这就意味着在同一个时间段内，观众有诸多的选择机会。尽管大多数观众还不能像互动式的电视节目那样根据个人的意愿来决定剧中人物的命运，但是，他们手中的遥控器却能够随时改变电视机的频道，选择他们所喜爱的节目。在这种情况下，一部再精彩的电视剧对一个球迷来说也不如足球赛有意思；一场再紧张的赛车对一个歌迷来说也不如MTV好看；一台再地道的京戏对一个影迷来说也不如电影诱人。电视大众的选择性决定了即便都是上品、佳作，观众因个人的趣味不同，接受群体也会大量分流。然而，电视毕竟完成了一次传播的革命，它能够在同一时间把成千上万的观众聚集在电视机旁。像每年的春节，观众可以坐在家里和家人一起观看中央电视台的春节联欢晚会。当新年的钟声敲响的时候，主持人手拿话筒面对着观众（镜头），在演播大厅里祝福大家新年快乐，此时观众正与全国人民一起共庆佳节。电视这种同步传播的优势，既打破了空间地域对信息传递的屏障，也省略了其他媒体在传播程序上所占用的时间。不管你身处何方，不管你离事件的实际发生地远隔千山万水，只要你能收看到电视，就能够与这个世界同悲同喜。同样的内容，通过报章杂志交到读者手里需要新闻工作者的采访、编辑和排版印刷，通过舞台则需要编排、演练，通过电影则需要拍摄、冲印、放映，而通过电视只需现场录像便可以经过无线电波传送到千家万户。这就是说，电视的播出、观众的收看时间，也就是事件的发生时间。它能够使此时此地的观众直接观看到此时彼地正在发生的事情。

一位作家对这种现象曾作过如下的描述：“你看到了创世纪以来一种最伟大的力量，它能把不同肤色、不同种族、不同信仰的人全部拉到自己的身边；恺撒、拿破仑、希特勒都曾这样想过，都想成为仅次于上帝的人，结果都没有实现，而它实现

了,它成为人间最伟大的力量。”^①影视艺术的这种奇特功能,使它成为当今世界名副其实的主体艺术。

社会的性质决定媒体的性质

我们知道,影视艺术既是一种传播信息的大众媒体,又是一种创造性的艺术形式,同时还是一种休闲性的娱乐方式。影视艺术自身的这种多重品格,要求我们对它的认识应当持一种多元化的态度。在现实生活中,影视的思想导向,它的娱乐方式,它的审美趣味,都会对社会产生这样或那样的影响。为此,各个国家对电影电视都有与其国情相适应的控制、管理方法,使电影和电视这种传播工具充分地为国家 and 公众服务。如果单从技术的层面上来看,电视的技术本质在全世界是一样的:电视是利用电子扫描的成像方式形成的视听讯号,通过有线、无线或者是卫星传输到千家万户。然而电视的社会本质却不尽一致,电视在各个国家所扮演的角色有所不同。这就是说,研究一个国家如何“控制和运用”电视,实际上就是在研究一个国家的电视体制,而电视的制作体制实质上又是国家整个传播制度的组成部分,而作为上层建筑领域的传播制度又是这个国家社会政治与经济制度的集中体现。

我们国家的电视制度与私有化的电视制度最根本的区别在于:在中国,电视属于国家所有,国家利益是电视的最高利益。所以,在我们的电视节目中极少出现“本节目所表述的纯属个人观点,不代表本台立场”的字样。因为国家的电视台不是一个为个人提供宣讲空间的“自由论坛”,它的许多节目实际上代表着国家政府对所报道事件的立场和态度,特别是对重大事件的报道。电视实际上是国家传达政

① 文方山人:《快乐的谋杀》,《影视文化》(1),文化艺术出版社,1989。