

中国艺术研究院 学术文库

电影学的方法与范式

贾磊磊 著

北京时代华文书局

电影学的方法与范式

贾磊磊 著

北京时代华文书局

图书在版编目 (CIP) 数据

电影学的方法与范式 / 贾磊磊著. -- 北京: 北京时代华文书局, 2015.3

(中国艺术研究院学术文库 / 王文章主编)

ISBN 978-7-5699-0170-2

I. ①电… II. ①贾… III. ①电影学 IV. ①J90

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第047075号

中国艺术研究院学术文库

电影学的方法与范式

著 者 | 贾磊磊

出 版 人 | 田海明 朱智润

项目统筹 | 余 玲

责任编辑 | 徐敏峰

装帧设计 | 程 慧

责任印制 | 刘 银

营销推广 | 赵秀彦

出版发行 | 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街136号皇城国际大厦A座8楼

邮编: 100011 电话: 010-64267120 64267397

印 刷 | 北京京都六环印刷厂 010-89591957

(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开 本 | 710mm×1000mm 1/16

印 张 | 24

字 数 | 365千字

版 次 | 2015年3月第1版 2015年3月第1次印刷

书 号 | ISBN 978-7-5699-0170-2

定 价 | 55.00元

版权所有, 侵权必究

《中国艺术研究院学术文库》 编辑委员会

主 编 王文章

副主编 王能宪 田黎明 吕品田 贾磊磊

委 员 丁亚平 方 宁 方李莉 牛根富
王列生 刘 托 刘梦溪 朱乐耕
孙玉明 吴文科 吴为山 李 一
李树峰 李胜洪 李心峰 宋宝珍
欧建平 杨飞云 杨 治 杨 斌
罗 微 骆芃芃 祝东力 项 阳
资华筠 莫 言 秦华生 高显莉
贾志刚 管 峻 (按姓氏笔画排序)

《中国艺术研究院学术文库》 出版委员会

主任 田海明

副主任 朱智润 韩 进

委员 王训海 左克诚 余 玲 杨红卫
杨迎会 李 强 张国平 周海燕
赵秀彦 唐元明 唐 伽 贾兴权
徐敏峰 (按姓氏笔画排序)

总 序

王文章

以宏阔的视野和多元的思考方式，通过学术探求，超越当代社会功利，承续传统人文精神，努力寻求新时代的文化价值和精神理想，是文化学者义不容辞的责任。多年以来，中国艺术研究院的学者们，正是以“推陈出新”学术使命的担当为己任，关注文化艺术发展实践，求真求实，尽可能地从揭示不同艺术门类的本体规律出发做深入的研究。正因此，中国艺术研究院学者们的学术成果，才具有了独特的价值。

中国艺术研究院在曲折的发展历程中，经历聚散沉浮，但秉持学术自省、求真求实和理论创新的纯粹学术精神，是其一以贯之的主体性追求。一代又一代的学者扎根中国艺术研究院这片学术沃土，以学术为立身之本，奉献出了《中国戏曲通史》、《中国戏曲通论》、《中国古代音乐史稿》、《中国美术史》、《中国舞蹈发展史》、《中国话剧通史》、《中国电影发展史》、《中国建筑艺术史》、《美学概论》等新中国奠基性的艺术史论著作。及至近年来的《中国民间美术全集》、《中国当代电影发展史》、《中国近代戏曲史》、《中国少数民族戏曲剧种发展史》、《中国音乐文物大系》、《中华艺术通史》、《中国先进文化论》、《非物质文化遗产概论》、《西部人文资源研究丛书》等一大批学术专著，都在学界产生了重要影响。近十多年来，中国艺术研究院的学者出版学术专著至少在千种以上，并发表了大量的学术

论文。处于大变革时代的中国艺术研究院的学者们以自己的创造智慧，在时代的发展中，为我国当代的文化建设和学术发展作出了当之无愧的贡献。

为检阅、展示中国艺术研究院学者们研究成果的概貌，我院特编选出版“中国艺术研究院学术文库”丛书。入选作者均为我院在职的副研究员、研究员。虽然他（她）们只是我院包括离退休学者和青年学者在内众多的研究人员中的一部分，也只是每人一本专著或自选集入编，但从整体上看，丛书基本可以从学术精神上体现中国艺术研究院作为一个学术群体的自觉人文追求和学术探索的锐气，也体现了不同学者的独立研究个性和理论品格。他们的研究内容包括戏曲、音乐、美术、舞蹈、话剧、影视、摄影、建筑艺术、红学、艺术设计、非物质文化遗产和文学等，几乎涵盖了文化艺术的所有门类，学者们或以新的观念与方法，对各门类艺术史论作了新的揭示与概括，或着眼现实，从不同的角度表达了对当前文化艺术发展趋向的敏锐观察与深刻洞见。丛书通过对我院近年来学术成果的检阅性、集中性展示，可以强烈感受到我院新时期以来的学术创新和学术探索，并看到我国艺术学理论前沿的许多重要成果，同时也可以代表性地勾勒出新世纪以来我国文化艺术发展及其理论研究的时代轨迹。

中国艺术研究院作为我国唯一的一所集艺术研究、艺术创作、艺术教育为一体的国家级综合性艺术学术机构，始终以学术精进为己任，以推动我国文化艺术和学术繁荣为职责。进入新世纪以来，中国艺术研究院改变了单一的艺术研究体制，逐步形成了艺术研究、艺术创作、艺术教育三足鼎立的发展格局，全院同志共同努力，力求把中国艺术研究院办成国内一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心。在这样的发展格局中，我院的学术研究始终保持着生机勃勃的活力，基础性的艺术史论研究和对策性、实用性研究并行不悖。我们看到，在一大批个人的优秀研究成果不断涌现的同时，我院正陆续出版的“中国艺术学大系”、“中国艺术学博导文库·中国艺术研究院卷”，正在编撰中的“中华文化观念通论”、“昆曲艺术大典”、“中国京剧大典”等一系列集体研究成果，不仅

展现出我院作为国家级艺术研究机构的学术自觉，也充分体现出我院领军国内艺术学地位的应有学术贡献。这套“中国艺术研究院学术文库”和拟编选的本套文库离退休著名学者著述部分，正是我院多年艺术学科建设和学术积累的一个集中性展示。

多年来，中国艺术研究院的几代学者积淀起一种自身的学术传统，那就是勇于理论创新，秉持学术自省和理论联系实际的一以贯之的纯粹学术精神。对此，我们既可以从我院老一辈著名学者如张庚、王朝闻、郭汉城、杨荫浏、冯其庸等先生的学术生涯中深切感受，也可以从我院更多的中青年学者中看到这一点。令人十分欣喜的一个现象是我院的学者们从不固步自封，不断着眼于当代文化艺术发展的新问题，不断及时把握相关艺术领域发现的新史料、新文献，不断吸收借鉴学术演进的新观念、新方法，从而不断推出既带有学术群体共性，又体现学者在不同学术领域和不同研究方向上深度理论开掘的独特性。

在构建艺术研究、艺术创作和艺术教育三足鼎立的发展格局基础上，中国艺术研究院的艺术家们，在中国画、油画、书法、篆刻、雕塑、陶艺、版画及当代艺术的创作和文学创作各个方面，都以体现深厚传统和时代创新的创造性，在广阔的题材领域取得了丰硕的成果，这些成果在反映社会生活的深度和广度及艺术探索的独创性等方面，都站在时代前沿的位置而起到对当代文学艺术创作的引领作用。无疑，我院在文学艺术创作领域的活跃，以及近十多年来在非物质文化遗产保护实践方面的开创性，都为我院的学术研究提供了更鲜活的对象和更开阔的视域。而在我院的艺术教育方面，作为被国务院学位委员会批准的全国首家艺术学一级学科单位，十多年来艺术教育长足发展，各专业在校学生已达近千人。教学不仅注重传授知识，注重培养学生认识问题和解决问题的能力，同时更注重治学境界的养成及人文和思想道德的涵养。研究生院教学相长的良好气氛，也进一步促进了我院学术研究思想的活跃。艺术创作、艺术教育与学术研究并行，三者在交融中互为促进，不断向新的高度登攀。

在新的发展时期，中国艺术研究院将不断完善发展的思路和目标，继续

培养和汇聚中国一流的学者、艺术家队伍，不断深化改革，实施无漏洞管理和效益管理，努力做到全面协调可持续发展，坚持以人为本，坚持知识创新、学术创新和理论创新，尊重学者、艺术家的学术创新、艺术创新精神，充分调动、发挥他们的聪明才智，在艺术研究领域拿出更多科学的、具有独创性的、充满鲜活生命力和深刻概括力的研究成果；在艺术创作领域推出更多具有思想震撼力和艺术感染力、具有时代标志性和代表性的精品力作；同时，培养更多德才兼备的优秀青年人才，真正把中国艺术研究院办成全国一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心，为中华民族伟大复兴的中国梦的实现和促进我国艺术与学术的发展作出新的贡献。

2014年8月26日

目 录

前言：科学方法论的历史演变及其价值重估 / 1

第一编 电影研究的路径与方法

第一章 电影学的路径及命题 / 17

第二章 电影的多元化生存与电影学的跨界研究 / 32

第三章 电影的目的 / 45

第二编 电影本体

第四章 什么是电影

——电影学的第一主题 / 53

第五章 什么是好电影

——电影学的终极命题 / 59

第六章 电影，作为片场的艺术

——对“电影是什么”的一种历史追溯 / 75

第七章 电影的数字化生存与虚拟美学 / 87

第三编 电影语言

第八章 电影语言学的方法与范畴 / 99

第九章 电影，作为一种艺术语言 / 110

第十章 电影语言及思维研究的历史起点 / 133

第四编 电影叙事

第十一章 电影的叙事 / 叙事者 / 151

第十二章 电影摄影机的叙述视点及其心理意义 / 168

第十三章 电影的叙事法则与娱乐法则 / 180

第十四章 电影的叙事语境与社会的文化语境 / 187

第五编 电影观众

第十五章 观众，在电影叙事体系中的不同角色 / 197

第十六章 电影叙事体中的“文本含义”与观众的“期待视野” / 211

第十七章 中国主流电影的心理认同机制 / 219

第十八章 电影明星制、明星崇拜与商品拜物教 / 233

第六编 电影史学

第十九章 中国电影研究的历史命题 / 247

第二十章 电影史研究中的价值判断 / 253

第二十一章 电影史学的第二范畴 / 266

第二十二章 中国第六代导演的历史地平线 / 286

第七编 电影批评

第二十三章 电影批评：文本意义的阐释路径与评价原则 / 303

第二十四章 建构艺术批评的文化标准 / 319

第二十五章 解构电影批评中的“文学化”取向 / 333

第二十六章 雅俗共赏论辨析 / 341

后 记 / 367

前言：科学方法论的历史演变及其价值重估

任何学术研究都会面临着一个如何确定研究对象，选择研究路径，认定研究价值的取向问题。虽然不同的学科研究的对象不同，研究的路径也不一样，但始终都面临着方法论的抉择问题。特别是在那些无法用实验的方法来验证结论的领域，方法的选择就显得尤其重要。一个民族的未来如何发展，一个国家的命运怎样把握，这些都是无法用实验方式预先检验的。为此，探讨一种符合事物发展客观规律的科学方法，不论是对于现实问题的解决，还是对于长远问题的设定，都是一项具有战略意义的重要课题。

一、科学方法论的形成与更替

在科学领域内，方法至为重要。一部科学史，在很大程度上就是一部工具史，这些工具。无论有形或无形——由一系列人物创造出来，以解决他们遇到的某些问题。^①

——[美]乔治·萨顿

① [美]乔治·萨顿：《科学的生命——文明史论集》，刘珺珺译，商务印书馆1987年版，第3页。

科学方法论诞生于16至17世纪，当时，自然科学的发展为相关理论提供了坚实的基础，16世纪初哥白尼提出了“日心说”，标志着近代科学的诞生，被誉为“近代科学之父”的天文学家、历史学家伽利略·伽利雷(1564—1642)、数学家、物理学家艾萨克·牛顿(1642—1727)和哲学家、科学家弗兰西斯·培根(1561—1626)共同倡导的科学革命，号召人们把思想的目光从神学的殿堂中转移到客观世界中来，主张科学家要追求真理，就必须向自然界请教而不是向亚里士多德的著作请教。这种面对客观现实的思想对于科学思维的勃兴起到了巨大的推进作用，并且初步形成了与中世纪神学完全对峙的新兴思想体系。其实，早在文艺复兴时期人们就意识到，“一个人真要有所创造，最好不过的办法就是回到大自然去，揭开她的某个奥秘。”^①可见，人们在摆脱了宗教神学的禁锢之后，真正的主旨是要回到自然的怀抱，用生命去感悟、去体验丰富多彩的客观世界，而并不仅仅是在教堂里去复兴一种艺术。在文艺复兴的思想巨浪的冲击下，人们探索的目光越来越多地投向了现实世界，传统的全知全能型的知识神话被推翻了，随之而来的是精神世界的解放和科学理念的变化，人们逐渐地认识到一味地迷恋古代人、把圣经作为科学知识的唯一源泉是靠不住的，人们开始把自然界的经验事实当做科学知识的源泉，这在当时是一种巨大的历史进步。^②

文艺复兴所倡导的科学思维给我们最重要的启示是，科学不是始于教条，始于玄想，而是始于观察，始于体验。科学的观察者应该通过感官，忠实地记录下所能看到、听到、触碰到的东西，而且在进行这些活动的时候不能带有任何成见，这就是形成科学定律和理论知识的基础。自从这种科学观确立以来，科学界始终坚持的学术理念是，一种理论的科学价值取决于客观事实对这一理

① [美]乔治·萨顿：《科学的生命——文明史论集》，刘珺珺译，商务印书馆1987年版，第69页。

② [英]A.F.查尔默斯：《科学究竟是什么——对科学的性质和地位及其方法的评价》，查汝强、江枫、邱仁宗译，商务印书馆1982年版，第12页。

论的支持。这就是说，没有事实支撑的理论是没有价值的、毫无意义的。到18世纪英国哲学家休谟（1711—1776）曾经断言：“如果我们拿起任何一本书，让我们问一下，它包含任何涉及量或数的抽象推理吗？没有。它包含任何涉及事实和存在的经验的推理吗？没有。那就将它付之以炬，因为它含有的不过是诡辩和幻想。”^①休谟这种科学观长期占据着西方的思想界——就像他的史学著作《英格兰史》曾经长期统治着西方史学界一样。在他看来，一个名副其实的科学家必须由事实来证明他所说的每一句话，这是科学诚实性的标志。凡是未经事实证明的理论在科学界都被认为是罪孽深重的伪科学和异端邪说。这种观念曾经为科学、特别是实验科学带来了巨大的成果，但是，也给科学理论的发展带来了隐患。

应当说，传统的科学经验论者为证明经验事实的可靠性和归纳推理的正确性做出了历史性的努力。他们认为科学的诚实性要求放弃一切未经证明的东西，按照当时流行的观点，所谓科学理论，“是严格地从用观察和实验得来的经验事实中推导出来的。科学是以我们能看到、听到、触到……的东西为基础的。个人的意见或爱好和思辨的想象在科学中没有地位。”^②这就等于说，科学是以人的直接经验为依据的实践活动，科学的思想一刻也不能背离客观现实。这种以客观事实以基准的科学理念，至今依然以其理性的光芒照耀着人类科学的大道，引领着一代又一代的科学家高举着科学思想的火炬不断前行，并且为人类科学知识的大厦增砖添瓦……

那么，除了获得经验事实的支持之外，是否还有另一种科学的判定标准呢？二十世纪的“逻辑归纳学派”提出，如果一个理论的数学概率很高，它就够得上科学的资格；如果它的概率很低，甚至概率是零，应该被排除在科学之外。显然，人们不是在科学与伪科学之间提出一种经纬分明的理论标准，而是力图提出一个从概率的高低来评价科学真伪的尺度，这种理论体系在科学哲学史上被称之为概率主

① [英]伊·拉卡托斯：《科学研究纲领方法论》，兰征译，上海译文出版社1986年版，第2页。

② 《科学究竟是什么》，第10页。

义。这样，科学的标志就在于对或然性的把握。但是，概率主义的主张很快就被当代科学哲学家卡尔·波普否定了，他在1934年说，任何特定数量的证据下所有理论，无论是科学的理论还是伪科学的理论，其数学概率都等于零，这就是说，概率主义的方法根本无法解决除了经验事实之外验证理论正确性的问题。这样人就需要一个在经验事实之外的理论依据来判断科学的正确性与诚实性。

“概率（probability）在卡尔纳普的归纳逻辑研究中被区分出“几率”和“可能性”两个概念。比如说，在对某个事件A所做的4组独立观察中，A出现的几率在统计上分别为：0.1，0.3，0.5，0.7，如果对这四组观察赋予相同的评价，那么事件A出现的几率的平均值为0.4。0.4就代表了事件A出现的概率。然而在上述4组独立的观察中事件A从未表现出0.4的几率。如果上述4组观察穷尽了状态的所有可能空间，我们也可以说0.4的几率是不可能事件。卡尔纳普认为，概率代表的是事件的相对频度，在这个意义上是客观可度量的，但决定人们的行为决策的则是事件状态的可能性。^①

卡尔·波普提出了一个与逻辑归纳主义截然不同的科学分界标准。他认为即便一个理论没有丝毫有利于它的事实证据，这种理论也可能是科学的；而即使所有的现有事实都支持一种理论，它也可能是伪科学的。波普在此并不是一概排斥事实对于科学理论的评判作用，而是在强调，如果一种理论发现了它预先规定的某种相反的事实，就会放弃这种理论的话，那么，这种理论就是科学的；如果他们拒绝这样做，这种理论就是伪科学。这就要求人们事先就能规定出一项能够证伪理论的判决性实验（或观察），那么该理论便是科学的；假如人们拒绝规定这样的一种“潜在证伪者”的存在，该理论便是伪科学的。波普的这种划分标准的意义在于确定一个理论的科学性质可以不再依靠对经验事实的归纳，而在于对可能出现的某种事实的预测，即在相反事实出现的情况下能够放弃一种理论，这是对于科学诚实性最有效的保证，这种对于经验事实的不同态度构成了波普判断科学的知识前提。同时，也使科学方法论在理论上得到了一次历史性的迈进。

^① 席天扬：《从逻辑实证主义到彻底的概率主义——理查德·杰弗利的学术生涯》。

二、科学方法论的进步与革命

人类精神的科学本质上是历史的，因为我们所做的一切，我们所知道的一切，我们所有的特征都是经年累月劳动和不可追溯的经验的生产物。要想理解人类精神的发展，要去探测精神的本质及其可能性的最好的方法是研究人类的历史，以博物学家揭示地质变迁和生物变化所使用的那种严格准确方式来研究人类的历史。^①

——[美]乔治·萨顿

根据西方传统的科学观，科学理论的更替与进步要根据科学实验的结果来判断，如果实验的结果判定理论为真，则予以接受；否则便予以拒绝。但是，科学实验、尤其是社会科学的实践活动是异常复杂的，有些是无法进行实验的，具体地说，历史事实经常是在无法判断其是非对错时已经先于理论而存在了，有时科学家在进行实验之前就已经接受了某些理论，而且永远存在着无数个与未来相关的种种理论，科学家必须选择被认为最有希望的理论来付诸实践。^②这就是说存在着一个事实与理论谁选择谁的逻辑前提。所以，在诸多领域，人们必须首先在经验事实之外寻找可靠的科学支撑，传统科学对于经验事实的顶礼膜拜到现代科学时代面临着巨大的历史诘问，这种诘问尤其在方法论层面上表现得最为尖锐。

在整个人类科学史上，如何界定科学方法的合理性是极其重要的问题。不论是在文艺复兴时期还是在理性主义时代，人们对于科学的这种“天问”始终是科学界极为关注的主题。因为如果不能确定科学本身的合理性，科学就等于失去了存在的价值，同时也迷失了抵达真理之巅的路径。现代科学哲学“历史学派”的主要代表人物伊姆雷·拉卡托斯（Imre Lakatos, 1922—

① [美]乔治·萨顿：《科学的生命——文明史论集》，刘珺珺译，商务印书馆1987年版，第99页。

② [英]伊·拉卡托斯：《科学研究纲领方法论》，兰征译，上海译文出版社1986年版，第3页。

1974) 认为达到科学发展的通衢大道并不是单一的理论见解, 易言之, 描述重大科学成就的语言形态不是孤立的假说, 而是一个完整的研究纲领。他认为牛顿的万有引力理论、爱因斯坦的相对论、量子力学、马克思主义、弗洛伊德主义都是标准的研究纲领, 这些研究纲领在自己发展的不同阶段上, 都有未曾解决的问题和难于解决的问题。从这种意义上说, 所有的理论所遭受的反驳都是与生而来的。没有任何一种理论没有劲敌, 没有任何一种科学没有对手。科学革命的作用就在于用一个研究纲领去取代(在进步中超过)另一个研究纲领。^①所以, 科学发展的最重要的标志并不是理论观点的转变, 而是研究纲领的更替。

在探讨科学的进步问题上库恩的看法与众不同, 他反对科学进步是通过永恒真理的积累而增长的观点。他认为由于科学知识是由已经证明的一系列命题构成的, 所以科学的发展、进步是由理论“范式的”更替来实现的。库恩的“范式”实际上就是指一个科学共同体成员所共同拥有并践行的理论原则。反过来说, 也正由于他们掌握了共有的范式才组成了这个科学共同体。^{②③}库恩概括的科学发展模式是: “一个科学共同体, 遵循他们一致接受的范式, 从事常规科学研究, 解决疑难; 当许多疑难解决不了时, 就产生危机; 于是就发生科学革命, 产生新的范式, 形成新的科学共同体, 解决过去解决不了的疑难。”^④一个科学共同体通过所采用的知识工具表明: 这个群体的成员在还没有看到直接的经验证据之前, 就能够看出特定的形式系统恰好适用于某一个特殊问题的解决。这就是科学共同体的功能之一。

当然, 并不是所有的人都把科学的合理性看做是科学理论的中心问题, 在科学哲学领域新历史学派的代表人物拉里·劳丹(Larry Laudan) 就认为所谓科

① [英]伊·拉卡托斯:《科学研究纲领方法论》, 兰征译, 上海译文出版社1986年版, 第152页。

② 《必要的张力》, 第288页。

③ 同上, 第293页。

④ 同上, 第372页。