

奥斯卡艺术研究

A STUDY OF THE OSCAR ART

本书在国内首次将近百年的千余部奥斯卡获奖作品作为一个统一的、有机的艺术整体系统地加以考察和审视，就奥斯卡艺术中的人性哲学、理性精神、影像美学、再现和表现艺术、大片艺术等问题探幽发微，试图构建「奥斯卡艺术」的基本理念。

马立新◎著

人
民
出
版
社

奥斯卡艺术研究

A STUDY OF THE OSCAR ART

马立新◎著

人民出版社

责任编辑：涂 潇

封面设计：石笑梦

图书在版编目（CIP）数据

奥斯卡艺术研究 / 马立新著. — 北京：人民出版社，2015.6

ISBN 978 - 7 - 01 - 014085 - 8

I. ①奥… II. ①马… III. ①电影 - 艺术哲学 IV. ①J90-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 241046 号

奥斯卡艺术研究

AOSIKA YISHU YANJIU

马立新 著

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京新华印刷有限公司印刷 新华书店经销

2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：25

字数：420 千字

ISBN 978 - 7 - 01 - 014085 - 8 定价：59.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

目 录

导 论	1
第一章 奥斯卡影像人性哲学	13
第一节 奥斯卡艺术的精髓在于人性表达	13
第二节 理性、情感和行动	18
第三节 奥斯卡影像中的人性主潮	31
第四节 人性光辉是奥斯卡影像的最大魅力	56
第五节 奥斯卡影像中人性蕴涵的艺术生产机制	60
第二章 奥斯卡影像中的理性精神	70
第一节 奥斯卡影像中的人文理性精神	72
第二节 奥斯卡影像中的道德理性精神	104
第三节 奥斯卡影像中的科学理性精神	117
第四节 奥斯卡影像中的和平理性精神	129
第三章 奥斯卡影像再现和表现艺术	144
第一节 外部品格和内部品格	144
第二节 片 名	155
第三节 表 演	159
第四节 构 图	168
第五节 影 调	178
第六节 色 调	188
第七节 声 音	194
第八节 时 间	203
第九节 空 间	211
第十节 镜头运动	224

第十一节 修 辞·····	234
第四章 奥斯卡大片艺术 ·····	246
第一节 奥斯卡大片艺术谱系学·····	246
第二节 奥斯卡大片艺术生产和再生产机制·····	259
第三节 奥斯卡大片艺术经济学·····	276
第四节 奥斯卡大片艺术的本体特征·····	289
第五章 奥斯卡影像美学 ·····	322
第一节 明星论·····	322
第二节 奇观论·····	336
第三节 叙事论·····	351
参考文献 ·····	389
后 记 ·····	392

导 论

2014年3月,随着《为奴十二年》的最终胜出,第86届奥斯卡最佳作品奖及其他各项奖项在万众瞩目中尘埃落定。至此,绚丽璀璨的奥斯卡艺术画廊已经累积了一千部左右的作品。在东西方意识形态冷战结束二十多年后的今天,站在经济全球化、文化多元化和信息高速化的高度和视角,客观比较、审视世界各国的文化发展大势,不难发现奥斯卡艺术已经成为全世界公认的最具市场竞争力、文化影响力和传播穿透力的文化经典。

在这三个方面中,大概奥斯卡艺术的市场竞争力最让我们无可争议。作为一种经典而成熟的文化产业,各国电影艺术较量最好的舞台就是市场。市场的基本规则就是自由竞争,优胜劣汰,而对电影来说票房的高低就是一部电影市场竞争力的标志。显然,鉴于奥斯卡奖特殊的评奖机制,每一部入围的作品都必须具有相当的票房,这是其入围奥斯卡奖项的重要前提之一。好莱坞电影的票房与奥斯卡奖之间互为因果关系。一部好莱坞电影因为其突出的票房表现而有可能入围最终的奥斯卡奖项;同样一部好莱坞电影又因为入围或获奖而大大促进其票房的表现。鉴于票房是硬道理,每部电影的票房纪录都被市场记录在案,在票房舞台上,无论是相对于具有相似文化价值观的欧美电影,还是相对于具有不同价值观的东方电影,奥斯卡艺术都在全球市场上攻城略地,所向披靡,呈现压倒性优势。这里需要强调的是,奥斯卡艺术的强大市场竞争力主要来源于其艺术本体的高质量和自由市场机制,而不是依靠行政权力或其他外部力量的保护获得。

奥斯卡艺术的强大文化影响力最早是被欧洲的一批称为法兰克福学派的学者所间接论证。不过,他们的视野是基于社会阶级立场,他们的动机是基于高尚的人文精神,他们主要考察的是像好莱坞电影这样强势的大众文化对欧美社会大众的精神麻醉作用,认为大众传媒正在把社会大众塑造成“单向

度的人”^①，所以他们对大众文化产业更多的是采取了批判的立场。但无论如何，这个学派的团体作战第一次让人们开始主动意识到以电影为主要标志的大众文化产业所具有的不可忽视的精神力量。学者们的学术担当和道德勇气固然可敬，但实际上他们的这份忧虑显得有些夸张和过分。因为我们看到这些国家的社会大众在近百年好莱坞电影濡染和熏陶下并没有发生精神上的异化，更没有出现大面积的生理和心理障碍。事实上任何时候也不可能出现学者们担忧的这种社会问题，电影对绝大多数社会大众而言不过是生活中的娱乐消遣品，还算不上一种典型的精神鸦片。然而，这样说并不意味着电影艺术除了供人们娱乐和消遣外，就没有其他的文化影响和精神影响。任何媒介都是信息，都与人类的社会现实建构具有重要关系。这一点早已为传播学者麦克卢汉所证实。^② 电影作为当代社会的重要大众传媒，毫无疑问也在人类的社会现实建构进程中承担着重要而独特的功能。法兰克福学派的某些观点虽然有些耸人听闻，但他们所看到和批判的大众文化对社会大众的意识形态影响的确是值得称道。如果我们认同这些学者的观点，哪怕仅仅是部分的认同，那么我们就不得不首先把作为好莱坞电影佼佼者的奥斯卡艺术推到最前台，因为我们在文化市场上很难找到能与之抗衡和较量的其他大众文化。谁赢得市场谁就赢得人心，而赢得人心正是其文化影响力的证明。在此，我们在同样的意义上强调，奥斯卡艺术的这种强大文化影响力也来自于其自身的艺术魅力，而不是源于某种政治的、经济的、文化的或者伦理的干预。奥斯卡艺术的输出和跨文化、跨国、跨民族传播是一个不争的事实，但这里必须说明的是，奥斯卡艺术的输出与全球传播与其说源于美国的政治思维，倒不如说是市场机制的内在作用和各个输入国的积极主动的接收和迎合。道理很简单，商品总是自动流向有需求的市场；而市场则尊重价值规律。一件质量低劣的商品即使输入进来也没有市场，观众不愿意看，商品销售商无利可图。实际上，很多国家包括欧洲发达国家基于文化保护主义立场，对奥斯卡艺术的输入是从国家政策上进行限制的，也就是说存在着人为的文化贸易壁垒。即使这样，奥斯卡艺术也是一道挡不住的风景区。

奥斯卡艺术的传播穿透力既指其打动人心、震撼心灵的独特审美力量，

① [美]赫伯特·马尔库塞：《单向度的人——发达工业社会意识形态研究》，上海译文出版社1989年版，第1页。

② [加]马歇尔·麦克卢汉：《理解媒介——论人的延伸》，商务印书馆2000年版。

也指其精到的整合营销传播能力,尽管到目前为止我们尚无法深刻洞悉这两种能量的本质,但作为一种独有的世界文化现象,这是差不多每一个人都能看到和认同的。

一个国家的力量通常被划分为硬实力和软实力两部分。其中硬实力主要指一个国家的经济基础和物质实体总量的大小和先进程度,而软实力主要指国家的文化力量。在世界范围内,美国无论在硬实力上还是在软实力上都无可争议的遥遥领先于其他国家。如果把科学技术看作支撑美国软实力的一翼,那么以奥斯卡电影为代表的文化艺术产业则构成了美国软实力的另外一翼。请注意,这里我们特别使用了“文化艺术产业”一词,也就是说,在我们看来,只有能够产业化运营的文化艺术并且在市场上具有核心竞争力的文化艺术才有资格构成一个国家的核心软实力。国家的软实力包括了一个国家所有的历史和当代文化遗产,而其中很多部分因为种种原因都无法实现产业化生产,像中国的很多民间艺术和地方戏剧就是因为难以实现产业化而遭遇到发展中的巨大瓶颈,再如中国某些传统文化艺术,如中国画和中国书法艺术都具有悠久的历史 and 独特的艺术魅力,但却很难实现产业化,因此也同西方的油画一样只能被称作“高雅艺术”而很难进入到社会大众的实际生活,也就不大可能发挥像电影艺术那样的文化影响力和穿透力。在全球一体化和文化多元化的当代,一个国家发展软实力的目的,一是增强国家的硬实力;二是为整个社会提供精神营养;三是基于国家间文化竞争的战略需要。无论从哪个目标看,只有发展和建设先进文化产业而不是一般意义上的先进文化才有可能实现。奥斯卡艺术正是这样一种性质的产业文化。“1996年美国文化产业出口额首次超过其他所有传统产业,成为美国出口第一产业。”^①“美国文化产业的经营总额高达几千亿美元,其中,好莱坞的巨制电影、三大电视网的娱乐节目、时代华纳的流行音乐更是侵占了营业额的大头。在每年美国商品的出口项目当中,文化产业视听产品的出口额(紧随航空业和食品业之后)总是名列前茅,它同时为美国国内提供了1700多万个就业岗位。”^②从这里我们要特别注意刘悦笛使用的两个关键词——“视听产品”和“出口额”。前者所指涉的主要就是以奥斯卡艺术为代表的美国好莱坞电影产业,而后者则意味

① 金元浦:《发展文化创意产业的意义》,中国政府网, http://www.fsa.gov.cn/web_db/sdzg2006/adv/BLDPX/DYMB/gainian/cycygnj040.htm。

② 刘悦笛:《美国文化产业何以雄霸全球?》,《粤海风》2006年第2期。

着一种文化只有通过产业化机制出口或输出才能构成有实际意义的国家硬实力和软实力,从而实现其显在的经济价值和潜在的意识形态功能。奥斯卡艺术的全球化整合营销传播以冷战结束为界大致分为两个时段:冷战时期,由于政治权力的阻隔,它无法通过正常途径进入到社会主义阵营国家中,但这不妨碍它在世界其他国家的市场传播,它的最大市场在欧洲,这也是欧洲国家长期以来电影产业低迷不振的根源——欧洲国家跟美国的电影艺术理念存在很大距离,前者更为注重电影的所谓艺术价值和个人表达机制。冷战后至今,主要社会主义国家开始实施市场经济体制改革,文化产品的意识形态功能被弱化,而其商品属性被强化,奥斯卡艺术不仅不再被视为“精神污染”和“洪水猛兽”,反而被重估为世界优秀文化而有计划地积极引进借鉴。由此奥斯卡艺术实现了真正意义上的全球化传播。其特有的强大的硬实力和软实力正是在这个时期在与世界各国的同类艺术产业竞争中最充分地彰显出来。

中国近年来基于提升和发展国家软实力的需要开始把文化产业的发展提高到国家战略的高度。2009年7月22日,我国第一部文化产业专项规划——《文化产业振兴规划》由国务院常务会议审议通过^①。这是继钢铁、汽车、纺织等十大产业振兴规划后出台的又一个重要的产业振兴规划,标志着文化产业已经上升为国家的战略性产业。其中电影产业是国家重点推进的八大文化支柱产业之一^②。为此,国务院于2010年1月25日又专门出台了《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》(国办发〔2010〕9号文件)^③。国家已经把电影产业的发展上升到构建中国“文化软实力”的战略高度^④,并明确提出了“走出去”的发展目标^⑤。在国家政策的支持和鼓励下,近两年来中国电影产业的发展明显加快,涌现出像《唐山大地震》《让子弹飞》等一批票房过亿元的优秀作品^⑥。然而,这些在国内叫好叫座的作品却没有在国际舞台上叫响,在各项国际电影节评奖中均铩羽而归。这表明中国电影“走出去”的道路还相当漫长。那么,究竟是什么因素制约着中国电影走向国际市场的步伐?中国电

① 新华网:http://news.xinhuanet.com/politics/2009-09/26/content_12114063.htm

② 新浪网:<http://news.sina.com.cn/c/2009-09-26/173018733147.shtml>

③ 中国政府网:http://www.gov.cn/zwgk/2010-01/25/content_1518665.htm

④ 中国政府网:http://www.gov.cn/zwgk/2010-01/25/content_1518665.htm

⑤ 中国政府网:http://www.gov.cn/zwgk/2010-01/25/content_1518665.htm

⑥ 新浪网:<http://ent.sina.com.cn/m/c/2010-09-11/17043083900.shtml>

影产业发展的参照坐标在哪里？我们认为奥斯卡艺术中蕴藏着所有这些问题的答案。所以，学习、借鉴奥斯卡艺术的成功经验，掌握奥斯卡艺术的本质规律就成为提升中国电影艺术质量，加快“走出去”步伐的现实捷径。

然而，当我们试图沿着这样一条产业发展逻辑前行的时候，却突然发现这是一条实际上并不存在的道路，迄今关于奥斯卡艺术本质规律的相关研究近乎空白。奥斯卡艺术虽已走过了近百年的辉煌历程，向人们奉献了一千多部经典作品（包括奥斯卡金像奖和各种单项奖）。然而，相对来说奥斯卡艺术的学术史却甚为薄弱。那么，电影学界对奥斯卡艺术这一重大艺术现象不管不问，他们都在关注些怎样的问题，又有哪些重要的理论建设呢？检视近百年的电影学术史，我们发现电影艺术始终囿于传统的蒙太奇理论及其变种长镜头理论的统治之下。这两种理论其本质上都属于电影理论中的技术学派。在这些艺术家和学者的眼中，电影的艺术不过是摄影技术的艺术，其他部分如电影的编剧、意义的表达、演员的表演等即使不是可有可无的，也无法达到与镜头技术等量齐观的高度^①。明斯特伯格^②、爱因汉姆^③等人开创的电影心理学聚焦于影像经验的心理生成机制，后者还是影像本体论的开创者，不过他主张的影像不是对现实的真实再现，而是用适当的差异作为影像艺术的本源，这一点与巴赞的所谓纪实美学^④或现实复现理论拉开了距离。问题是无论是有差异的现实再现抑或无差异的现实复制似乎都要倚重于再现技术的水平。所以他们的理论仍然无法解释电影艺术的真正魅力。或许正是这些理论先天存在的漏洞，它们都没有在实践中显现出多大的应用价值就退出了历史的舞台。20世纪70年代兴起的电影符号学理论^⑤，更是严重脱离电影艺术的实践层面，结果最终沦落为一种单纯的学术游戏，而同时期的好莱坞电影完全不理睬这些晦涩、难懂、不着边际的学术喧哗，继续高歌猛进创造着巨大的商业利润。这个时期被学术界称为批判学派的一批西方学者基于马克思主义

① [俄]爱森斯坦：《蒙太奇论》，中国电影出版社2003年版；[匈]巴拉兹·贝拉：《可见的人电影精神》，中国电影出版社2000年版。

② 李恒基等：《外国电影理论文选》，上海文艺出版社1995年版。

③ [俄]爱因汉姆：《电影作为艺术》，中国电影出版社2003年版。

④ [法]安德烈·巴赞：《电影是什么》，中国电影出版社1987年版。

⑤ 李恒基等：《外国电影理论文选》，上海文艺出版社1995年版；[法]克里斯丁·麦茨等：《电影与方法：符号学文选》，生活·读书·新知三联书店2002年版。

的学术立场对以电影工业为代表的大众文化产业对大众的麻痹和异化作用展开了猛烈的批判^①，遗憾的是学者们的学术担当和社会责任并没有被他们深深忧虑的社会大众所领情，依然甘愿将自己的辛苦钱花在被这些学者们描述为“麻醉剂”的影像天堂里。似乎直到这个时候，具有“传统的社会秩序立法者意识的知识分子”^②精英们才第一次听懂了后现代思想家德里达、福柯等人的话：现有的一切秩序都只不过是不同形式的权力的运作机制。^③所谓的真理、中心、罗格斯主义差不多都是由知识精英们利用手中的话语权制造出来的东西，运用一定的手段，这些秩序的合法性都很容易被解构和颠覆^④。在这种后现代思想的冲击下，一方面是知识分子由传统社会的立法者身份转型为现代社会的秩序阐释者身份^⑤，另一方面社会大众获得了更多更大的发言权，民意的力量和意志从来没有像今天一样被尊重和高扬。就这样，这种新思潮因为在恰当的时间赶上了经济全球化、文化多元化和信息高速化的时代浪潮，并暗合了文化产业的市场机制，深深影响了国际社会文化、思想、伦理和政治的进程。也许受到这种解构思潮的影响，学界对以电影艺术为主导的大众文化的单向度批判声音开始变得微弱。同时，电影理论上传统的学院派味道不再像以前那样浓重，一种新的面向产业实践的证实研究风向开始出现，电影艺术作为世界上最强势的大众文化正在受到学者们新的视角和新的致思路径的

① [德]霍克海默：《启蒙辩证法 哲学片段》，上海人民出版社2006年版。

② [英]吉登斯：《现代性与自我认同：现代晚期的自我与社会》，生活·读书·新知三联书店1998年版。

③ 鲍曼：《立法者与阐释者：论现代性、后现代性与知识分子》，上海人民出版社2000年版；[法]德里达：《论文字学》，上海译文出版社2005年版；[法]德里达：《文学行动》，中国社会科学出版社1998年版；[法]德里达：《声音与现象》，商务印书馆2010年版；[法]福柯：《疯癫与文明：理性时代的巅峰史》，生活·读书·新知三联书店1999年版；[法]福柯：《必须保卫社会》，上海人民出版社2010年版；[法]福柯：《安全、领土与人口1977—1978》，上海人民出版社2010年版；[法]福柯：《不正常的人1974—1975》，上海人民出版社2010年版；[法]福柯：《词与物 人文科学考古学》，上海三联书店2002年版；[法]福柯：《性经验史》，上海人民出版社2005年版；[法]福柯：《规训与惩罚 监狱的诞生》，生活·读书·新知三联书店2003年版。

④ [法]德里达：《解构与思想的未来》，吉林人民出版社2006年版；[法]德里达：《书写与差异》，生活·读书·新知三联书店2001年版。

⑤ 鲍曼：《立法者与阐释者：论现代性、后现代性与知识分子》，上海人民出版社2000年版，第1—8页。

关照。这就是近百年来关于电影艺术理论的总体研究状况和最新研究趋势。

我们从中不难看到两个重要特点,一是这些相关理论的创建者们大多数都是以法国人为主的欧洲人,而他们研究的素材也多是本土的所谓艺术电影,很少涉及美国电影实践;二是美国电影产业高度发达,而美国却没有出现与之相匹配的电影理论大师,也没有形成自己独立的电影理论体系。在迄今已有的以好莱坞电影为视角和考察对象的研究中,其中关于好莱坞电影史^①、好莱坞影星和导演^②的内幕^③的研究最多,关于好莱坞产业机制的研究次之^④,关于好莱坞电影艺术本体的研究偏少且零散^⑤。

显然,好莱坞电影和奥斯卡艺术是两个内涵和外延均不同的概念。关于好莱坞电影的研究并不能代替对于奥斯卡艺术的研究。遗憾的是,迄今关于奥斯卡艺术的研究甚少,美国学界的研究主要集中在对奥斯卡评奖机制上。梅森·怀利和里尔分别于1987年和1998年系统解析了奥斯卡奖的内幕^⑥,埃曼努尔·利维分析了奥斯卡奖背后的政治、文化和历史因素。^⑦国内学者

-
- ① 龚湘海:《好莱坞的诱惑》,国际文化出版公司1995年版;丁朗朗:《百年好莱坞》,金城出版社2004年版;蔡卫:《美国电影艺术史》,中国传媒大学出版社2009年版;马新宇:《世界电影王国:好莱坞》,吉林人民出版社2003年版。
- ② [美]杰姬·柯琳丝:《好莱坞大亨》,黑龙江朝鲜民族出版社1988年版;[美]丹妮尔·斯蒂尔:《好莱坞明星生活》,春风文艺出版社1987年版;曾法文:《好莱坞明星的悲剧》,河南人民出版社1985年版;[美]理查德·韦布塞西尔·卡尔:《好莱坞死亡悬案》,群众出版社1991年版;[法]贝特朗·梅耶:《难忘的王妃——好莱坞明星格蕾丝》,国际文化出版公司1989年版;秦风:《好莱坞的绝代风华》,山东画报出版社2009年版;张自荣:《好莱坞十大影后》,东方出版社1995年版;詹姆斯·罗伯特·帕里什:《史蒂文·斯皮尔伯格》,浙江人民出版社2007年版。
- ③ M.卡拉托佐夫:《好莱坞的真面目》,时代出版社1951年版;李卉:《好莱坞魔窟》,潮锋出版社1951年版。
- ④ [美]理查德·麦特白:《好莱坞电影》,华夏出版社2005年版;范志忠:《世界电影思潮》,浙江大学出版社2004年版;吴小坤:《美国新媒介产业》,中国国际广播出版社2009年版。
- ⑤ 周星:《影视艺术史》,广西师范大学出版社2005年版;周星:《电影概论》,高等教育出版社2004年版;张栋:《好莱坞批判》,中央编译出版社2001年版;周黎明:《好莱坞现场报道》,海南出版社2002年版;范志忠:《世界电影思潮》,浙江大学出版社2004年版;杨晓林:《叛逆·困惑·回归:中国新生代电影比较研究》,上海书店出版社2009年版;蔡尚伟:《影视传播与大众文化——文化工业时代的影视方法论》,四川大学出版社2005年版。
- ⑥ 里尔:《奥斯卡内幕》,光明日报出版社1997年版;[美]梅森·怀利:《奥斯卡的内幕》,文汇出版社1987年版。
- ⑦ 埃曼努尔·利维:《奥斯卡大观——奥斯卡奖的历史和政治》,商务印书馆2008年版。

仅限于对奥斯卡奖的一般性介绍^①和对单一获奖作品的浅层次评论^②。严敏是国内为数不多的开展对奥斯卡奖跟踪研究的学者之一。他侧重于对奥斯卡评奖机制的研究,曾提出“把奥斯卡奖作为重要课题来研究”的观点^③。总的看来,国内外学界普遍认同“好莱坞电影”和“奥斯卡奖”这两个概念,尚未形成关于“奥斯卡艺术”的学术视野和基本理念,也就不可能有相应的学术建设和理论探讨。

本书在国内外第一次将近百年的千余部奥斯卡获奖作品作为一个统一的、有机的艺术整体系统来考察和审视,试图构建“奥斯卡艺术”的基本理念,并就最基础、最核心的奥斯卡艺术元问题探幽发微,其中下面五个元问题是我们着力分析和考察的研究内容:

1. 奥斯卡影像人学内涵研究

任何艺术形态都是某种人性哲学的表达,同一种人学不同的艺术家可能具有不同的艺术表达方式。本部分试图阐明奥斯卡艺术的人性哲学,所探讨的主要内容包括:

(1) 奥斯卡影像中的人性表现与再现:探察、分析、概括奥斯卡艺术世界中的种种人性形态。

(2) 奥斯卡影像人性美学原理:分析阐明各种人性艺术的美学效应。

(3) 奥斯卡影像人性诉求的哲学反思:阐明奥斯卡艺术人性诉求的经济学、社会学、文化学、伦理学等各种可能的动机。

2. 奥斯卡影像中的理性精神研究

理性精神是艺术家通过艺术品所表达的主导性的思想倾向和审美风格。有怎样的理性就会生成与之相应的艺术作品。尽管存在对同一艺术品的欣赏见仁见智的不确定问题,但就其主导性的理性精神来说是能达成共识的。本部分通过对大量奥斯卡作品的细读和思考,揭示其中的主导性理性精神及其联系。

(1) 奥斯卡影像中的人文理性精神:人文理性精神即人道主义精神,这是

① 严敏:《美国奥斯卡金像奖大全》,湖南文艺出版社1986年版;天云:《奥斯卡金像奖》,长江文艺出版社1988年版;卢燕:《聚焦好莱坞:奥斯卡光与影》,北京大学出版社2010年版;严敏:《奥斯卡奖80年电影传奇》,文汇出版社2008年版。

② 周波:《奥斯卡获奖影片赏析》,山东画报出版社2002年版。

③ 严敏:《把奥斯卡奖作为重要课题来研究》,《电影艺术》2003年第4期。

西方艺术的主导性理性精神,人文精神有诸多表现形态,如爱情至上主义(超越世俗)、平等主义(超越种族、国家、社会、文化、肤色、家庭)、自由主义(自由追求个性解放和个人幸福、个人价值)、生命至上主义(生命为人的最高价值),要通过对影像的解读对这些经典人文精神进行充分的挖掘。

(2)奥斯卡影像中的道德理性精神:分析挖掘奥斯卡影像中的正义理性、善恶理性,其中正义与非正义、善与恶又分别具有诸多不同的表现形态(参考休谟人性论)。

(3)奥斯卡影像中的科学理性精神:崇尚科学、相信科学、依靠科学促进人类进步是西方的重要理性精神。重点对奥斯卡中的科幻作品、生态环保作品、人工智能题材作品等分析挖掘其中的相关科学精神。

(4)奥斯卡影像中的和平理性精神:和平理性即反战理性、非暴力革命理性。很多奥斯卡作品对这一主题反复阐释。

3. 奥斯卡大片艺术研究

大片(或大制作、轰动性作品)在奥斯卡作品中的比例越来越多,是一个非常独特的奥斯卡艺术现象。本部分试图考察这种现象的来龙去脉及其艺术本质。探讨的问题有:

(1)奥斯卡大片艺术谱系学:追溯、考察、梳理好莱坞和奥斯卡大片艺术发生和发展脉络。

(2)奥斯卡大片艺术生产和再生产机制:研究大片是怎样生产和再生产出来的。

(3)奥斯卡大片艺术的本体特征:阐明奥斯卡大片的主要艺术特征(角色、画面、情节、音响、服饰、事件、人物、特效、美工、动作、场景、再生产等)。解释大片在艺术表现上大体在哪里。

(4)奥斯卡大片艺术经济学研究:考察大片的投入产出规律。

4. 奥斯卡影像再现和表现艺术机制研究

所有奥斯卡影像(画面或镜头)都是内容与形式的有机统一体,就其艺术功能来说要么是再现,要么是表现,或者兼而有之。本部分就是分析、考察、发掘奥斯卡影像经典再现和表现艺术机制。研究的内容包括:

(1)奥斯卡影像经典再现艺术考察。本部分在细读大量作品的基础上,总结归纳出典型再现艺术的主要机制,包括影像空间、影像时间、影像形式与内容、影像运动(镜头运动)、角色行动行为;再现语言构成及其意义;再现的

本质,再现的美学效应等。

(2) 奥斯卡影像经典表现艺术考察。本部分在细读大量作品的基础上,总结归纳出典型表现艺术的主要机制,包括影像空间、影像时间、影像形式与内容、影像运动(镜头运动)、角色行动行为;表现语言构成及其意义;表现的本质,表现的美学效应等。

(3) 奥斯卡影像经典再现和表现混合艺术考察。就多数奥斯卡作品来讲都是再现艺术与表现艺术的有机结合。本部分同样通过对文本的细读,发现总结这种混合艺术的基本机制。

(4) 奥斯卡影像意义研究。无论再现或表现都是作为电影的艺术手法而被艺术家使用的。由此所形成的则是不同形态的画面及其运动。观众观影行为的本质在于通过观看这些连续的画面而理解它们,也就是获得其中的意义。本部分就是系统探究影像中的意义生成机制,也就是就各种不同类型的画面运动阐明相应的符号意义。对典型再现影像、典型象征影像、典型隐喻影像等进行分析 and 阐释。

(5) 奥斯卡影像表演艺术研究。在与戏剧表演艺术体系比较的基础上,考察、分析和归纳奥斯卡影像中的表演艺术机制。

以上五个问题在学理上存在着密切的逻辑关系,它们共同构成奥斯卡艺术哲学体系。

5. 奥斯卡影像美学研究

本部分以奥斯卡影像为整体考察对象,分析、发现其中引发审美的典型影像形态、类型或构图(以蒙太奇细节和段落为分析单元,这是动的艺术的最本质特征),并阐明其美学效应及其基本机制。要将奥斯卡艺术放在全球电影艺术语境中,在与欧洲主流电影艺术、中国电影艺术横向比较和百年奥斯卡艺术历史演变的纵向比较中,发现奥斯卡艺术的符号学规律(即独到蒙太奇创造规律)。探讨的问题是:

(1) 奥斯卡影像中的奇观艺术。奇观诉求(包括视觉和听觉)是奥斯卡艺术的最突出的本体特征之一。本节力求全面考察奥斯卡影像世界中的奇观现象,着重阐明奥斯卡影像中的奇观类型、艺术效果、表现手法、艺术动机和哲学性质。

(2) 奥斯卡影像中的明星艺术。明星是构成奥斯卡艺术魅力的重要元素,明星制是好莱坞电影的主要机制。本节重点阐明奥斯卡影像中的明星艺术类

型、明星艺术效果、明星与其他角色的配置美学、明星生产制、社会追星心理学等核心问题。

(3) 奥斯卡影像中的经典叙事艺术。叙事是奥斯卡艺术的精髓,也是蒙太奇美学的核心。历来研究奥斯卡和好莱坞类型片叙事艺术的文章甚多。本节重点考察研究下述内容:观众入戏叙事艺术(包括入戏情节的设置规律、入戏冲突规律、入戏时间、入戏与角色的关系等)、情节高潮叙事艺术(情节高潮的美学图式、高潮中的人物、高潮时间、高潮生成机制等)、叙事动力学(研究分析情节发展的动力源类型、性质等)等。

(4) 奥斯卡影像片头和片尾设计艺术。片头与片尾是一部电影重要的有机组成部分。本节通过反复观察、分析总结出奥斯卡影像中片头和片尾的经典设计模式,并阐明各自美学效应。

为保障以上研究的顺利进行并达到预期的研究目标,我们以自由情感美学^①为基本审美思想,以系统观为考察研究材料的基本视角,以近百年奥斯卡金像奖和其他奥斯卡单项奖作品、百年欧洲经典电影作品和中国经典电影作品为研究材料,综合运用三种主要研究方法:第一,实证研究。以诸多奥斯卡作品为研究材料,通过细读和切身体验发现其中的规律。第二,思辨研究。在实证研究的基础上,运用哲学抽象和辩证思维对分散的、个别的材料进行比较、整合、概括,得出一般的结论。再将一般性的结论反复运用到其他个别的材料中进行演绎检验。第三,比较研究。将奥斯卡作品置于世界电影艺术的总体格局中来分析、比较和审视,力求客观公正地发掘其独特的本体特征。

对上述元问题的揭示和阐明也就意味着对奥斯卡艺术本体性质的掌握。鉴于这些问题迄今仍属于学术空白,这就意味着本研究具有很强的理论开创性、前瞻性和探索性,其学术价值十分重大。同时,对以上问题的阐明和洞见,即对奥斯卡艺术本质规律的发掘,会让我们看清奥斯卡作品的生产和创作规律,为中国电影产业和其他文化创意产业的发展提供理论支持,为中国电影“走出去”找到可资借鉴的现实经验,因此具有重要的实践意义。第一层意义在于为人性与艺术的互作关系这一千古历史命题作出系统深入的阐明,借以填补艺术理论中的一大空白,尤其是为年轻的电影艺术理论大厦的构建添砖加瓦,夯实基础。另一层意义是构建自由艺术、产业艺术和古典艺术的

① 马立新:《美学元问题新解》,吉林文史出版社2009年版。

各自审美立法领域,为各类艺术在现代社会中的和谐共存、繁荣发展找到合法性依据。产业艺术即追逐商业利润的艺术,它是现代社会的主导艺术力量,是社会大众审美趣味的引领者和创造者。自由艺术则是艺术大花园中的田园风景,它始终固守着人类最原始的艺术基因,出于人类天性中的游戏动机,其自给自足吟咏了我们性情的审美诉求与产业艺术强烈的商业功利动机形成巨大反差。而古典艺术传承了精英艺术的尊贵血统,以其博大精深的恢宏气质、含蓄蕴藉的意境品格和壮怀激烈、忧国忧民的人文情怀在每个社会中都留下自己的空谷足音,只是在现代社会中它的清高和沉重让它变得曲高和寡。这样它的生存第一次成为了一个真正的问题。要么变法图强活下去,要么固守假清高而遭受被抛弃的命运。为了维持和促进人类艺术生态的可持续发展,不同艺术形态的和谐秩序的构建就成为一个当代的新课题。