

银色梦境中的沉思

宋杰影视艺术论集

◎ 宋杰 著

云南大学出版社

戏剧学

银色梦境中的沉思

宋杰影视艺术论集

◎ 宋杰 著

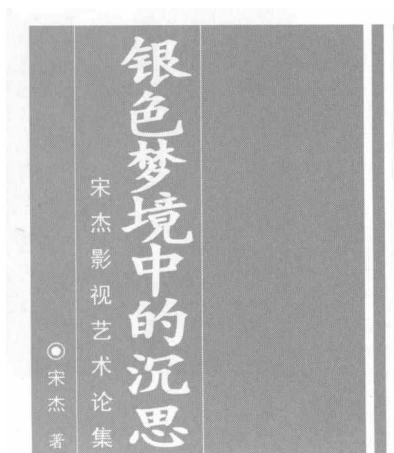
戏曲学

图书在版编目 (C I P) 数据

银色梦境中的沉思: 宋杰影视艺术论集/宋杰著. —昆明: 云南大学出版社, 2009
ISBN 978-7-81112-737-9

I. 银... II. 宋... III. ①电影理论—文集②电视 (艺术) —艺术理论—文集 IV. J90-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第003968号

策划编辑: 柴 伟

责任编辑: 李兴和 李 平

封面设计: 卢 斌

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明美林彩印包装有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15.75

字 数: 258千

版 次: 2009年4月第1版

印 次: 2009年4月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-81112-737-9

定 价: 32.00元

地 址: 云南省昆明市翠湖北路2号云南大学英华园 (邮编: 650091)

发行电话: (0871) 5033244 5031071

网 址: <http://www.ynup.com> E-mail: market@ynup.com

（总序）

杏坛拈花

2000年9月，历史将我推到了云南艺术学院院长的位置上。

深感责任重大的我，首先想到的事情是：一所边疆综合艺术院校的生存状态与发展可能是什么。如何不辜负上级组织和广大教职工的厚望，在自己的任期里达到新的发展高度，获得新的办学收成。

在我上任前一年，1999年，我们刚刚开展过一次活动，就是云南艺术学院的建设发展40周年校庆。那一次活动给我留下了悠长的思索：云南艺术学院在历届领导班子努力、一代又一代教职工奋斗和学生们的热情簇拥下走过了40年的艰辛道路，取得了桃李满天下的巨大成就，为今后的发展创造了一个历史高度和前进起点。在此基础上百尺竿头，更进一步，就成为新班子新生代的历史任务。在总结经验，盘点家当，为成绩骄傲的同时，我们面临的问题是：本科教育办学有较长历史，但没有研究生教育层次；实践型队伍创作能力强，但理论成果少；历史的错综与道路的曲折，体现在校园建筑的犬牙交错状态与后院因为缺少投资而闲置荒芜的情况当中；规模小、社会影响力不够而被提议“合并”的悬剑仍在项上……硬件建设与软件建设的迫切性，成为新里程途中首先遇到的关隘。

勒紧裤带，创造条件建设校园。我们设法获得政府的支持，废除了穿过校园、将校园一分为三的不合理的城市规划道路，从而获得了校园被占用的近20亩土地；建成了美观、现代、受人交口称赞的12 000平方米的四号教学楼；购买了后门外4 300余平方米的楼房成为五号教学楼；购买了紧邻校园的倒

闭工厂的20亩土地，拓宽了校园空间；建设起了13 000平方米的现代化学生公寓留学生楼和完成了虽然不豪华但是在云南省属最高专业水准的12 000多平方米的展演中心——剧场、展厅、藏画室、陈列室。极大地满足了教学发展的需要，扩大了办学规模，后来顺利通过了2004年的教育部的本科教育水平评估，获得了“良好”的等级。

但是，这个等级绝对不仅仅靠这些办学条件的创造，更重要的因素，来自教学、研究、创作展演鼎足而三、齐头并进的发展成果。认识到这些，并在常态工作中变为现实，实在是教师艺术家们、同事们殚精竭虑思考云南艺术学院的生存和发展问题时凝聚起来的群体智慧和在实践过程中付出的共同努力。

我们明确云南艺术学院教学、研究、创作展演三位一体的人才培养模式；建立基点（核心课程）、热点（新学科新领域课程）、特点（传统优势和地域资源课程）的课程结构体系；强调地处边疆、便于与民间艺术互动、与地方经济、文化建设结合的发展立足点；突出教学中的实习、实训、实践、实战、实用环节借以增强云南艺术学院学生动手能力，成为办学亮点；探索云南艺术学院依托地区资源和政府支持能够长足发展、具有不可替代性意义和寓个性价值于共性原则的教学体系；我们开始凝练大舞台（戏剧、舞蹈、音乐）、大美术（国画、油画、版画、壁画、雕塑、公共艺术、视觉传达、平面广告、环境艺术、室内装潢、产品包装……）、多媒体（电影摄影、电视摄影、录音剪辑、电脑辅助设计、广播电视编导与制作、动画绘画、动画制作、摄影广告、电视广告、网络设计）和新交叉（艺术生产与管理、艺术经纪人、艺术法规、民族艺术与人类学、教育与戏剧）4个学科大类，将综合艺术院校的综合优势、交叉能力发挥到最大。在明确的思路被教学单位贯彻和被艺术教育家、学者们掌握的情况下，成绩巨大。云南艺术学院的学术能力、学科建设能力、专业建设能力和课程设置能力，有了巨大的发展和长足的进步。有了戏剧学、音乐学、美术学、设计艺术学、舞蹈学和艺术学6个硕士学位授权点；有戏剧学、音乐学、美术学3个已经建成挂牌的云南省级重点学科和艺术学1个在建的省级重点学科；有戏剧（影视）文学、和声、绘画3个省级重点专业，有“戏剧概论”、“视听语言”、“作曲”、“图形创意”4门省级精品课程；有了被国家权威机构组织5 500余名专家认真“定性”评审、在学术影响力、社会贡献率的9项指标“定量”衡量后、从24 300余份期刊中筛选出来、最后认定的“全国中文核心期刊（艺术类）”

的《云南艺术学院学报》作为学术高地与交流平台与国际国内风云对接的窗口；有全省“艺术类师资培训基地”的重托；成为云南省博士学位授权单位、授权点建设单位……硕士点、艺术硕士点、教师硕士课程教育点、艺术本科教育、艺术专科教育、艺术高等职业教育、留学生教育，云南艺术学院的办学，已经逐渐进入了教学、研究、创作展演的良性循环。

我们正在由传统的教学型走向教学研究型大学，而创作展演，是检验教学研究和服社会、贡献文化产品的关键。

我们的转型发展中，研究平台的建设和锻炼队伍的措施，就显得十分重要。通过研究项目和创作项目来锻炼队伍，检验研究成果，经验证明是一种良好的方法。

2001年8月，我们组织出版了云南艺术学院重点学科丛书第一、第二辑共20本，主要分布在戏剧学、美术学和音乐学3个学科，还有艺术学。8年过去，除了不断支持特色教材丛书和精品课程丛书的出版之外，学院各个教学单位和研究单位，也不断支持教职工出版研究和教学成果。我始终认为，一个学校的办学传统和办学成果，一定要有物化形式来承载，否则，在人事代谢、岁月沧桑之后，一所有历史的学校，它的办学成败、优劣、特色和常态，都将会随风而逝，将会成为一种不确定的民间传说。我们积极推动的云南艺术学院特色教材丛书、云南艺术学院精品课程丛书和云南艺术学院重点学科丛书就是重要的物化形式。加上其他不同形式的出版物、制度化的规章制度等等，都成为云南艺术学院办学历史的承载平台，同时会成为学校发展的现实推进器。教材建设、课程建设、专业建设和重点学科丛书建设，就是实实在在的办学核心内容，通过这些建设使师资队伍的建设有了看得见、摸得着的一些措施、手段和重要检验标准。应该说，成效是显著的。把恒常的工作和持续的努力回顾一下，来路的景点集中起来观察，成果丰硕。而且，学科建设的成果扩大到了设计艺术学、电影电视学，舞蹈学，艺术学。不但是艺术史、艺术理论、艺术欣赏、艺术家研究，而且，对艺术人类学、艺术教育领域的研究也有重要收获。尤其是艺术教育内容的艺术教育政策、艺术教育规律、艺术发展生态等等的研究，在艺术教育被“艺术考生热潮”推动着迅猛发展、办艺术教育成为办学热点的时候，显得具有强烈的现实针对性。8年前，我在为重点学科丛书写序的时候，书写的是《必要的基石》，讲述的是学术“兴校、强校、名校”的道理；今天，怀着喜悦的心情，打量我

们在学术基石上有了长足发展的教学单位、学科点和专业，抚摸坚实的学术基石上沃土沛然的杏坛，阅读教师们捧献出的杏坛执鞭生涯中产生的研究成果，就像是在欣赏艺术教育的杏坛中争奇斗艳的花朵，芬芳扑面，清新怡人。

身在杏坛27年，如果算上自己念师范中文系的4年岁月，就是31年。从未离开教学岗位和研究领域的我，在与同行探讨教学、交换心得的过程中，自信懂得教师、职工和艺术教育家们的情感方式和情感内容，深知他们的喜怒哀乐，深知耕耘在校园里的教师们那琐屑的辛苦与平凡的伟大，深知杏坛中人那份苦口婆心的后面有多少“三更灯火五更鸡”的自我激励、自我要求、自我敦促的修为。我要在云南艺术学院新的重点学科丛书（第三、四、五辑）出版之际，向云南艺术学院的辛勤园丁鞠躬致敬，感谢他们对云南艺术学院党委和行政一代又一代的领导班子的支持和信任，感谢他们在我学习教育管理、办学育才的这9年中用认真教学、热情创造和潜心研究的实际行动对我的认同和帮衬。

阳春三月，花艳南疆。常言：杏花，春雨，江南。但是，我熟悉的是南疆，不是江南。也曾江南看花，花繁春深；更多南疆踏春，春深如海。南疆花香拂面的时候，我往往油然而生一番比较的心思：较之江南的杏花，亭台楼阁，柳丝烟雨，令人生怜；南疆的杏花顶骄阳、远好雨、亭亭于高山野坝，却别有一种倔强的热烈、艳丽的天然，使人生慕。

云南艺术学院的艺术教育家们，就是南疆的杏花花了。在繁忙教学工作、管理、服务的间隙，在重要的社会资源分配的末梢和幸运青眼顾盼的盲点，他们的顽强坚持和奋力拼搏，往往比生活在占尽天时地利的中心城市的教育家、艺术学者们付出的多得多。而且，获得的艺术影响和社会名声，还远不如后者。正因为如此，他们是可敬的、为数更多的一群人。中国大地上，更为广阔的艺术空间里，春光由他们铺就的。

正逢云南艺术学院建校50周年的日子，出版重点学科丛书意义特殊。杏坛拈花，不敢微笑，只有回顾的记忆和瞻望的沉思。因为，我不是智者，我只是杏坛执鞭的一个劳作者，和作者们一样。

是为序。

吴 戈

2009年仲春于昆明麻园

自序

时光已经过去了二十五年，但我仍然不能忘记第一篇论文发表时的兴奋。虽然那只是一篇关于教学法研究的小论文，但我还是立即把论文发表的消息告诉了我的母亲。那时每发表的一篇文章，我都会送给我的父母或朋友阅读，让他们同时分享我的快乐和满足。

20世纪80年代初，学术研究无论数量还是论题的醒目程度都无法与今天相比。可是与今天低层次、大量重复的文章和逻辑糟糕的文字相比，那种对学术和铅字的敬重，是难以用今天数量上的膨胀所能取代的。在我们这个所谓信息爆炸或信息混乱的年代，文字的力量显然远不如从前那样有力了。

随着时光的推移，发表的文章多了，书也出了几本，可是当年论文发表时的那种兴奋、愉悦、快乐和满足，好像再也找不到了。2000年以后，我编著的三本学术著作，我的父母一本都没有看过。原因不是他们不看，而是我根本就没有把书送过去。几年前，我的大学同学听说我的《视听语言：影像与声音》被不少影视院校列为教材，于是向我索要该书，我竟生硬地以“你看不懂”为由拒绝了。真不知道是自己长大了，还是心变老了！

如今，出书变得非常功利——评职称、成名、满足虚荣心……这些目的似乎与学术成果的传播或学术精神的传扬并没有太大的关系，但因为结果诱人，总有人乐此不疲。所以，虽然学术著作的出版都要自己掏腰包，而且注定要赔本，但是此类著作的出版仍然火热。

我从1984年开始写评论或论文，细算起来，也有七八十篇之多。早在四年前，我就有了出一个影视文集的打算，想为自己二十年的理论沉思做一个

回顾或总结，无奈囊中羞涩，这个计划只好搁浅。2008年底，恰逢云南艺术学院要出版一批重点学科丛书，我的《银色梦境中的沉思》有幸成为其中的一本。因此，感谢云南艺术学院给予的资助，使得我搁浅已久的计划得以实现。

这个文集的大部分文章其实我都不满意，不少文章仍然囿于幼稚和模仿，毕竟创新不是一件容易的事。另外，文章的写作往往没有一个计划或系统，常常都是应景或零星之作，现在回过头去看看，却有另外一番感慨。我们尽管随意奔忙，仍然逃离不了大的框架。事实上，早在两千多年前亚里士多德就为我们提出了理论研究的基本范畴，即什么是事物的原材料？它的产生方法或技巧是什么？事物的价值何在？我们今天所谓的研究依然限定在亚里士多德的范畴。由此不得不感叹大师的伟大。

我当教授已经九年，本书出版的目的与评职称绝不相干；此外，此类干巴巴的学术书籍，也绝无赚钱之可能。可是既然出书目的也总是有的。

其一，多少为后来者提供有益的启示。这个目的看起来有些虚幻和主观。尤其今天这个媒介多元的时代，文字的力量已经大不如从前（有趣的是，这种格局的形成也多少与我这个鼓吹视听本体论的教师有关），可是我仍然期望我的文字能多有几个读者，能给那些愿意在影视领域探求的人们提供一些有益的启示，为他们的思索注入一些激励的因素，避免平庸和低层次的重复，或者通过我的文字获得思考的乐趣，使自己在寻找方向的路途中不再感到孤单。

其二，为自己的人生旅途作一个见证。高明也好，愚蠢也罢，这些文字毕竟是我二十多年人生旅途的伴侣。人到中年，记忆力逐渐减退，但对往事的回忆却与日俱增。可是，回忆却需要一点条件的刺激。我想，这些文字不但可以引发思想的律动，更是一个深掘回忆的催化剂。老实说，我对文集中文章的理论深度和社会价值期望不高，但这些文字毕竟折射着我的人生轨迹，见证着那些逝去的日子。

毕竟，我已经把电影当成了生命中不可或缺的一部分。

宋 杰

2009年3月2日

目
录

杏坛拈花（总序）	吴 戈 001
----------	--------------

自 序	001
-----	----------

第一部分 本体□语言□观念

视听媒介的纪录本性及其基本社会功能	003
-------------------	----------

影像作为语言：象征与隐喻	011
--------------	----------

主流电影批评的误区：文学式电影批评	022
-------------------	----------

商业文化中的经典好莱坞	
——从《泰坦尼克号》谈起	031

电视使人被动吗？	
——兼论电视社会学研究中的科学观念和方法	046

电影电视中视觉运动的意义	058
--------------	----------

纪录片前期创作（拍摄）的真实性问题	068
-------------------	----------

纪录片中的解说词	079
----------	----------

纪录片中的视点与视点策略	088
--------------	----------

论云南艺术创作中的民族性问题	
——兼论电视与民族性的关系	096

思维·媒介·电影·直觉	102
-------------	----------

电视真实与同期声	111
----------	----------

有关纪录片观念的几个问题	115
--------------	----------

时间·艺术·电影	122
----------	----------

纪录片的精神：用视听语言进行反思和质疑	150
---------------------	----------

第二部分 评论□分析□总结

写实的外观，诗的内涵

——谈《悲情城市》171

跳舞去！

——关于电影《我们跳舞好吗？》178

我看《秋菊》185

《情书》：回到过去189

科学童话讲述的社会问题剧

——影片《大气层消失》观后193

和王朔侃侃《爱你没商量》195

电视对文学的胜利197

更改观念：走向真正的电视

——昆明市首届“茶花奖”电视评奖印象及思考200

多一点感性和相信，少一点理性和概念

——昆明市2005年“茶花奖”电视评奖印象及思考209

电影会死亡吗？215

漫谈音乐电视217

罗丹说：要朴素、率真220

电视新闻采访：请不要口型错位225

电视剧《马帮故事》的立意227

创作后的“创作”

——专题片《十九岁》的创作体会232

无解说的解说

——关于《校园畅想曲》236

第一部分

本体 □ 语言 □ 观念

视听媒介的纪录本性及其基本社会功能

一、两类传统媒介

我们知道，媒介的社会功能在于传达信息。加拿大传播学者麦克卢汉认为：媒介即信息。

信息交流是人类的天性。社会的进步与发展和传播手段的改善密切相关；伴随着传播媒介发展的人类艺术史在某种程度上说是人类传播史的缩影。在此，我们不妨简要地回顾一下人类传播媒介和艺术媒介的发展历程：

原始社会时期，为抵御野兽和觅食，人们群集而居。由于没有现代意义的口头语言，因此，人们的交流主要通过面部表情、手势和非言语的声音等身体语言来进行交流。原始艺术如仿生舞蹈、哑剧就是在这种语言的基础上产生的。可与鸟鸣相媲美的那些人类的声音也许是人类的第一种艺术。或许，音乐本就产生于口头语言之前。考察人类社会的发展和文化便会发现，那些古老的民族、原始的部落，都存在着某种形式的音乐。我们可以这么说，音乐是人类的本能之一。或许，我们可以这么认为，当原始人类学会对工具进行加工后，便产生了最早的工艺美术品。而绘画作为人类最古老的艺术之一，在口头语言出现以前就已拥有了自己的艺术地位。

在人们要求进行具体而比较精确的交流的强烈欲望驱使下，口头语言诞生了。这是人类传播史上的第一次大变革，它加强了人类面对面交流的精确性，大大消除了非言语身体语言的模糊性，从而提高了传播的速度与效率。口头语言还能传递人们的思维，而人类文明因此进入到一个新的阶段。原始语言艺术如诗歌、说唱、原始戏剧等应运而生。在这个时期，虽然由于口头语言的出现使人类的交流发生了质的改变，但社会的文明程度依然不高，主要是由于社会的记忆能力（即人们储存和回收共有记忆力的能力）有限。到此为止，人类的交流仍然局限在视听所及的范围内。

如果说文字的出现扩展了社会的共有记忆力，使知识和信息的传播突破

了几乎是面对面的视听空间，那么，造纸术、印刷术的诞生则加速了文字语言的信息功能。它们相得益彰，构成了人类传播史上的第二次大变革。以文字为主的传播时代到来了，并在人类历史上持续了上千年，以至人们把知识和知识分子与看书和写字画上了等号。

在19世纪以前，人类的传播媒介从媒介材料上区分，大体上可以分为两类：

（1）身体媒介：以人的生理器官为媒介材料，交流发生在几乎是面对面的实时，艺术表现为舞蹈、唱歌、演戏等。

（2）再现性媒介：运用间接性的符号（文字、线条、色彩等）表达意义，依靠既定的编码和成规，将信息传达给受众，艺术表现为文学、美术、器乐等。

二、视听媒介的本性：纪录性

19世纪，科学技术得到迅猛的发展。在此基础上，诞生了一种全新的传播媒介：纪录媒介。随之，照相术使人和现实景物被精确地定格在瞬间。在复制现实愿望的驱动下，录音术、电影和电视在19世纪末和20世纪初相继出现。至此，现实的声音和运动可以被纪录和还放，人类最大限度地超越了现实时空的束缚。作为20世纪科技发展的产物，视听媒介从种类和程度上都不同于传统的身体媒介和再现性媒介。从历史的角度上看，视听媒介的出现就像文字的发明一样重要。

每一种媒介都有自己的特性，这是由媒介材料的性质决定的。作曲家用音符抒发情感，文学家用文字讲述故事，画家则用线条、色彩等描摹世界，那么，视听媒介的媒介材料又是什么呢？

考察视听媒介的交流过程，你会发觉它时刻与机器联系在一起。摄影机像我们的眼睛，录音机像我们的耳朵，一按开关，眼前的世界就会自动纪录下来。如果进一步考察摄影机和录音机的工作原理，你就会发现：摄影机是依靠直接摄取光而产生影像的。对于摄影机而言，是靠光波刺激感光胶片产生化学变化再通过洗印、拷贝、放映等产生影像的；对于摄像机而言，是将

光波转变为电信号产生影像的；而录音机是靠捕捉声音的振动即声波并引发电场的变化直接产生声音的。至于接受过程，只不过是摄取的反过程而已。不难看出，视听媒介的每一个过程都与能量的形式光波和声波相关；如果没有光波和声波，视听媒介是不可能工作和交流的。因此，我们将光波和声波看做是视听媒介的媒介材料。

光波和声波带给视听媒介的是对运动事物精确而具体的纪录，我们把这种性质定义为纪录性。依靠直觉的把握，我们可以明显地感觉到以光波和声波为媒介材料的视听媒介与身体媒介、再现性媒介的区别。为了使学习电影电视制作的学生更清楚视听媒介的特性，笔者曾经在为他们讲课的时候做过这样的试验，即分别用文字和视听器材对我进行描述和纪录。下面是三位学生对笔者的文字描述：

学生甲：国字脸，浓眉大眼，语气铿锵有力，有点像高仓健式的人物，年龄30~40岁，有学者气质。说话时，眼神、表情丰富。双手喜欢抱住茶杯或比画手势。

学生乙：他是一个浓眉大眼的中年大个子，善谈，表达自己思想时喜欢用态势语言（如手势）。

学生丙：魁梧，也许是老师的缘故，显得很自信。微笑很多，喜欢笑着说话。有时有点“离经叛道”（也许不盲从前辈）。谈话时，喜欢用态势语言（手势）强调、辅助声音语言，也许是O型血。

从上可以看出，三个学生对我的描述都不尽相同。尽管三人都共同指出，我的身材较高，喜欢用手势、眼神等身体语言加强言语的力度，但即使是三人描述的总和也并不足以使人准确地认识我，换句话说，三人的文字描述是模糊的。但是，他们用摄像机拍摄我后（尽管拍摄的角度、镜头焦距等有所不同），却不会产生非我的形象。这是为什么呢？这就是由于光波和声波作为媒介材料所带来的纪录的精确性和具体性。

上面的描述，还有一个共同点，那就是每一个人在描述时，都自觉不自觉地带有自己的主观判断和个人经验，如“有点像高仓健式的人物”、“离经叛道”、“也许是O型血”等。与客观的描述不同，文字语言的描述由于主观的介入，就使客观的“我”变得更加复杂。或许，有人会提出，用绘画就可以克服以上的模糊性。的确，绘画对现实的描摹可以比文字更具体，但它仍

然与个人气质、技法、经验等密切相关。它属于再现性媒介，每一个画家在使用线条时都有刚劲与圆润之分，线条的运动也有凝重与流畅之异，在光与色的处理上差别就更大。

视听媒介是纪录媒介，摄像是一种机器的自动纪录，它可以最大限度地排除观察者和观察对象之间因为人为的干预和个人气质的差异造成的观察结果的不同，即在原物体与它的影像之间只有一个无生命的摄像机或录音机的发生作用。这里，只有光波和声波的物理性质发生作用，没有画家画笔下的线条和色块。于是，在现实与观察者之间，视听媒介的纪录性第一次为人类提供了一条可以无限逼近现实的渐近线。

三、视听媒介的纪录功能

以光波和声波为材料的视听媒介给人类带来的首先是前所未有的、运动的纪录影像和声音。多少个世纪以来，人类力求重现现实梦想得以实现——过去的事件不再受时间流逝的影响，它可以固定在视听媒介中，供人们随时翻看。

人类在认识视听媒介的纪录性后，已开始在广泛的领域利用视听媒介为人类服务：新闻工作者用它捕捉正在发生的、具有新闻价值的事件；宇航科学家用它作为遥感工具来获取外层空间的视觉资料；刑侦、司法部门用它来获取或出示证据；纪录片则充分发挥视听媒介的本体性作用，纪录那些正在消失的人类现象和生存状态……

以文字为主的再现性媒介的历史几乎是20世纪以前人类文明的历史，其重要标志之一就是图书馆。随着视听媒介的出现，图书馆的收藏方向也发生了相应的变化。现代图书馆不仅储藏文字资料，而且收集有价值的影像。对于人类学、历史学、民族学、建筑学等学科而言，影像更具有说服力。任何关于开国大典的文字描述或绘画都不可能具有视听纪录那样的历史价值。

视听媒介带给我们的是对事物具体而精确的记录，其社会功能是广泛的。视听媒介出现以前，印刷品曾是人们了解世界、学习知识、获取信息、储藏记忆的主要方式。但是，视听媒介出现以后，由于其纪录作用，原来一