

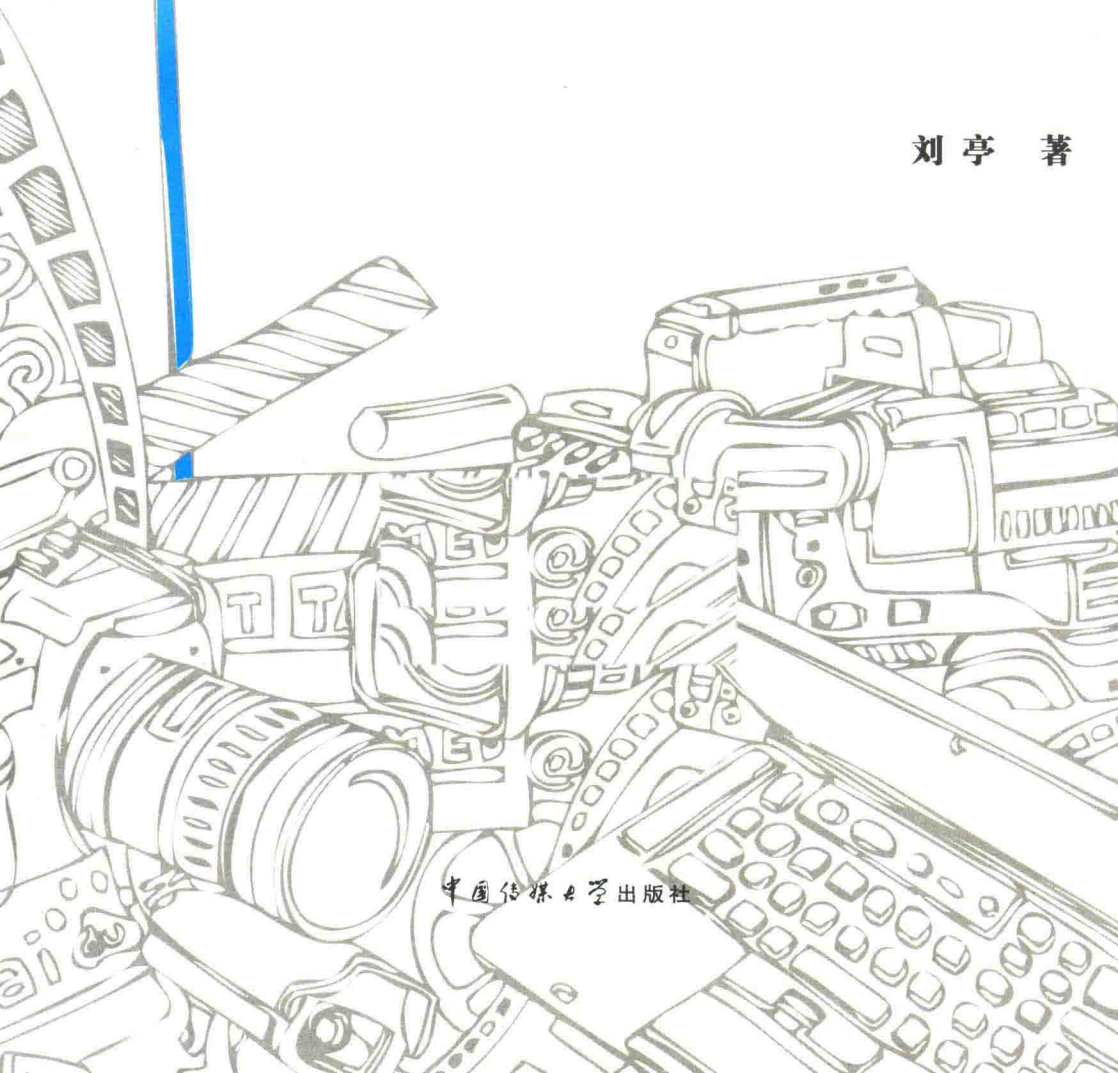
中国传媒大学青年学者文丛·第一辑

Young Scholars Academic Series of
Communication University of China

实践理性： 大卫·波德维尔电影理论研究

刘亭 著

中国传媒大学出版社

中国传媒大学人文社会科学科研培育项目之青年学者出版资助项目（批准号：CUC14CB05）结项成果

实践理性：大卫·波德维尔电影理论研究

刘亭 著

中国传媒大学出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

实践理性:大卫·波德维尔电影理论研究/刘亭著. —北京:

中国传媒大学出版社, 2016. 7

(中国传媒大学青年学者文丛·第一辑)

ISBN 978-7-5657-1505-1

I. ①实… II. ①刘… III. ①电影评论—美国—现代

IV. ①J905. 712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 227608 号

实践理性:大卫·波德维尔电影理论研究

SHIJIAN LIXING; DAWEI · BODEWEIER DIANYINGLILUN YANJIU

著 者 刘 亭

策划编辑 蒋 倩

责任编辑 蒋 倩

责任印制 阳金洲

封面设计 郭 琳

出 版 人 王巧林

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024

电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京易丰印捷科技股份有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 14.5

版 次 2016年7月第1版 2016年7月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-1505-1/J·1505 定 价 58.00元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

总序

时值中国传媒大学成立 60 周年之际,中国传媒大学人文社会科学青年学者资助项目正式选定了十部支持专著,这是我校在人文社科研究方面所取得的又一成绩。

这套丛书的出版不仅是为了落实学校科研支持政策,更是为了响应国家的号召。2014 年,李克强总理与历年国家杰出青年科研基金获得者代表座谈交流时曾提到,人才特别是优秀青年人才是国家科技实力、创新能力和竞争力的重要体现,代表着国家创新的未来。做好这方面的工作,对加快转变发展方式、实施创新驱动战略具有重大意义。作为教育部直属的国家“211 工程”重点建设大学和国家 985“优势学科创新平台”项目重点建设高校,中国传媒大学在信息传播领域的学术发展也是我国高校人文社科研究发展的一个重要组成部分。

建校 60 年来,我校在科学研究方面产出了大量的优秀成果。特别是在信息传播领域,我校广大教师正确面对我国信息传播事业飞速发展过程中机遇和挑战并存的复杂形势,迎难而上、克难攻坚,始终保持着饱满的科研热情,坚守着学校的殷切期望,及时、准确地把握国家提供的战略契机,以充分的准备和足够的信心面对挑战、迎接挑战,积极开展多领域、内容丰富的科研工作,收获了累

累硕果。在2012年教育部组织的全国学科评估中,我校新闻传播学、戏剧影视学两个学科均排名第一。

目前我校的3个学部(新闻传播学部、艺术学部、文法学部)、1个中心(协同创新中心)和5个直属学院(播音主持艺术学院、广告学院、经济与管理学院、外国语学院、MBA学院)是文科科研和艺术创作的主要力量源泉。同时,学校文科方面还拥有新闻学、广播电视艺术学2个国家重点学科,传播学1个国家重点培育学科,新闻传播学、艺术学理论、戏剧与影视学3个一级学科北京市重点学科,语言学及应用语言学、动画学2个二级学科北京市重点学科;拥有教育部人文社会科学重点研究基地广播电视研究中心等部级研究机构13个和校级科研机构40个,在我国人文社科领域具有相当重要的地位和影响力。

近年来,我校在人文社科领域先后有2人入选“长江学者”特聘教授、2人入选“长江学者”讲座教授、3人入选“新世纪百千万人才工程”国家级人选、25人入选教育部“新(跨)世纪优秀人才支持计划”、2人次荣获国家级教学名师奖、2人次荣获全国优秀教师荣誉称号。更有越来越多的青年教师荣获教育部科学研究优秀成果奖、北京市哲学社会科学优秀成果奖等含金量较高的奖项。众多奖项和数字的背后,凝聚的正是全校思想活跃、朝气蓬勃的广大青年教师夜以继日、笔耕不辍的成果,他们是真正帮助我校文科科研日益发展壮大的薪火相传的主力军。这支主力军的成长得益于两个方面:

一方面,我校立足长远,着力于对广大青年教师进行有计划、有目标的专业培训,加大对青年教师科研项目的经费投入,鼓励青

年教师进行交叉学科项目的科学研究。中国传媒大学科研培育项目的设立,有效调动了青年教师的科研积极性,整体提升了我校人文社科的科研氛围与科研能力;邀请国内外专家学者来校开展社会科学研究系列讲座,积极拓展广大师生的学术视野;研究《艺术创作与获奖评价体系》,将科研与艺术创作有效结合,激发广大教师艺术创作的热情;研究《重点学科指标评测体系》,将我校的优质学科与国内外顶尖高校的相应学科进行深层对比,巩固我校两个优势学科在全国的领先地位;打造《中国传媒大学文科科研手册》,方便教师全面了解科研工作情况;建设完成文科科研成果库(一期工程),共收集信息传播领域论文 15500 余篇、著作 3258 册、研究报告 730 余篇,形成了我校自建校以来最为完整的科研成果文献体系;本着“高标准、精投入”的原则,集中一批优秀科研人才,引导广大教师特别是青年教师围绕全媒体、大数据等热点领域积极开展科研工作,营造了一个砥砺切磋的良好学术环境,促成了更多高水平科研成果的产生。

另一方面,我校广大青年教师努力开拓创新,将现代理论有机融合于具体实践之中,在变化中求发展,在发展中谋变化,不断寻找立意新颖的科研课题,以蓬勃向上和不断进取的青春锐气、孜孜不倦和奋力前行的勇气,扎根于文科科研工作,并不断茁壮成长。青年教师在学校“钻研、精研、深研”的方针指导下,凭借着旺盛的科研热情,在一系列科研、教学比赛和国际学术拓展中取得了令人瞩目的成绩。

此次青年学者出版资助项目就是这些科研成果中的一部分。也正是在优渥的科研鼓励政策的鼎力支撑下,才有了一批 30~45

岁的优秀青年学者倾心无忧,精心钻研,用心谋划,专心致学,大胆施展才华,安心科研工作,最终促成了“中国传媒大学青年学者文丛”的顺利面世。

学校文科科研的发展离不开青年教师的成长,学校管理机制的完善助力于青年教师的进步。希望我校广大青年教师在科学研究的道路上不畏艰险、勇于创新,不断探索前行!

是为序。

中国传媒大学副校长、教授

廖祥忠

2015年12月8日

Preface

The fact that Ting Liu has written an entire book about my ideas on cinema fills me with satisfaction. When I started doing research on film aesthetics and film history in the 1970s, I never imagined that a young Chinese scholar would create a book discussing my work. The honor is as great as the pleasure.

I have watched the growth of Chinese film studies with great interest. While Chinese filmmaking has grown into a major industry and a significant artistic force, Chinese scholars young and old have explored ideas from Europe, North America, and other parts of Asia in order to raise their research to new levels.

Ting Liu is right to focus on the idea of “middle-level theory”. This mixture of detail-oriented empirical inquiry and broader conceptual investigation is central to what I try to do in my work. My books, articles, and blog entries (on a site shared with my wife Kristin Thompson, www.davidbordwell.net/blog) try to apply this approach to a wide array of films, from very old classics to contemporary work from America, Europe, Japan. . . and China! This perspective seems to me a fruitful way to understand films in many con-

texts. It is not the only valid approach, but it is one that has, I believe, helped us grasp the power of movies.

Hou Hsiao-hsien, Wong Kar-wai, Johnnie To Kei-fung, Jia Zhangke, and other directors of Chinese heritage have fundamentally changed world cinema. They show that China can be vital centers of film creativity. I hope that similar energy and accomplishments will be fostered in the scholarly realm by Ting Liu's book.

For Ting Liu's efforts on my behalf, I am very grateful, and I wish her book every success.

David Bordwell

绪 论	1
第一节 理论问题 / 1	
第二节 当前理论格局及趋势 / 3	
第三节 本书的内容框架 / 5	
第四节 文献综述 / 7	
第一章 大卫·波德维尔及其理论综述	13
第一节 大卫·波德维尔主要学术思想及理论流派 / 13	
第二节 理论流派的渊源、影响及其应用 / 15	
第三节 大卫·波德维尔的理论著作及成就 / 31	
第二章 电影叙事研究	35
第一节 电影叙事研究的发展:从《电影叙事》到《电影诗学》 / 35	
第二节 好莱坞叙事研究: 《经典好莱坞电影》与《好莱坞的叙述方法》 / 48	
第三节 大卫·波德维尔的叙述理论: 《电影叙事:剧情片中的叙述活动》 / 55	

第三章 电影诗学——形式与风格研究	115
第一节 “电影诗学”与《电影诗学》 /	116
第二节 电影风格研究：《电影风格史》 /	136
第三节 风格再研究：《聚光灯下：电影的场面调度》与《娱乐的艺术：香港电影的秘密》 /	155
第四节 “历史诗学”的实证书写：《世界电影史》 /	159
第四章 “元批评”及“观众接受”理论的研究及应用	164
第一节 “元批评”：《电影意义的追寻——电影解读手法的剖析与反思》 /	164
第二节 大卫·波德维尔电影批评的个案研究 /	170
第五章 “中间层面”理论	174
第一节 “中间层面”理论提出的背景 /	174
第二节 “中间层面”理论及实践 /	177
第三节 大卫·波德维尔的理论贡献 /	180
第六章 当代电影理论格局和大卫·波德维尔对中国电影理论的影响	184
第一节 当代电影理论的多元化格局 /	184
第二节 大卫·波德维尔对中国电影理论的影响 /	192
附录：参考片目	201
参考文献	206
后 记	214
编者的话	217

绪 论

第一节 理论问题

在当今学术思潮和文化思潮经历“后现代理论”“大众文化研究”“多元文化主义”等浪潮的冲击之后,理论本身也面临着“理论之轻”的境遇。新千年前后,“宏大理论”衰微之际,出现了各种关于“理论的终结”的“后理论”提法。这反映了理论经历前一阶段的爆发之后进入危机时期,这一时期甚至被称为“后理论”转向时期。瓦伦宁·卡宁汉的《理论之后的读解》(2002)、让·米歇尔·拉巴尔特的《理论的未来》(2002)以及特雷·伊格尔顿的《理论之后》(2003)都是关于“后理论”的瞻望和反思。

正当大家为“再也没有什么正统单一的观念要遵循,没有新兴的运动要追逐,再也没有充满哲学意味的理论文本要解读”的时候,特雷·伊格尔顿在《理论之后》一书中谈到:所谓的“后理论”,其实是指“文化理论”的“黄金时代”(1965—1980)的消逝。他认为,如果理论意味着“对我们具有指导性的假设所进行的理性和系统

的反思”，那么它仍是不可或缺的。

伊格尔顿作为文学理论家，主张回到“形式”的问题，在文化研究的问题上退后一小步，在文学“本体”的研究上推进一小步。伊格尔顿的这种转向在他 2007 年的著作《如何读诗》中体现得非常充分：他转向了“诗学”研究，即如何在艺术形式与社会历史之间建立起有效的阐释模式与机制。他试图解释：艺术在历史发展的进程中发生了哪些变化？如何发生这种变化？这种导向引发了学界对“新形式主义”和“历史诗学”研究的关注。大家开始思考“新形式主义”作为“后理论时代”理论研究的一种可能性。这一理论界的趋势同样影响到了电影领域，出现了当代电影理论中的“新形式主义”研究和“诗学”研究。

同时，当代文艺理论家敏锐地意识到：重新创建理论的时代已经来临。就好像实验一样，理论也是可以假设、推论的，这是由于新问题的出现突破了原来的习惯性思维，产生了新的思维方式和研究方法。我们可以被“空降”的理论从上而下地覆盖和笼罩，同样也可以创建新的理论体系和理论格局。“我们需要开创新局面的轻松，我们需要去创造我们自己的空间和时间去重问‘理论是什么？’用尼采和皮尔斯引入哲学中的话来说，我们必须成为理论的‘实验家’或‘尝试者’。”^①

而理论对“形式”研究的再次发掘和对实验性的大胆假设，对于我们来说意味着：首先，我们能够引入一点不确定性，不是被覆盖、被影响，不是被确定“主体”的位置；其次，我们必须变得更加

^① 约翰·拉赫曼：《理论之轻》，转引自〔美〕佐亚·科库尔、梁硕恩编著：《1985 年以来的当代艺术理论》，王春辰、何积惠、李壳之等译，上海人民美术出版社 2010 年版，第 393 页。

“具有实验性”，也就是说，我们必须停止“理论化”，不是以笛卡尔哲学的必然性或抽象假设为出发点，一味地思考和辩证；而是按照皮尔斯所谓的哲学的“实验精神”，去观察、发现和实验。^①

基于“理论”的转向，我们选择了一位既具有实验气质和科学实证精神，又对“新形式主义”研究充满兴趣，并致力于“诗学”建构的当代理论家，去观照当代电影的理论格局。

第二节 当前理论格局及趋势

当前的电影理论正处在一个历史性的关键时期，也就是所谓的“宏大理论的衰微时期”。

1957年，安德烈·巴赞提出“作者论”，60年代翻译到美国，对“新好莱坞”的电影创作产生了重要影响，也改变了电影理论、电影史研究和电影批评的风貌。20世纪60年代，由于结构主义符号学的兴起，“作者论”的人文主义描述受到抨击，理论变得具有了权威的倾向，建立宏大的、包罗万象的、可以解释说明一切的“黑格尔式”的理论“体系”成为了理论的目标，“宏大理论”(Grand Theory)由此兴起。于是，以结构主义符号学、拉康的精神分析、阿尔都塞式的马克思主义意识形态理论以及罗兰·巴特为代表的后结构主义理论为核心的电影研究主导了近20年的电影研究领域，也经由法国学派、欧洲学派流传到英美学界，成为美国电影研究的主要理

^① 约翰·拉赫曼：《理论之轻》，转引自〔美〕佐亚·科库尔、梁硕恩编著：《1985年以来的当代艺术理论》，王春辰、何积惠、李壳之等译，上海人民美术出版社2010年版，第395页。

论思潮,并对近 30 年来的世界电影理论研究格局产生了深远的影响。

但“宏大理论”以抽离出普适的范式为研究方法,试图将一切电影表现形式都纳入到符号体系之中,使得电影研究的所有现象和问题都指向理论,对应理论框架之下的话语符号,对理论作出呼应和验证,逐渐成为一种封闭的、孤立的、割裂的形式而日益丧失生命力,尤其是不能适应美国好莱坞工业化的制作体系以及与之相对应的实用主义电影研究,电影理论研究的格局面临嬗变和革新。

在电影学研究转型的节点上,活跃着各种理论、流派和研究方法,它们相互交汇又各自分流,呈现着“后现代理论”和“多元文化研究”之后的思潮表征。其中,在当代美国电影理论界,有一位“游离”于用理论统摄一切、用理论进行文本阐释的主流之外的“另类”学者,他大力驳斥“宏大理论”,指出其理论缺陷及其对电影研究带来的局限,并旗帜鲜明地提出了自己的理论主张——“中间层面”理论(Middle-Level Theory)。他就是美国电影学界认知学派的代表人物、被称为“新形式主义”代表的电影理论家——大卫·波德维尔。

大卫·波德维尔在与诺埃尔·卡罗尔合著的《后理论:重建电影研究》中,把近 25 年来的两股思潮:“主体一位置”理论和“文化主义”统称为“宏大理论”,认为“宏大理论”“对电影的研讨被纳入一些对社会、历史、语言和心理加以描述或解释的性质宽泛的条条框框之内”,他对“宏大理论”的主要原则进行了系统的验证和驳斥,提出了与“宏大理论”相对照的第三种更为温和的思潮,即“中间层

面”理论,并从关注“观众行为”的认知理论研究出发,指出“中间层面的研究是由问题而不是从理论出发”;他主张“将理论视为一种活动,一种对电影的普遍性所提出的问题的推演”,“中间层面的问题可以在电影美学、机制、受众反应之间跨越传统的界限”。“中间层面”理论是在“去理论化”的大趋势下,针对“宏大理论”在思维和方法论上的局限,采取的一种比较中间层面的理论建设的方法。它既没有失去理论构想,又在运用概念的时候紧紧围绕电影具体问题,从而在认知研究的前沿阵地上动摇了“主题—位置”和“文化主义”两大“宏大理论”的传统基石,宣告了“后理论时代”(Post Theory)的到来。

第三节 本书的内容框架

“中间理论”的主张和实践是波德维尔在“后理论”时代背景下提出的,突破“宏大理论”掣肘的同时又不放弃理论的建构和问题研究的解决之道。正是基于此,我们选择这样一位当代电影理论的代表,通过研究他的学术思想、梳理他的研究脉络,观照他本人以及同流派的学术群体对当代电影理论格局所产生的影响,尝试界定他在当代电影理论发展史上的学术位置,从而对当前电影理论研究的格局及走向作出合理判断和预测,进而探讨对当前的中国电影理论研究将带来怎样的可能性。

本书的主要内容是系统地梳理、归纳、论述大卫·波德维尔的学术思想和学术体系,包括他认知学派的基础、新形式主义的推

广、作者论和接受理论的批评实践、形式与风格的研究、中间层面理论的实践等等，涵盖了他在电影叙事学、电影诗学、电影史以及电影批评等诸多层面上的理论建构和实践运用。同时，通过追踪大卫·波德维尔“中间理论”的实践进展，结合当前电影理论思潮的流向，对大卫·波德维尔在电影理论格局中的学术位置进行界定和评估，进一步探讨当代电影理论在研究空间的拓展上还具备多大的可能性，进而展望他的研究对当代中国电影理论的发展提供思路借鉴。

本书分为六个章节。第一章：大卫·波德维尔及其理论综述。概述大卫·波德维尔主要学术思想及理论流派的源流，包括认知主义、新形式主义、作者论—结构主义及中间层面理论，找出它们对波德维尔的学术体系的影响，梳理其学术思想发展的脉络，在此基础上概述波德维尔的理论著作及其成就。第二章：电影叙事研究。这一部分集中论述大卫·波德维尔叙事学研究的理论体系，涉及他在这一研究领域的重点著作包括：《经典好莱坞电影》(*The Classic Hollywood Cinema*)、《电影叙事：剧情片中的叙事活动》《好莱坞的叙事方法》以及《电影诗学》中关于“叙事研究”的部分。重点对《电影叙事：剧情片中的叙述活动》(后简称《电影叙事》)这部1985年的著作展开精读并重点解析，从而全面了解他整个电影叙事学的理论根基和理论框架。第三章：电影诗学研究。这一部分论述了大卫·波德维尔具有独创性的“电影诗学”，涉及他最为偏爱的形式与风格问题，关于这一领域的著作包括：《电影诗学》《电影导论：形式与风格》《电影风格史》(*On the History of Film Style*)、《世界电影史》《聚光灯下：电影的场面调度》(*Figure*