

电影名家·面对面

“
银幕再现
——**与中国当代**
电影录音师
对话”

姚国强 孙欣 主编

中国电影出版社

银幕再现

——与中国当代电影录音师对话

姚国强 孙欣 主编

中国电影出版社 2005·北京

图书在版编目(CIP)数据

银幕再现:与中国当代电影录音师对话 / 姚国强, 孙欣主编. —北京: 中国电影出版社, 2005. 9

(电影名家·面对面)

ISBN 7-106-02253-5

I. 银… II. ①姚… ②孙… III. 电影录音—高等学校—教材 IV. J933

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 017756 号

银幕再现——与中国当代电影录音师对话

姚国强 孙欣 主编

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路 22 号)邮编 100013

电话: 64299917(总编室) 64216278(发行部)

E-mail: Jsja@netchina.com.cn

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/850×1168 毫米 1/32

印张/16.75 插页/2 字数/388 千字

印 数 1—4000 册

书 号 ISBN 7-106-02253-5/J·0890

定 价 37.00 元

本专著系北京市教育委员会人文社会科学研究计划面上项目
(Social Science Research Common Program of Beijing Municipal
Commission of Education)——《当代中国电影录音师研究》课题组
最终成果(项目编号: SM200310050096)

本专著系北京市哲学社会科学“十五”规划重点项目——“北京
影视艺术研究基地”(部级)《当代中国电影艺术家创作研究》课题组
最终成果之一(项目编号: 04BJDWY038,项目类别: 基地项目)

**《当代中国电影艺术家创作研究》
编辑委员会**

总策划：

张会军

编委会主任：

张会军 籍之伟

编委会副主任：

侯克明 谢小晶 姚国强

编委(按姓氏笔画排列)：

王志敏	王鸿海	叶远厚	田壮壮
刘一兵	刘戈三	刘 季	孙立军
孙 欣	张会军	陈 浥	赵建平
钟大丰	侯克明	姚国强	俞剑红
黄英侠	宿志刚	谢小晶	薛文波
穆德远	籍之伟		

《银幕再现——与中国当代电影录音师对话》

主编：

姚国强 孙 欣

特邀编委(按姓氏笔画排列)：

王丹戎	王乐文	王学义	冯德耀
刘海燕	吕家进	吴 昊	吴 凌
来启箴	林 临	武拉拉	郑春雨
洪 毅	晁 军	陶 经	章 文
詹 新			

编委(按姓氏笔画排列)：

王旭锋	甘 凌	曲 宁	刘 桐
孙 欣	孙寒冰	吕 薏	朱 玲
李 嘉	杨晓辉	宋国艳	张 岳
罗 丹	郝 昕	姚国强	姚 睿
高 翔	韩 璐	曾笑鸣	潘 冰

电影艺术创作的系统整理与备忘

《当代中国电影艺术家创作研究》总序

访谈文体已经是当今社会认可的一种大众书写形式,它具备文字书写的基本要素,没有繁琐的文笔,语言风格十分独特,更具有较强的亲和力和交流感。

我院的访谈系列专著起始于1998年的一个创意策划。当时我和摄影系主任穆德远教授(博士生导师)正在带着六个国内的、一个国外的“电影摄影艺术创作及理论”研究方向的硕士研究生。在讨论教学计划和学生培养方案的时候,我们萌发了一个对当代中国电影摄影艺术创作进行梳理的想法。由于我们有了研究生,在教学过程中就开始具体地实施起我们的构想,使最初的一些朦胧的想法变得非常清晰。我们俩先草拟了一些准备与电影摄影师讨论(提问)的问题,这些问题涵盖当今电影摄影的技术、艺术和创作等方面,而且同样的问题问不同的人,回答起来就很有意义。然后,我们带着研究生开始了系统的访谈、讨论、座谈和记录工作。再后来,将访谈内容进行了录入、整理、校对和编辑工作。终于在2000年我们首先完成了访谈系列专著的第一本——《银幕创造——与中国当代电影摄影师对话》(30万字,张会军、穆德远主编,2000年中国电影出版社出版)。

由于第一本专著在总结创作、指导创作上策划得比较缜

密和细致,所有的讨论十分有针对性,所以,得到的文字就更有实际意义和学术意义。这本书算是学院访谈系列比较早的专著之一,其学术价值、教材价值和参考价值都较高,在电影界内比较有影响。学校几乎所有学习电影制作专业的学生都在阅读这本书,甚至新的学生入校以后人手一本。关键就在于它很实用,对学习也很有帮助。这样,这本书的出版就给了我们一种学术专著如何紧密与教学结合的启示。

很快,在其他教师和研究生的协助下,我和导演系主任谢小晶教授(现任学院教学副院长)、表演系主任陈滢教授,又整理出版了第二本口述文体的专著《银幕追求——与中国当代电影导演对话》(25万字;张会军、谢小晶、陈滢主编,2002年中国电影出版社出版)。

在这些年的学院学科建设过程中和学术专著出版过程中,我们也在讨论如何使学术研究对位于具体的艺术创作和制作。我们认为:作为学院整体的科研理论工作,应该将访谈系列发展成为一个系统课题。所以,在今天,我们以学院的整体学术研究力量,以依托我院的北京市哲学社会科学研究基地——“北京影视艺术研究基地”为研究基础,立项申报了北京市哲学社会科学“十五”规划课题——《当代中国电影艺术家创作研究》项目(项目编号:04BJDWY038;项目类别:基地项目),成为了北京市哲学社会科学“十五”规划的重点项目。

电影发展至今已有一百多年历史了,中国电影也将在今年迎来百年的诞辰。电影从最初的“杂耍玩意儿”到今天,已发展成能与其他艺术门类并驾齐驱的格局。这个历程蕴含着全世界几代电影人的心智以及不懈的努力。在中国当代电影艺术创作中,电影的创作理念、创作技巧、创作方法和创作风格的研究,不仅影响着电影艺术创作的整体发展,也对电影艺术理论的研究、发展提出了新的课题和更高的要求。因此,对

当代中国电影艺术家及其创作的深入研究,必将奠定电影艺术创作的坚实理论基础。

现代电影创作应该关注什么?技术、技巧、方法、手段、形式、风格和艺术在电影创作过程中有多大的比例?电影应用理论、创作理论的研究重点应该是什么?我们所研究的对象本身是一个理论问题还是一个实践问题?有没有可操作性?该问题的本体研究核心是什么?怎样指导我们的整体艺术创作?这些都需要我们在教学改革和学科建设的过程中进行冷静的思考。

学院这几年比较重视学术品牌的整体建设和学术品位的提高,在不断开发和拓展电影学领域的各种各样课题的研究过程中,也比较关注教学与电影艺术创作实践如何对应的问题,这样,就使得我院的学术建设工作始终遵循制作、创作和史论、批评两条轨迹平行发展,相互促进和相互提高。

现代社会是一个读图、读银幕文字和影像的时代,现代社会的人也钟情于网络的交流环境。现代社会的口述文体著作的出现,也是由于现代人比较关注和重视人与人之间交流的结果。

《当代中国电影艺术家创作研究》这套访谈系列专著的理论意义大于我们常规的电影理论研究,其实践意义更是十分重大,甚至是我们无法预计的。主要是因为它对电影学的学科建设和电影创作理论研究有着重要的指导作用,是对中国当代电影艺术家及其创作进行深入的、整体概括性的和系统的理论研究。该项目是以系统研究比较重要的电影艺术家为主旨,对其电影艺术创作、电影作品、电影本体和电影特征以及电影的创作方法、创作特点、创作规律、创作风格和创作手段进行理论层面的学术总结和拓展。它的研究,涉及到电影艺术创作的方方面面,实际上也是一个总结、记录、探讨、归

纳、整理、挖掘和研究的过程。我们拟进行研究的电影艺术家,他们特点鲜明、作品优秀、创作勤奋和经验丰富;他们的思路敏捷、热情务实、成绩显著和风格鲜明;他们对电影艺术创作都有自己独特的实践认识和理论思维,每一个人的创作过程和创作经验对中国电影事业来讲都是一笔巨大的艺术和精神财富。

电影制作的各个专业人员,在电影创作的过程中既是执行者,又是合作者;同时,还是电影语言、观念、思想的创作者和完成者。本系列专著采访的对象和研究的主体,大多是电影各个专业方面的佼佼者和优秀创作者,文字本身既是他们创作的经验总结,也是他们理论的概括提升;既是他们创作观念的清晰表述,又是他们创作技巧的完整梳理。

本系列专著的研究和出版,将力图改变中国电影艺术创作研究缺乏理论、缺乏科学、缺乏对位、缺乏系统的状况,用一种比较特殊的文体形式,在创作技巧、方法、手段、风格和理论上做一些文字记录和创作思维的总结,以填补电影艺术创作研究在这方面的理论空白,也为电影艺术创作的发展奠定扎实的理论基础。如此,对中国当代电影艺术家进行研究性质的理论总结,深入研究当代中国电影艺术创作的发展轨迹,对指导今后的中国电影艺术创作实践必将具有重要的学术理论意义,也会对我国年轻的电影工作者提供有益的创作借鉴。

在现代电影教育中,电影学的创作理论研究往往滞后于电影艺术创作实践的本身。我们的很多学者,更多地关注电影历史、理论、批评和美学等纯理论方面的东西,而对电影本体的研究,往往是以分析或评论的形式,对指导艺术创作并没有实际的意义,有些东西更是游离在电影本体以外的一些文化学、社会学、哲学或人类学方面的抽象概念。由于根本不懂电影创作,所以也就无法入流,不仅对电影艺术创作本身没有

什么指导意义,反而感觉是在进行概念转换或文字堆砌的游戏,造成电影本体和电影艺术创作方面的研究缺乏实质性的拓展。目前,电影理论研究有着越来越偏离应有的指导和引领艺术创作方向的趋势,甚至过多地借用其他学科的方法或观念进行电影的学术研究,有的完全是生硬联系,有的是盲目论述,变得越来越不着边际,越来越远离电影本体创作的研究,使得有关的艺术创作理论已经与创作实践毫无关联。

长期以来,不论在国内还是国外,电影艺术创作者的最高学术成果就是他们的艺术作品,但他们很少有人愿意写一些东西,大都不太愿意进行理论总结。由于电影制作和创作的实践性,对于电影创作规律的总结和理论的整理就比较困难。但全面进行创作经验的整理,恰恰又是电影创作专业十分重要的课题,对于学生的学习有比较重要的指导作用,对其他艺术创作人员也是一个比较好的经验参考,特别是对于北京电影学院这样一个系统的教学单位,有其特殊的研究意义和理论意义,对学院的学科建设、学术发展更是一个比较重要的任务。

我们也发现,在国外专门从事电影创作的人士,也很少留下文字记载。在少数的电影专业杂志上,也仅仅是介绍一些制作者短小的拍摄情况和花絮,而对电影艺术家艺术创作本身的研究,对电影本体的系统的、总结性的理论研究更是少见。在我国,反映当代电影艺术创作理论成果和电影艺术家最新研究成果和观点的专著更是鲜见。这使得我们在影视艺术教学中越来越感觉到这方面学术建设基础的薄弱、知识的陈旧以及教材的匮乏。我们认为:作为学院确立的“当代中国电影艺术家创作研究”这一课题,是全新的应用理论研究课题,在其理论性、整体性、系统性、权威性和应用性上具有不可替代的重要作用。

学院策划这个选题,以及全力以赴地开展此项理论研究工作,其目的就是通过这种独特的访谈形式,做理论与实践紧密结合的研究来展示我院电影艺术创作的学术研究水平,对当代电影艺术创作成就从宏观及微观方面做到及时和全面地总结。

由于电影的创作特点,目前电影各专业的分工已越来越细化。在某一专业领域,许多比较优秀和杰出的专业人士及艺术家所关注的问题是“表现”;而理论专业人士则关注的是“如何表现”,在这两者之间需要进行融合,同时需要进行比较明确的学术定位,以达到对电影艺术创作有所帮助和提高的目的,以强化电影各专业人员之间的学术沟通与理论交流的宗旨。这种系统的总结、深入的研究和整体的梳理不仅需要—个非常缜密的策划和十分清晰的目标方案,而且到最后的文字撰写、结构调整、行文润色均需要我们比较大的人力和精力投入。

我们在这个整体项目的各个子项目的研究过程中,在系统整理创作理论的过程以及梳理和出版的过程中,借鉴了前人已有的研究经验,有针对性地、实用性地、指导性地和概括性地将中国一些电影艺术创作比较有特点的人物、作品和经验在我们的项目中进行了理论化;同时,在我们的学术研究整合的过程中,以务实、具体和历史唯物主义的立场和观点,对电影各个专业艺术创作状况进行研究。我们相信:这些文章,将会起到极大的创作指导作用,不仅会满足电影学术界和影视教育各个专业的迫切需要,也是我国学者摆脱偏见、与时俱进、坚持独立立场进行学术研究的新风貌的体现。它将为今后我们进行的中国电影艺术创作学研究课题提供真实生动的创作经验资料,对提高我国电影艺术学科的学术地位和教学普及具有十分重要和现实的意义。

该项目系列专著的出版,对于完善我院的专业教学体系也十分重要。其研究成果不仅可以充实博士和硕士研究生的电影艺术创作理论课程的教学体系,以填补学术研究方面的空白;而且,通过研究,我们还能尝试建立一种针对电影艺术家、电影艺术创作本体特征的行之有效的研究方法和研究机制,对培养创作理论研究人才,提高电影科研水平,使我院的学术研究达到引领本领域学术发展,开创扎实学术风气的前列地位。

由于本课题研究所具有的互动性和实践性等特点,将能充分地调动起电影艺术各相关专业的青年教师及研究生、本科生的继续学习和认真研究的积极性。因此,本项目对电影学科研究队伍的建设和培养新一代电影艺术理论研究者来说,也具有十分重要的社会意义和现实作用。

本项目的研究和系列专著的出版工作是在学院学术委员会和《当代中国电影艺术家创作研究》编委会的研究计划指导下进行的。北京电影学院作为中国从事电影专业教育历史最悠久、最具专业特色的院校,在中国电影创作及理论研究领域处于国内外领先的地位,我院不仅拥有一批具有深厚电影艺术创作经验的艺术家和学者,而且,积累了丰富的教学和创作理论研究的经验,同时,还拥有一批掌握国内外最新电影技术、艺术资讯的教授和研究员,他们不但可以利用北京电影学院现有的硬件条件和文字资料进行学术研究,也能通过学术研讨会、采访、座谈和国内外交流的机会,为此项研究丰富第一手的科研资料。

具有非常意义的是,这个系列研究项目和专著的负责人均为国家及本校各学科领域的学术带头人,也是国内外电影艺术创作领域很有影响的专家和学者。他们同时担任教学部门的管理工作,在电影艺术创作、教学、理论和研究等相关领

域进行了相当长时间的学术积累；重要的是，他们创作的电影、电视作品多次获国际国内奖项；学术专著和理论论文发表众多，研究水平较高。他们在相关领域的艺术创作方面都取得过优秀的成绩，他们中的大多数具有二十年以上的创作、研究和教学工作经验，有能力领导、主持并监管该项目的实施与完成。参加本项目课题研究的其他研究人员，大多由资深的、年富力强的高校影视专业中青年教师和理论研究人员组成。

正是在这样一种系统挖掘、繁荣学术、深入研究、创作备忘和全面整理的学术思想指导下，也正是在中国电影开始关注理论、数量、质量和票房这样一种大的时代背景下，我们开始进行了“当代中国电影艺术家创作研究”的细致和详尽的工作，其实就是要使我们的学术理论更加实用化和具体化，就是要填补我们国家电影创作技巧和理论上的学术空白，填补我们教学专著和教材上的理论缺憾，填补我们在观念上对创作本体研究的不足。这不仅是电影教育机构、电影从业人员和电影专业学者的义务，也是对艺术创作可持续性发展的责任，也是为了给学习电影的年轻人留下宝贵的精神财富，甚至对我们本职的电影教育、对培养新一代电影专业人才都是一件确实应该抓紧的、必须完成、必须做好的重要事情。做完了，我们便会心里塌实，会无愧于今天的时代要求。

目前，该系列专著的参与者已经根据总体的学术目的和要求，先期对所要进行的研究，在结构、对象、问题和体例上进行了充分的论证和详细的筛选，并与将要研究的当代中国著名各专业电影艺术家进行了联系和沟通，他们已同意作为被研究者参与本课题的学术研究工作，接受课题组对其进行艺术访谈和理论研究资料的收集整理工作。目前，各个独立的子项目负责人都为各自项目的研究、文字撰写、专著行文拟定了相当周密的学术研究和实施计划，参加研究的有关人员现

正在有条不紊地进行工作。其中,部分项目研究取得了预期的成果,有的已经进入到文字撰写、修改补充以及统稿阶段。

在电影新技术到来的数字时代,电影教育任重道远,对于技术、创作和制作的理论研究的难度已越来越大,但它对于有丰富经验的学者的学术研究具有更为重要的意义,是我们电影教育教学和理论研究工作者的精神归宿。教师们的责任就是善于发现别人无法找到的命题,并且,开始耕耘、拥有、守望和研究。

愿我们的学术研究成果在整体上能够为中国电影的学术发展和教育的促进做一些实质性的工作。

全国政协教科文卫体委员会委员
北京电影学院院长、博士生导师、教授
《当代中国电影艺术家创作研究》课题组组长

2005年2月15日

序 言： 当代中国电影录音师声音艺术创作 现状全景扫描

一、概 述

电影作为人类近代传播的重要媒介,对人类文明、文化史以及社会发展史所起的作用和影响可以说是举足轻重的。因此,认真研究中国电影录音师的艺术创作历程以及创作体会,作为研究中国电影艺术家艺术创作的重要组成部分,不仅可以弥补中国电影历史、理论、批评、美学和教育的学术研究空白,更是我们电影声音工作者献给“中国电影百年诞辰”的一份丰厚的学术礼物。

到2005年,电影传入中国已经有100年的历史了,中国电影高等教育也已经走过了55年的坎坷道路。作为电影理论的研究,关于电影历史和理论的单项研究已经十分丰富,并且有了《中国电影发展史》(编年史)和相关研究的理论学术专著。但是,从发展的眼光来看,目前仍缺乏纵向研究和学术梳理电影艺术创作的理论。因此,我们认为,未来的中国电影艺术创作研究,将会呈现在历史发展的横向与纵向的坐标上,将会凸显在艺术创作与美学理论的观念上。由此,特别需要在我国电影的高等教育中,对电影艺术创作的发展历程进行一个比较清晰和系统的理论廓清。

电影录音艺术专业(专业代码:050417)作为中国电影学科中最年轻的学科专业之一,从1978年由北京电影学院在全国首创至今已走过了27个年头。如今中国不少杰出的电影录音师,绝大多数出自电影学院录音专业,他们不仅为中国电影在“文革”后的勃兴做出了艰难的努力,同时也为中国电影走向世界影坛立下了汗马功劳。

虽然当今任何一个电影观众都知道:失去了声音的电影将会是非常难看的电影。但遗憾的是迄今为止,我国还没有任何一个理论研究课题是围绕着电影录音师本体艺术创作的实践和理念而展开的,这不能不说是当今我们理论工作者在电影声音学术理论方面的一个研究盲区。

特别是电影录音师作为电影艺术创作中的特殊创作群体,相比起电影行业其他兄弟专业的许多艺术家而言,多年来其所从事的艺术创作状况一直不为观众所熟知。他们仿佛被一层层的雾霭所笼罩着,显得神秘而离观众相距甚远。

以历史的眼光来看,电影录音师之所以不像电影其他专业为广大的观众所熟知,其中首要的一个原因就是他们是电影艺术创作过程中的幕后工作者。他们所从事工作的行规要求他们远离嘈杂、屏声静气和心无杂念,一心一意地干好电影的艺术创作和技术保障工作;同时,他们又是一些工程技术专家出身的艺术家们,多年来的逻辑思维及工作习惯,使他们天生就不好在喧闹的场面上口若悬河、招摇过市。其实,自从1931年^①中国电影步入有声时代以来,中国的电影录音师们就作为电影大家庭中的重要一员,和导演、摄影师以及美术师

^① 1931年拍摄的《歌女红牡丹》,是中国第一部整部影片用腊盘唱片配音的有声电影。《中国电影史》,钟大丰/舒晓鸣,中国广播电视出版社,1995年8月,第27页。