

书面叙事

电影叙事

Francis Vanoye

[法] 弗朗西斯·瓦努瓦 著

王文融 译

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

Récit écrit 书面叙事
,

Récit filmique 电影叙事

Francis Vanoye [法] 弗朗西斯·瓦努瓦 著

王文融 编

北京市版权局著作权合同登记号 图字：01-2008-6002 号

图书在版编目（CIP）数据

书面叙事·电影叙事/(法)瓦努瓦著, 王文融译. —北京: 北京大学出版社,
2012.8

(培文·电影)

ISBN 978-7-301-20737-6

I. ①书… II. ①瓦… ②王… III. ①电影理论—叙事—研究 IV. ①J904

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 118345 号

Récit écrit, Récit filmique by Francis Vanoye was first published by Armand Colin, Paris, 2005

Copyright © 2005 Armand Colin

Simplified Chinese edition copyright © 2012 by Peking University Press.

本书中文简体字翻译版由北京大学出版社独家出版发行。

书 名：书面叙事·电影叙事

著作责任者：[法] 弗朗西斯·瓦努瓦 著 王文融 译

责任编辑：周彬

特约编辑：黄安乔

装帧设计：纸皮儿工作室·郭瑞 & 杜庆春

内文制作：赵茗

标准书号：ISBN 978-7-301-20737-6/J · 0445

出版发行：北京大学出版社

地 址：北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址：<http://www.pup.cn> 电子信箱：pw@pup.pku.edu.cn

电 话：邮购部 62752015 发行部 62750672

编辑部 62750112 出版部 62754962

印 刷 者：三河市欣欣印刷有限公司

经 销 者：新华书店

880 毫米 × 1230 毫米 32 开本 8.25 印张 200 千字

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

定 价：28.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究 举报电话：010-62752024 电子邮箱：fd@pup.pku.edu.cn

中国电影艺术研究中心·中国电影资料馆
“电影学经典丛书”

编委会

顾 问 (排名不分先后)

赵 实 张丕民 童 刚 陈景亮 余秋雨 崔君衍
倪 震 郑洞天 李少白 张宏森 喇培康 李正邦

主 编 傅红星

策 划 张建勇 饶曙光 李 迅 唐晨光

执行主编 张红军 单万里

副 主 编 李 洋 徐 枫 皇甫宜川 章 明 田 静

编 委 (汉语拼音为序)

艾 敏 陈 墨 陈晓云 陈育新 戴锦华 戴光晰
戴 宁 杜小真 傅郁辰 胡 克 靳文华 李道新
李二仕 连秀凤 刘桂清 孟 君 梅 峰 孙向辉
石 川 滕国强 田 穗 杨远婴 于彦琳 王东亮
王 珂 王文融 王 群 王琼琼 王晓民 王竹雅
吴 迪 吴冠平 吴 青 张献民 张文燕 张叶青
张宗伟 周健东 朱晓洁 朱怡力 赵卫防

国际电影学术顾问
Conseil International Cinéma Scientifique Invité

(英文字母为序)

AUMONT, JACQUES	雅克·奥蒙
BELLOUR, RAYMOND	雷蒙·贝卢尔
BERGSTROM, JANET	珍妮特·伯格斯特龙
BORDWELL, DAVID	大卫·波德维尔
CASETTI, FRANCESCO	弗朗切斯科·卡塞蒂
CHION, MICHEL	米歇尔·希翁
COMOLLI, JEAN-LOUIS	让-路易·科莫利
DOANE, MARY ANN	玛丽·安·多恩
HEATH, STEPHEN	斯蒂芬·希思
KOCH, GERTRUD	格特鲁德·科赫
KAPLAN, E. ANN	E.安·卡普兰
LEUTRAT, JEAN-LOUIS	让-路易·勒特拉
LIANDRAT-GUIGUES, SUZANNE	苏珊娜·利昂德拉-吉格
MACCABE, COLIN	科林·迈凯布
MILLER, TOBY	托比·米勒
MULVEY, LAURA	劳拉·穆尔维
SCHATZ, THOMAS	托马斯·沙兹
STAM, ROBERT	罗伯特·斯塔姆
WOLLEN, PETER	彼得·沃伦

前　言

电影研究如今已在大学设课，并迅速进入中学课堂。影片（或段落[séquence]）分析亦成为各种考试和会考的内容。新近的一部著作（《电影分析》[*L'analyse des films*]，雅克·奥蒙和米歇尔·玛利[Michel Marie]著，纳当出版社[Nathan]，1988）对各种可能的分析方法进行了精彩的总结。

本书经过修订和补充，从与书面作品进行比较/区分这个特别的角度来研究电影，因而我们认为它的再版正当其时。

大量文学作品被改编成影视作品，搬上银幕和荧屏，这的确对比较方法有所促进。然而，在文学文本研究中引入众多的电影术语（巴尔扎克的某段描写是“移动摄影”，司汤达的某个人物肖像是“特写”）实属（大胆的）隐喻手法，正如在电影分析中过于频繁地参照来自文学评论和文学理论的概念导致令人遗憾的言辞含混。

本书的主旨是试图把书面叙事和电影叙事置于比较分析之下加以区分，同时检验主要来自（叙事、文学、电影）符号学以及叙事学的工具的可操作性。从这个角度，我们将把重点放在具体实例的分析上。

实例库

我们尽量对参考资料、实例和分析文本加以限制，选择其中最容易接触到的材料。我们认为必须避开对影迷设下的陷阱：如今，媒体在我们周围传播伪文化，暗示某部电影“不可或缺”，抑或“必须”（或“应该”）看过某位导演的全部作品。与昔日的文学一样，影片被硬性规定为必要的文化产品（著名的口号是：爱生活就去看电影）。我们不愿参与这个使电影“高尚化”的举动，宁可引起大家关注电影表现手法的复杂性和多样性，以此取代系统渊博的学识、被视为信息积累的文化，以及唯有巴黎知识分子才能获得的知识中所包含的那些影迷的文献资料（电影发行的程序禁止一名外省学生——除极少数例外——构建一个“内部电影资料馆”）。

浏览本书的目录，可知我们深入分析了某些书面或电影文本，这些文本是我们很乐意一再提及的。我们的选择自然受到个人爱好的影响，但某些作品的“示范”性（在比较清楚明晰地处理叙述性的一个侧面上具有代表性）也是一个原因。读者对我们的建议可以自行补充、移植、延伸和改变。

引用的书面叙事几乎都有袖珍版本。影片被改写成分场景剧本，或以连续的影像甚至超8毫米胶片或盒式录像带的形式发行。影片改写成文字当然是不得已而为之，因为这实际上成了书面叙事，但在一次或多次观看电影时作为参照，仍不失为一件宝贵的工具。所以，但凡有可能，我们都建议拿一个拷贝（超8毫米胶片或盒式录像带）和改写过的文字来进行研究。

基本假设

我们把克洛德·布雷蒙（Claude Bremond）以《叙事的逻辑》（*Logique du récit*, 22）为名结集出版的论文作为出发点。布雷蒙引用普罗普（Propp, 86）的假设，认为一个故事的结构“与讲述它的技巧无关”，叙事“仅在依靠叙事技巧——使用其特有的符号体系的叙事技巧——中转的条件下才可传递”。因此，我们将在下文中界定的叙事的各个要素由一个特殊的介质——文字、图画、影片，等等——来承担。布雷蒙对此“承担”作了如下补充：“如果叙事直观化为电影，文字化为小说（……），这种移植不影响叙事的结构，叙事的能指（情景、人物行为等）在两种情况下均保持不变。反之，假如口头语言和活动图像（……）被‘叙述化’，用来讲述一个故事，就必须使其表达体系服从于一个时间结构，彼此衔接，一步步地再现一个时间顺序。”

布雷蒙的断言是可以讨论的，尤其可以怀疑在被技巧承担前存在叙述结构的假设是否恰当。讨论将使我们回到埃米尔·本维尼斯特（Emile Benveniste, 17）等人开始研究的一个普通语言学问题，即思想和语言的关系问题。在此需要提醒大家，本维尼斯特的结论是思想与特殊的语言结构（而非语言）没有关联，但思想的可能性与语言符号的运用之间有着必然的联系。对叙事与其介质间的关系可以有同样的看法：叙事与特别的技巧没有关联，但实现叙事的技巧必不可少。

因而我们很有兴趣审视文字和影片如何实现叙事并服从于它的必要条件。这些技巧中每一项都给叙事各要素的承担问题带来一个特别的答案。对问题和答案的分析将有助于以既定之见系统地研究两种表

达方式。我们先试着确定构成叙事的各个要素，然后再看书籍和影片如何使用其整体资源，并使各自的空间服从于叙述功能。接着我们将着重阐明叙事的某些侧面（人物、描写、视点、时间性），以及通过书写和电影，这些侧面在文字和影片中的实现途径。

在括号中标明的参考书目和补充书目列于书后。

在此谨向马克·维尔内（Marc Vernet）表示谢意，他的意见帮助我改正了谬误，并澄清了某些观点。

目 录

前　言	001
第一篇　叙事、文字、影片：概论	001
第一章　叙事的构成要素	003
第二章　共同的开端：标题	009
第三章　感知叙事的物质条件	015
第四章　书中的叙事	022
第五章　影片中的叙事	028
第二篇　叙事面面观	045
第六章　叙述和对白	047
第七章　标点	079
第八章　描写	087
第九章　人物	129
第十章　视点、叙述投影和聚焦	156
第十一章　时间性	177

第三篇 并非结论：叙述和异常叙述	211
第十二章 叙述的欣快	213
第十三章 异常叙述	222
参考书目	226
补充书目	236
作为部分分析对象的作品名单	240
电影语法汉对照表	244

第一篇

叙事、文字、影片：概论

第一章

叙事的构成要素

阅读叙事意味着读者要做特别的辨认和识别工作。简单地说，就是除抓住一切交流所共有的信息外（例如写作：在词与词组间及在词、词组与文本外所指对象间建立起联系），还得抓住特别的叙述要素。比方莫泊桑《奥尔拉》(*le Horla*)中的长颈大口玻璃水瓶：这个词指涉一件日常用品（识别文本外所指物），它与其他词组合在一起（“我的长颈大口玻璃水瓶空了”），表明叙事常有的一个功能性要素（奥尔拉在场的迹象）。

采用热拉尔·热奈特(Gérard Genette)对叙事所下的定义：“借助语言，尤其书面语言再现一个或一系列真实或虚构事件”(41)，我们可以把叙事的构成要素编录如下：

——“一个或一系列事件”意味着

一连串的行动；

一个或多个施动者和被动者（见第九章）；

一个环境（地点、物品，等等）（见第八章）；

一个时间顺序（见第十一章）。

——“借助语言……再现”意味着有再现的配置，即

一个公开或隐蔽的叙事陈述者（叙述者）；

- 一篇或多或少带有特征的叙事陈述（叙述）；
- 一个或多个作为再现出发点的视点（见第十章）；
- 一个叙事的接受者（受述者），上述再现的观众。

倘若依照克里斯蒂安·麦茨（Christian Metz）对叙事下的“不实现事件的时间序列的封闭话语”（68）这个更普遍的定义（它不让书写介入），那么情况其实并没有多大不同。“事件的时间序列”概念参照的是上文编录的要素（一连串行动、施动者、环境、时间顺序）；“话语”一词可以指涉再现的配置及其暗含之意：话语恰恰作为再现的配置才不去实现，既然它把经历（或梦想、想象）的事变成“被讲述的事”，让人感知（阅读）叙述（哪怕用现在时讲述的、不发生在当下的事件的叙述）。然而话语概念使我们可以区分出两个时间系列：被叙述事件的时间系列和叙述话语的时间系列（见第十一章第二节）；克里斯蒂安·麦茨指的封闭是总有个开始和终结的话语的封闭：任何小说、任何影片都有物质的限制——却没有事件的限制——叙事结束时，一连串事件可以封闭或不封闭（环形结局或纹心结局、开放式结尾等）。

让我们来审视莫泊桑《一次郊游》（*Une partie de Campagne*）的几个段落作为例子：

杜弗尔太太终于作了决定，她说：“好吧，这儿不错，而且视野很好。”马车驶进客栈后面种了一些大树的宽阔的场地，这块场地与塞纳河只隔着一条纤道。

于是众人下了车。杜弗尔先生第一个跳下来，然后张开双臂接住妻子。装在两根铁条上的踏脚板离得很远，杜弗尔太太踩上去时露出一截脚腕，昔日纤细的小腿如今消失在大腿的赘肉下面。

乡野已经使杜弗尔先生兴奋起来，他迅速在妻子的腿肚上捏了一把，然后把她抱起，又重重地放到地上，像放一个大包袱似的。

她用手掸了掸落在绸连衣裙上的尘土，然后注视着眼前的这个地方。

她是一位约莫36岁的女子，体态丰满，身体发福，看着喜兴。她呼吸困难，被过紧的胸衣束缚得喘不过气来；那勒人的玩意儿把她那对丰乳波动起伏的肉一直挤压到双下巴里。

(袖珍本，第187—188页)

在此，事件的时间顺序几乎是线性的。接连的行动很容易用图示来表示：

杜弗尔太太

马车

杜弗尔先生

做了决定，她说

“好吧……”

驶进场地

第一个跳下来

张开双臂

露出一截脚腕

在妻子的腿肚上捏了一把

把她抱起

把她放到地上

掸了掸连衣裙

注视着此处

描 写

从这个由一连串动作动词构成的图可以看出，叙事是靠“于是……然后……”标明的一系列事件。然而这个系列不是绝对的线性，也并非没有中断。一些描写成分打断了连续性（场地、踏脚板、杜弗尔太太）（见第八章）。“于是众人下了车”这句话是下文的概述和提前：杜弗尔夫妇、年轻姑娘、男孩、祖母下车。引号内转述的杜弗尔太太的那句话证实她“做了决定”；所以动词“做了决定”和“她说”也许并不是连续动作的标志。可见读者在此应该从叙述转向描写和对话，建立理解这一页所必需的逻辑关系和时间关系。¹

此外，文本中人和物的稳定是叙事阅读的保证：马车的功能性，以及人物以他们的名字、行为、外貌和（或）心理特征为依据所构成的身份（见第九章）。

在这一段里，叙述者尽可能消失。他让人看到场景，使读者—观众的注意力集中于他所选择的对象上（杜弗尔太太→马车→杜弗尔先生→杜弗尔太太→杜弗尔先生和太太→杜弗尔太太）。无所不知的叙述者（他知道杜弗尔太太的小腿“昔日纤细”，知道杜弗尔先生很兴奋）含蓄地表明他的存在，与读者的存在形成共谋关系（“看着喜兴”）。从这个视点同样可以辨识叙事：视点在各个叙事中不尽相同（见第十章），但在任何情况下它都必须被读者（哪怕模糊地）感知。

虽说叙述者并不总亲自介入叙事，但他依靠选择被置于“前

1 另一个例子：“……乡野已经使杜弗尔先生兴奋起来”是对杜弗尔先生的动作（捏腿肚）的解释，但看上去好像与该动作同时被记录下来。