

李幼蒸 著

当代西方电影 美学思想

当代西方电影

美学思想

李幼蒸 著

中国社会科学出版社

北京·1986

责任编辑 黄德志
责任校对 王 新
封面设计 毛国宣
版式设计 韩 锐

当代西方电影美学思想

Dangdai Xifang Dianying Meixue Sixiang

中国社会科学出版社出版
新华书店北京发行所发行
太阳宫印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 9.75 印张 233千字

1986年10月第1版 1986年10月第1次印刷

印数1—8,000册

统一书号：2190·145 定价：

1.65 元

序

李幼蒸同志关于当代西方电影美学的新著就要与读者见面了，这本书的出版弥补了我国当前美学研究中的一个重要的空白点，值得引起美学界的重视。因此，当作者要我这个电影艺术的门外汉为这本著作写篇序言时，我也就欣然从命了。

李幼蒸同志是研究现代西方哲学的。1983年我去美国普林斯顿大学作短暂的访问，他正在那里进修哲学。他带我去参观普林斯顿高级研究院，一起在爱因斯坦路上漫步的情景，至今还历历在目。李幼蒸同志对西方电影有特别的兴趣，并在业余进行认真的研究。我知道他过去在国内曾翻译过一些有关西方电影理论的资料和文献，到了国外当然有更方便的条件可以接触到第一手材料并同有关专家进行直接交流了。到1983年我和他在纽约会合，动身去蒙特利尔参加第十七届世界哲学大会时，他已经转到哥伦比亚大学哲学系继续进修。他回国后在不长的时间内就完成了了一本介绍西方电影美学的著作，我想这该是他在国外从事艰苦耕耘所收获的第一个成果吧。

美学按传统的说法是哲学的一个分支，其实把它看作边缘性学科或跨学科的综合性研究可能更合适些（我有意不把它叫做边缘性“科学”，因为美学究竟是否或将来能否成为

一门严格意义上的科学，这一直是有争议的)。因此，研究美学可以从不同的角度出发，既可以从哲学的角度去研究，也可以从其他的角度，例如艺术、心理学、教育学等等角度去研究。但是，无论如何，美学研究如果不是局限于具体的枝节问题或技术性问题，而要具有一定的理论深度，那就离不开哲学的探索，正如全部价值理论(Axiology, Theory of Value)归根到底必须以哲学思考为基础一样。当然，话又得说回来，美学研究也决不能停留于抽象的哲学思辩的领域，如果它要保持旺盛的生命力，不致患上贫血症，它就必须和人的多样化的审美实践活动相结合。我不是说讨论美学是什么之类的问题没有意义，事实上自从柏拉图在《大希庇阿斯篇》里提出这样的问题以来，讨论一直没有停止过。而且据我看，对诸如此类的根本性问题，每个时代都会作出它自己的回答。只要人类存在一天，关于这类问题的探讨大概会永远继续进行下去。但是，美学的发展主要不是靠这种抽象的探讨，而是借助于具体的社会实践来推动的。美学要在社会生活中真正起作用，也需要通过它对人的社会实践活动的影响。所以我认为，美学除了继续研究所谓基础理论外，应该把更多的注意力放在现实生活中、特别是艺术实践中所出现的重大美学问题上。如果我们善于把哲学的思考运用于具体的艺术领域，就有可能把我国的美学研究提高到一个新的水平。李幼蒸同志作为一个哲学研究者朝着这个方向迈出了一步，这是很可贵的。

对我国的美学研究来说，电影是一片有待开垦的富饶处女地。在所有的艺术门类中，电影算是十分年轻的小弟弟，但和其他老大哥相比，无论从其发展速度或社会影响来说，

都有后来居上之势。这也并不奇怪。电影和电视都属于现代群众性传播媒介，其特点之一就在于它们可以充分利用现代化手段把艺术信息迅速地、大规模地传达给大量的观众，从而对整个社会生活发生极大的影响。在这方面，一些传统的艺术门类是很难与之抗衡的。但电影的优越性还不止于此。我们知道，一些传统的艺术，如诗、建筑、雕塑、绘画、音乐、戏剧等等，在艺术表现上有各自的特殊性，同时也有一定的局限性。在近代，对各个艺术门类的特殊性和局限性的研究，曾经是西方美学家们感兴趣的重要问题。应该说，从莱辛的《拉奥孔》到黑格尔的《美学》，这方面的研究是进行得相当充分的。根据各自的特点，部门美学也先后产生和发展起来了，如诗学、建筑美学、绘画美学、音乐美学、戏剧美学等等。相比之下，电影美学的出现要晚得多，至今仍处于形成的过程中，但它方兴未艾，前途远大，可以说是面向未来的新事物。电影是综合性艺术，它除了拥有自己特有的艺术表现手段外，还能充分地吸收和利用各门艺术的长处，而在一定程度上超越它们的局限性，熔各种艺术于一炉，把视觉、听觉的审美感受同诗的形象、戏剧性的情节等等更完美地结合起来。其实，自从十九世纪后期以来，有不少人提出过把各门艺术综合在一起的想法，华格纳和尼采把这看做未来艺术的发展方向，奥地利戏剧大师马克斯·莱因哈特则在艺术实践中进行了有意义的探索和大胆的尝试（我曾在萨尔茨堡的马克斯·莱因哈特研究所里看到这方面的许多有趣的资料）。不过我认为只有电影艺术才真正实现了这种综合，这向美学提出了一系列新课题。电影美学的任务就在于去研究和解决由于电影的出现而在美学中产生的新情况、新问题。

电影事业在我国已经有几十年的历史，近年来更有长足的进步。但应该承认，我们还没有完成自己的电影美学建设。我国有悠久的文化艺术传统，诗论、乐论、画论和戏剧理论都产生得很早，而且具有浓厚的民族特色。电影是舶来品，虽然它已经在中国的土地上生根开花，可是从理论上系统地研究这门新艺术却一直做得很不够，这对于我国电影艺术的进一步发展显然是不利的。因此，研究电影美学不仅会有利于我国美学的发展，而且可以直接为当前的电影事业服务。当然，关键是要创立我们自己的富有中国特色的电影美学，这决非易事。要完成这一艰巨的任务，首先要从中国的实际出发，总结我们电影创作实践的经验，从而提高到理论；其次也必须借鉴外国的经验，特别是要善于批判地吸取外国电影理论研究的最新成果。故步自封、闭门造车的时代已经过去了，不了解当今西方电影美学的发展，只满足于道听途说，是很难改变我国电影美学研究的落后状况的。所以我愿意向读者推荐李幼蒸同志的这本著作，相信它对希望了解西方电影美学的人会有所裨益。本书的内容包括对西方电影理论的简要的历史回顾，但把重点放在六十年代以来的新发展上，这也令人有耳目一新之感。至于对这些新潮流应该作怎样的评价，那就有待于进一步的研究和探讨了。

1985年3月于中国社会科学院 汝 信

序

前 言

“几个世纪以来，各门艺术好象都在向电影汇拢；另一方面，电影也是理解一切其它艺术方法之门径。”

——爱森斯坦

电影是一门雅俗共赏的艺术，艺术片与娱乐片之间的界限很难截然划分。卓别林与希区柯克的作品是西方各阶层观众都爱看的，特吕弗与费里尼也同样获得过商业性的成功。如果说，今日西方非文艺界的读者不会都有兴趣读艾略特和瓦莱里的诗作，那么他们大概都会乐意花上两个小时去欣赏一下安东尼奥尼和伯格曼的电影哲理诗。作为综合艺术的电影，似乎比其它传统的文艺门类具有更强的艺术感染力。

在欧美九十年的电影史上，电影创作的历史与电影研究的历史差不多是齐头并进的。电影研究的工作可以从种种不同角度来进行。欧美一直存在着四大类不同的电影研究者，这就是：电影制作者、影评家、电影史与电影理论家以及人文科学者。电影制作者们热衷于发掘电影表现潜力和丰富电影制作技法，并把自己艺术创新的成果总结为理论。影评家是广大电影观众最熟悉的电影研究者，他们大多从观众鉴赏的角度衡量电影作品的得失，是影片思想与艺术成效的可靠的鉴定人。第三类研究者是专门的电影理论家，他们的研究工作

构成了电影学术的主体。电影理论家的工作与电影评论家不同，他们主要不是关心具体影片的得失，而是对电影艺术形成的一般条件与效果进行系统的探讨。最后一类电影研究者是哲学家、美学家、心理学家和社会学家，他们与电影实践的关系最远，研究的成果也不为一般电影观众所了解。例如，电影理论史上第一位重要的电影研究者就是心理学家和哲学家H·门斯特伯格。他是德国著名心理学家冯特的高足，迁美后曾任哈佛大学哲学系主任。三十年代另一位德裔美国电影理论家R·安海姆也是一位著名心理学家和美学家。在电影研究蓬勃发展的今日，有哲学和社会科学背景的电影研究者更是屡见不鲜了。

是不是由于人文科学研究者有着较专门的学术背景，他们的电影研究成果也就最突出呢？情况并非如此。一方面，西方二十世纪的美学研究已经脱离了古典美学时期，按照哲学系统的框架去“演绎”美学结论的时代已成过去。用某一门社会科学或人文科学的理论概念去统驭电影理论概念，也往往空疏无当。另一方面，作为二十世纪典型艺术的电影真是个性太强了，它固执地拒绝传统学科对它强行“兼并”的任何企图。因此，一般来说，哲学家和美学家对电影美学或电影理论的研究，远不如电影理论家的电影美学研究重要。理论的深度绝不在于使用术语的深奥与生僻，而在于它对研究对象进行阐释的真正效力。因此，西方的电影研究也是与电影理论作为一种学科的确立同时发展的。当然，总的来说，电影理论的成长是上述四类研究者共同努力的结果。

二十世纪是西方热衷于对文学艺术进行系统的反省和分析的世纪，作为新兴艺术形式的电影成为文艺研究的主要对

象之一，原是很自然的事。六十年代以来，随着西方文艺理论研究不断加强的总趋势，电影理论和电影美学研究的规模有了空前的发展，研究的内容较前增加了很多，理论性探讨与应用性探讨的分工更为明显，于是，电影研究领域的构成，就接近于文学研究领域的构成了。由于侧重理解性的研究，电影理论与其它文艺理论和人文科学的相互交流也较前大为增强。过去二十多年来的情况表明，现在似乎已经到了这样一个时代：不仅哲学、美学、文艺学、人文科学等能为电影理论的发展做出贡献，而且电影理论日益丰富的研究成果也能对美学和一般文艺理论的发展做出贡献。可以说，本书主要就是按照后一角度来构思的。

本书的目的，首先是希望向我国一般美学爱好者介绍一些当代西方电影美学研究的重要进展和面对的基本问题，以引起读者对一般美学和电影美学之间相互联系的注意。希望电影理论爱好者能从本书介绍的一些跨学科研究情况中受到启发。这本书介绍的内容主要属于理论电影美学领域，但不是按历史发展顺序编写的，而是依照基本问题的类别加以论述的。全书六章的基本内容如下：

第一章绪论，论述了当代西方电影理论产生的社会文化与思想学术的背景，当代西方电影研究的各种类别，以及电影理论与美学的关系。

第二章介绍有关电影语言的讨论，这一部分内容比较抽象，但却是当代西方电影理论发展中最有特色的，是西方电影美学研究的重要基础内容之一。

第三章介绍了三种西方最为流行的电影美学与批评的理论，即蒙太奇形式主义、照相本体论现实主义，以及当代出

现的结构主义，同时对各种理论在电影作品评价方面的效力加以检讨。

第四章围绕着电影的“作者”、“作品”和“读者”（观众）三个极轴介绍有关的研究，它既涉及到影片表现力根源这类传统美学中的问题，也涉及到观众审美心理这类较新的问题。这一章也牵涉到不少电影理论与文学理论之间的关系问题。

第五和第六两章都是介绍所谓西方反传统电影的实践与理论的。一方面向国内读者提供一些新情况，另一方面想提醒读者注意，西方“反传统”类型的各种电影虽然在电影文化界是少数派，但它们与电影美学和一般美学之间的重要联系却是不容忽视的。

由于本书内容涉及许多新的问题和新的表达术语，作者的研究很不够，错误与不当之处请读者不吝指正。

前 言

内 容 简 介

本书主要论述了当代西方电影美学思想概况，并介绍了当代西方主要电影美学理论，特别是结构主义和符号学电影理论的一些基本概念和主张，内容涉及电影语言、三大电影理论流派（形式主义、现实主义、结构主义）、“作者”理论与观众深层心理学、电影叙事学以及欧美当代先锋派电影的理论与实践等。

内 容 简 介

目 录

序.....	汝 信 (1)
前言.....	(1)
第一章 绪论	
第一节 西方电影文化与电影艺术的发展.....	(1)
第二节 西方电影研究的分类问题.....	(11)
第三节 文艺符号学与电影美学的发展.....	(21)
第二章 电影语言	
第一节 电影表达面与早期电影语言研究.....	(33)
第二节 符号学和电影语言研究.....	(43)
第三节 电影语言的记号问题.....	(49)
第四节 电影语言的结构问题.....	(58)
第五节 电影本文研究和本文句段分类.....	(68)
第三章 电影表现与现实——批评理论的发展	
第一节 蒙太奇与形式主义.....	(82)
第二节 照相本体论与现实主义.....	(93)
第三节 结构主义的影片本文分析.....	(103)
第四节 批评理论与评价准则问题.....	(118)

目 录

目 录

第四章 电影“作者”、作品与观众的结构分析

- 第一节 电影中的“作者”论…………… (137)
- 第二节 反“作者”观与作者结构主义…………… (143)
- 第三节 电影叙事学…………… (151)
- 第四节 观众深层心理结构的研究…………… (162)

第五章 反传统电影潮流

- 第一节 西方电影中的反传统趋向…………… (179)
- 第二节 现代派电影…………… (191)
- 第三节 法国红色先锋派电影的理论与实践… (220)

第六章 先锋派电影的理论与实践

- 第一节 美国白色先锋派电影理论与实践…… (239)
- 第二节 当代西欧先锋派电影…………… (270)

结语…………… (287)

本书主要人名英汉对照表…………… (289)

后记…………… (298)

目 录

第一章 ·

绪 论

第一节

西方电影文化与电影艺术的发展

电影发明于1895年，第一部公认比较成熟的故事片《一个国家的诞生》制成于1914年。在这二十年期间，电影在西方文艺生活中的地位近似于杂耍一类的通俗娱乐，对当时西方的社会与文化谈不到有什么影响。随着科学技术的发展，作为工业时代典型艺术形式的电影，也在不断地进步着，它对社会与文化的影响也越来越大了。二次大战以后，通信科学与大众传播技术迅猛发展，影视企业在西方社会、政治、经济、文化等领域中的影响日趋重要，电影在社会中占据的地位与本世纪初的情况已不可同日而语了。今日的电影已俨然成为西方“后工业化”信息社会中的一个亚文化体——所谓“电影文化”。“电影”也就成了一种复杂的社会文化现象的总称。当代法国著名电影理论家克里斯丁·麦茨对此说道：“人们通常称作‘电影’的东西，在我看来实际上是一种范围广阔而繁复的社会文化现象，一种在毛斯的意义上的‘总体社会事实’，有如人们所说，它包括有重要的经济与财力

问题。它是一种涉及许多方面的整体……。”^① 电影这个亚文化体由电影生产(企业组织、制作、发行)、消费(放映)、社会影响、研究等许多方面组成,并涉及政治、经济、法律、科技、教育、宣传、艺术、风俗、人文科学等各个领域。

在英文里有好几个词都可以表示“电影”,如film, cinema, movie, pictures等,它们彼此在词义上并无严格区别。在法文中与“电影”相当的词主要有film和cinema,在法国电影研究里这两个词却有着不同的意义侧重和用法。早在四十年代中期,法国电影研究者G·柯亨—西特就对film和cinema之间的意义区别做了辨析,六十年代时麦茨在此基础上继续做了探讨。大致说来, film指具体的电影制作、产品(即影片)与观赏等方面,而cinema指电影的比较抽象的和一般性的、即与film有关联的各个社会文化方面。在麦茨繁复的辨析中, film有时被说成是cinema的组成部分。由于film比较具体而明确,麦茨就按照film^②概念把cinema的内容分为三大类:

1. 在影片生产以前与电影有关的一切现象,如电影生产的经济基础结构,制片厂机构,金融财务,有关电影的法律规定,决策环境的社会学,设备技术,竞争状况,以及编、导演的

① C·麦茨:《语言和电影》,法文版,1977年,第5页。

② 在多数情况下,麦茨说的film均可译为中文的“影片”,本书即用此译法。但有时仍须译作较抽象的“电影”,这时film就与Cinema含义相近了。

* 注文引用的书名版本,凡第一次出现时,详细注明出处,以后均不再注明版本。——编者

个人经历等等，即与影片生产直接和间接有关的各种因素。

2. 在影片生产之后与电影有关的一切现象，如电影对各类观众产生的社会的、政治的以及意识形态的影响，影片内容在社会上造成的行为模式和情绪方式，观众的反应与追求，有关影星的“神话学”等等，即电影产生的一切社会与文化的影响。

3. 在影片之旁或其外的事实，如电影放映的社会礼仪（电影院应比剧场更安静等要求），电影院的特殊设备，放映时的操作过程，以及领票员的作用（经济的和象征的作用，后者指领票员参与“导入梦幻”的作用）。①

麦茨对电影所做的这种社会学式的分类，表明了他所理解的西方电影文化的范围。实际上，电影既包括一套“实体”（资本、制作、发行、消费的过程），又包括一套“关系”（政治、经济、法律、历史诸方面的制约因素），同时也包括各种认知活动（各类电影研究）。此外，我们还可举新近法国电影研究者J·伍蒙对“电影”一词下的比较简单一些的定义：“电影一词包括一系列不同的对象：一种司法与意识形态意义上的制度，一种企业，一种美学意义上的生产，一种消费实践的总和。”②法国著名电影评论刊物《电影手册》的编委兼导演J·柯莫立则对电影做了比较抽象而富有趣味的描绘：“电影作为一种社会机器，不是直接产生于其技术设备的发明中，而是产生于其实验的假定和证实中，产生于它对在社会上获利的预期与肯定（经济的、意识形态的与象征的）之中。人们满可以说，是观众发明了电

① 参见《语言和电影》，第7页。

② J·伍蒙等，《电影美学》，法文版，1983年，第8页。