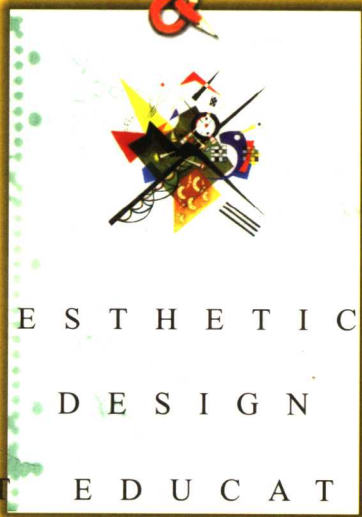

美学设计艺术教育丛书

美学设计艺术教育丛书

A E S T H E T I C S

D E S I G N

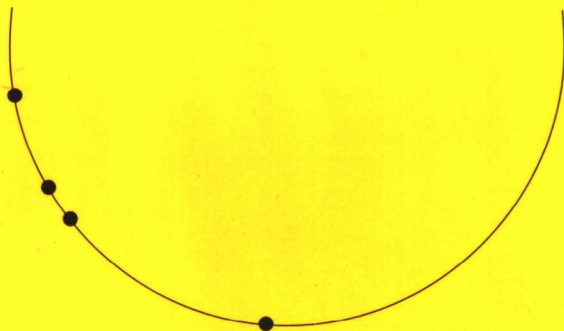
A R T E D U C A T I O N

光 和 时 间 的 神 话

——先锋电影视觉美学

滕守尧 主 编

(加拿大)威廉·维斯 著
胡继华 邓子燕 王小晴 译

四川出版集团 四川人民出版社

光和时间的神话

—— 先锋电影视觉美学

[加拿大] 威廉·维斯 著
胡继华 邓子燕 王小晴 译

四川出版集团 · 四川人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

光和时间的神话:先锋电影视觉美学/(加)维斯著;
胡继华等译. —成都:四川人民出版社,2006.6
(美学·设计·艺术教育丛书/滕守尧主编)
ISBN 7-220-07108-6

I. 光... II. ①维... ②胡... III. 电影美学
IV. J901

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 058877 号

GUANG HE SHIJIAN DE SHENHUA

光和时间的神话

(加拿大)威廉·维斯著 胡继华 邓子燕 王小晴 译

特约编辑
责任编辑
责任校对
封面设计
内文设计
责任印制

余音绕
李洪烈
叶 勇
邹小工
戴雨虹
李 剑 孔凌凌

出版发行

网 址

发行部业务电话
防盗版举报电话

照 排
印 刷
成品尺寸
印 张
插 页
字 数
版 次
印 次
书 号
定 价

四川出版集团
四川人民出版社(成都槐树街2号)
<http://www.scpph.com>
<http://www.scrmcbs.com>
E-mail: scrmcbsf@mail.sc.cninfo.net
(028)86259459 86259455
(028)86259524
成都华宇电子制印有限公司
四川省卫生管理干部学院印刷厂
140mm×202mm
7.875
4
200 千
2006年6月第1版
2006年6月第1次印刷
ISBN 7-220-07108-6/B·296
18.00 元

■ 著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换
电话:(028)87438866

版权登记号:图进字 21—2005—012 号

Light Moving in Time
Studies in the Visual Aesthetics
of Avant-Garde Film

©1992 The Regents of the University of
California

Published by arrangement with the
University of California Press

本作品中文简体字本专有出版权属四川人民出版社
由北京版权代理有限公司代为取得

版权所有 翻印必究

美学·设计·艺术教育丛书(第四批)

《美国艺术教育新台阶》

定价：20.00元

《弗洛伊德的美学——
艺术研究中的精神分析法》

定价：23.00元

《鉴赏的艺术》

定价：23.00元

《环境美学——
自然、艺术与建筑的鉴赏》

定价：24.00元

《光和时间的神话——
先锋电影视觉美学》

定价：18.00元

美学·设计·艺术教育丛书(第三批)

《艺术感觉与美育》

定价：21.00元

《意大利设计》

定价：15.00元

《当代社会与文化艺术》

定价：20.00元

《20世纪风格与设计》

定价：27.00元

《西方艺术教育史》

定价：21.00元

美学·设计·艺术教育丛书(第二批)

《美学与艺术教育》

定价: 18.00元

《艺术教育: 批评的必要性》

定价: 18.00元

《艺术批评与艺术教育》

定价: 20.00元

《艺术创造与艺术教育》

定价: 18.00元

《美学理论》

定价: 29.00元

《1945年以来的设计》

定价: 18.00元

《艺术史与艺术教育》

定价: 18.00元

美学·设计·艺术教育丛书(第一批)

《非物质社会
—后工业世界的设计、文化与技术》

定价: 18.00元

《艺术与视知觉》

定价: 29.00元

《视觉思维—审美直觉心理学》

定价: 21.00元

《现代艺术哲学》

定价: 19.00元

《审美心理描述》

定价: 23.00元

Light Moving in Time
Studies in the Visual Aesthetics
of Avant-Garde Film

William C. Wees

The Regents of the University of California
Published by arrangement with the University of
California Press

美学·设计·艺术教育丛书

主 编

滕守尧

副主编

王柯平 高建平

编委会

王柯平 邢煦寰 林 华

张 法 杨 力 高建平 彭吉象

美学·设计·艺术教育丛书

美学·设计·艺术教育丛书

总 序

在目前这个所谓的知识经济时代，现实生活的重重压力日益增大，人们不仅需要各种有用的知识作为求职谋生的手段，而且需要审美的智慧作为自我救赎的依托。此种智慧，在艺术表现领域，有助于实现从无到有的创构或打破陈规的立新；在精神生活方面，则有助于培养静观万物的鉴赏趣味或自娱自乐的审美自由。凭借这种智慧，人们有望恢复自我的本来真知，提高自己的生活质量，进而从风恬浪静中见人生真境，从味淡声稀中识心体本然，在林间松韵、石上泉声里聆听天地自然鸣佩，在草际烟光、水心云影中见出乾坤最妙文章，于环境设计、艺术装潢中品味华润雅丽意趣，从琴棋书画、音乐舞蹈等精品佳作中获取各种审美体验。

值得一提的是，在西方文化传统中，爱智慧即为哲学，而智慧则分两翼。其一是注重凝照反思的理论，其二为采取具体行动的实践。这一本原意义，绵延两千余载，在克罗齐的精神哲学里演变为“两范畴四维度”体系。依此思路，追求智慧的人类认识活动，被分为理论与实践两大范畴。相应地，理论活动进而分为直觉与逻辑两个维度，实践活动进而分为经济与伦理两个层面。质而言之，直觉基于想象，逻辑依靠理智，经济讲究效用，伦理追求善信。在这四者之间，唯有直觉具有自主性；或者说，唯有直觉是自由的。在直觉中想象，在想象中直觉，任由来去，其乐无穷。举凡擅长直觉想象之人，借用陆机言说，便可“精骛八极，心游万仞……倾群言之沥液，漱六艺

之芳润……收百世之绝文，采千载之遗韵，谢朝华于已披，启夕秀于未振”，进而在“观古今于须臾，抚四海于一瞬”中，体验和享受创作与情感的自由。很显然，这种自由，一方面意味着艺术表现的自由，另一方面彰显为审美鉴赏的自由。另外，这种自由，在克罗齐看来，不仅是直觉想象的结果，而且为逻辑、经济与伦理等其他人类活动形式奠定了基础。有鉴于此，美学便成为其精神哲学的第一要素，审美的智慧也一直受到高度的重视。

可以说，正是基于上述目的与追求，滕守尧先生应四川人民出版社之邀，于20世纪90年代开始组织编选“美学·设计·艺术教育丛书”。迄今，本丛书已经出版三批，著译作共计17部，内容包括美学基础理论研究、当代西方设计新潮、西方艺术教育发展以及社会文化艺术探索等等。这三批图书，在国内流布甚广，影响颇大，深受大众的欢迎，其中不少读者希望能够经常看到新作出版。

为此，滕先生委托我们与出版社李洪烈先生商定，本丛书从第四批开始，除了继续关注美学理论、艺术哲学与设计文化的主题之外，我们将更为侧重艺术教育的最新成就与艺术鉴赏的普及工作，其基本做法亦如先前，或著书立说以阐明疑惑，或翻译新作以引进西学，主要范围涉及各种造型艺术与音乐艺术的鉴赏、现代影视艺术的探索、生态环境等应用美学的研究等等。为了搞好这套丛书，我们真诚欢迎读者献计献策，提供新的选题与前沿佳作。总而言之，本丛书力求满足社会文化的需要，与读者诸君携手探寻审美的智慧。

代为序言。

王柯平
2006年初夏

目 录

序 言	1
导 言	5
第 1 章 相机—眼睛——隐喻的辩证法	18
第 2 章 电影形象：所见景象视觉化	44
第 3 章 纯真之眼	78
第 4 章 赋予媒介以视觉生命——论斯丹·布拉卡吉	112
第 5 章 在光里工作：肯尼斯·昂格尔	156
第 6 章 为内在的眼睛创作电影：詹姆斯·惠特尼、 乔丹·贝尔森和保罗·莎利兹	177
第 7 章 心与眼的平衡——论米歇尔·斯诺	217
译者弁言	243

序 言

有些论者已经指出，电影理论和主流批评为先锋电影的研究提供了种种分析模式。在本书的导论中，我将提到最为引人注目的几种。但是，总的说来，这些批评方法似乎不太适合研究先锋电影中的视觉问题。部分原因也许在于，批评家的理论思维与电影艺术家的“视觉思维”之间有着根深蒂固的分歧。另一个原因当然归结为伴随着马丁·杰伊（Martin Jay）所谓的“20世纪法国思潮中的反视觉话语”而呈现的一系列理论前提，而这些理论前提对60年代后的电影理论产生了深远的影响。^①在此，我的目标不是去批评这种话语，而是要展开（在某些场合是另起炉灶重新展开）特别适合于偏爱视觉话语的探索路线。先锋电影制作者们已经投身于这种探索之中，电影理论家和评论家也许能对此有所补益。^②在本书的导论部分，我将再来谈论这一点，接下来分章细说个中含义。

怎样定义“先锋”这个术语，怎样把它运用到电影和其他

① 马丁·杰伊：《在凝视的帝国里：福柯和20世纪法国思想对视觉的贬损》，参见《福柯批评读本》，大卫·库曾斯·霍伊主编，牛津：巴塞尔·布拉克维尔出版社1986年版。“视觉思维”暗用了阿恩海姆《视觉思维》（贝克莱和洛杉矶：加利福尼亚大学出版社，1969年版，1980年重版）一书的书名。

② 辩护视觉话语可能采取的形式，以“当代文化迪亚艺术基础探索系列丛书”之第二卷《视觉与视觉性》（哈尔·佛斯特主编，西雅图：巴伊出版社，1988年版）里所集论文为代表。但是，除了雅克琳·罗斯论文最后两两三页，该书只是顺便提了一下电影，几乎完全没有论及先锋艺术电影。

媒介，这牵涉到许多剪不断理还乱的历史和理论问题；但通过对先锋电影视觉美学重点研究，我则避开了这种复杂缠结的局面。就我眼下的意图而言，拿媒介做实验，与占统治地位的电影产业唱对台戏，就足以使一个电影制作者成为先锋——尽管我承认有更严格的方式来定义这个术语，正如许多其他的术语被用来称呼我称作先锋的电影（例如，实验的，地下的，幻觉的，个人的，诗意的，纯粹的，自由的，独立的，另类的）。^①更确切地说，本书所讨论的电影制作者之所以被我选做个案，并不是因为他们可以被贴上先锋的标签，而是因为他们利用实验和反抗的先锋精神，去探究电影中的视觉之维。不妨说，他们是通过“选择”而成为视觉艺术家，由于“必要”才成为先锋。

同时，他们也是在北美先锋电影圈内享有盛誉的艺术家。在本书中，我只是详细讨论了少数几位（本书导论解释了个中原委）。因此，大量优秀电影艺术家没有被提及——包括那些在思考怎样看待和思考先锋电影的过程之中让我受益多多的艺术家。我希望有朝一日能写写他们。如果别的作家借助于本书的论证逻辑去讨论那些我没有讨论的艺术家，我将感到由衷的高兴。愿先锋电影的偏爱视觉的话语之花常开不败！

另一个需要说明的问题是，本书使用了画面放大法（大部分由我本人所做）来介绍电影片段。尽管千方百计想再现完整的画面，但是把电影画面拍成照片，再把照片复制到书上，在此过程中，想对画面的大小和形状不做丝毫的改动几乎是不可能的。再者，大多数原始意象是彩色的，而不是浓淡的灰色，而且它们从来就不能当作摄影来看待。放大的画面中，模糊定

^① 关于“先锋电影”的完整定义，参见拙文《关于定义“先锋电影”》（见《欧普西斯》，1984年第1期，第7—12页），以及《艺术挣扎于痛苦与独立之间：阿尔·拉佐提斯电影个案研究》（见《坎特利尔电影手记》，1989年版，第29—33页）。

型的灰暗阴影，岂能代替电影银幕上的流光溢彩！对于观看过这些电影的读者而言，这些放大的画面也许能唤起视觉的回忆，但对于没有看过这些电影的读者来说，它们除了提示电影大概是什么样子外，就没有任何价值了。

最后，虽然很多在此讨论的电影都配有声带，它们所提供的听觉体验却没有得到详细研究。这不仅对谈及到的那些电影有欠公平，遑论还整个的先锋电影运动以公平！先锋电影对于声音以及声音—意象之间的关系的运用，不仅十分复杂而且有唤起记忆的作用，整个运动之中产生了许多典范。为了公正评价表达先锋电影的听觉美学，我将不得不采取一种不同的批评方法，它不仅适合于不同传输渠道、不同的知觉模式，而且适合于为仔细研究电影而设立的（完全）不同的选择方式。此种研究前景仍然是敞开的，我希望邀请其他探索者加盟我们的探索。但无论如何，我都认为，视觉，以及先锋电影视觉美学必须得到优先的考虑。

路易斯·鲍德、乔丹·贝尔森、赫尔曼·伯兰特、斯丹·布拉卡吉、柯林尼·坎特利尔、埃尔弗里德·菲辛格尔、维廉·莫利茨、米歇尔·斯诺、约翰·惠特尼和马克·惠特尼，他们无私地帮助我展开本项研究，在此我衷心表示感谢。加利福尼亚大学出版社的厄尼斯特·卡伦巴赫先生对我的初期计划表示了极大的兴趣，并自始至终关注和鼓励我坚持这项课题的研究。我要感谢玛莉琳·培根·韦德尔森女士，她杰出的编辑才华使拙著添彩增色。我还要感谢出版社相关的未留姓名的读者，他们的评论让我的论点更加简短和更加鲜明。我的妻子，塞尔维亚·马歇尔·维斯，她阅读了部分手稿，并提出了极富建设性的批评。

下列组织和相关机构给予了我更多的帮助：美国艺术联合会，电影编述历史档案馆，加拿大电影艺术交流中心，《肯庸电影》杂志社，魁北克电影艺术馆，独立电影（电影之电影）联合会，传媒研究联合会，加拿大国家艺术馆，太平洋电影档

案馆，旧金山诗意电影制片厂。通过麦克吉尔大学，我获取了租用和分析电影的影像资源，并有幸在该校开设关于先锋电影的课，学生们的问题以及评论，亦使我受益良多。该大学慷慨批准我的教授休假，使我安心于写作该书，还通过“学生学习研究部”提供了研究资金。

下列机构慷慨为我提供了书中所需要的电影镜头放大照片，使我大大受益，他们是：魁北克电影艺术馆（詹姆斯·惠特尼《再生缘》和《无名》），加拿大国家艺术馆（米歇尔·斯诺的《反反复复》和《中央区域》）。《科学美国人》杂志允许我使用乔治·瓦尔德的《摄影机与眼睛》（1950年8月）一文之中的图片。

本书初稿的部分内容分别发表于下列书刊：《电影形象：所见景象视觉化》发表于《广角镜》4，No. 3（1981）：28—37；《预言，记忆和变焦：重解米歇尔·斯诺的电影〈波长〉》发表于《电影论集》14—15（1981）：78—83；《光神之前：肯尼斯·昂格尔电影中的超自然之光》发表于《电影论集》17（1982）：25—31；《视知觉，媒介特性和摄影机—眼睛隐喻》发表于《电影千禧年》19（1987—88）：12—21。

得到斯丹·布拉卡吉友善的允许，本书还引用了他没有公开发表的致笔者的信。