

Introduction to Anthropological Film

人类学电影

上海文艺出版社

王海龙

著

人类学电影

Introduction to
Anthropological Film

上海文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

人类学电影/王海龙著. - 上海:上海文艺出版社,2002.6

ISBN 7-5321-2384-7

I.人… II.王… III.电影-应用-文化人类学-研究

IV.①C912.4②J90-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 035561 号

责任编辑:秦 静

封面设计:周志武

人类学电影

王海龙 著

上海文艺出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:cslcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 上海中华印刷厂印刷

开本 890×1240 1/32 印张 7.75 插页 2 字数 174,000

2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—4,100 册

ISBN 7-5321-2384-7/J·142 定价:18.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-62662100

目 录

第一章 导论

第一节 定义..... 1

悖论与尴尬:定义的缺席—光荣与实绩—摄影术、现代人类学与人类学电影溯源—电影与田野工作—视觉人类学—嬗替:摄影学与人类学

第二节 特质..... 6

背景回溯—当代科技革命与思想史研究革命—地理大发现、航海术、东方热、美洲热、异域情调与人类学、民俗志研究的关系—当代原始部落与“活化石”—文化相对论学派—录音、录像术与“文化救险”—紧迫性、功利性与早期资料片—重要特质:一、帮助观察,有利分析及可重复性为文化研究提供了可贵的助力—二、富直观性与感染力,有巨大的认识价值,可以辅助研究作出结论,使理论的阐释更加有力—三、无可比拟的传播性和普及性—四、广泛的适应性及应用性

第三节 概说 21

人类学电影与“文化电影”—人类学与电影术—主观与客观—表现与阐释—忠于理论还是忠于观察—摄影机与人—人类学与美学的不同要求—融入对象—画面与画外音的比例调适—全方位:在社会—文化互动背景下对对象的理解—挑战“常识”、忠于事实与剪裁—人类学电影:人类学+

电影？

第四节 人类学的真实和电影的真实 30

“最好的”或是“最真实的”——剪裁与真实的关系——人类学的真实、电影的真实和美学的真实——视觉的语法与文字的语法——文字的传统势力——理论与技术——是理论还是手段：我们要求人类学的文化志如小说和诗吗？——语言的力量与形象的力量——视觉的语法与文字的语法——笔和摄影机的不同

第二章 简史

第一节 发展的契机和脉络 41

人类学电影发展的三个阶段——从上个世纪到60年代——70年代——摄像机阶段——局限与困难

第二节 历史巡礼 45

滥觞期——罗伯特·弗莱尔蒂——先驱与悖论：艺术的真实与人类学的真实——“文化电影”：一切电影都是文化的一电影与民族性——与大学、博物馆合作——普及人类学教育影片——中欧、东欧的人类学电影——南美洲的人类学电影

第三节 与故事片的关系 51

文献片——虚构片——文献传奇片——热带娱乐片——人类学故事电影——作为文化文献的故事片

第四节 后期发展及成熟阶段 55

玛格丽特·密德——哈佛学派——与应用人类学结盟——前苏联及东欧的人类学电影——德国的人类学电影——南美洲的人类学电影——英法人类学电影——澳大利亚的人类学电影

第三章 新的综合：人类学与电影的互动

第一节 人类学理论的深入	73
60年代的人类学危机—反思与再生—对人类学道德观的重新审视—文化志的危机—新的人类学革命与对文化“本文”的意义的发掘—“话语”与结构主义—阐释与符号学—“深度描写”与“地方性知识”	
第二节 人类学理论的直观化：图解人类学理论	79
释“深度描写”—文化的层次—符号的交通—释与误释—“所指”与“能指”—“社会公认的文化密码”—对“社会公认的文化密码”的破译—文化符号的多重组合—认知人类学—民族语义学	
第三节 相辅相成：批判的武器和武器的批判	82
互相砥砺—文化的可视性—人与机器的矛盾—捷径：破译语言与文化认知的关系—控制性诱导和本族文化的命名系统—新功能主义与符号交通—叙述的时间观—有没有“纯叙述”—展现还是证明	
第四节 etic 和 emic：内部描写与外部描写之争	91
本族人与外来者—文化保护？—“文化持有者的内部眼界”—主观与客观—什么是“科学性”—emic 和 etic 各自的局限性—全球化和地方性的矛盾—功利与非功利性—妥协与文化调适：当地的助手与批评家—描写到底有没有标准	
第五节 玛格丽特·密德与现代人类学和人类学电影	96
萨摩亚悬案—玛格丽特·密德与弗雷曼的争议—玛格丽特·密德与美国当代人类学的发展—玛格丽特·密德对人类学电影的贡献	
第六节 人类学电影与改写文化志	105
回溯人类学危机—电影人类学的异军突起—人类学者应学会新的技术—客观性与选择性—鸡生蛋还是蛋生鸡：用谁	

的语言写文化志—译析文化持有者头脑中的“文化地图”—
融会与超然:入乎其内而能出乎其外—双刃剑:领会工具的意义

第四章 理论守则

第一节 伦理观..... 115

对“非我族类”的文化阐释—下意识和无意识中的我族中心主义—利益冲突时怎么办—和信息提供者的关系—对所研究区域的伦理责任—拍前、摄后与剪辑

第二节 文化理解观..... 124

文化调查与文化遗产—文化模式与对细节的重视—人类学与心理学—日常生活中的人类学—见微知著:通过视觉形象进行文化调查

第三节 文化调查..... 127

文化调查与文化阐释—用视觉的方法深度描写—潜意识、下意识与有意识地观察—寻找富文化意蕴的符号—让环境说话:家庭装饰泄露出来的民族性、宗教性、修养与民族趣味—见微知著,通过细节寻找文化认同的模式—视觉文化调查的方法论和启示意义

第四节 电影视觉潜力的探索..... 139

想象的潜力与视觉的潜力—视觉挖掘的意义—作为分析的工具的视觉形象—媒介的方法学意义—常识中的真实与本质的真实—艺术的真实与人类学的真实—真实与选择—相对真实与绝对真实—真实与浓缩—真实与表现—“whole bodies, whole people, whole acts”

第五节 双向合作的意蕴..... 147

发掘文化的深层结构—再思考:人类学如何同电影结合—

画面如何体现理论

第六节 矛盾：视觉与抽象的悖论…………… 149

    不能无限夸大电影的作用—慎密的研究与文字的力量—互
    补：具象与抽象—小标题与画外音

第五章 电影与人类学家眼中的文化研究之间的关系

第一节 电影与田野工作…………… 157

    深度描写与深度理解—综合性研究的趋向—对异己文化的
    新鲜感与对其熟悉程度成反比：对已感知的东西视而不见
    —作为工具的电影的作用：参照系—科技革新带动了研究
    方法的革命

第二节 视觉资料的分析与社会事件的互动…………… 166

    非语言性社会行为的研究—即时性、保真性、全面性和临场
    感—定量、定性的分析研究—常识与观察的悖论性结果—
    观察时下意识的选择性—机器的客观性及其优势—W·尤
    金·史密斯的摄影报告—应用摄影进行社区研究—后期工
    作和深度阐释

第三节 电影摄像与实地访谈…………… 171

    电影和图片的信息性和可重复性—图片的跨文化认知意义
    —摄像访谈：保存资料和纠正记忆—追踪采访—图像导入
    的友谊媒介作用—纠正预设—一访、二访与三访—摄影采
    访和影像阅读—地方性知识的获求

第四节 对应性策略：视觉的间接性优势…………… 177

    与信息提供者的互动—笔记与摄影对访谈者的影响—语言
    访谈与摄影访谈的各自利弊—摄影：现实主义的重构—引
    发被询者的参与感和自豪感—变被询者为合作者和同路人
    —图像的使用使人类学者重获了笔记的自由—图像访谈变

单声部为多声部,变 etic 为 emic,改询问法为互动法—唤起被访者的原始记忆,融情于境

第六章 人类学电影与人类学研究

第一节 研究类电影…………… 186

研究类电影、人类学电影、讲演式电影—对视觉的偏见—人类学真实与艺术真实的冲突—人类学影片和文化纪录片—人类学电影与行为科学研究—对文化事件的新的理解和阐释—emic 电影

第二节 寻找文化模式和文化意蕴…………… 194

露丝·本尼迪克特的“文化模式”观—比较性研究和微观研究的必要—跨学科:创造性和艺术性的研究方法—互补与双向认知

第三节 通过电影重塑文化…………… 201

媒体重塑文化的愿望—导演与阐释—社会行为的诠释与重构—西化与对非西方原始文化的拯救—社会变迁与文化同化的重演—美学的真实还是风俗的真实?—被动还是主动:摄影机的功用—视界:机器与人

第四节 深层描写的民俗翻版:故事片与民族性

研究…………… 221

作为文献的故事影片—人类学对故事片的研究—故事片的虚构性、集中性与主观性—故事片潜意识中展示的文化模式—故事片与流行文化—电影内容和文化模式—战后关于故事片的文化人类学研究—遥距性审视:跨文化的故事片研究—故事影片与主流文化的关系

第一章 导 论

第一节 定 义

人类学电影现象是当代西方学术史上一个耐人深思的现象。人类学电影发端于 19 世纪末, 兴盛于 20 世纪 60 年代, 在今天它渗透于欧美人文 - 社会科学的各个领域。作为“文化电影”的人类学电影, 它的诞生受到了 19 世纪人类学繁兴的影响。从“东方热”、“美洲热”到对当代原始部落的真正科学性的比较研究, 人类学电影做了大量重要的工作。人类学电影肇始于“文化救险”和保护文化“活化石”的目的, 后来同应用人类学一起, 它服务于人类学和文化研究的各个领域, 为人类学和比较文化思想的传播作出了巨大的贡献。

人类学电影滥觞于法国, 后流行于欧洲, 在美国最后成熟并获极大发展。人类学电影不仅是学术电影, 而且影响到了艺术影片、商业影片甚至故事影片的内容与风格。不论对人类学的理论发展还是电影理论的发展, 它都有着无可比拟的推动力和影响。

“人类学电影”(Ethnographic Film or Anthropological Film)即使在西方社会科学界甚至人类学界也算是一个较新的术语。这样

说的直接证据是在欧美 70 年代的人类学专业工具书如《人类学辞典》、《皇家人类学问答手册》和《文化人类学百科全书》上都没有出现过这一名词。在 90 年代出版的最新《大不列颠百科全书》和《美国百科全书》等西方较权威的工具书上仍缺乏对这一辞条的科学界定。^①但人类学电影却又是实实在在的一种存在，它以它的学术性、探讨性、表现角度的全方位和先锋性等特点引起了欧美科学界(包括自然科学、人文科学和社会科学)的极大关注。近二十年来，人类学电影以显赫的学术成就和艺术直观性轰动了整个西方，其震撼力涉及包括学术界、媒体和一般民众。人类学电影的成功和不同凡响是举世瞩目的。它的影响不仅局限在科学界和摄影界，而且涉猎到了各门类的艺术、美学、文艺理论等综合门类的学科。

人类学电影在当代西方学术史上是一个耐人深思的现象。其实早在 1952 年维也纳国际人类学和比较文化科学大会上就已经成立了“国际人类学电影委员会”(International Committee on Ethnographic Films, or CIEF)，此后，欧洲各国及美国，甚至澳洲及有些南美和亚洲国家也成立了人类学电影协会或视觉人类学会的学术组织，迄今国际人类学电影委员会已经召开了近四十届年会，出版了大量的电影和资料记录等等。既然人类学电影在欧美产生了这么大的影响，为什么这一术语却不那么流行呢？这里主要的一个原因是理论家的缺席和疏漏。尽管有着大量骄人的成就和富启发性的学术震撼，这方面理论总结的迟到和缺乏不能不使人引为一种学术上的遗憾。

著名人类学电影理论家克劳德·比利耶在 1959 年曾叹道：“我们是缺少名分的怪物。”^②出版了那么多成果却缺少一种理论的总结、抽象和提升，这不能不说是这门学科发展过程中一种令人扼腕的现象。除了理论总结的缺席和迟到以外，对于早期

资料、影片的忽略、遗弃和疏于搜集也致使大量珍贵素材的流失和毁损。时至今日,虽然人类学电影在欧美的影响如日中天,除了专门学术机构、大众传播媒体的介绍外,每年一度的几种国际电影节,大学的讲台(不仅是人类学和社会科学专业)甚至是博物馆、中小学课堂、植物园、动物园、候车室、候机厅都免费放映着这类电影——尽管红火到了这种程度,人类学电影理论上的研究专著也还就是那么屈指可数的几部。这种现象一是让人看到了这方面大量的空白和对理论总结探讨需求的迫切性;另外,它也显示了这是一个大有可为、大有研究和填充余地的领域。

严格地讲,人类学电影虽然没有完全一致的定名和学术称,但它的发展历史却是相当悠久的。人类学电影理论家卡尔·G·黑德尔(Karl G Heider)曾认为人类学电影的历史渊源直可溯到摄影术的发明初期。他认为,“电影和当代人类学都是19世纪的产物,它们都在本世纪20年代臻于成熟”。^③“但是,值得惊奇的是,直到本世纪60年代电影和当代人类学才最后系统地、有效地结合起来。”另一位人类学电影史评论家爱米尔·德·布里盖尔也持相类似的见解,并且具体指出弗利克斯-路易斯·雷格诺(Félix-Louis Regnault)是人类学电影的开山祖师。雷格诺是位病理解剖学家,1888年迷上了人类学,同年摄影家朱利-埃蒂安·麦雷发明了同步摄影机并在法兰西学士院展示操作。1895年春天雷格诺在麦雷等人的协助下,在非洲人类学展览会上拍摄了最早的人类学电影。^④从那时起至今,人类学电影度过了一百多年的历史了。

但是,直到人类学电影诞生了八十年后的1976年,人类学电影这个术语才模糊地在人类学工具书《人类学百科全书》上最终出现——尽管它此前创出了那么多的实绩,掀起了那么巨大的轰动。

说它“模糊地”出现是因为这时使用的还不是准确意义上的“人类学电影”的术语,而用的是“人类学的研究和报告电影”这个名词。虽然不那么规范,但它总算较为明确地解释和界定了它的具体含义:应用电影手段从事文化人类学研究,也叫做人类学的摄影术(ethnographic cinematography,注:这儿强调的是技术手段和资料性内容,和后来所叙真正理论意义上的人类学电影还是有差距的)。

早期引起人们兴趣的人类学电影主要是罗伯特·弗莱尔蒂所摄的关于当代原始部落文化的影片,特别是以描写爱斯基摩人文化的《北方的拿挪克人》(1922)为代表的系列作品。当大多数的人类学家仅只用静态的照片甚至画素描、速写去采集材料时,只有少数人能用动画形式的电影来从事这项工作。摄影术比照相提供了明显的优势——它不仅增加了多维度立体效果、时间性效果、录音录像的保真性,而且完整地保存了情境。但是,摄影需要很高的技术,而且耗资很高,只有十分之一的胶片在杀青时能被采用。一般商业片耗资高达每分钟一千美元。人类学家往往和专业摄影家合作来确保所摄内容资料的正确和质量的完美。因为电影有时间性维度的因素,一般来讲人类学家更难以把摄影资料给予条理化。人类学家拍摄了大量关于无文字记载的当代原始部落社会的影片。最近人类学摄影家在试图教授这些原始部落的当地人以摄影技术,以期能让他们“以自己内部的眼光来表达自己的文化”。^⑤

直到又迟十年以后的1986年《人类学辞典》上才第一次真正出现了人类学电影这一术语的释条,但可惜又太简单,以至于几乎没能基本勾勒出它的大致轮廓;而对它的学术探讨和理论界定,则更是难以谈得上了。这里对“人类学电影”的解释是:“在田野工作中运用电影作为手段和工具,它是向公众传播和介

绍人类学的一种教育手段。最早可溯的经典人类学电影是罗伯特·弗莱尔蒂的《北方的拿挪克人》。近年来电视录像技术的发展大大减少了拍片成本,给这个领域的发展带来了新的刺激和冲动。但是直到最近的“视觉人类学”兴起和应用电视的便利才使人类学家们系统地审视作为研究和教育的媒介的电影的一些局限。当代人类学电影制作中最有意义的一个发展是人类学家训练当地文化持有者自己使用摄影器械,这样能使他们通过自己的文化概念模式去解释他们的世界。”^⑥这一词条竟没能介绍一些最基本的理论概念和学术内容,甚至对人类学电影的文化意义、摄影学意义和美学内容未置一喙而简括到了令人遗憾的程度。略给人以启发的是它引出了“视觉人类学”的概念。

当代原始部落中,原住民被训练使用摄影机来表达他们认知世界的观念。

视觉人类学是近年来在欧美社会科学界更新兴起的一个名词。它包括三个大部分即人类学摄影、人类学电影和近年来发展势头极旺的人类学电视。总之,它囊括了以视觉形象为媒体来传导人类学理论内容为目的的几大领域。我们这儿应该强调的就是人类学电影是视觉人类学(亦称影视人类学)的一个重要

组成部分,既是它的应用部分同时又是它构成的理论架构的支点。所幸,1986年版《人类学辞典》“视觉人类学”释条中对“人类学电影”的解释提供了一些补充性的观点:“视觉人类学是人类学学科中较新的一个领域。它专注于对人类行为在可视形象中的多角度、全方位的研究。同时,它旨在推动对日益繁复视觉的人类学的开发、教学和文化互动的发展研究。视觉人类学是一个综合领域:它包括艺术人类学——主要在应用人类学,如照相术和人类学电影等手段;文化的内在描写理论领域——它主要是研究社会和文化的关系;以及视觉符号学领域——它主要是研究比较文化的不同视野等。”^①

总起来讲,把人类学电影概念分析阐释得最为详切的是卡尔·G·黑德尔在他的专著《人类学电影》一书中所作的定义。他认为人类学电影的最根本的原则是循科学和美学而立的。他声称:“理想地讲,人类学电影是用受过人类学专业训练的视界使摄影者把艺术和技术综合起来的一种表现形式。”具体地讲,它包括两大部分,即摄影学和人类学。摄影学必须接受人类学境界的学术要求;而人类学则必须接受电影及视觉艺术的表现潜力和手段的限制。摄影家必须用人类学或科学的视角来思考、表现;同时,人类学家的思考则必须符合电影表现手段和视觉表现的要求。这对双方来说都是一个巨大的挑战。^②

第二节 特 质

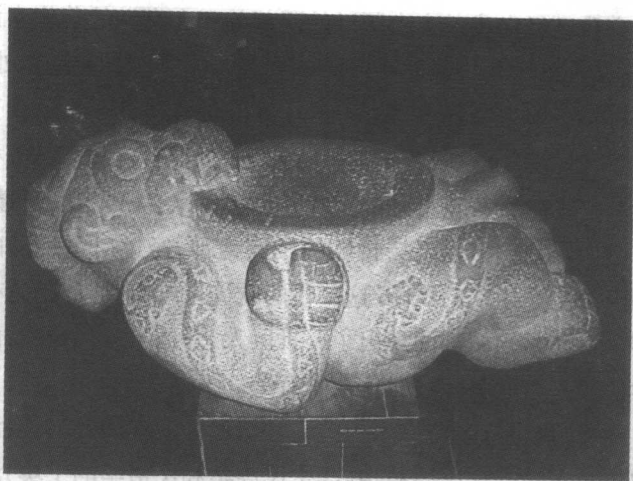
前面我曾引用过人类学电影理论家黑德尔的观点,他认为电影和人类学都是19世纪的产物。电影固然是19世纪发明的,毋庸置疑。但我不能苟同的是人类学却绝不是19世纪的产物,它的渊源至少可以上推至古希腊的亚理士多德时代。具体

的内容我已经在我过去出版过的两部关于人类学的著作中详细论及(见本章注③),在此不赘。黑德尔的见解有其疏漏之处,但至少有一点他是深刻的,那就是19世纪是现当代人类学真正繁荣的年代。那是欧洲经济迅速扩展,势力范围大拓的时代;科技革命和资本主义革新带来的文化革命使得欧、美国家朝气蓬勃、极富自信。它们极度高扬自己的民族精神,经过启蒙运动的洗礼和浪漫主义运动的熏陶,这一代的欧美人雄心勃勃、不论在哲学、艺术、文学领域都涌现出了一批巨人,开创了一代业绩,而人类学的繁兴当然与这种时代背景有关。

随着科技发达、航海术的进步和地理大发现的升温,欧洲文化中的复古精神和民族精神(产生民族学和民俗学的土壤)渐为一种浪漫精神,为一种对异域的好奇、对异民族文化的热望和向往所取代。这方面最突出的是轰动欧洲的“东方热”和“美洲热”。一时间文学、艺术甚至歌剧、言情小说都以描写东方色彩、异域情调充斥于市。人类学的再度发达正是在这种背景下勃兴的。随着对东方、美洲文化的渐渐了解,随着航海术的进步以及当代生物学、心理学、考古学、语言学、民俗学的综合发展,欧美学者已不满足于对一般异域情调的追求和对有文字记载文化的研究,他们开始深入到美洲、非洲、太平洋诸岛等无文字记载的,当时处于原始状态下生活的土著居民那儿去了解他们,积累资料,进行类比研究。那时进化论人类学家认为人类文化的发展是一个进化过程,这些当时处于低级文化形态的土著正是他们自己远古生活的影子或“活化石”,是不可多得的研究对象。

为了深入地研究这些对象,他们尽可能地不去触动土著们的生活形态,而去观察记录(越具体越详细越好)进行比较研究。对于他们当时能够理解和得出结论的现象他们当然高兴,即使一些他们完全不能理解的现象他们也力求真实、系统、不加评价

活化石：纽约自然史博物馆展出的图腾巨兽。刻意夸张性器，疑与生殖崇拜有关。

褒贬地记录下来作为“文化志”(Ethnography)以供后来者研究。这种悬切的态度是导致后来博厄斯“文化相对论学派”(Cultural Relativism)的理论基础。

太平洋诸岛的原始居民祭祀礼仪和娱乐时用来表演皮影戏的傀儡。

它们像不像中国西北地区的傀儡皮影？