

211院校研究生规划教材

电影与戏剧关系研究

DIANYINGYUXIJUGUANXIXYANJIU

黎羌 著

陕西师范大学出版总社有限公司

电影与戏剧

关系研究

黎羌 著

陕西师范大学出版总社有限公司

图书代号 JC10N1230

图书在版编目(CIP)数据

电影与戏剧关系研究/黎羌著. —西安:陕西师范大学出版总社有限公司, 2010. 12

ISBN 978-7-5613-5407-0

I. ①电… II. ①黎… III. ①电影文学-关系-戏剧文学-文学研究 IV. ①I053

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 254711 号

电影与戏剧关系研究

著 者 / 黎 羌
责任编辑 / 王丽敏
责任校对 / 王丽敏
封面设计 / 鼎新设计
出版发行 / 陕西师范大学出版总社有限公司
(西安市长安南路 199 号 邮编 710062)
网 址 / <http://www.snupg.com>
经 销 / 新华书店
印 刷 / 潼关县印刷厂
开 本 / 787mm × 960mm 1/16
印 张 / 16.5
插 页 / 1
字 数 / 248 千
版 次 / 2010 年 12 月第 1 版
印 次 / 2010 年 12 月第 1 次印刷
书 号 / ISBN 978-7-5613-5407-0
定 价 / 29.80 元

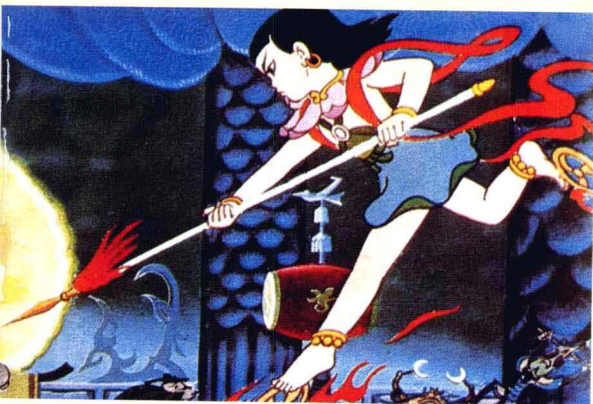
读者购书、书店添货或发现印刷装订问题,请与本社高教出版分社联系、调换。
电 话:(029)85303622(传真) 85307826

★中国云南白剧《望夫云》

★中国影片《霸王别姬》

★中国动画片《哪吒闹海》

★中国影片《舞台姐妹》

电影与戏剧
关系研究

★美国影片《教父》

★美国影片《勇敢的心》

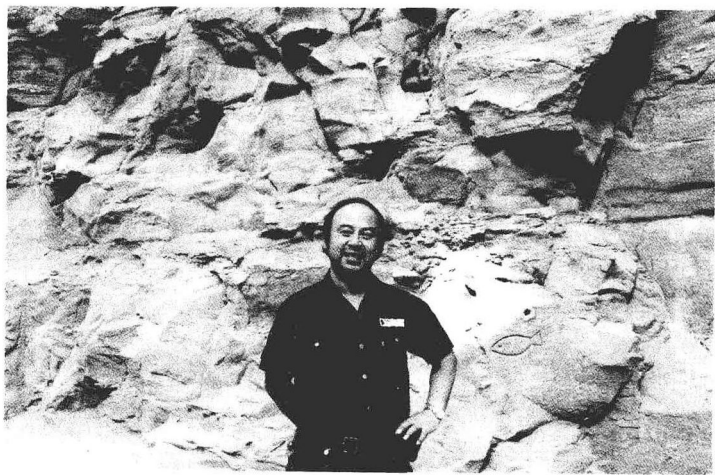
★日本影片《影子武士》

★美国影片《莫扎特》

作者简介

黎羌,本名李强,陕西师范大学文学院教授,中国文学学科带头人,中国少数民族语言文学、世界文学与比较文学、戏剧戏曲学博士研究生导师。年过半百,笔耕不辍,大半生略计创作戏剧影视作品三十余部,歌词诗文一百余篇,撰写学术论文近二百篇。撰有《塔塔尔族风情录》《六十种曲·〈运甓记〉评注》《中西戏剧文化交流史》《民族戏剧学》《西域音乐史》《中外剧诗比较通论》《丝绸之路戏剧文化研究》《神州大考察》《丝绸之路音乐研究》《长安文化与民族文学研究》等著作,以及参编《丝绸之路乐舞艺术》《丝绸之路造型艺术》《新疆各族历史文化辞典》《新疆小品精选》《古典剧曲鉴赏辞典》《新疆文艺志》《中国少数民族舞蹈史》《中国佛教文化大观》《中国少数民族音乐史》《民族音乐学新论》《民族文学与戏剧文化研究》《中外民族戏剧学研究》等。曾荣获新疆社科、山西社科、吉林人民政府、国家民委社科、文化部人文、国家出版总署艺术图书、中国文联民间文化、中国图书等多项省部级与国家级大奖。

(作者生活照:在黄河古道岩画石壁前)

序言

高调混搭：当代艺术变革的不竭动力

周安华

去年秋季，接到陕西师大文学院黎羌教授的信函，嘱我为他的大作《电影与戏剧关系研究》作一篇序，心下很觉惶恐。这不仅因为黎羌教授是我国为数不多的著作等身的西域民族艺术和中外戏剧乐舞研究的专家，而且因为我近年虽在《文艺研究》等刊物发表了几篇诸如《论当代中国戏剧的电影化倾向》一类的论文，但对现代电影和戏剧之间欲说还休的复杂纠结，尚在探究中。因而，贸然作序，肯定是很唐突的。然而，黎羌教授一再鼓励，不断催促，恭敬不如从命，只好于此谈些思考，说些体会，权充作对这部著作以及电影、戏剧艺术内在关联的研习。

众所周知，在现代科技崛起的19世纪末，新兴的电影艺术让世人眼睛一亮，随即开始了它日新月异、突飞猛进的发展进程。电影走向公众生活并成为一种独特的艺术形式，经历了从怯懦、迟疑到自信的蜕变。而这其中，它与戏剧艺术的多重扭结、多向粘连，成为艺坛引人注目的现象，也给现代艺术的全方位拓进带来十分重要的启示。

事实上，对于局限在记录手段的早期电影来说，光波媒介虽然为它提供了真实、客观的影像方式，似乎一种新的超越照相的新艺术呼之欲出。然而，如果仅仅停留在记录层面，凭依“客观再现”给观众好奇心以满足，电影始终将无法成为艺术。最终使电影成为艺术的是人类强烈的戏剧意识、戏剧实践。尽管这种意识和实践常常是以魔术、幻术甚至木偶剧的形式来体现，但是，它仍然给电影科技以极大的刺激，它背后的人文积淀仍然规范了电影想象、银幕语言的路径和方向。从这个意义说，没有戏剧就没有真正的电影（艺术）。

当然,假如被戏剧完全笼罩,电影也将窒息。是戏剧促动了电影的别开生面——戏剧的四堵墙、剧场性特质,引发了电影镜头探寻自由开放时空的热情;戏剧历时性的起承转合,推动了电影多时空交织、多线索并进的发明;戏剧即时性、当下性的藩篱,令电影改变常态的戏剧呈现轨迹,把观众的回忆和幻梦等一一缝合进叙事链条之中。

显然,戏剧深化了电影,趣化了电影,而戏剧也加速了电影的“反戏剧”蜕变,让电影在不失人文风范和生命乐趣中渐趋疏离戏剧殿堂,而建立起属于自身的表意系统和语法体系,让一种新艺术在一系列方面获得可资识别的 CIS。这里,当然不止是电影,人类创造的许多艺术方式,都为电影的完型化提供了契机,赢得了生机。这也正是人们从格里菲斯的《一个国家的诞生》中看到小说家狄更斯的结构方法,导演自己也认可的原因。可以说,人类文明的多重滋养让新兴电影起步之初就能实现强身健体。

如此去看,似乎戏剧成了乐善好施的“天使”,其生命价值就在于成就电影。事实当然并非如此。众所周知,20 世纪艺术流变的新症结自发端就日趋明显,即迅捷性和多元性(周期更短、形态各异),戏剧亦未能例外。现代戏剧几乎在一重重新浪潮、南辕北辙的实践中疯狂演绎着神形蜕变。在这中间,电影堪称是最大的怂恿者、教唆者和示范者。因为,电影的时尚性、易感性和影响力,将几乎所有现代舞台剧编导纳入“麾下”,使其不知不觉模拟着银幕镜像和画面,且臣服于电影广泛而强烈的视觉逻辑之中。就这个意义而言,没有电影,同样也没有现代戏剧。

这是有具体例证的。首先,我们看到,绝大多数卓有成就的现代戏剧家,都以一种艺坛罕见的两栖性生存,同时吮吸戏剧、电影双份营养而精造两种作品。电影方式以出乎意料地奇丽,给他们的戏剧建构以别样和丰富的启迪,让新戏剧以更内在又更直观的矛盾样态展现电影时代的强烈舞台景致。同时,电影(时空、叙事和想象)的开放性,诱导新戏剧舞台进行了前伸后延处理(突出舞台、景深舞台),也使戏剧情节与心理上扩容,让戏剧变得更悠远、更深长。最后,越是现在,戏剧舞台“混搭”现象越明显,即戏剧更多地借取非戏剧元素来建构自身,电影成为被混搭、被借取最多的艺术样式:“化入化出”、“音画分立”、“交叉蒙太奇”——进入戏剧情境中,使得一

批新戏剧酿就了非典型性“光影化革命”，超凡脱俗，从而凸显出全新的现代化气质。

由上可见，戏剧与电影的联袂，取得的是双赢的效果，最终将戏剧和电影同时推上了20世纪的“艺术显贵”的道路，令其成为现今消费社会艺术的“宠儿”。但是，是不是说，两者天然就具有一种和美无比、彼此增益的关系呢？或者说，在什么样的层面上、从什么角度上我们能真正把握戏剧与电影正向关系的潜在动力，而不被枝节性的炫美所迷惑、所误导？美学和方法论意义上的借取，是否和哲学、文化层面的互相提升一致？……其实，都是很值得学术界思考 and 研究的。

无疑，戏剧与电影的关系问题，学术界早已开始关注，也有从比较艺术学的范畴进行探究的，但是迄今为止，具有突破性的成果并不多。而黎羌教授这样专门的、系统性的研究很值得我们重视。我与黎羌教授相识多年，深深为他的博学和艺术才华所折服。数十年来，他风雨无惧，踏入大西北的茫茫山峦和千年古迹中流连、寻觅。和湮没中的古代丝绸之路艺术对话，发掘荒蛮西域独特的少数民族戏剧、音乐、舞蹈的神韵，是黎羌教授神功过人之处。而在浩浩太行、绵绵吕梁、巍巍秦岭，黎羌教授数年坚持，留下了古典戏曲文化古迹考索的重重足迹，随即是汪洋恣肆的著作，如他的新作《神州大考察——激情燃烧的人生之旅》。读者朋友，你经常会在他浩繁的成果中看到一个准西北汉子、一个艺术赤子对民族戏剧艺术几近疯狂的迷恋，看到他对沉淀在历史中的繁复文化碎片的精准复原。因此，当我读到黎羌教授的新作《电影与戏剧关系研究》时，不由得再次感到惊奇，再一次被吸引。原因是，这次他涉及的是一个学术新领域，一种现代艺术——电影；讨论的是一个岁月恒久的古老艺术和一个历史不过百年的“科技新秀”的内在勾连，而且是从电影角度！这着实令人佩服。

《电影与戏剧关系研究》一如书名，是对电影与戏剧关系的完整、全面的透视，涉及理论沿革传承、创作心理学、艺术美学、改编方法论、美术、音乐、表导演比较、批评与鉴赏分析等一系列相关学科，可谓洋洋洒洒，无拘无束。作者以其深厚的艺术积淀，用非常丰富的文献资料，从多个角度逼视电影、戏剧两种艺术精神上、气质上、形态上的联系和区别，叩问其生存方式以及

感染力量的缘由和效能,提出了不少醒人耳目的观点。虽然有的观点我并不同意,但是,黎羌教授开阔的视野,对前人研究成果的充分吸收,通过多重结构体系化诠释电影与戏剧的关系,以及从美学、文艺心理学、电影形态学等角度深入把握对象特征,认识对象价值等等,还是给我留下了深刻的印象。也正因为如此,本书在拓展电影研究和戏剧研究上,在比较艺术学的实证性研究上都是具有重要价值和意义的。

今天,戏剧的寥落和电影的绚烂形成鲜明对比,一部3D《阿凡达》瞬间就成为街谈巷议的话题,大片商业美学绽放出无比璀璨的礼花。然而,深植于精英文化土壤中的戏剧,终究不会淡出世人视线,其生命光彩依然。或许,戏剧与电影的纠结明天将为电影与音乐或其他文体的缠绵所取代,但是,艺术的相互借取、媾和一定是其变革的不竭动力。并且,在频频的互动和融汇中,戏剧和电影以及许许多多其他艺术的蓬勃生机将不断重现!这是需要我们从学理上,特别是艺术美学上去积极甄别、把握和发现的。

这正是黎羌教授努力之处。

是为序。

2010年10月于金陵信步斋

序文作者系南京大学中文系教授、博士研究生导师,中国高校影视教育研究会副会长,中国电视艺术家协会高校电视艺术委员会委员,江苏省传媒艺术研究会会长,著名影视剧艺术评论家。

目 录

绪 论 美哉壮哉电影戏剧文化	(1)
第一章 电影艺术中的戏剧情结	(9)
一、大自然的报复所带来的文化启示	(10)
二、电影戏剧中的文艺形象思维	(13)
三、戏剧情结的产生及电影的戏剧性	(17)
四、电影艺术中戏剧因素的体现	(21)
第二章 电影文化学中的戏剧谱系	(25)
一、跨文化视野中的电影与戏剧	(26)
二、电影文化的特质和艺术魅力	(32)
三、从传统戏剧文学到电影艺术	(38)
四、电影艺术对戏剧文学的借鉴	(41)
五、电影与戏剧文化的融合与发展	(48)
第三章 电影美学中的悲剧与喜剧	(52)
一、电影戏剧美学与喜剧艺术范畴	(53)
二、电影戏剧美学与悲剧艺术内涵	(58)

三、美学中的悲喜交集的艺术样式	(61)
-----------------------	--------

四、现代电影诗学与东方美学思潮	(64)
-----------------------	--------

第四章 电影心理学中的戏剧冲突	(71)
------------------------------	---------------

一、文艺心理学与梦幻电影	(71)
--------------------	--------

二、宝贵的生命形式与情感艺术	(76)
----------------------	--------

三、人的艺术想象力与科幻影片	(83)
----------------------	--------

第五章 电影文学中的戏剧性改编	(89)
------------------------------	---------------

一、电影艺术的戏剧文学性	(90)
--------------------	--------

二、电影经典与文学名著的改编	(95)
----------------------	--------

三、电影编剧与剧本艺术结构	(99)
---------------------	--------

四、电影作品中典型人物的塑造	(105)
----------------------	---------

五、从文学作品向银幕世界的转型	(109)
-----------------------	---------

第六章 电影美术中的戏剧呈现	(115)
-----------------------------	----------------

一、电影美术时空与造型艺术	(115)
---------------------	---------

二、电影美术构图与色彩艺术	(122)
---------------------	---------

三、影片的拍摄与蒙太奇的使用	(127)
----------------------	---------

第七章 电影摄影中的戏剧形象	(132)
-----------------------------	----------------

一、电影镜头与影像艺术的处理	(133)
----------------------	---------

二、蒙太奇思维与电影戏剧章法	(139)
----------------------	---------

三、长镜头与蒙太奇技法的应用	(146)
----------------------	---------

第八章 电影音乐中的戏剧转换	(152)
一、电影戏剧管弦乐与配器写作	(152)
二、电影声音工艺流程与质量	(156)
三、电影音乐样式与音画对位	(162)
四、电影音乐艺术的国际化	(170)
第九章 电影表导演的戏剧修养	(174)
一、电影表演的艺术特点与手段	(175)
二、电影戏剧演员的表演艺术风格	(179)
三、电影戏剧导演与艺术整体把握	(183)
四、电影导演中心论与剧本创作	(188)
五、电影戏剧导演及其艺术流派	(193)
第十章 戏曲电影与民族戏剧艺术	(200)
一、中国电影艺术始自戏曲电影	(200)
二、作为故事片身份出现的戏曲影视	(207)
三、方兴未艾的少数民族戏剧电影	(211)
第十一章 电影评论与戏剧理论建构	(216)
一、审美主体特殊的艺术思维活动	(216)
二、电影理论批评及其欣赏与鉴赏	(221)
三、电影评论的基本文体与类型	(226)

第十二章 电影的未来及其戏剧性	(230)
一、电影戏剧欣赏心理流程解析	(230)
二、电影与戏剧艺术的文化互动	(235)
三、超文本诗学及数码戏剧影视	(238)
四、走向世界和未来的电影与戏剧	(243)
结 语 电影与戏剧艺术永同行	(247)

绪 论

美哉壮哉电影戏剧文化

在如今世界的精神文艺娱乐活动之中,似乎电影和电视在人们心目中的位置是最为重要的了,这就像有几千年历史的戏剧艺术在各国各族人民日常生活中所占的巨大份额一样。尽管眼下文艺评论界有些人竭力想抹杀影视与戏剧之间的亲缘关系,但在相互传承的宗谱中却赫然标记着它们永远无法更改的辈分。

在电影诞生的一百多年与电视几度风光的岁月里,虽然有人数典忘祖,频频抛出各种假说,如影视要摆脱戏剧的桎梏,影视要丢掉戏剧拐杖,双方要离婚,影视要超然独立等,可是到头来仍是难以割断影视与戏剧千丝万缕的联系。本来想快刀斩乱麻地了断的笔墨官司,多年来反反复复、曲曲折折,硬是“剪不断、理还乱”,影视与戏剧的关系也越加紧密。

这是谁也难以否认的文艺事实,自古至今、从外到中,戏剧孕育并滋养着电影和电视,影视艺术从来都没有真正离开过戏剧。且不说电影原来被称为“影戏”,有人将有情节的电视称为“电视剧”,仅说影视最初最重要的一关是“编剧”,所谓“剧本剧本,一剧之本”,影视最火爆的是“动作戏剧片”,结尾处为“剧终”,电视上开辟的是某某“剧场”、“剧院”,戏剧大片,其片种标着影视悲剧、喜剧、闹剧、搞笑剧等,甚至既定为“电影戏剧”、“电视戏曲”之字样,真是不一而足。

在我国电影机构内基本没有固定的演员剧团,影视多借用戏剧、戏曲团体与学校的现成戏剧演员来撑门面,倘若有一天戏剧队伍采取不合作态度,像美国好莱坞编剧协会随时举行罢工,那么有可能电影与电视行当就得歇业。

“戏剧”在现实生活与文艺时空中无时无处不存在其神秘莫测的身影,这是没有办法否认与回避的事实。世界上哪里不搭设供人表演的戏剧舞台?人生

就如一台戏,粉墨登场演到死。充满戏剧性的人物角色,从生活中浓缩搬上剧场,然后再扩大移至影视,人生本身就是一个令人流连忘返的戏剧流程。

在中国居住了近五十年的美国传教士明恩溥经广泛调查而发现:“中华民族是富有戏剧的本能的一个民族,戏剧可以说是中国独一无二的公共娱乐。在中国人看来,人生就无疑是戏剧,世界无疑是剧场。”过去中国人欣赏的是唐之戏弄、宋元之杂剧、明清之传奇,民国与当代则是各地方戏曲,渐次而将戏剧搬入了时空更为广阔的电影与电视之中。虽然表现形式变了,但“万变不离其宗”,影视艺术仍是戏剧的化身,“蛹化蝶”而成为艺术梦幻。

关于电影与戏剧的血缘与辈分关系,到了21世纪的今天,仍是文艺界乐而不疲讨论的话题。李然曾在《话剧》2005年第3期上发表的《戏剧与电影:谁是谁大爷》一文将此讨论推向高潮。文中开宗明义地将旧话重新拎出来,在太阳光下曝晒,有些文字实让背弃戏剧传统的影视人读起来有些汗颜。

文中写道,电影作为“杂耍”刚诞生时,“戏剧已进入自己的全盛时期……流派纷呈……大师迭出。观众们成群结队地进入剧场,看戏也成为身份的象征和品位的表现”。而那时,“有点身份的人要想去看‘电影’,还要压低帽檐”。其实在电影诞生一百多年后的今天,西方有身份的人士还是把到大剧院观赏戏剧如歌剧、音乐剧置于电影、电视之上,这确实耐人寻味。

另外有个不争的事实,电影在嗷嗷待哺的襁褓时期,完全靠的是“戏剧性”来支撑场面。电影导演始祖乔治·梅里爱的成功在于“用镜头来记录戏剧……是他第一次将电影引向戏剧”。“最早的电影无非是戏剧的翻版,这是一个必然的过程,只有通过模仿戏剧,进而发展出属于自己的‘戏剧性’,电影才能找到自己的合法地位。”而且此种戏剧性电影作为一个重要流派,存在于西方影视编剧界,一直贯穿至今。

无独有偶的是,在东方,中国电影、电视同样也是以戏剧、戏曲起家,“联想到当年谭鑫培老爷子在丰泰照相馆摄影机前不能唱念只能做打了自己的招牌菜《定军山》,成就了中国摄制的第一部电影”,“这也是早期的电影所能采取的唯一的方式”。中国第一部电视剧是20世纪50年代北京电视台从同名话剧移植的《一口菜饼子》。东西方诸国一些经典电影实践证明,“事实上,说电影在依靠戏剧的影响力来宣传自己也毫不为过”。由此而引出上述“电影与戏剧谁是谁大爷”,谁靠谁生活之浅显通晓令人振聋发聩的学术争论。

因为有着“电影从出生到成长,一直借助着戏剧的力量”的历史事实,作者明确地指出:“电影改编戏剧作品,就像外甥到舅舅家借把柴火一样自然,尽管这个外甥现在成长的身强力壮,但是辈分还是不能变”,戏剧乃是电影之父,隔

代相传,戏剧乃成为电视之祖父。戏剧被称为“大爷”,天经地义,毫不含糊。让我们回顾中外电影诞生一百多年的历史,电影与戏剧艺术确实未曾断绝天然的联系。

刘一兵主编的《电影剧作观念》一书指出:“电影与戏剧虽然是两种不同的艺术形式,但作为叙事艺术而言,电影和戏剧应该是最接近的姊妹艺术。西方电影史上梅里爱的‘银幕戏剧’的美学观念,中国电影史中的‘影戏’传统,都表明早期的电影就是戏剧的银幕再现。所以早期电影的情节和戏剧的情节模式上有着惊人的相似之处。”此书收录吴晏缙《再论“戏剧性”观念》亦论证:

被列为第七艺术的电影,自诞生之初即从戏剧中学习如何说故事、如何叙事,再不断地更新、改进,以它自身的特性,发展出独特的电影戏剧性。剧本中的戏剧性结合了电影本身的艺术特性,才能将剧本中的独特的戏剧性完整的表达,使观众感受到它确实是一部“名副其实”的“电影戏剧艺术”。^[1]

1905年,这是一个不同寻常、令人兴奋不已的纪念年份。这年春季,于北京一家简陋的丰泰照相馆,有志之士任景丰花费了三天时间拍摄出中国第一部划时代的电影《定军山》。他当时所聘请的电影主角是被誉称为“小叫天”的著名京剧演员谭鑫培,从此以中华民族传统戏剧形式拉开了中国电影历史的帷幕。

虽然中国电影较之世界电影的诞生晚了十年,但是在一百多年的沧桑岁月中,也同样经历了产生、发展、成熟、辉煌,以及无声片、有声片、黑白片、彩色片、立体片的历史发展全过程,并以其独特的地域色彩与民族艺术风格,为世界电影事业作出了不可磨灭的重大贡献。

电影的出现,在人类文明发展史上实在是一件值得大书特书的重要文化事件!1895年12月28日,在法国巴黎卡普辛路14号一家大咖啡馆的地下室,路易·卢米埃尔兄弟首次公映了由他们自己拍摄的12部电影短片,刹那间,引起欧洲乃至世界极大的轰动。对此法国著名电影史学家乔治·萨杜尔在《世界电影史》中惊呼:“他们终于发现了一种超越其他一切竞争者的机器。这一机器技术上的完善和它所摄制的影片主题的新颖,使卢米埃尔获得世界性的胜利。”

电影是人类现代化技术与传统艺术完美结合的成功典范。在艺术方面,世

中国戏曲电影《定军山》