

世界
电影
理论

〔匈〕巴拉兹·贝拉 / 著 安利 / 译

可见的人 电影精神

中国
电影
出版
社

世界电影理论名著译丛

崔君衍 主编

可见的人

电影精神

〔匈〕巴拉兹·贝拉 / 著 安利 / 译

2003 北京
中国电影出版社

图书在版编目(CIP)数据

可见的人:电影文化、电影精神/(匈)巴拉兹著;安利译. —北京:中国电影出版社,2000.1

ISBN 7-106-01537-7

I. 可… II. ①巴…②安… III. 电影理论—研究 IV. J901

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 50271 号

可见的人——电影文化 电影精神

[匈]巴拉兹·贝拉 著

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路 22 号)邮编 100013

电话:64299917(总编室) 64216278(发行部)

E-mail: Jsja@netchina. com. cn

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2003 年 9 月第 2 版 2003 年 9 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/850×1168 毫米 1/32

印张/10.375 插页/14 字数/216 千字

印 数 1—3000 册

书 号 ISBN 7-106-01537-7/J·0710

定 价 24.00 元

译 者 的 话

巴拉兹·贝拉(1884—1949)是匈牙利著名电影理论家。本书包括巴拉兹的两部重要著作:《可见的人——电影文化》(1924)和《电影精神》(1930)。作者力图用马克思主义的观点,对电影美学作出系统阐述,特别是在电影特写和蒙太奇、摄影技巧、电影声音和音乐、电影风格等方面进行了深入探讨和分析,在比较有声和无声电影、预见彩色电影方面也有独到的见解。这些早期的电影美学理论研究在电影史上占有重要地位,有着广泛的影响,至今对研究电影发展史和电影理论仍有重要的参考价值。

本书根据匈牙利思想出版社(Gondolat Kiado)1984年匈牙利文版翻译。在翻译过程中得到北京外国语大学专家加尔·盖尔盖伊(Gal Gergely)博士和匈驻华使馆政务参赞胡萨尔·弗洛里昂(Huszar Florian)先生以及电影艺术研究中心副编审龙世祥女士的帮助。在此,谨表衷心的感谢。

译者

1995年3月

目 录

可见的人——电影文化

三次呼吁的开场白	(3)
I . 我们请求允许入场	(3)
II . 致电影导演和电影界的其他朋友们	(7)
III . 创作的欢乐	(8)
可见的人	(11)
一 . 电影剧作概述	(19)
电影对象(19)……电影的单一性(19)……进行创 造的演员(20)……电影和文学(21)……电影和情节 (22)……平行叙述和更深刻的道理(23)……关于视觉 连续性(25)……气氛(26)……可见事物的意义(28) ……拍成电影的文学(28)……语言动作和动作语言 (29)……可见的言语(31)……无声艺术和沉默的艺术 (32)……脚本(33)	
二 . 典型和面相学	(35)
特征的危险(36)……服装和其他象征物(37)…… 歌德论电影(38)……关于美(39)……个体的面孔(40) ……其他人种(40)……灵魂和命运(41)……相似性和 替身(42)	
三 . 表情	(44)

感情的叙事性(45)……感情的协调(46)……感情的节奏(47)……可见性的潜力和面相的伦理含义(48)……表情的戏剧性(49)……特写(50)	
四．特写镜头	(51)
导演指导视觉(52)……爱的自然主义(53)……特写“切入”(53)……特写镜头和宏大的影像(55)……群众场面(56)……电影印象主义(58)……真正的宏伟(59)……情调(60)	
五．物体的面孔	(63)
表现主义(63)……梦和幻觉(65)……框架内的情节(66)……梦和做梦者(67)……梦境(67)……思想摄影(69)……印象主义和表现主义(70)……装饰性美化(70)……光环(71)	
六．自然和自然性	(72)
风景(72)……“风景”是怎么产生的?(74)……电影和劳动精神(75)……劳动景象(76)……作为范畴的面部表情和泛象征主义(77)……影像比喻(79)……奇迹和幽灵(79)……美国的现实主义(82)……动物(83)……儿童(85)……体育比赛(88)……运动(89)……追逐(89)……轰动(91)……布景、化妆、幻觉(93)	
七．影像安排	(94)
插入影像(95)……转换(96)……同时性和迭句(99)……影像的方向(100)……速度(102)……字幕(104)	
八．破碎的结尾	(107)
关于摄影(107)……欢迎彩色电影(109)……电影院里的音乐(110)……关于电影荒诞(112)	
九．世界观	(114)

十. 两个面孔.....	(120)
卓别林,美国的小市民(120).....阿斯泰·尼尔森	
怎么热恋,怎么衰老(123)	

电影精神

I 七年.....	(131)
哥伦布的旅行(131).....请换车!(132).....一个	
俄国办事员的经历(132).....新语言(133).....旧电影	
为什么可笑?(134).....重点不在艺术上!(135).....	
文化(135)	
II 创造性的摄影机.....	(137)
我们置身在影像的最中心!(138)	
III 特写.....	(140)
新领域(140).....面部表情和旋律(141).....用面	
部表情表现的对话(142).....微相学(143).....看不见	
的脸(144).....简朴(146).....需要时才用技巧(147)	
.....不浪漫的面孔(147).....面部表情的拼凑(148)	
.....躲开演员(149).....排除自然(149).....天然型演	
员(150).....阶级的面孔(151).....微观戏剧(152)	
.....摄影机的性格(153).....内涵排斥外延(153).....	
脚本危机(154).....戏剧性状态(154).....无主人公的	
电影(155)	
IV 场面调度.....	(157)
不可避免的主观性(157).....空间中的影像(158)	
.....影像中的空间(158).....镜中的调度(159).....摄	
影机的抒情诗(160).....影像的色调(160).....夸张	

(161)……客观性(161)……为什么德国的例子这么少?(162)……影像隐喻(163)……动作的影像(163)……隐蔽起来的影像(164)……眼睛搜寻(165)……另一面(166)……人的范围(166)……印象主义(167)……饶舌的影像(167)……“摆弄好了”的影像(167)……主题与变换(168)……电影风格(169)……一切风格都是现代的(170)……电影加速了风格意识(170)

V 蒙太奇…………… (172)

示意倾向(173)……创造性的剪刀(173)……影像不能变位(174)……创造性的蒙太奇(175)……联想的蒙太奇(176)……蒙太奇的联想(177)……蒙太奇比喻(177)……思想蒙太奇(179)……蒙太奇化了的小品(180)……有节奏的科学(180)……不要表意文字(180)……节奏(181)……速度(182)……视觉音乐(182)……各种装饰物的活动(183)……方向蒙太奇(184)……观众手舞足蹈(184)……运动的各种装饰物(185)……不同领域的对位(185)

VI 没有剪辑的蒙太奇…………… (187)

渐暗(187)……渐暗的理智(187)……时间(188)……没有运动的时间(188)……时间转换(189)……特写的时间(190)……“歌曲式的”特性(190)……环境将变化(191)……地点没有变化的空间变化(192)……形式的化出化入(193)……全景(193)……空间感觉(194)……空间的连续性(194)……距离的渐近(195)……主观蒙太奇(197)……梦幻(197)……舞台电影(198)……滞后的疑虑(199)……矛盾在哪儿?(200)……有声电影拯救剧院(201)……电影解放了剧院(202)……可以看到的独白(202)……群众(204)

VII 脱离故事..... (207)

没有现实的真理(207).....双向脱离(208).....没有主人公的电影(208).....横断面影片(209).....群众电影(209).....各种元素彼此相同(210).....爱森斯坦和思想电影(211).....不要臆造的组合(213).....生活艺术(214).....现实的镶嵌画(214).....电影眼睛(215).....日记和自传(217).....新闻片(217).....影像的视点(218).....战争片(219).....眼前的现实(221).....有意识的拍摄(222).....自然片(223)

VIII 绝对电影..... (224)

人不会摆脱自我(224).....孤立的事物(225).....仅仅是各种印象——不是任何实物(226).....没有任何事件——没有任何因果联系(227).....外部世界的表面(227).....内心事物(228).....明镜展示自我(228).....作为手段的绝对电影(229).....不是灵魂在事物中,而是事物在灵魂中(230).....逻辑只是手段,心理才是目的(231).....超现实主义电影(231).....这使您想起了什么?(232).....一条安达鲁狗(233).....破碎的灵魂(234).....刺激眼睛(235).....内心图像的客观化(236).....各种隐喻和明喻(236).....摄影机的光学技术(237).....特技的意义(237).....绝对图像(238).....视觉童话(239).....荒诞电影(240).....荒诞的内容(240).....荒诞的影像(241).....影像不会被杀死(241).....没有强化惊人效果(242).....“小莉莉”(242).....雄猫费利克斯和兔子欧斯沃尔德(243).....活动起来的画(244).....抽象电影(244).....字幕的书写(245).....音乐的虚假一致性(246).....音乐不是抽象的(246).....时间和形式(246).....各种抽象形式的

- 规模(247)……形式是个胜利者(247)……先锋(248)
- IX 彩色电影及其他各种前景…………… (249)
- 我的失误(250)……运动描写(250)……色彩的运动(250)……色彩的蒙太奇(251)……色彩的连续性(252)……景深展望(253)……立体电影剪辑(253)……图像框架的扩大(254)……放映面的扩展(254)
- X 有声电影…………… (256)
- 历史继续前进(256)……先有勺子,后有汤(257)……要求(257)……音响环境(258)……噪音的发现(258)……有声电影艺术的先决条件(259)……广播剧是不够的(259)……没有教养的耳朵(260)……声音和空间(261)……声音没有影子(261)……断定声音方位(262)……声音不随影像(262)……声音距离(263)……理论节约钱(264)……声音的空间特点(264)……麦克风的奇迹(265)……寂静(266)……寂静和孤独(266)……寂静和空间(267)……创造性的录音机(267)……声音调度(268)……声音无法描绘(269)……视觉调度的障碍(269)……然而!(269)……声音剪辑(270)……声音调控(270)……声音大特写(271)……人的声音(272)……会说话的风景(273)……不可能完全区分出声音大特写(273)……声音蒙太奇(274)……图像节奏和声音节奏(275)……声音和图像的相似性(276)……听觉补充(276)……非同步蒙太奇和全景摄影(277)……非同步的现实——同步的描写(278)……主观声音蒙太奇(278)……声音化出化入(279)……绝对声音蒙太奇(280)……绝对有声电影(280)……应用心理学的困难(280)……心理同步效果(281)……噪音交响曲(281)……配乐(282)……音乐的新素

材(283)……对话(283)……光学劣势(284)……字幕
 怎么办?(285)……利用对话(285)……空中来的声音
 (286)……各种有声电影构想(287)……戏剧陪伴音乐
 (287)……插曲(288)……光学衬托(289)……过渡期
 的危机(290)……表演的不可变性(290)……有声影片
 的荒诞(291)……处女地(292)……最后一些问题
 (292)……怀疑论者们(293)

XI 意识形态的阐释…………… (294)

艺术史和美学评价(294)……大众化、技术集体主
 义(295)……美学价值和大众化(296)……德国的理性
 (296)……尖兵(297)……大众化不是没有希望的
 (298)……小资产阶级是电影生产的基础(298)……小
 资产阶级的各种局限(299)……浪漫主义的自卫(300)
 ……威尔·海斯的法典(300)……爱情(301)……家庭
 (302)……多愁善感(303)……精神发泄(303)……侦
 探(304)……劣作(305)……慷慨激昂(306)……劣作
 的反对派(306)……颠倒的浪漫主义(307)……无产者
 影片(308)……摆脱了浪漫主义的英雄(309)……客观
 性和现实性(309)……假对立(310)……人在此范围
 (311)……俄罗斯的变革(312)……三个阶段(313)
 ……诗歌和现实(315)……诗人不说谎(315)……绝对
 电影和抽象电影的意识形态(316)……非社会性的超
 现实主义(317)……不管怎样!(318)

可见的人

——电影文化

三次呼吁的开场白

I. 我们请求允许入场

请注意听讲！我认为按照这个古老的习惯作为我这本小书的开始是恰当的。这是因为，你们的关注不仅是我自不量力地承担任务的前提，而且也是这个任务的目的。如果你们只听我讲是不够的，你们要理解这桩事业，并完成和继续发展我将阐述的东西。

我眼下能够对你们说的还不是很多，但是如果你们都已注意听了，而且理解了这里面已发现的某种东西，我的事业就算有了进展。以后其他人会讲出更多的东西。但是，给聋子讲却无异于对牛弹琴。

因此，在我这本书开始探索电影艺术哲学的第一步时，向博学的美学和艺术史卫道士们提出要求。这就是，一门新兴艺术已经站在你们高贵艺术殿堂的门口，要求允许进入。电影艺术要求在你们古典艺术中占一席之地，要求有发言权和代表权。你们最终会赞同电影艺术是有科学研究价值的！你们应当在你们从雕花桌腿到发型艺术都有一席之地而根本不提电影的庞大美学体系中，为它开辟一章。正像高贵的地主庄园门

前的无权无势,受人鄙视的农夫那样,电影艺术就站在你们的美学大厦的门口,它要求允许它进到理论的神圣殿堂里去。

我承担了为电影艺术谋利益的任务。因为我知道,真正的理论绝不是灰色的,相反,它给一切艺术都开辟了广阔的自由前景。它是艺术漫游者手中的地图,上面标出了所有的道路,指出了一切的可能。而这以前看来是强制的必然性,现在却好像是从无法选择的其他数百条道路中揭示出来的一条偶然之路。理论为踏上哥伦布的发现之路提供了勇气,理论把每一步都变成了为实现自由选择的骄傲的行动。

对理论的不信任从何而来?也许理论推崇一些大部头作品是错误的。人类几乎所有的重大发现都是从错误的假说出发的。如果理论不再符合实际的话,就会被轻易地抛弃。纯偶然性的“实践经验”,就像一堵沉重的无法穿越的厚墙挡住了认识之路。离开理论的艺术永远不会是伟大的。

我绝不是想用这些来论证:艺术家一定得是“学究”。我很了解普遍的(太普遍了)有关“无意识创作”价值的观点。但是,这要看艺术家是在什么深度“无意识地”进行创作。因为一位自然主义者的无意识的音乐作品与一位谙熟对位学的音乐家的同样是无意识的创作毕竟是有所区别的。

但是,显然没有必要从理论价值的角度去说服我此时正向他们求教的博学的先生们。倒是应该证明,对电影进行艺术理论评价是理所当然的。

但是,究竟有没有不从理论上审视的事物呢?难道不是理论把模糊的事物变得清晰了吗?理论阐明了事物的意义,解释了它的含义,你们不要以为,解释含义是人的慷慨恩赐。对事物含义的解释使我们避免了混乱。如果某种现象随着时

间的推移越来越根深蒂固,我们再也无法结束和影响它的存在。那么,为了避免出现这种现象,我们就要尽力研究出它的含义来。理论认识是溺水者的救生圈。

那么,亲爱的哲学家先生,咱们快点谈吧!最重要的是,今天,电影已成为一个事实,从社会和心理学的观点看,它已成为产生了如此深远影响的一个普遍的事实,不管愿意还是不愿意,我们都必须要对它进行深入研究。因为,电影是本世纪的人民艺术。但遗憾的是,暂时还不能说,这种人民艺术是从人民的精神中产生的,而是这种艺术改造着人民的精神。当然,一个因素取决于另一个因素,任何东西从一开始就不被看好是无法影响群众的。对此,高贵的美学家们嘲讽、轻蔑也无济于事,反正这已不可能改变了。在电影院里,电影丰富和改造着人民的想像力和情感世界。讨论这正确还是不正确简直没有任何价值。要知道,现在每天晚上仅维也纳就有差不多二百家电影院放映电影。这可是每家平均有四五十个座位的二百家影院啊。每天放映三至四场,假如每场坐满四分之三的话,一个中等城市每天就约有三十万电影观众!

难道以前有这样为群众所喜闻乐见的艺术吗?以前除了宗教仪式外有哪一种精神现象引起过这么强烈的兴趣?在市民的想像力和情感世界中,电影已取代了往日神话、传说和民间故事的作用。不要用这个论断进行令人悲哀的美学和伦理的比较吧。我们一会儿还将回到这个话题上来。我们暂且把这个事实当作社会现象考察。民歌和民间故事不可分割地同属于民间艺术和文化史。应该指出的是,漠视电影是不可能写出全面的民俗和文化史著作的。请不要忘记,民歌和民间故事不总是符合“沙龙口味”的!谁要认为开辟电影之路是危

险的,他就首先有责任寻找这种现象的理论根源。这里涉及的不是文学沙龙的内部秘密,而是人民的健康!

但愿文化史包括电影,我听到你们这样说。这不是美学和艺术哲学的问题。说实在话,美学属于傲慢的贵族式的学科,是最古老的学科之一,它产生于每个问题都在探讨存在和不存在的确切含义的那个时代。因此,美学早已把世界划分完毕,它很难再为新事物找到地盘了。艺术是世界上最丰富多彩的领域!这不是没有道理的,因为每一种艺术都意味着人类与世界有着特有的关系,是人类心灵的特殊领域。只要艺术家在这个领域内活动,他就会创作出前所未有的精品,但他的艺术却总是作为旧的东西保留下来。尽管我们借助于望远镜和显微镜发现了千千万万个新事物,但我们仍停留在视觉范围内,因为我们只不过是拓宽了这个范围。一种新的艺术就像是一种新的感觉器官。虽然新艺术和新器官不会经常增加,但我仍要对你们说:电影是新的艺术,它有别于所有其他艺术,就如同音乐有别于绘画,绘画有别于文学一样。电影是人类心灵的全新的表现形式。我要力求证明这一论断。

你们说,电影肯定是个新事物,但不是艺术,它不可能是人类心灵的无条件的自发的表现,因为它一开始就带有工业生产的性质。你们说,电影不是心灵的,而是商业利益和机械技术的产物。

但是,人们尚无法肯定,工业和技术难道在任何情况下都是反人类、反艺术的现象吗?现在我并不想对此谈什么,我只想提个问题:你们怎么知道,一部电影就没有艺术性呢?为了使你们能够对此问题作出判断,你们应该对什么是艺术性高的好电影定一个确切的概念。我担心,你们会用虚假的、与电