

辽宁教育出版社

XIANDAI DIANYING SICHAO

现代电影思潮

张万晨 著

当代大学书林

当代大学书林

现代电影思潮

张万晨 著

文学艺术书系
XIANDAI DIANYING SICHAO
现代电影思潮

张万晨·著

辽宁教育出版社

当代大学书林

现代电影思潮

张万晨 著

辽宁教育出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市南京街6段1里2号) 沈阳新华印刷厂印刷

字数: 165,000 开本: 850×1168 1/32 印张: 7³/₄ 插页: 5

印数: 1—1,500

1989年7月第1版

1989年7月第1次印刷

责任编辑: 王之江

责任校对: 陈文本

封面设计: 安今生 安迪

ISBN 7-5382-0775-9/J·20

定价: 3.15元

编辑序语

近年来，出版界丛书热风吹遍大江南北，面向现代化、面向世界、面向未来的一套套丛书接踵而至，这种趋势已成为引人瞩目的当代意识流。《当代大学书林》，也是在这块文化温床上破土而出，并将以自己的特色，跻身于丛书之林。

当今世界，科学技术的发展异常迅速，现代通讯设备已将信息的传播推向崭新的阶段。由此，地球变得狭小了。如果说在古代，闭关锁国还可以生存，那么在今天，一个国家如果断绝同外界的一切联系，那将成为神话了。

在我国的封建时代，曾有几个王朝对外开放，使中华民族的文明传向世界，对人类的进步作出伟大的贡献。本世纪初，五四运动的先哲们，打破了近百年的沉寂，把西方的先进思想引入中国。中国共产党以马克思主义为指导，经过几十年的艰苦奋斗，建立了面貌一新的社会主义的新中国。中国人民掌握了先进的世界观和优越的社会制度，我们本可以发扬五四精神，保持同世界的联系，以新的物质文明和精神文明去赢得世界。非常遗憾，“左”的错误和各种历史因素使我们自己关上了门。当党的十一届三中全会重新打开国门之后，世界在我们面前展现了五光十色的图景。在改革、开放的十年

174-5/60

来，我们在政治、经济、科学文化、教育等各个领域，取得了举世公认的巨大成就。在这样令人鼓舞的背景下，以传播新思想、积累科学文化成果为己任的我国出版界，也取得了长足的进步。

今天，我们有更加成熟的马克思主义的思想武器，有悠久的历史传统，有丰富的正反两方面的经验教训，有十年的卓有成效的实践，我们完全有理由说：建立社会主义的、中华民族的、富有生命力的新的文化体系的时候来到了！

党的十三大报告中指出：“从根本上说，科技的发展，经济的振兴，乃至整个社会的进步，都取决于劳动者素质的提高和大量合格人才的培养。百年大计，教育为本。”我们认为，一个国家，一个民族的兴旺发达，都与其教育事业的发展状况密切相关。其中，高等教育的规模、水平、面貌，常常反映着一个国家和民族的科学文化的发展轨迹。

作为一个地方教育出版社，我们首先要为基础教育和普及教育服务。同时，我们愿意为高等教育事业的发展奉献一点绵薄之力。正是出于这种职业责任心，我们确定了《当代大学书林》的出版计划。

《当代大学书林》，以马克思主义为指导思想，以“百花齐放”、“古为今用”、“洋为中用”为方针，有选择地介绍当代中外思想文化领域里的新知识、新学科、新观点、新信息，力图在介绍世界文化发展新趋势的基础上，通过比较、鉴别，融入中华民族的优秀文化传统，继而逐步建立有中国特色的社会主义现代文化体

系。我们愿意为此而竭诚努力。

《当代大学书林》，要把那些卓有见地、敢于创新的思想文化研究成果纳入“书林”之中，并真诚地推荐给高等院校广大师生，以期在大学的“选修课”、“专题课”、“系列讲座”的教学中留下“书林”的踪迹，这将是我們极感欣慰的憧憬。

《当代大学书林》，是一套综合性丛书，涉及政治、经济、哲学、美学、法学、史学、文学、社会学、心理学、伦理学、文化史、宗教哲学、科学哲学、艺术规律研究等广泛领域。以大专学生、研究生、以及自学青年为主要对象，同时也面向广大社会读者。

《当代大学书林》，以学术研究著作为主体，也适当选入部分译著。对于西方文化的各种思潮、各种流派、各种观点，我们的态度是：有益的，借鉴；有害的，批判。五光十色的世界，并不都是金子在闪光，西方文化中的糟粕是我们要坚决剔出的。所谓“西方文化热”，不过是历史的暂时现象，我们感兴趣的是，要以科学的态度，求实的精神，不懈的努力，重建东方文明，振兴中华民族的文化事业。只有这样，我们才无愧于当代，无愧于我们的祖先。

随着社会主义现代化事业的蓬勃发展，我国的教育事业必将同步前进。《当代大学书林》愿作教育大军中的一个士卒，贡献我们应尽的力量。

不树桃李树书林，辛勤耕耘也成荫。愿我们的作者、编辑和广大读者互相支持，通力合作。同时，热切盼望来自各方面的批评和指正。

内 容 提 要

考察现代电影的发展走向，追踪并且昭示未来世界电影的大趋势，这是一个宏观的文化战略、电影战略的课题。

本书以全球性思维，从电影美学、电影风格流派的角度，系统地阐述和概括了现代电影思潮在不同历史时期的发端、发展及其流变，并对未来电影的发展走向作了客观预测。

全书资料翔实、丰富，信息量大，既可供广大专业文艺、电影工作者和研究人员以及大学教学参考，又可帮助广大电影观众、电影爱好者普及电影文化知识，是一部普及与提高相结合的著作。

张万晨，广西电影制片厂厂长助理。中国电影家协会会员、中国电影文学学会会员、广西作协会员等。

1947年4月生于辽宁，毕业于吉林大学中文系。做过长春电影制片厂编辑，现为广西电影制片厂厂长助理。曾先后发表过五十多万字的电影美学和电影基础理论论文、三十多万字的文学论文，同时还发表过诗歌、散文等文学作品多篇。

《当代大学书林》编辑委员会

主 编

贾非贤

第二批丛书执行编委

(按姓氏笔画为序)

王之江 安今生 陈 弢 俞晓群 贾非贤

特约编委

王 前 朱永林 冬 风 刘大基 张 锦
周 山 张志孚 陈学明 张相轮 张鸿雁
孟宪忠 胡守钧 陆杰荣 魏中军

目 录

第一章 现代电影的科学化…………… 1

一、现代电影与现代科学在起源学上的联系…………… 3

1. 诞生于“夕阳工业”社会和“朝阳工业”
社会的夹缝时期…………… 3
2. 科学技术的革命与电影语言的演变…………… 5
3. 科学技术的发展与电影思潮的勃兴…………… 12

二、科学与电影的新综合…………… 14

1. “三片综合”艺术格局的形成…………… 15
2. 现代电影的多学科综合耗流趋向…………… 20
3. 现代电影的科学化与艺术家的知识化…………… 26

三、在科学的艺术全景中电影观念的变迁…………… 32

第二章 现代电影的戏剧化…………… 39

一、戏剧化电影美学思潮的勃兴…………… 39

1. 戏剧化电影的先驱——乔治·梅里爱…………… 40
2. 好莱坞与新好莱坞…………… 42

二、戏剧化电影思潮的落潮…………… 45

1. 对好莱坞戏剧电影观的围剿…………… 46
2. 中国电影“新浪潮”对古老的戏剧堤岸的
冲击…………… 52

2 现代电影思潮

- 3. 一种广阔的电影观的建立.....55
- 三、“摆脱戏剧”与“回归戏剧”.....62

第三章 现代电影的纪实化.....65

一、纪实化电影美学思潮的由来和发展.....65

- 1. 路易·卢米埃尔的朴素纪实主义.....66
- 2. 纪录电影的四大学派.....69
- 3. 视听真实电影的开拓者——雷纳阿.....75
- 4. 意大利新现实主义电影运动.....77
- 5. 五十年代的“真实电影”.....78

二、纪实化电影美学理论的观照.....80

- 1. 巴赞的电影真实观.....80
- 2. 克拉考尔的实体美学观.....82
- 3. 巴赞与克拉考尔.....84

三、中国新时期的纪实主义电影思潮.....88

第四章 现代电影的诗化.....90

一、电影诗化的基本概况.....91

- 1. 诗化先锋派与法国银幕诗人.....91
- 2. 苏联诗派电影.....93
- 3. 帕索里尼的诗化电影观.....99
- 4. 多宾的诗化电影理论.....100

二、电影诗化的发展及其流变.....102

三、电影诗化的基本特征.....106

第五章 现代电影的散文化.....123

一、散文化电影思潮的演变过程.....123

1. 散文化电影思潮的酝酿及其发源·····	125
2. 散文化电影思潮的发展·····	127
3. 散文化电影的论争·····	133
4. 散文化与诗化电影思潮的汇流·····	135
5. 散文化电影思潮在美学上的流变·····	140
二、散文化电影的基本特征·····	143
三、中国散文化电影的创作与实践·····	148
 第六章 现代电影的哲理化 ·····	 152
一、电影哲理化的一般概况·····	152
二、电影哲理化的几种常见的模式·····	158
三、哲理化与诗化电影的穿插·····	170
 第七章 现代电影的心理化 ·····	 176
一、伯格曼的灵魂电影·····	176
二、法国“新浪潮”电影的意识银幕化·····	182
• 三、意大利的微观现实主义·····	184
四、传统心理分析法与现代电影的心理化·····	187
 第八章 现代电影的寓言化 ·····	 196
一、电影寓言化的由来·····	197
二、寓言化电影的几种常见的形式·····	204
三、动物与电影的合作·····	207
 第九章 现代电影的社会化 ·····	 210
一、社会化电影思潮概观·····	210

4 现代电影思潮

1. 日本社会派电影..... 211
2. 苏联社会心理学派电影..... 212
3. 风起云涌的西方政治电影..... 213
4. 盛极世界影坛的社会电影..... 218
- 二、电影社会化与电影社会学..... 223
 1. 关于西方的电影同化理论..... 224
 2. 接受美学的兴起与新德国电影的社
会性..... 227

第十章 现代电影的信息化..... 230

- 一、信息化的现代电影观..... 230
- 二、电影的信息化与民族心理..... 233

第一章 现代电影的科学化

电影在其自身不倦的探索中，已经前进了九十多年。大约还在电影发展的初期，世界上，举世闻名的大科学家爱因斯坦与著名电影大师卓别林，曾经有过一段十分精彩的谈话：

爱因斯坦：“人们常为我们鼓掌，我很遗憾。”

卓别林：“人们向您鼓掌，因为谁也不理解您，而人们向我鼓掌，却因为每个人都理解我。”

这两位科学文化的巨匠，颇有风趣的历史性交谈，不仅生动地说明了现代科学与现代电影在起源学上的密切联系，同时也表明了当时人们对科学，尤其是科学技术对电影的形成与发展所做出的划时代贡献，还并不完全理解。

时过近一个世纪，昔日在大科学家爱迪生怀抱中诞生的小小“杂耍”，凭借着“科技之神”赐予的坚强骨骼，如今已经成长为一个体魄雄伟的巨人，风度翩翩的“第十个缪斯”。电影作为一支突起的异军，从“蒸汽机时代的艺术”，以“火箭式”的进步速度，发展成为“电子时代的艺术”。它不仅以崭新的艺术风貌，闯入了二十世纪的艺术之林，而且还居然成为本世纪文化生活的“骄子”和“宠儿”。这种科学上的胜利，虽然使得某些人在今天已不再否认爱因斯坦的相对论对当年电影形成的影响，甚至也不再咒骂电影是“科学技术的怪

胎”、不登大雅之堂的“低级文化”，但是在科学时代的艺术全景中，无视电影的科学透视力，无视现代科学技术赋予电影的艺术特性，甚至否认电影的科学价值，片面影强调电是文学、戏剧的“附庸”者，至今仍不乏其人。当然，我们决不能简单地从科技发展的角度来看待电影艺术，也决不埋没文学、戏剧等对电影发展的贡献，相反，包括我们自己在内，对它们这种杰出的贡献，已经不知道发了多少感恩戴德的议论。也许正因为如此，每当我们今天回首电影的产生，语言的形成，观念的发展，美学的演变的时候，才深感有负于科学的时代。

特别是今天，世界已经进入了先进的电子时代。微电脑的奇异功能，激光、核聚变、生物工程、宇宙开发、光导纤维等的纷至沓来，给社会的生活结构带来了巨大的变迁，使人类跃入了一个前无古人的信息社会，进入了自然生态良性循环的新时代。随着这场世界新技术革命浪潮的冲击，越来越多的电子技术被运用到电影中来，可以推测和预料，现代电影将越来越拥有更多的信息量，银幕将成为传递科学信息的重要手段，那数不清的“天外飞碟”，很可能给电影带来比当年接受声音、彩色胶片等先进技术更大的变革。使电影的技术武库得到更大的丰富与发展。同时，处在科学时代的现在电影，其自身的视象、地位、语言观念、美学意识等，也都会发生前所未有的变化。由先进的科学技术不断恩赐给电影的更高超的表现手段，也将为艺术家们提供展示现实生活的巨大可能性。新技术革命电影，包括立体电影、全景电影、环幕电影、乃至全息电影等的出现，就非常清楚地说明了这一点，难怪当代美国著名导演科波拉企图运用电脑进行艺术构思，把电影拍成电子全息图象，

看来并非幻想。所以，当代苏联有一位很出名的电影理论家叶·魏茨曼在他的一篇《科学时代的艺术》一文中说：“在科学时代，这门艺术的地位有别于以往任何传统艺术所据的地位。银幕似乎与生活本身交织在一起，它不仅培养观众对艺术的理解，也培养他们对生活本身的理解。”^①可见，在科学时代，现代电影具有为其他艺术所不可替代的使命和特殊价值。

一、现代电影与现代科学在 起源学上的联系

1. 诞生于“夕阳工业”社会和“朝阳工业”社会的夹缝时期

大家知道，19世纪末至20世纪的世界正处在“夕阳工业”社会（传统工业社会）向“朝阳工业”社会（信息社会）急骤转变的夹缝时期。科学技术的迅猛发展，导致了人们对世界认识的最新水平。尤其是现代物理学的诞生，极大地动摇了西方现存文化的基础。而现代电影就是这个时候脱颖而出的。所以，在人类文明的大千世界里，也许电影是唯一可以称之为高度发展的现代化的艺术，至于后来的电视艺术不过是电影的变体或亚种。因此，人们都通常认为，电影是近代科学技术的产儿，是兼科学艺术于一身的“机械化文艺女神”。它的存在和发展，从始至终都是同科学技术的发展紧密联系在一起的。它不能产生于工业革命之前，也不能产

^① 《世界电影》，1984年3期，第29页。

生于工业革命的初期，而只能产生于资本主义科技高度发展的十九世纪末叶。没有感光胶片的发明，没有摄影、电力、机械、光学和化学技术的发展，就不会有电影的诞生，正象另一位苏联电影学家鲍·鲁宁所说，“依我看，对一种新型艺术的早已很迫切的要求，恰恰在科学方面——首先是物理学方面发生根本演变之时得到满足，决非偶然，意味深长的是，电影形成的过程，正是在科学思想方面重新改正许多对物质结构的早已形成的概念之时，正是在爱因斯坦公布那震惊世界的关于时间和空间随物体运动而改变性质这一结论之时。”^①特别是后来，大家知道，电影在其成长的过程中，又发生了许多重大的进展，从无声到有声，从黑白到彩色，从胶片摄影到引进磁带录象技术，从普通银幕到宽银幕，以及新技术革命电影。还有许多电影表现手段，如光的控制，镜头速度的变换，音响和特技的运用等等，也都离不开科学技术的新成果。所以，鲍·鲁宁最后得出了这样的结论：

“电影显然是首先作为这个科学上日新月异的一种艺术而产生的。否则，电影怎么会随着科学技术的进步而如此急速发展？起先有了声音，后来有了彩色，而现在则研究影象的立体性。其它任何一种艺术都未能如此迅速而不断的在技术上日臻完善。”^②在这位颇有见地电影理论家看来，在电影诞生以前，新的科学、新的认识形式在整个文化史上是不断出现的，可是新的艺术却不然，缪斯家族在几千年的漫长岁月里好象是一直不变的，只有到了20世纪，才由于电影这一新艺术的出现，而第一次补充了新的成员。过去“尽管自然科学

①② 《电影艺术译丛》1978年1期，《科学—银幕—人》。