

汪天云 著

旋转中的 电影社会

-05

2

上海交通大学出版社

旋转中的电影社会

汪天云 著

上海交通大学出版社

内 容 提 要

当今世界正在经历着深刻而巨大的变化，人类文化多元多极的推进，使我们面临着一个旋转中的电影社会。本书系我国的青年电影理论工作者运用文艺社会学等新学科的基本原理，生动而详尽地对年轻的电影社会学的一系列研究课题——电影与社会、电影与人类心态、电影与方法论、电影与文化观念、电影与历史轨迹、电影与现代科技等相互关系和作用所作的探讨和研究的初步成果。全书观点鲜明，材料丰富，富有一定的文学风韵和哲理思辨性，对高等院校文、理科师生及电影爱好者是一部值得参阅的书。

上海交通大学出版社出版

（淮海中路1984弄19号）

新华书店上海发行所发行

上海交通大学印刷厂印装

开本 787×1092 毫米 1/32 印张 4.125 字数 93,000

1987年4月第1版 1987年4月第1次印刷

印数：1—20,000

ISBN7-313-00174-5/J99 上海新书目：137—103

定价：1.00 元

序 言

尹继佐

当我读完汪天云同志的《旋转中的电影社会》之后，我觉得作者从社会学角度来研究电影，把电影小社会放到大的社会历史层面上来展开，无疑是有新意和有价值的。

电影是继音乐、舞蹈、绘画、戏剧、雕塑、建筑和摄影艺术之后诞生于人类社会的第八艺术。“电影女神”是如此年轻，她来到这个世界上还不到一个世纪。自从法国的卢米埃尔兄弟1895年12月28日，在巴黎卡普辛路14号大咖啡馆的地下室公映了《工厂的大门》、《火车到站》以来，92年的历史，也许只能称为“弹指一挥间”，可电影确实实为人类社会增添了璀璨悦目的光彩！

从波光粼粼的塞纳河畔到白雪皑皑的阿尔卑斯山麓，从赤道非洲的腹地到爱斯基摩人群居的北极边缘，光和影的艺术与人类同呼吸、共命运。“第八女神”的魅力使历史的画卷更恢宏壮观！

我国是一个泱泱10亿人口的“电影大国”，每年观众达280亿人次左右（据1982年统计），但我国电影的创作与生产水平，从数量到质量都还落后于苏、美、日等国。尽管已有近50万人的“电影界”队伍，有12.5万个电影放映单位，有25家电影制片厂（其中国家批准的故事片厂已达16家）但还是远远满足不了日新月异的大变革时代的社会需要。

汪天云同志是上海师范大学中文系“电影艺术”课程的讲

师。为使我们的电影事业有一个大发展，他认为必须加强电影理论的研究，而且自己也作了有益的尝试。

作者提到“电影社会学”，并且从不同社会视角作了探索，读后确有启发。说实在的，目前，在世界范围内，严格意义上的电影社会学著作还不是很多，我们中国也很少。但这一步确实确实是要跨出去的，而且现在也已经跨出去了。下面我就电影社会学谈一点不成熟的看法。

首先，什么是电影社会学的研究对象？我认为，电影社会学研究电影对社会的依赖关系和电影同社会的相互联系、相互作用的关系。电影是社会的产物，电影是社会生活的“反映”，同时，电影又是能动的社会力量。所以，电影社会学要研究电影在社会中产生和发挥作用的规律。总之，电影社会学在研究电影艺术时，特别注意首先把电影看作一个“电影社会”。这样，我们在研究电影社会学时，至少要涉及如下四个方面：

其一，电影艺术各个方面——电影作品、电影理论、电影评论和电影欣赏的艺术趣味产生和存在的价值；

其二，同第一方面相关的创造、储存、传播、评价、研究、感知……等等活动；

其三，同这些活动相关的创造和再创造的主体的状况，以及保障这些“活动”得以实现的主体的知识结构、文化心理结构、文化素质和其他品质；

其四，目前电影艺术的各种设制及其功用，是怎样对电影艺术家和电影观众的活动进行社会制约的。

其次，在研究电影社会学时，特别要注意文化传统和电影走向的关系。文化传统制约着当代电影，同时；电影艺术同其他文化艺术一样，在重建（或者说建构）中华民族新的文化历

史过程中也担负着崇高的使命。有些现象是值得引起重视的。比如，在中国，“娱乐片”为什么那么少，即使有，也必须是“寓教于乐”；又为什么有些艺术片，只有当被冠之以“探索片”，才可登场，这与中国儒家的重义轻利、文以载道的传统是什么关系，这与我们多年一直强调电影艺术的教育功能（这“教育”是简单化的教育）又是什么关系。又比如，当代中国电影有许多片子缺乏时代的理性的深层分析，缺乏一种阳刚之气，缺乏应有的历史的凝重感和崇高感。同样，这与我们儒家的天人合一、中庸之道的传统有什么关系呢？！正是从这一社会视角考察，所以，《黄土地》、《良家妇女》、《野山》等一批影片的诞生的真正意义，恰恰在于其对文化传统与民族精神的深入开掘，打破了僵化观念的文化氛围。

如果我们从文化发展角度来观照新时期十年电影的不凡轨迹，便可发现整个民族文化在经历了极大的压抑和扭曲以后，一旦步入改革开放这一崭新轨道，便骤然爆发出巨大的“能量”。请看：

随着十一届三中全会的召开，政治上思想上“拨乱反正”的展开，整个社会文化心态大幅度调整，电影界对“三突出”、“假大空”模式开始自觉扬弃，美学在复苏，人性、人情、人道主义得到重新评价，于是，我们的电影艺术表现为一种急切地追赶、模仿和衔接意识：《小花》、《苦恼人的笑》、《生活的颤音》等具有“先锋派”色泽的作品的诞生，“关于电影语言现代化”的论争，尽管它们带有相当程度的不稳定性和多义性，但毕竟使电影挣脱了陈旧的框架。

随着改革开放节律的强化，人们对传统文化的反思进入了深层心理。西方学术思潮在向文化艺术渗透的时候，也开始向

电影银幕渗透，电影理论呼唤着电影本性的回归：空框感、哲理性、淡化情节、客观模拟、生活纪实……于是，《沙鸥》、《邻居》拉动了纪实派作品的琴弦，《巴山夜雨》、《城南旧事》吹起了抒情派风格的横笛，正是这些让人耳目一新的影片登上国际国内的选优奖台，悄悄地改变着人们的电影文化观念。

随着改革的深化，从农村向城市的推进，观念的变革，中西方文化冲突，为电影理论的创新提供了时代氛围。反映在创作上，出现了色泽纷繁、气象一新的心态：以再现和表现相结合的风格，以蒙太奇和长镜头熔于一体，《黄土地》、《一个和八个》、《黑炮事件》、《野山》、《青春祭》、《良家妇女》、《红高粱》……一批新作，将新方法新理论推进到新的艺术层面，人们开始建立多相度的文化参照系。但是，随着所谓“精英文化”和“大众文化”的距离加大，一些为“廿一世纪拍片”的导演新秀，在严峻的现实面前不得不撤回常规影片的战术阵地。

随着整个社会文化心态的再调节，“电影社会”在旋转中开始更自觉地重视电影市场反馈、观众心理分析、大众传播媒介的特性的把握，以更科学更现实更优化的思维方式，来关照当代电影的多样化的生存手段，人们要求把艺术片、娱乐片、探索片、商业片，……放在完全平等的地位上进行社会评价。

历史是以过程展开的。当今，改革时代的发展和中华民族的文化走向，决定着我们的电影还将在创新的道路上披荆斩棘，奋勇开拓；同时，电影必须继续改革创新，去适应社会发展，而不可能让世界来适应电影。

再次，我还认为，电影社会学在研究电影在社会中产生和

发挥作用的规律时，要化力气研究“内化”和“外化”的历史过程与艺术“技巧”。一定观众对电影艺术的社会关系，是如何被艺术家们“内化”的，然后又是在他的作品中“显现”的、“外化”的。如果“内化”得越深，“外化”得越透，那么就会产生社会效果较好的电影艺术作品。在这方面，荣获中国百花奖五连冠、金鸡双奖的著名电影导演谢晋是个执着的追求者。

在此基础上，电影社会学还得进一步抓住审美趣味和天才创新这两个方面对一部电影进行具体的结构分析。“趣味”是联系观众的“中介”，电影艺术家们必须认识、评定、摄取观众的电影欣赏审美趣味，才能带观众进入“作品”，才能“上座”，不“上座”，又怎么进入人际交往系统之中呢？！创新意识是指艺术家们善于在作品中，改变某些传统标准，破除某些习惯趣味。真正的艺术家总是在自己的作品中对传统的审美趣味，对习俗的欣赏方式进行着修正、改造。

最后，我想引用我国古代《乐记》中的一段：

“德者，性之端也。乐者，德之华也。金石丝竹，乐之器也。诗，言其志也。歌，咏其声也。舞，动其容也。三者本于心，然后乐器从之。是故情深而文明，气盛而化神，和顺积中，而英华发外。唯乐不可以伪。”我们的电影艺术，也要有那种“情深而文明，气盛而化神，和顺积中，英华发外”的充满生机活力的境界。无数事实证明，无论是个人，还是一个民族，其优秀的文化性格往往建构于一个艰难卓绝的环境，而不是一个安逸平淡的氛围；挑战愈多，刺激越大，生命力也愈蓬勃蓬勃发展，顽强、炽热，此时，也越可能突破僵化陈旧的模式，走向励精图治的新目标。我们电影事业的发展也应如此！

写于1988年1月

目 录

序言

尹继佐

- 一、旋转中的电影社会 (1)
 - 电影和文化结构
 - 1、存在的前提和条件 (1)
 - 2、发展的意义和价值 (7)
- 二、文明大潮携来银色交响乐 (15)
 - 电影和观念变革
 - 1、当代消费的挑战 (15)
 - 2、大众传播的需要 (19)
 - 3、艺术观念的变革 (28)
 - 4、现代科学的渗透 (37)
 - 5、反思孕育着突破 (43)
- 三、镌刻于历史层面的图案 (47)
 - 电影和历史轨迹
 - 1、《定军山》与民族文化心态 (47)
 - 2、二次世界大战中的好莱坞影片 (53)
 - 3、《罗生门》，来自东方的启示 (60)
 - 4、从“本体回归”到“自我超越” (66)
 - 5、银海新潮和第五代导演 (78)

四、值得关注的特写镜头 (87)

——电影和社会合力

1、研究方法的多极化 (87)

2、群众影评队伍的崛起 (94)

3、电影和教育携起手来 (104)

4、当代女导演的创作心态 (110)

附录： 部分国际电影节一览表 (119)

一、旋转中的电影社会

——电影和文化结构

1、存在的前提和条件

当上个世纪的最后的太阳怀着眷恋之情，缓缓地沉沦于西方海平线的时候，新世纪的精灵把希望的金玫瑰悄悄地留给了一个初生的婴儿——她，便是被人类称为最年轻的“第八艺术”——电影！

是的，电影那美妙神奇的生命形态，注定要赢得人类的欢呼和痴情！

这并非神话，也不是某位先知的预言！

事实就是这样的强劲威严——在它的面前不存在诡秘的疑云！仅仅90多年的历程，电影在人类的文明史上留下了无可比拟的光辉篇章。当卢米埃尔兄弟向人类的第一批观众奉献出他们的处女作《工厂的大门》和《火车到站》时，他们肯定没有料到，90年后的某一天，电影的“奇异功能”差一点改变历史的面貌：有个名叫约尼尔的美国青年竟然仿效影片《出租汽车司机》的主人公，铤而走险，把一颗“让世界大吃一惊”的子弹射到了里根总统的身上。

同样，当爱森斯坦以他的全部热忱和智慧创作《战舰波将金号》的时候，他也不曾预料到，电影的艺术辐射力可以穿透国界和时代，不仅引起荷兰《七省号》铁甲舰水兵的英勇起义，而且银幕上的英雄主义鼓舞了千千万万个为真理而献身的

伟大战士；波罗的海水兵起义的形象激励着马特洛索夫；《普通一兵》的形象又使中国志愿军战士黄继光产生了惊天地、泣鬼神的英勇壮举！

这样的例子不胜枚举，而且绵延不断……

显然，人们在激奋之余产生了许多联想，联想之际又发现了一门年轻的学科已经叩响了我们的心扉：电影学和社会学的结合，使我们把目光集中到人类文化总系的一个崭新座标上。

众所周知，文艺社会学是近代西方资本主义社会、政治、经济和文化发展的必然产物。文艺社会学的各个分支（譬如音乐社会学、美术社会学、雕塑社会学等等），又都带有相当大的历史继承性，也就是说，作为人类古老艺术和近代社会的综合，既有结构上的杂糅和不同步性，又有功能上的复合和补充性，唯独电影社会学既年轻又洒脱，它不必背上沉重的历史包袱，却表现出与现代工业社会进化程序的共趋状态。因为，电影本身正标志着人类文化与现代社会的双轨聚合，标志着生产力发展到一定阶段时，物理环境对人们精神、心理的全面关照，所以，要探讨电影社会学的起源，我们理所当然地要从19世纪的欧洲（或称之西方社会）的社会历史背景谈起，但比起其它艺术社会学的分支来看，显然是清晰得多了。

经过18世纪英国工业革命浪潮的冲击，到了19世纪30年代，整个欧洲的资本主义经济得到了迅猛发展，开始取得了统治地位。进入“成年阶段”的资产阶级不仅在本国管理着金融、商业、贸易、工业、交通、矿山和旅游等等，而且已通过发达的航海网络，建立了国际贸易市场。资本主义经济的高速度、全方位、多功能的发展，使社会结构、人际关系和民族传统的文化心态发生了巨大变化。它的生产方式迫使人 and 物趋于

社会集体化，随着小土地私有者、手工作坊的破产，繁华的大都市一个个从地平线上崛起，托拉斯企业和高效能的办公楼压倒了贵族的别墅和皇室的行宫，市场的喧闹、交换的价值代替了中世纪以来宗教的虔诚、骑士的浪漫、大臣的尊严和小市民的温情脉脉……可以说，整个社会的机制在生产关系变革的同时，出现了不可逆转的“突变”，社会环境对人类心态的原有定势产生了一次又一次冲击，使人们从历史文化的遗产中钻出来，以资产阶级特性所决定的思维模式，去追求一个更自由、更平等、更丰富的“理想社会”。

这个“理想”的社会当然需要艺术来渲染社会的理想。于是，一些人异想天开地试图以崭新的文化手段来实现自己的设想，那就是作为新颖的大众传播手段——电影。

按照马克思恩格斯奠定的历史唯物主义的文艺社会学观点：“政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的。但是，它们又都相互影响并对经济基础产生影响。”^①

事实正是如此，电影的早期实验性活动也毫不掩饰其社会的功利性。西方最早的电影尝试是借助于摄影的市场需要，同时是依靠广告艺术的拐杖站立起来的，那些实验者的原始动机恐怕还未考虑到要建构一门可能被称为“第八女神”的艺术新样式，而仅仅为了适应并促进当时的社会生产发展之需。当时的意识形态，恰逢一次巨大的震荡和蜕变，资产阶级以生机勃勃的形象压倒了保守腐朽的封建贵族阶级，他们以私有制的魅力取代了对基督神灵的顶礼膜拜，用能立竿见影地带来享乐的\$符号弹劾了庄严却又麻木的十字架，从而“诱惑”和迫使艺

① <马克思、恩格斯选集>第四卷第506页。

术家和科学家为市场开拓适应社会进程的新品种。当原先一直虔诚地颂扬上帝和天国的诗歌、音乐、雕刻、绘画和舞蹈艺术感到哀伤失望、无所适从的时候，一项十分注重现实，又十分敏感和活跃的艺术——摄影却获得资本主义社会的青睐，在它的基础上，一门年轻艺术——电影也逐步形成了前期胚胎：它的生命起源正是资本主义对人类文明的贡献，它的脱颖而出又促进了孕育基本体的母系统的繁荣。

学识渊博的法国电影专家乔治·萨杜尔先生在他的专著《世界电影史》中指出：“一种艺术决不能在未开垦的处女地上产生出来，而突如其来地出现在我们眼前。它必须吸取人类知识中的各种养料，并且很快地就把它们消化。电影的伟大就在于它是很多其他艺术的综合。电影也是一种企业，并且带有许多别的东西。梵高一生不曾卖掉一张画就与世长辞，韩波留下了他的唯一诗稿即离开了人间，但他们的作品在他们故世以后却永垂不朽。这些作品在创作时物质上花费很少，只要纸张、墨水或画布和颜色，可是拍成一部现代大型影片，事先却需要花费几百万法郎……因此，把电影作为一种艺术来研究其历史，如果不涉及它的企业方面，那是不可能的，而这种企业又是与整个社会的经济和技术状况分不开的。因此，我们的计划是把电影作为一种受企业、经济、社会和技术严格制约着的艺术来加以研究的。”①

依据这样的观点关注一下电影的“摇篮”，人们发现，它确实确实是现代工业社会的幸运儿，没有一门艺术能与社会生产力的发展有如此亲近的血缘。

人类在电影史册的第一页上，写下了法国人路易·卢米埃

①[法]乔治·萨杜尔著《世界电影史》第31—32页。

尔和他兄弟奥古斯特、卢米埃尔的名字，不仅仅是因为他们当时杰出的摄影师，更重要的是他们是作为最早的电影企业家代表被留名于文明史上。

路易·卢米埃尔的第一部影片《工厂的大门》，可以说是一部广告宣传片，拍的是他父亲老卢米埃尔创办的企业。这部短小精悍的纪实风格的影片，曾在讨论法兰西共和国照相企业发展规划的讲演会上公开放映。影片中那些头戴羽帽，腰系围裙的女工们和推着自行车走的男工们，让人感到他们是在欢愉的情绪中步入工厂大门的，一系列纪实性的镜头表现出一种朴素的魅力。影片在表现工人以后，还接上了由两匹骏马拉着的马车载着厂主驰进厂区的镜头。这个画面显然反映了卢米埃尔这位里昂工业家的自豪心态，也折射出资本家在银幕上最初的形象。

在卢米埃尔兄弟的作品中活跃着大量资本主义社会的信息，显示着与日俱增地改变着社会风貌的工业氛围。例如《火车到站》、《木匠》、《铁匠》、《拆墙》、《出港的航船》、《代表们登陆》等等。其中《代表们登陆》是路易·卢米埃尔在梭昂河上的纳维尔市，把参加照相会议的代表们下船的情形拍摄下来，24小时以后，他把与天文学家约翰和罗讷省议长拉格兰奇会面时的谈话，在放映银幕后面重复了一遍，这使所有观看影片的代表惊愕得目瞪口呆。“啊呀，这和现实中我们看到的自然情景完全一样！”人们的惊叹正表示了当时社会对现实主义艺术的呼唤。

电影的社会研究的前提和环境，首先是因为19世纪下半叶至20世纪初的资本主义经济发展，致使自然科学和社会科学跃向一个新的更高水准的历史层面。电影社会的迅速建构同时受到两个方面的作用力：一方面，是由于20世纪初期文艺社会学

作为一门独立的学科已日趋成熟，各分支也逐步构建成立；另一方面，则是因为电影本体的结构功能带有特别浓烈的社会性因素，比起电影前的古老艺术来，电影与社会的双向反馈作用更明显，密切和强烈。电影从诞生的第一天起，就显示了巨大的，难以估量的社会意义。

应当感谢比利时的米盖尔恩、法国的丹纳、俄国的普列汉诺夫、德国的马克斯·韦伯、齐美尔、舍勒等卓越的人物，他们以不凡的才华和胆略，拓展着文化社会的新天地，也为电影社会的发展奠定了可贵的基础。

应当钦佩在电影理论上独辟蹊径的创造者，他们为电影社会学准备了丰富的思想武器，他们是：美国的格里菲斯、苏联的爱森斯坦、普多夫金，匈牙利的贝拉·巴拉兹、E·吉甘，德国的齐格弗里德·克拉考尔、安德烈·巴赞，日本的岩崎昶……

更值得重视和鼓舞的是，当电影社会学这株新芽破土而出的时候，即受到了马克思主义文艺社会学的关怀和影响。在这之前，从孔德到格罗赛的实证主义社会学观点，由于研究者过分强调所谓觅食“文明因子”的作用，使文艺社会学的航船常常陷入唯心主义的迷途，因而难以真正揭示文艺发展的根本规律。19世纪50年代后，这种状况得到了扭转，这一转变是与卡尔·马克思的思想体系紧密相连的。正如列宁指出的那样：马克思“第一次把社会学置于科学的基础上，确定了社会经济形态是一定生产关系的总和，确定了这种形态的发展是自然历史过程。”^①在马克思主义的理论指导下，文艺社会学（当然包括电影社会学）走上了科学论证和归纳的新轨——一切文学艺术的产生和发展必须从物质生产矛盾中，从生产力与生产关系

^①见《列宁》选集第一卷第10页。

之间的现存冲突中去解释。

这样，也使我们对电影社会学的认识、研究和探讨，获得了可以把握其规律性的方法。

一旦清醒地确认了电影社会学存在的前提和环境，认真地把握了对其研究的科学方法，那么，这种探索就可以不断拓展、持久和提往高级的程度了。

电影社会学的建构乃是人类文明进步的必然。正如萨杜尔所指出的：“不论发展的差别多大，也不论人们有过怎样的希望和失望，20世纪下半叶的头10年是以许多民族学派、社会学派蓬勃兴起为显著特点的，同时，那些存在已久的电影大多数也继续其兴盛的发展。”^①当然，电影和电影社会学“尚未超越它的未来的黎明时期。”^②

2、发展的意义和价值

当电影来到这个世界上以后，已经伴随人类经历了两次惊心动魄的世界大战。一方面，艺术在战争年月受到摧残；另一方面，作为大众媒介的电影，又在那非常严峻的日子里顽强地挣扎、生存和发展着。这两次使人类付出惨重代价的灾难，一方面标志着历史进入资本主义社会以后，社会矛盾的不可调和性，另一方面又加剧了这种矛盾和危机的深化，特别是第二次世界大战。它涉及的时间和空间是如此广大，它给社会、政治、经济、文化乃至人们的心理、行为等所带来的影响是那样的深远！

原有的秩序被无情地打破了，在新的无序状的天地里，各种哲学、社会科学、文化艺术流派空前活跃起来，当战争结束

①、② [法]乔治·萨杜尔《世界电影史》第631页。