

◆ 陈晓云 著

电影学导论

浙江大学出版社

◆ 陈晓云 著

AN INTRODUCTION TO FILMOLOGY

电影学导论

浙江大學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

电影学导论 / 陈晓云著. — 杭州: 浙江大学出版社,
2003.6

ISBN 7-308-03340-6

I. 电... II. 陈... III. 电影学 IV. J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 039623 号

责任编辑: 李海燕

封面设计: 刘依群

出版发行: 浙江大学出版社

(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

(网址: <http://www.zupress.com>)

排 版: 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷: 浙江大学印刷厂

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 11.5

字 数: 300 千

版 印 次: 2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 0001—4000

书 号: ISBN 7-308-03340-6/J·051

定 价: 18.00 元

陈晓云，1963年出生于浙江东阳，1983年大学毕业，先后执教于浙江师范大学、西藏民族学院（援藏）、杭州大学，现为浙江大学广播电视艺术研究所副所长、人文学院中文系副教授，出版、发表电影、电视、网络、文学、文化等方面的论著250余万字，主要著作有《作为文化的影像——中国当代电影文化阐释》（中国广播电视出版社1999年）、《绚丽的时空——电影·电视》（浙江人民美术出版社1999年）、《视觉神话——影视文化的深层结构》（天津社会科学院出版社2000年）、《众人狂欢——网络传播与娱乐》（复旦大学出版社2001年）、《新中国电影史话》（浙江大学出版社2003年）等，创作有《双子星座》等影视剧剧本，获中国文联文艺评论奖（2000年度）、中国金鸡百花电影节优秀学术论文奖（第8、9、10届）等20多种奖项。

目 录

绪 论	1
一 电影学概说	1
二 电影学与大学电影	6
第一章 特 性	15
第一节 历史视野中的电影	15
一 电影作为科技	15
二 电影作为艺术	27
三 电影作为语言	34
四 电影作为文化	38
五 电影作为商品	47
第二节 比较视野中的电影	52
一 电影与文学	52
二 电影与戏剧	62
三 电影与电视	70
第二章 元 素	77
第一节 影像/视觉元素	77
一 影 像	77
二 镜 头	80

三 胶 片	92
四 构 图	96
五 光 线	102
六 色 彩	105
第二节 声音/听觉元素	116
一 对 白	116
二 音 响	123
三 音 乐	130
四 录 音	134
第三节 蒙太奇/结构元素	138
一 释 义	138
二 分类与功能	144
第三章 思 潮	157
第一节 经典电影	157
一 欧洲先锋电影	157
二 经典好莱坞电影	165
三 苏联蒙太奇学派电影	173
第二节 现代电影	179
一 意大利新现实主义电影	179
二 法国新浪潮电影	185
三 新德国电影	191
四 现代主义电影	196
五 日本新电影	203
六 新好莱坞电影	208
七 中国新电影	213
八 欧洲电影新走向	231

九 亚洲电影新格局	247
第四章 理 论	253
第一节 经典电影理论	253
一 电影心理学	253
二 蒙太奇	260
三 长镜头	265
第二节 现代电影理论	273
一 符号学	273
二 精神分析	278
三 意识形态	289
四 女权主义	298
五 叙事学	306
六 后现代文化	326
七 中国当代电影理论与批评	338
参考文献	351
后 记	356

绪 论

一 电影学概说

电影诞生至今已经有一百多年的历史,对于电影的认识和研究也伴随着电影的发展而不断深入,电影学(filmology)由此成为一门独立的学科,它在我国学科分类中属于一级学科艺术学之下的二级学科。

关于电影学的界定,《电影艺术词典》认为电影学是“关于电影的科学;从广义上说,也是‘电影研究’的同义语。各国学者对电影学所下的定义并不一致,有的称之为‘研究电影作为审美、社会等现象的科学’,有的称之为‘关于电影、电影艺术特性、电影社会本性等规律的科学’。一般都把它视作艺术学的一个分支。按照通常的分类法,电影学分为电影理论、电影史、电影批评三个分支。这三个门类有学术价值的著作,均可称为电影学著作亦即电影研究著作。其中,电影理论著作毕竟占有最大的比重,因此人们往往又把电影理论视作电影学的同义语”^①。

《中国大百科全书·电影》认为电影学是“从社会文化现象、审美现象及大众传播手段的角度研究电影的科学。艺术学的一个分支。它以电影的艺术创作规律为研究对象。在其发展过程中与哲学特别是美学有紧密联系,与艺术学的其他分支以及历史学、社会学、心理学等学科有甚多关联,但它不等同于为达到一般美学、社会学、心理学、教育学或其他学科目的的电影研究。按照传统的分

①《电影艺术词典》,中国电影出版社1986年版,第37页。

类法,电影学分为三个部分,即电影理论、电影史及电影评论。第二次世界大战结束后,特别是50~60年代以来,电影学突破了传统分类法的框框,出现了一些新的分科,如电影社会学、电影心理学、电影社会心理学、电影符号学、电影美学、电影哲学、电影诗学等等。这些新分支的出现,表明电影学与其他学科相结合的发展趋向,意味着在运用各学科的方法论研究电影问题的过程中,电影学的研究领域在扩大^①。

《中国电影大辞典》认为电影学是“把电影作为社会文化现象、艺术现象及大众传播媒介加以研究的科学。由于电影学在中国还是一门新兴学科,对它的界定及研究范围其说不一。有的认为电影学应包含电影理论、电影史、电影评论三个组成部分;也有的主张电影学应侧重于电影与文化领域其他方面相互关系的研究,和电影理论等有所分工。一般认为电影学是艺术学的一个分支,其范畴包括电影发展过程、电影的审美特性、电影创作规律、电影作品分类及其社会作用与美学效应等。电影学在考察电影时既须注意到电影在特定的经济、政治、社会条件下的规定性、制约性,又须着眼于电影与整个文化领域及其他各个艺术门类的联系。电影学在国际上作为一门独立学科出现于20世纪40年代后期,其起始可追溯至20世纪初叶,并随着电影艺术日益成熟而逐渐兴起,在其发展过程中既与社会学、历史学、心理学等产生联系,又与美学以及艺术学其他分支相互影响。五六十年代以来,随着跨学科研究的日渐开拓,电影研究和其他学科研究的相互结合更趋密切,内容更为丰富,出现了一些新的分科,如电影美学、电影哲学、电影诗学、电影心理学、电影社会学、电影符号学等”^②。

《当代西方电影美学思想》作为国内最早系统地介绍西方现代

①《中国大百科全书·电影》,中国大百科全书出版社1991年版,第121-122页。

②《中国电影大辞典》,上海辞书出版社1995年版,第192-193页。

电影美学的著作之一,首先廓清了一些与“电影”有关的概念。法国著名电影理论家克里斯蒂安·麦茨认为:“人们通常称作‘电影’的东西,在我看来实际上是一种范围广阔而繁复的社会文化现象,一种在毛斯的意义上的‘总体社会事实’,有如人们所说,它包括有重要的经济与财力问题。它是一种涉及许多方面的整体……”法国电影研究者J.伍蒙认为:“电影一词包括一系列不同的对象:一种司法与意识形态意义上的制度,一种企业,一种美学意义上的生产,一种消费实践的总和。”法国著名电影评论刊物《电影手册》编委兼导演J.柯莫立则认为:“电影作为一种社会机器,不是直接生产于其技术设备的发明中,而是生产于其实验的假定和证实中,产生于它对在社会上获利的预期与肯定(经济的、意识形态的与象征的)之中。人们满可以说,是观众发明了电影。”而在《当代西方电影美学思想》的作者看来:“电影这个亚文化体由电影生产(企业组织、制作、发行)、消费(放映)、社会影响、研究等许多方面组成,并涉及政治、经济、法律、科技、教育、宣传、艺术、风俗、人文科学等各个领域。”“在英文里有好几个词都可以表示‘电影’,如film, cinema, movie, picture等,它们彼此在词义上并无严格区别。在法文中与‘电影’相当的词主要有film和cinema,在法国电影研究里这两个词却有着不同的意义侧重和用法。……大致说来, film指具体的电影制作、产品(即影片)与观赏等方面,而cinema指电影的比较抽象的和一般性的,即与film有关联的各个社会文化方面。”麦茨将cinema的内容分为三大类:一是影片生产以前与电影有关的一切现象,如电影生产的经济基础结构,制片厂结构,金融财务,有关电影的法律规定,决策环境的社会学,设备技术,竞争状况,以及编、导演的个人经历等等,即与影片生产直接和间接有关的各种因素;二是影片生产之后与电影有关的一切现象,如电影对各类观众产生的社会的、政治的以及意识形态的影响,影片内容在社会上造成的行为模式和情绪方式,观众的反应与追求,有关影星的“神话学”等等,即电影产生

的一切社会与文化的影响;三是在影片之旁或其外的事实,如电影放映的社会礼仪(电影院应比剧场更安静等要求),电影院的特殊设备,放映时的操作过程,以及领票员的作用(经济的和象征的作用,后者指领票员参与“导入梦幻”的作用)。^①

《当代西方电影美学思想》对当代西方电影研究的范围及其类别进行了这样的勾勒:

(1) 电影史研究。即有关导演、演员及其作品的内容、影响和地位的记叙,有时也包括一些简单的批评与理论分析。研究对象可以是导演、演员个人的作品群,某时期、某一样式的作品群,或者某一国家、地区的作品群。

(2) 电影批评。电影批评包括两方面的内容:一是批评的理论原则。批评的理论与一般理论或具体影评难以截然区分,但在研究类别上与后二者不同。批评的理论是批评家对电影作品进行评论时根据的各种原则论述,既涉及电影艺术的形式方面,又涉及到内容方面。它从一般电影理论和电影科学中选取与自己的电影批评有关的部分,并结合一定的思想内容。二是影片的批评,即对具体影片的评论,可分为新闻式影评与专业式影评两类。前一类为一般的观后感,后一类则是批评理论的具体运用。批评对象可以是个别影片,个别导演的全部影片,某一电影样式的影片群,某一国家、时期出产的影片群等。

(3) 电影理论。电影理论包括两大类:一是实用性理论,包括机械学、电子学与光学、洗印、银幕技术、特技等电影科技,导演、表演、摄影、剪辑、舞美、色彩、音乐、灯光等门类美学;二是一般性(理论性)理论,包括电影艺术一般性质分析、各种电影语言研究或电影形式结构分析、电影作者分析与观众心理分析、画面形象与电影观念的相关分析(视觉风格学)、电影与意识形态关系分析等。

^①参见李幼燕:《当代西方电影美学思想》,中国社会科学出版社1986年版,第1-4页。

(4) 电影(科)学。电影(科)学包括信息论、通信论等自然科学和哲学、语言学、心理学、社会学、历史学、人类学、文艺理论、教育学、政治学、经济学、新闻学等社会与人文科学。电影学是从各学科角度对电影文化和电影艺术进行的跨学科研究,任何这类具体研究都可以偏于电影一极或者偏于具体学科一极,前者为电影研究的一部分,后者则是有关学科的一部分。这类研究趋向表明,电影研究将日益融入一般文化学领域。尽管电影学与上述电影理论的第二类即一般性(理论性)理论相通处甚多,但大致上一般电影理论更接近电影实践,电影学则偏重于电影与其他文化领域相互关系的研究。^①

作为“国内第一部比较严格地遵循学科划分原则而完成的电影学著作”,《电影学:基本理论与宏观叙述》认为电影学“是一种对电影的跨学科综合比较研究(interdisciplinary study of film)。它必须建立在对于电影的多学科分科研究及广泛吸收20世纪人文学科研究成果的基础之上,把电影作为一种与艺术各门类和科学各学科相互关联、相互影响的重要社会现象进行多学科、全方位的系统研究和全面概括”^②。该书在提出电影学研究的基本构架之后,重点介绍了电影哲学、电影美学、电影艺术学、电影社会学、电影心理学、电影经济学、电影符号学、电影史学、电影批评研究这样一些电影学的次级学科。

本书倾向于认为电影学应包含了所有对于电影的研究,包括通常意义上的电影理论、电影史、电影评论以及从其他各学科角度对电影进行的研究。

^①参见《当代西方电影美学思想》,第19-21页。

^②王志敏主编:《电影学:基本理论与宏观叙述》,中国电影出版社2002年版,第4页。

二 电影学与大学电影^①

电影学作为一门学科的建立和发展与电影进入大学有着密切关系。

19世纪末电影的诞生,意味着世界文化发生了一次意义深长的重大转折,即由文字语言文化向视听语言文化的转变。从某种意义上说,它对人类文化发展的影响及其价值决不亚于文字的发明。包括电影、电视、录像、激光视盘、通讯卫星等在内的视听媒介借助现代科技得到了空前发展,其对社会的作用和影响正在不断增长。它既是艺术家的创造活动,同时又是政治、经济、文化、科技、教育、军事、体育等领域的传播工具。在当今世界,影像文化正由某种依附于时尚而存在的亚文化形态上升为占主导地位的文化形态。它既是一种艺术形式,同时又超越艺术和美学领域而渗透到人们日常生活的各个角落。人类借此在文字语言的基础上又获得了一种新的语言——视听语言。视听语言以其特有的能耐渗透到文字语言曾经涉足的任何一个文化领域,成为人类的又一重要文化媒介。

影像文化独特的具象性与直捷性使人类从文字文化抽象概念的桎梏中解脱出来,重新激活了人的感性,并且使视听语言成为普遍易懂的信息交流工具。机械的操作也趋向于简单易学,小型摄像机的大量涌入家庭和DV的成为时尚便是一个明证。然而,对于专业制作者来说,仅仅掌握电影机械的基本常识是远远不够的,还必须精通电影的基础理论、基本技巧,必须具备艺术家独特的观察、

^①本节的写作参考了如下文献:周传基:《“大学电影”的基本观点》,《当代电影》1986年第3期;孙自强:《电影·语言·文化》,《当代电影》1988年第3期;肖立昂:《苏联电影学院见闻》,《北京电影学院学报》1987年第1期;郑洞天:《美国电影教育印象记》,《北京电影学院学报》1986年第2期;〔美〕贝·休斯顿、尼·布朗:《美国大学中的电影教学》,《世界电影》1987年第3期;沈嵩生:《中国电影教育的历史和现状》,《北京电影学院学报》1990年第1期。

感受、想像与表达能力。专业人才的培养和理论问题的研究在很大程度上必须由“大学电影”^①来承担,世界当代电影文化的发展已经越来越清楚地显示了这一点。

苏联人最早意识到为电影创作者提供正规教育所具备的文化意义。1919年9月1日,年轻的苏维埃国家在莫斯科成立了世界上第一所电影专科学校——国立电影学校,1930年发展成国立电影学院,成为世界上最大的电影专业学院。著名电影大师爱森斯坦曾领导导演系教研室,电影艺术家邦达尔丘克、舒克申等都是电影学院毕业生。该院不仅是电影专业教育中心,而且也是电影理论研究中心,享有很高的国际声誉。

世界头号电影大国美国同样重视大学电影教育,全美3000多所大学中有三分之一以上开设了电影、电视课程。仅据1977年不完全统计,便有1000多所大学开设了电影、电视课程,主修或选修的学生达10万名。到1981年,有600多所大学设置了电影、电视专业,攻读学位的近万人,可以分别授予学士、硕士、博士学位。其中美国大学电影教育的开创地洛杉矶加州大学、南加州大学和纽约大学至今仍然是美国电影教育的中心。电影作为一门艺术、一种文化在美国大学里获得了正当地位。像美国这样既有普及性的高等电影教育,又有专业电影学科教育的国家在世界上也是首屈一指的。但是,一个显而易见的事实是,美国的电影、电视企业再发达,也不可能容纳每年成千上万的毕业生。很显然,美国大学电影教育的目的并不仅仅是培养电影制作者,而是将电影作为一门文化学科加入到大学文化教育的综合体系之中,使学生掌握20世纪影像文化多

①周传基认为,“大学电影”这一概念包括了电影(包括35、16、8.75毫米胶片的电影)、播放和闭路的电视、录像、激光视盘、通讯卫星以及将来由科学技术所提供的各种新型媒介(如全息电影)等大众传播媒介中视听媒介的各种技术手段。参见《“大学电影”的基本观点》,《当代电影》1986年第3期,第6页。

维的视听思维方式,掌握更为多样的艺术表现手法。因此,它尽管也培养出了像弗朗西斯·科波拉、马丁·斯科西斯、乔治·卢卡斯、史蒂文·斯皮尔伯格这样享誉世纪影坛的大师级人物,但其根本目的则是通过大学电影教育来普及电影文化。正如南加州大学电影教授麦克格雷戈所说,如果我们的毕业生没有打入电影企业,我们不会对他们怀有犯罪之感,我们希望的是能为真正的高等普通教育提供一个意义深远的顶峰——如果能够达到预期目的的话,就能为超越我们电影领域的进一步学习,以及进一步取得经验,提供一个坚实而恰当的基础。这种开放性的电影教育观念反映了美国大学对电影的独特而富于创造性的具有远见卓识的理解。

不仅苏联和美国两个电影大国不断扩大和深化大学电影教育,一些欧洲、亚洲和拉丁美洲国家也显示出重视电影文化、发展电影教育的趋向。在产生过电影大师英格玛·伯格曼的瑞典,为了增强本国电影在世界影坛上的竞争力和影响力,不惜花费与培养一个喷气式飞机驾驶员同等的资金培养一个电影专业学生。瑞典比较早地将电影教育纳入艺术和社会科学的教育体系中,中小学就开设电影课程,而且作为第三种外语来选修,甚至要求全体公民都必须掌握这个媒介。在电影的发源地法国,巴黎的高等电影学院成为面向世界的电影教育中心。在新现实主义电影的故乡意大利,继1926年建立慕尼黑电影学校后,又在罗马城兴建起电影艺术实验中心,培养了许多杰出的电影艺术家。日本、阿根廷等国也相继形成了自己的电影、电视教育体系。

以世界大学电影教育的发展来反观我国的电影教育现状,差距是显而易见的。尽管近年来我国电影在各大国际电影节上频频亮相,并囊括了包括金棕榈奖、金狮奖、金熊奖在内的几乎所有重大国际电影节的桂冠,尽管每年生产的上万集电视剧中也不乏或精彩或值得一看的作品,但这些事实无法掩饰电影、电视创作整体上的落后面貌。电影理论的贫乏、电影素质的低下也是显而易见

的。仅就电影教育而言,对电影专业人才的需求与这种人才的能力之间并不平衡,尤其是电影、电视制作单位数量的急速膨胀,导致了创作人才的极端匮乏,致使大量并未接受过专门训练的人员匆匆上阵,“草台班子”遍地开花,制作出为数不少的令观众倒胃口的“伪劣产品”。而另外一个多少令人宽慰的现实是,电影作为一门独立学科、一种文化形式的重要性日渐得到一些有识之士的重视,尤其是80年代以来,电影课程也陆陆续续堂而皇之地登上了高等学府的神圣殿堂。1985年,原教育部教高一字008号文件《关于高等学校开设电影课程的情况和意见》指出:“有条件的综合大学和师范院校中文系,应把电影课作为重要选修课,正式列入教学计划。”如今,已有数百所普通高校开设了电影、电视课程,还有一些高校成立了电影、电视研究机构,甚至设置了本科专业、硕士点和博士点,其归属也从单一的中文系扩展到艺术系、新闻传播系等。

这确实令人振奋。

然而,在欣喜之余,我们却感到了一种忧虑、一种危机。这种危机并非仅仅指教学设备的缺乏、教材建设的落后、师资队伍的空乏,而主要来自对电影观念的偏狭理解以及由此导致的对电影教育的偏狭理解。

虽然有了较大的改观,但事实上,在目前的大学电影教育中,“电影文学”仍然是举足轻重的观念之一。“电影语言”被许多人理解为仅仅等同于人物语言的狭小概念而从属于“电影文学”。大学电影教育的师资大多来自中文系的文艺理论、现当代文学、写作等专业(另外一个极有意思的现象是,风靡一时的美学课也大都由中文系开设并被冠以“文艺美学”之名),在课程上冠以“文学”二字的最初动因或许是为了在中文系开设电影课程的方便,却不料想埋下了一个潜在的危机。在“中国高等院校电影学会著作要览”中,以“文学”命名的就有《电影文学浅谈》、《电影文学的技巧》、《电视文学概论》、《中国现代电影文学史》、《中国当代影视文学》、《电影文