

数字时代的

影视艺术

张文俊 主编

学林出版社

影视新视野学术丛书

J90
Z297 v

数字时代的 影视艺术

张文俊 主编

学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

数字时代的影视艺术/张文俊主编. —上海:
学林出版社, 2003. 5
(影视新视野学术丛书)
ISBN 7-80668-490-5

I. 数... II. 张... III. ① 数字技术—影
响—电影② 数字技术—影响—电视—艺术
IV. J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 014399 号

影视新视野学术丛书

数字时代的影视艺术

主 编——张文俊
责任编辑——乐惟清
特约编辑——张丽珍
封面设计——贺 强

出 版——学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼)
电话:64515005 传真:64515005

发 行——新华书店上海发行所
学林图书发行部(钦州南路 81 号 1 楼)
电话:64515012 传真:64844088

印 刷——常熟市东张印刷有限公司

本 号——889 × 1194 1/32

张——15

数——32.1 万

次——2003 年 5 月第 1 版

2003 年 5 月第 1 次印刷

印 数——2500 册

号——ISBN 7-80668-490-5/I · 148

定 价——26.00 元

总 序

李少白

在中国电影即将迎来 100 周年华诞前夕,上海大学影视艺术技术学院组织本院的骨干教师,编选推出这套“影视新视野学术丛书”,是十分及时和有意义的工作。它不仅可以为目前正在日益扩大与繁荣的影视专业教学、科研提供有价值的参考用书。同时,也可以通过对已有学术成果进行有系统的编纂和整理,为人们对影视学术进行更高层次的理论总结和反思提供必需的文献准备。

自 20 世纪 90 年代以来,中国影视学术研究发生了明显的转型。其标志之一就是研究领域较以往比较单纯的影视艺术理论有了较大的拓展和延伸,影视产业、影视技术等过去所忽略的问题开始进入人们的关注视野;与此同时,可利用的理论资源和研究手段也比过去更加多元化。如西方的意识形态理论、文化研究、女权主义电影理论、后现代主义文化理论,以及综合了各种理论思潮的文本读解、类型研究方法等等,为人们进行更进一步的理论思考提供了更为开阔的学术背景。在某些领域,人们开始运用实证性研究,对野地调查、数据与问

卷分析等有着比较清晰的量化标准的社会学、经济学、管理学研究手段进行借鉴,更新了研究思路和方法,催生了一批有价值的研究成果。即使在传统的电影美学、电影史等研究领域,人们的研究思路,关注焦点也在变化,出现了许多新的研究方向和学术写作方式。对于这些动向,必须进行适时的总结和反思。这是任何一个学科保持不断向前推进的前提,也是学术理性追求自我超越的内在要求。当然,对已有文献进行搜集和编纂仅仅是最初步的工作,它只能作为学术研究拓展理论纵深的开始,而不是它的结束。

这套丛书编选范围比较宽泛,对当代影视研究诸多热点与前沿课题都有不同程度的涉及。内容主要包括“影视文化与美学”、“影视产业研究”、“新媒体技术研究”等几个不同领域。影视文化与美学部分,又包含了跨文化的影视比较研究、后现代影视理论与美学、电影史学,以及纪录片理论、影视批评等几个不同选题。编选的文章既包括后现代影视理论、电影史学等比较基础、抽象的学术问题,也涉及诸如“新生代”影像、媒体产业改革等一类与目前中国影视体制与创作现状息息相关的实际层面。这样的内容框架大体上反映出了编选者对现阶段中国影视理论建设已有成果的一种认知和理解,同时也比较便于人们从中把握当代中国影视理论研究的脉络和走势。

书中涉及到的一些观点,对人们的理论思维是富于启发性的。比如在全球化、后现代语境下,如何运用影像语言推进跨文化、跨民族的对话与理解,而不是在不同文明、文化之间制造误解和对立,以及中国电影在国际文化交流中如何增强跨文化的沟通能力的问题。再如,过去中国影视学术研究比

较关注影视创作的美学创新,而相对忽略了影视生产、流通、交换系统作为一项文化经济产业,也同样需要制度上的创新。20世纪90年代以后韩国电影工业所创造的一系列奇迹,很大程度上就是他们产业发展战略的成功。这当然首先还不是一个理论范畴的问题,但在理论上、意识上形成自觉,对于我们认识自身目前的体制现状,对于有目的地研究借鉴韩国的经验,则是必要和有所助益的。另外,随着《紧急迫降》、《冲天飞豹》、《极地营救》等影片的问世,如何借助高科技手段增强影片的审美表现力,如何使高科技营造的视听效果与叙事表达形成有机统一,对这些问题的思考和回答,则显得比以往任何时候都更为迫切,更为实际。

书中编选的文章,一部分是国内外影视学术界专家学者的最新学术成果,也有一部分出自上海大学影视艺术技术学院教师的研究心得,其中的字里行间,无不忠实记录着这些作者在影视学术研究领域孜孜探索的艰辛和甘苦。值此书即将付梓之际,我谨向他们表示衷心的祝贺。

是为序。

2002年10月于京东空味楼

编者的话

21世纪是数字时代,数字技术正在对影视领域产生深远的影响。数字技术不仅意味着影视制作方式上的革命,它更是引发了对传统电影美学、理论和观念的再思索。近年来,已有不少专家和学者就这些问题提出了精辟独到的见解,发表了诸多颇有学术价值和现实意义的论文。《数字时代的影视艺术》就是对这些论文的收集、整理和汇编。

全书根据论文内容编为两大部分:理论和美学篇主要探讨了数字技术的发展对传统影视理论和美学的影响,并且这种影响又是如何进一步地为影视创作打开新的视角、为影视实践提供新的可能性的,以及由此引发的关于数字影像的真实性、网络电影的人性化互动、数字时代的视听语境、数字影像奇观等问题的思考;技术和历史篇则更多地从技术层面上追溯数字技术产生、发展至今的历程,介绍数字技术在中外影视制作中的运用和发展前景,内容涵盖了包括CG、图像压缩、数字录音、影视声音信息资源网络、HDTV、电脑动画和DV等各个领域的影视数字技术。

书中部分论文是本校师生的研究成果,另外从国内各大影视学术期刊和编著中收录了部分文章。文章的主要来源有:《当代电影》、《电影艺术》、《文艺评论》、《影视技术》、《电视字幕、特技与动画》、《上海大学学报》、《北京电影学院学报》、

《南京艺术学院学报》,以及《迈向 21 世纪的中国电影——第九届中国金鸡百花电影节学术研讨会论文集》(中国电影出版社)、《审美空间延伸与拓展——电影声音艺术理论》(中国电影出版社)、《电影电视走向 21 世纪》(中国电影出版社)等。在此,特别向这些书刊、各位作者和编者致以由衷的敬意和感谢!

在编著《数字时代的影视艺术》一书的过程中,我们得到了有关作者和出版社的大力支持与配合。如果没有这些作者的热情支持和出版社的积极配合,本书难以顺利和及时成书。但是由于种种原因,有一些作者尚无法联系上。希望这些作者看到书后尽快与编者联系。对于我们工作上的疏漏,在此深表歉意!

·2002 年 12 月 24 日于上海大学影视艺术技术学院

影视新视野学术丛书

主 编：金冠军 陈犀禾

编 委：金丹元 曲春景 吴小丽
林少雄 石 川 郑 涵
张文俊

目 录

编者的话..... (1)

理论和美学篇

论数字影像及其真实性观念..... 潘秀通 潘源(3)

谈网络电影的人性化互动 陆琼琼(20)

论高科技与电影艺术的真实性 周燕(31)

错位困境与艰难抉择

——面对数字影像的思考 郝建(42)

影视学的范式转换 谷时宇(59)

电影:寻找丧失的在场交流

——论技术更新对电影美学特性的开拓 ... 梁国伟(86)

电影影像的本体论

——从电影到后电影的美学发生学

问题研究..... 余纪(111)

后电影:理论与创作 陈晓云(124)

电影的科技史与数字化生存..... 贾磊磊(144)

关于电影的新思考:面向高科技时代的电影 ... 王群(159)

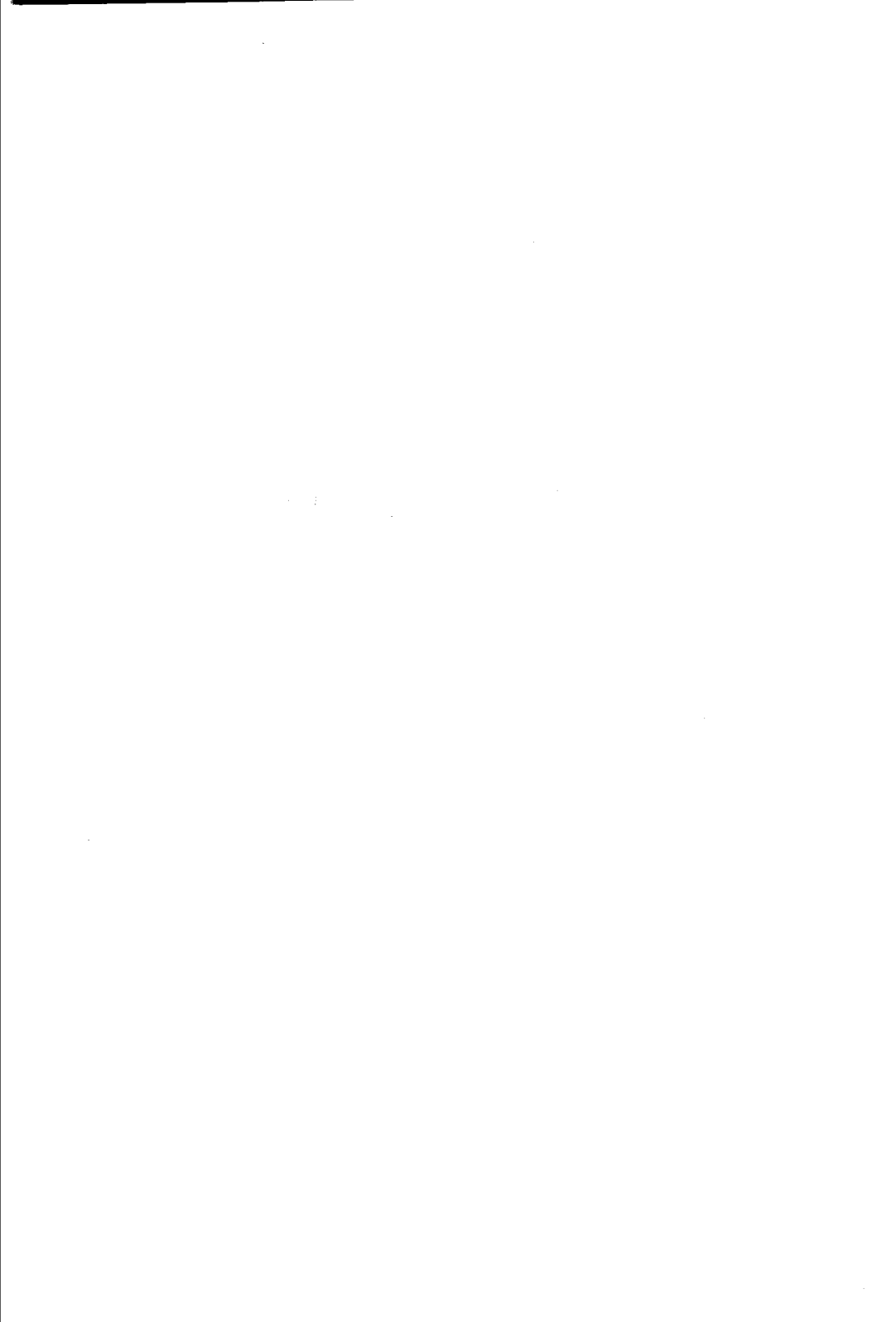
- 高科技时代的影视艺术走向…………… 张凤铸 杨珺(171)
- 21 世纪电影:用高科技讲述“真实的谎言”…… 盘剑(189)
- 电影高科技对传统艺术观念的挑战…………… 王志敏(205)
- 颠覆与裂变
- 论网络时代重建电影美学之必要性 … 张振华(213)
- 数字化电影视听语境
- 由电影数字化革命所引发的关于视听
语言的思考…………… 王乐文(224)
- 电影的奇观本性
- 从梅里爱到美国科幻电影的理论启示 … 虞吉(233)

技术和历史篇

- 影视艺术与虚拟现实…………… 张文俊(245)
- 图像压缩技术与 MPEG 的进展 …………… 张文俊(264)
- 数字技术能营救中国电影吗…………… 张莹(276)
- 从数据看电影数字声的前景…………… 陈子俊(282)
- 影视声音信息资源网络化初探…………… 任刚(301)
- HDTV 与数字电影 …………… 黄耀祖 雷振宇(327)
- 高清数字电影技术用于故事片创作的
可行性分析…………… 吴樵(340)
- 论电影技术发展趋势…………… 陈子俊 崔志民 周进(350)
- 如何面对电影制作中的数字技术…………… 葛菲(366)
- 高科技时代的电影录音与电影录音教育…………… 孙欣(389)
- 计算机技术在动画片制作中的应用…………… 石民勇(402)
- 数字化/网络与新电影 …………… 朱枫(414)

信息时代中的电影制作·····	珍妮特·瓦斯科(425)
新数字电影电视技术·····	戈汉姆·金德姆(438)
DV 设备的技术、手法与美学革命 ·····	张献民(448)
FLASH 及其精神 ·····	骆增秀 姜申(464)

理论和美学篇

论数字影像及其真实性观念

潘秀通 潘 源

影像与声音是电影电视的基本载体。任何影视理论与影视美学观念都无外是植根或生发于这一基本载体及其衍生事物而形成的。现代高科技——数字技术介入电影电视及其影像与声音领域,必然导致当代影视理论与影视美学观念的更新。然而有的论著认为,随着数字化时代的降临,数字影像导致巴赞的影像本体论解体,颠覆了以摄影为基础的真实性概念,电影这一被“真实”统治的“王国”也渐渐失去它原有的美学特质,传统电影美学根基已然为此崩坏。为了建树正确的数字电影理论及观念,推动数字电影制作实践的良性发展,深化“影像”领域的探讨和研究就显得尤为重要。

—

当代伊朗电影中坚人物阿巴斯·基亚鲁斯塔米说:“电影似简陋生命中的一扇窗,梦的出发点就是生命的现实,所有的东西应从现实出发”,而“影像是万物之源”。在传统制作工艺过程中,光学影像或者电子影像都是凭借摄影机或摄像机的纪录功能,即科学技术的“自动生成”作用而产生的。在人们的感知中,这类能够记录并保持客观“自然素材”及其时空原

貌的画面影像,可称为表象型或直观型影像。克·麦茨所说的“在电影里,能指与所指几乎是一致的:电影的符号是一个短路的符号”,正适于指称此类影像。安德烈·巴赞认为这类影像画面“与完整无缺地再现现实是等同的”;马赛尔·马尔丹则强调“它再生的客观性,就像磁带录音和气压表一样,是不容置疑的”,它“首先是现实主义的”。这种具象型影像,自从有了色彩,加上声音的匹配,便具有非凡的魔力。它既是传统影像世界的基本形态,同时又成为故事影片、艺术电影中画面影像乃至其他各类影像的构成基础以及数字型影像的参照系。而在影视片摄制中,坚持再现“外在生活”之流的本来面目,并以影像外在结构的原型态为基本特色,为风格,便形成现实主义的影像美学、纪实美学或写实美学。

自计算机技术介入电影制作领域起,影像世界又增添了依靠电脑成像获得的数字影像,其中既有像《角斗士》里斑斓猛虎这样的模拟式影像,又有像《侏罗纪公园》中恐龙、《木乃伊》中安妃魂灵那样的虚拟式影像。数字影像分别展示了古罗马时代马克西穆斯与猛虎搏斗的惊险场景、史前侏罗纪时代形形色色恐龙以及不为人所见的灵魂种种形象。《完美风暴》中 $2/3$ 的镜头都是用电脑CG合成的,那巨浪、颠簸的渔船以及船上人物都是数字影像。数字影像所拥有的巨大潜能,不仅在于它愈加逼真地展现事物面貌,尤其在于它足以使传统制作技术不敢想象或无法实现的境界成为艺术现实。同时,表象型数字影像同传统影像一样,亦可衍生意象型、抽象型、变形型诸种影像形态。

数字影像的表象同样具有对事件与情节的“表述”作用。它在一定时空范畴中的运动及其纵向聚合结构形式,包括它

在单元镜头和经过剪辑的序列镜头内所复现的物象存在与运动过程,即影像流程所复现的模拟或虚拟现实便形成叙述、叙事及其相应结构。《终结者2》中,采用橡皮人加电脑修饰的手段,表现 T1000 型终结者还未及反应过来之时,肚子里的子弹便把它炸得四分五裂,尽管它仍在张牙舞爪。这数字影像将影片情节推向最高潮,起到推进叙事的作用。数字影像所“叙”之“事”,连同影像与声音,同样成为影视“本体”构成的三个要素。影视片制作中,数字影像链亦可完全服务于叙事,成为戏剧性情节的载体。《角斗士》、《侏罗纪公园》、《木乃伊》三部影片虽用了数字技术,但其影像整体仍然侧重于“以象出戏”,所以依然属于“影戏”美学风格。

数字影像不仅可以模拟或虚拟现实,表达思想,同时亦可借助其结构评价所表现的对象,并把情感因素贯注其中。因此,“表情”亦是数字影像所能发挥的重要作用。赖瑞和安迪·华卓斯基兄弟编导的《骇客帝国》中,女孩客崔妮蒂跃起后突然停于半空,镜头绕着她旋转 360 度,然后警察被她一脚踢飞,这一令人惊诧不已而又优美无比的数字影像,便是主创者利用一向被称为“子弹时间”的专利设计并融入赞美之情拍摄的。

数字影像自然也具“表意”作用。传统影像“按其本质来说是照相的一次外延”,“跟我们的周围世界有一种显而易见的亲近性”,然而,克拉考尔毕竟还承认自然物象有“多种含义”,并且“会在不同的应用场合随时改变它们显然已经固定的意义”^①。匈牙利电影理论家伊芙特·皮洛也曾强调,“影像内容之间的紧密联系可以让我们读出它们的涵义”^②。既然自然物象都有多种含义,且又易于制作者有意识地将心情、情绪、思想等主观意识融入其“自然物象”结构,使之成为“意