

上海戏剧学院 电影学丛书
SHANGHAI THEATRE ACADEMY

光影之梦

——中国高等教育学会影视教育委员会
2013年年会论文集

黄会林 厉震林◎主编

中国电影出版社

光影之夢

中國電影發展史

——

光
影
之
夢

中國電影發展史

上海戏剧学院 电影学丛书
SHANGHAI THEATRE ACADEMY

书系上海市教育委员会“上海高校一流学科建设计划”资助

光影之梦

——中国高等教育学会影视教育委员会
2013 年年会论文集

黄会林 厉震林◎主编

中国电影出版社
2014·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

光影之梦：中国高等教育学会影视教育委员会 2013 年年会论文集 / 黄会林，厉震林主编. —北京：中国电影出版社，2014. 8

ISBN 978 - 7 - 106 - 04025 - 3

I. ①光… II. ①黄…②厉… III. ①电影—艺术教育—高等学校—文集②电视—艺术教育—高等学校—文集
IV. ①J90 - 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 205068 号

光影之梦

——中国高等教育学会影视教育委员会 2013 年年会论文集
黄会林 厉震林 主编

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100029

电话：64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) Email: cfpvgb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司

版 次 2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/720 × 1000 毫米 1/16

印张/22 插页/2 字数/453 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 04025 - 3/J · 1605

定 价 58.00 元

编辑委员会

主任委员

黄会林 官宝荣

委员（排名不分先后）

黄会林 官宝荣 彭吉象 张同道 周安华 陈旭光
虞吉 庚钟银 陈犀禾 厉震林 胡雪桦 王云

主 编

黄会林 厉震林

副 主 编

王 韵 张晓欧

目 录

- 1 中国电影·“中国梦”(代序)/黄会林

第一辑 影视教育

- 7 融通与互文:影视与戏剧教育整合拓进的思考/周安华
- 11 关于“上戏”版《电视艺术概论》教材建设的若干思考/厉震林
- 21 皮之不存 毛将焉附
——我国地方高校电影教育缺失专业支撑问题研究/姚小亭
- 29 电影剧作教学中的情感教育/孟 中
- 38 新时代语境下“中国电影史”课程教学的新思考/曹小晶
- 45 史学观念的转型和中国电影史研究与教学刍议/景虹梅
- 51 从“艺术教育”走向“文化教育”的大学公共影视课程/龚金平
- 59 美国高校影视教育的经验和启示
——以美国太平洋大学为例/王桂青
- 64 多科性大学影视专业建设及教学改革探索
——以西南石油大学艺术学院广播电视编导专业建设为例/焦道利 江 霄

第二辑 电影美学(上)

- 73 “新都市电影”的崛起/陈犀禾 程 功
- 86 《中国电影发展史》与新时期以来电影史学的发展/虞 吉
- 94 论华语电影文化价值影响力/倪祥保
- 101 “十七年”电影娱乐性研究/田川流
- 114 影像艺术中的桃源原型叙事/金昌庆

- 120 1987—2001 年中国电影的时空及镜语美学分析 / 万传法
- 129 明星在中国电影跨文化传播中的文化代码研究 / 陈晓伟
- 138 消费时代的“青春梦”
——对内地 2013 上半年电影青春叙事的符号学考察 / 颜小芳
- 146 21 世纪华语状态电影之审美特征 / 汪开庆 杨春风
- 151 都市电影时间的叙事性与象征 / 姚 睿
- 160 “星光”灿烂：身体转向语境下的电影审美消费 / 王英莉 段晓昀

第三辑 电影美学（下）

- 167 献礼片的价值诉求与叙述策略
——以电影《毛泽东与齐白石》为例 / 岳凯华
- 172 白障了的“生意眼”
——贺岁电影批判 / 史可扬
- 183 动作与表现 / 郝朴宁
- 191 批判与超越
——当前流行的三种电影批评倾向剖析 / 刘 志
- 200 电影史中“科技”与“艺术”的辩证规律对华语大片的启示 / 章旭清
- 207 唯实与表意
——漫谈电影自然光效 / 高子逸
- 218 浅论新疆维吾尔族影视表演艺术 / 古丽扎尔·铁木尔
- 227 谍海深流：英雄情结的潜隐与张扬
——关于当下中国谍战片英雄观的絮语 / 高 力
- 236 淡淡的少年离愁，浓浓的乡土人情
——《穿过忧伤的花季》“留守者”形象评析 / 沙 扬
- 241 人有病，天知否
——论电影《Hello! 树先生》和《杀生》的风格特征 / 张晓欧

第四辑 影视文化与产业

- 247 论“后华语电影”的文化生产 / 陈旭光

- 259 孙明经与格里尔逊：观念、理论与实践 / 张同道
- 269 米亚（MIA）艺术论
——“上海米亚艺术中心”演讲实录 / 胡雪桦
- 279 传奇与传记
——21 世纪以来中国电影传奇化叙事出现新天地及其与电影产业的发展 / 张智华
- 286 新中国广播电视制度建设历程的辩证考察 / 肖燕雄
- 295 从忠义、仁义到正义
——论电视剧《赵氏孤儿案》中民族精神的传承与认同 / 张兵娟
- 302 文化反思与艺术揭秘
——21 世纪中国电影中的启蒙话语 / 姜静楠 宋法刚
- 307 2013 年上半年国产电影市场分析 / 李 瑾
- 316 意识形态和商业利益的角逐
——内地与香港合拍片论 / 刘 辉
- 326 《百家讲坛》的盛衰与学术视频兴起的意义 / 阙建华
- 333 论江西革命历史题材影视剧的拓展与创新 / 胡 辛 何 静
- 340 论偶与偶动画的关系 / 韩 晖

中国电影·“中国梦”

(代序)

黄会林

一、“中国梦”与电影

中国文化曾遭遇过大大小小的危机,但是我们中华民族的文化品格就是在困难中寻求自己的文化出路,凸显一种历史不败精神,构成了源远流长的文化传统。在中华民族历时 5000 年悠久的文明传承中,从礼崩乐坏的春秋战国时代的子学兴起,就是在寻找一种文化变革,一种文化转型,这是对历史发声,也是对民族未来的走向发声。在近代以来的 170 年发展历程中,从 1840 年至 1919 年五四运动,面对严重的民族危机和深重的民族灾难,中国大批知识分子如饥似渴地寻找救国救民的真理。他们历经艰难,上下求索,虽然历尽艰辛,但是愈挫愈奋,彰显出坚持抗争、不屈不挠的爱国主义精神。新中国成立后六十多年来,持续探索,经历了从走“苏联的道路”到“走自己的路”,寻找我们自己的文化生命力,寻找我们自己的出路。直到改革开放三十多年来,从伟大实践中最后得出结论:马克思主义必须结合中国实际,要走有中国特色社会主义的道路。

这就是中华民族的文化品格,是中华民族的文化传统,是中国知识分子在文化上历经艰难、上下求索的“中国梦”。2012 年 11 月 29 日,习近平总书记阐释了“中国梦”:“每个人都有理想和追求,都有自己的梦想。现在,大家都在讨论中国梦,我认为,实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想。这个梦想,凝聚了几代中国人的夙愿,体现了中华民族和中国人民的整体利益,是每一个中华儿女的共同期盼……”

“中国梦”,深刻地描绘出中国历史发展的主线,以及中华民族生生不息、不懈奋斗的历史,凝聚了广大人民为实现国家富强、民族复兴和人民幸福的力量。

改革开放以来,建立社会主义市场经济体制,我国综合国力显著增强,对国际社会的贡献和影响越来越大,极大地影响了世界经济增长格局。随之而来,我国的国际地位不断提高,国际交往也日益频繁,大量西方文化进入,我们面临的各个方面的诸多社会矛盾也日益突出,如何在当今实现我们文化的“中国梦”? 尤其是如何实现电影文化的“中国梦”?

我们都知道电影诞生于欧洲,并在欧美形成了世界电影的主流发展模式,二者在电影形态和影响力方面各有特色,也互有交织,共同构成了世界电影的主流模式,在电影文

化格局中形成了两个既相互关联又彼此区别的“极”。如果说欧洲电影在艺术理念与文化表现性方面居于重要的一极,那么美国电影则在电影产业与文化影响力层面居于最为重要的一极。在欧美为代表的主流电影文化之外,尽管有亚洲的印度、日本、韩国、伊朗,以及南美一些国家的电影发展,但从文化和艺术影响力层面还很难构成独立的一极。我们认为,依托“第三极文化”、拥有一百多年历史的中国电影文化,可以构成欧洲电影文化和美国电影文化之外的“第三极电影文化”。

电影是一种技术手段、一种艺术形式、一种传播媒介,更是一种文化。任何一个时代、任何一个国家的电影都是特定时代、特定文化的表征和反映,同时也反作用于它所产生的时代和文化。

我认为,对于文化来说,尤其是对于电影文化来说,实现其“中国梦”主要应该是两个方面。1. 坚守住自己民族性的优势并发扬光大。吸收欧美电影文化特长是为自己所用,要探求有自己特点的电影文化个性。如今面对着内在和外在的困难:内在有自己的痼疾,外在有西方的挤压,我们要寻求民族自己的电影文化出路。我们的民族电影文化,有自己的文化品格、文化源流、文化个性和文化精神。需要展现出我们民族电影文化的不可替代性。2. 实现中国电影“走出去”,使中国电影文化与欧洲电影文化、美国电影文化及所有其他电影文化相互影响、相互吸收、相互借鉴,共同构成丰富多彩的人类电影文化图景,也就是实现电影文化的“美美与共”。

二、坚守并发扬中国电影自身的优秀特性

1. “第三极”电影文化

电影,是文化的载体和表征,同样也呈现出与当今世界文化格局相适应的分野。在世界多元文化格局中,禀赋着华夏文明数千年的传统,又阅尽百年沧桑而充沛着现代变革活力的中国电影文化,恰恰可以构成与欧洲电影文化、美国电影文化并肩而立的“第三极”电影文化。

“第三极电影文化”是针对世界电影发展格局提出的带有一定战略性思考的学术构想。在2012年10月27日中美电影学术论坛中,我发表了主题为“中国镜像与现代性”的学术发言,首次将“第三极文化”、“第三极电影文化”的学术观点带到了美国,并对此做了比较充分的说明与论证,得到多位美方专家的赞许。

“第三极电影文化”,其核心要素是代表中国几千年来优秀传统的人文精神,首先是将尊重和维护人的价值与尊严放在最突出的位置。这也正是中国电影的魅力之所在——凸显人的尊严,表现对人的尊重。中国的电影创作,应该发轫于中国文化中“以人为本”的传统,透过人物的性格与命运来反映历史或现实的独特性与多样性,从而与世界展开对话。其次是展现“君子义以为上”,“仁义礼智信”,“己所不欲,勿施于人”的道德

品格、精神气节。再次是“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,倡导个人对社会、对国家、对民族的道义担当,以及“天人合一”的宇宙观等。可以说只有充盈着民族文化、民族精神与民族气性的作品,才能成为中国电影史乃至世界电影史上不朽的经典。

2. 民族化电影的魅力

中美电影学术论坛上我们选送了五部具有独特气质、饱含民族风情的中国电影作品,它们是:《可可西里》、《骆驼客》、《喜马拉雅王子》、《额吉》和《碧罗雪山》,得到了美方专家的一致好评。这也有力地证明了中华民族文化在跨文化与世界的交流中享有的得天独厚的优势。

北京电影学院的黄式宪教授在发言中指出:我们需要从新的现代视角,在人物塑造这个基本命题上,做出新的探索,而中国的少数民族电影,尽管尚处于电影市场的边缘,却以其独特的人文原生态及其现代美学风采,为中国银幕增添了一道绚丽多姿、异彩纷呈的风景线。其独特的艺术魅力,以其清新的文化内涵和底蕴,心灵与心灵的对话感动人心。就中国电影未来的发展而言,这些少数民族电影,必将在中国与世界电影的对话中焕发出一股清新并且鼓舞人心的“文化软实力”。我国民族电影的创作,要具有“世界眼光”,以海纳百川的包容性,不断地吸纳世界上现代人文演进的优秀成果,借以丰富并拓展我们民族文化的现代内涵,不断拓宽中国文化在国际传播中的影响力。

坚守民族文化本性,是“第三极电影文化”的根本所在,但同时“第三极电影文化”并不排斥外来电影文化。相反,它认为,只有在坚持民族文化主体性的基础上,根据时代发展和社会需要不断吸收、借鉴、融合外来电影文化,才能进一步丰富、发展和创新真正植根民族文化传统的、具有鲜明民族特色的电影文化,这种电影文化反过来会更有利于民族文化的传播和弘扬。

三、对中国电影“走出去”实现“中国梦”的思考

2012年,中国电影业迎来新的挑战和机遇。2月,时任国家副主席的习近平访美期间宣布将进口美国大片的数量提高到34部。5月,大连万达与全球第二大院线集团AMC签署并购协议,大连万达一跃成为全球最大院线运营商。这条消息在中美两国都产生了巨大反响,甚至引发了一些美国媒体对中国文化入侵的想象和猜疑。当今世界文化交流越来越密切,随之产生的文化碰撞也越来越强烈。即使是美国这样在文化领域拥有超强实力的国家也对文化安全问题绷着一根弦。中国文化国际传播任重道远。

2012年是中国加入世界贸易组织的第十个年头。在这十年中,中国电影政策始终是保护与开放并存。保护的最终目的不是让中国电影产业永远躲在国家力量的羽翼下,成为温室花朵,而是为了让它成长为能够与好莱坞正面竞争的强大力量。十年之后的今天,我们欣喜地看到,中国电影业直面好莱坞的竞争,非但没有消亡,反而茁壮地成长起来。不但国内票房屡

创新高,国产影片成为不少影迷追逐的热点,而且一些国产影片走出国门,在国际上产生了一定的影响。

我们北京师范大学中国文化国际传播研究院所做的2012年中国电影文化的国际传播研究问卷调研,不仅是对2012年中国电影国际影响力的梳理,也是对入世十年来中国电影文化国际影响力的总结。

本项研究在问卷设计、调研方式、样本容量等方面更具国际化视野,取得了数量巨大的数据。在数据分析基础上得出一些有益、有趣的结论。我将简单地与各位分享这次调研的结论:

1. 美国电影最受欢迎,大多数受访者对本国电影充满感情

电影除了商品属性之外还有文化属性,体现民族情感。

美国电影能够在全世界取得成功因素是多方面的。可以归结于由资本控制的英语媒体的成功。对中国电影业而言,一方面中国电影应当认真学习美国电影取得成功的经验;另一方面应看到美国模式存在的问题,我们只能借鉴不能模仿。中国电影应当避免美国模式产生的负面影响,创造出文化传播中的“中国模式”。增强中国电影的国际影响力是一个系统工程,需要在资本运作、国际合作、制度改革、文化创新等各个方面进行探索,建立科学的体系,才能为中国电影文化国际传播提供理论依据。

2. 电影故事是中国电影最受欢迎的因素,也是观众感到最难理解、最需要改进的因素

故事是传播信息的有效载体,好故事具有超越国界的作用,能够在思想和文化层面上进行交流,在交流的过程中潜移默化地展现文化的影响力。

在“中国电影需要改进的方面”这个问题中,“字幕”被选为中国电影难以被理解的重要因素。大部分外国观众只有通过字幕才能理解故事,但是中国电影字幕存在许多问题。造成这种情况的原因有两个:一是文化隔阂。汉语蕴含着中国独特的文化传统,在翻译为外语的过程中,一些深层文化内涵很难翻译清楚。还有一个原因是中国电影故事传达本身有不小的问题。在发掘和整理传统故事方面,这几年电影界做了可贵的努力。但是,在以现代的观点阐述和表达传统文化等方面,中国电影还存在明显的不足。如何在保持传统的同时与现代社会主流相适应,是摆在中国电影人面前的一道难题。

3. 中国电影音乐是中国电影的重要特征,具有较高辨识度

音乐,是重要的艺术品类,与影视文化的关系非常密切。中国音乐具有独特的传统、高度的辨识度,这种明显的民族风格从两个方面影响着中国电影音乐的发展。一方面,民族风格被世界接受需要一个过程,这个过程不仅与推介有关,还与国家的文化影响力有关;另一方面,中国电影音乐在国际化的过程中,存在着盲目模仿所谓的西方流行音乐,缺乏独立创新精神的问题。音乐产业不仅仅是影视的周边产业,它对影视产业本身也有巨大的推动作用。中国音乐的创新与中国电影的创新是息息相关的。

4. 中国电影中的哲学思想,能够对外国观众的世界观产生一定的影响

通过调研我们得知,中国电影能够在很大程度上影响外国观众对中国的看法。中国

电影人不应满足于太极这样古老的哲学符号,而是应当讲述富于哲理的中国故事,创造更多代表中国古典哲学和现代文明的文化符号。

5. 网络能够对外国观众观看中国电影的意见产生重要影响,也是观看中国电影最主要的渠道

通过2012年数据调研我们发现,观众接受信息和观看中国电影的主要渠道是网络。中国在网络设施建设上走在世界前列。但是,在以网络为阵地的宣传、推广活动上,尚未能抢占制高点。

网络是中国电影被外国观众观看的主要方式。一方面是因为中国电影在国外进入院线的机会相对较少;另一方面,中国电影有许多免费资源,选择网络观看能够自由控制时间又减少花费。如何充分利用网络有效传播中国文化,是摆在我们面前的重要课题。

6. 华语电影作为一个整体被接受

在“请写下一个关于中国电影的关键词”这个题目中,占第一位的是“功夫”,占第二位的是影星的名字,占第三位的是近期电影的名字。“功夫”是中国电影最引人注目的标签,功夫片作为中国电影的一个独特片种,在国际上久盛不衰。被广泛认识的中国明星也基本是功夫明星,如成龙、李小龙、李连杰等。充分利用功夫元素,创作更多、更好的功夫片,是中国电影国际传播的重要途径。

同时,我们也应该意识到,中国是多民族国家,每个民族都是传承中国文化的重要力量,这些文化共同构成了中国文化的宝藏。中国电影是多民族共同的电影,在推广华语电影的同时,应当对少数民族电影、少数民族语言电影予以扶持。中国在提倡世界文化多极化、多样性的同时,不应该忽视本国文化多样性建设问题。

根据数据调研结果,我认为中国电影走出去实现其“中国梦”,可以在以下四个方面采取有效对策:

1. 中国电影国际影响力的扩大,需要将中国文化的精神和精髓注入电影创作中,立足本土,面向世界

首先,文化走出去,要在战略的高度上操作,电影是整体文化战略的一部分。中国电影国际影响力的扩大,不是收购几个院线,或者设置进口障碍就可以解决的,最重要的是发掘中国文化中先进的部分,并将其传播到全世界。外国观众对中国电影是感兴趣的,中国的独特文化吸引着世界的目光。但是,一味强调中国文化中古老的、神秘的部分,将会对中国文化影响力的扩大产生不利的影响。创造中国文化中先进的、现代的符号,是我们文化走出去至关重要的一个环节。

其次,中国文化国际影响力的扩大,要解决自我认知的问题。调研显示,外国观众对中国文化的理解障碍,大部分源于中国人自己对中国文化的认知混乱。比如,中国武术的精髓并非击倒对手,而是蕴含在武术中舍己为人的侠义精神。李小龙曾经作为中国的一个符号走向世界,他身上蕴含的不屈于暴力、追求尊严、行侠仗义的精神,曾经成为一

种思想资源影响了世界。直到今天,美国好莱坞及日本、韩国等国电影中,还经常能够看到李小龙的影子。事实上,中国文化并非缺乏吸引力,而是缺乏发掘这种吸引力的智慧。

中国电影人不应该皈依于欧洲的人文之神,或者拜倒在美国创造的以科技和民主为号召的资本之神的脚下,而应该在放眼世界之后,重新观照自身,充分发掘和利用中国的文化和思想资源,才能为世界所关注和敬仰。

2. 中国电影国际影响力扩大,需要加强传播理论的研究

中国电影在宣传上还应加强。此问题在很多论文及著述中都曾提到,不少学者以好莱坞电影为例进行说明。美国电影的宣传经费,一般是整个预算的1/3,甚至1/2。电影是特殊商品,它创造的是精神享受,自然应当在影响人们的判断上做足功课。在建立品牌过程中,类型片是一个非常重要的内容。学术界已经对类型片理论展开了很多讨论。从信息传播的角度考虑,类型片是创造一种有效的、惯性的传播力量,对培养观众的观赏习惯具有重要的作用。电影的生产者,同时也是信息的生产者,应该将精力投入到制造有效信息上。所谓制造有效信息,是指能够引起观者兴趣,激发观者传播欲望的信息。

3. 中外合拍片应突出中国文化特征,在中国特色与国际视野之间寻找平衡点

合拍电影是世界电影产业发展的重要趋势,也是中国电影发展的重要方面。现在,许多国家制定了鼓励合拍片的政策,许多电影已经分不清国家甚至模糊了地域特征。好莱坞公司近期越来越多地与中国公司合作,在中国拍摄电影。于中国电影而言,合拍片是中外电影交流的一个重要方式,是中国电影学习、吸收国外电影优秀制作经验的重要渠道。但是,在具体操作过程中保持中国电影的独特身份的问题应该引起电影从业者关注。

合拍片通过中外合作的方式将中国电影更加方便地输出,也令外国电影更加方便地输入。出与入是相对统一的。我们应当在出和入之间保持清醒的头脑。当前,有不少合拍片是中国的面孔、中国的风景,中文夹杂着英文却讲着欧美的故事。中国文化沦为背景或者远景,甚至成了装饰好莱坞故事的东方元素。除了语言、演员这些表层的因素之外,蕴含着中国文化精神的故事才是中国电影创作的重要指标。

4. 汉语的传播与中国电影国际影响力扩大相互影响,应建立以汉语为先导,以电影为工具的中国文化国际传播策略

在数千年世界文明史上,中国以其山环海抱的独特地域特征,孕育了“大一统”的文化精神,形成了自身的文化气质。其强大的文化生命力来自强烈的主体精神,实现文化的“中国梦”就是建设文化强国。对于电影文化来说,我们既要坚守发扬本民族电影文化的个性特点,努力学习西方电影文化中优秀的因素,又要坚持走出去,让中国电影在世界上具有自身应有的影响力。即使面对再多困难,我们也必须自强不息,走出自己的电影文化之路,并从而实现世界电影文化从“各美其美”到“美美与共”!

(代序作者系中国高教学会影视教育委员会会长)

融通与互文：影视与戏剧教育整合拓进的思考

周安华

整个 20 世纪,就艺术范畴而言,影视与戏剧可谓是最重叠交叉、最互溶互渗,真正称得上“相伴而行”的两种艺术形态。舞台化的场景、戏剧性的故事每每契入电影艺术创造的诸多空间,构成电影表达语汇最重要的一翼,以至于今天我们要在银幕上看到完全弃绝“戏剧”意味和形式的所谓的“纯电影”,变得十分困难;与此同时,电影在改变戏剧舞台的时空形态,使之流动起来、变化自如,电影特写、蒙太奇等手法让戏剧的视觉传达进入一个微相学和多声部的时代,心灵世界的缤纷借助光影变幻和“镜头转换”,获得极具映现力的投射。于是,在引发观众共鸣的层面,戏剧和电影形成了某种一体化、共生性的存在。诚如美国戏剧家尤金·奥尼尔所说:“我看到了电影能在那么多方面把我从束缚中解脱出来——使我能自由地写出一出真正伊丽莎白式的戏,把一个主题的全部内容表达出来。……‘话剧是最理想的形式’,但我认为总有一天,用这个手段能比用老的手段更好地表达出话剧的作者们要在戏里表达的东西。”^①显然,电影日益深入地改写着舞台的表意方式,使戏剧具有了更历史、更鲜活的话语和视觉形式。这种艺术越界的情形,同样也引起俄国电影理论家 B. 日丹的关注,他从电影幻感的视角,强调了银幕与戏剧的内在关联。在他看来:戏剧性因素(戏剧性目的)这种有其全部质的统一的形式,“是通过处于不同的表现方面和向度的概括,首先是通过内部戏剧性结构和外部造型结构的相互关系而在银幕上形成的。银幕上不仅需要展示,而且需要叙事,需要用动作叙事。……电影这一形式中的戏剧性因素是同造型表现、同场景的表现密切相关的”^②。换言之,没有戏剧对三维运动影像时刻的“滋养”、映衬,现代电影几乎无法获得自身的魅力与思想。

由上面简单的描述,我们不难看出,在今天,影视与戏剧在大艺术范畴中,已经越来越深地形成了叙事元素、视觉风致的同构性,景观、情态的粘连性,甚至常常以“连体婴儿”的样态,以彼此相近的方式接近对象,一如美术和艺术设计一样。这使我们有理由提

① [美]爱德华·茂莱:《电影化的想象——作家和电影》,中国电影出版社 1989 年版,第 16 页。

② [俄]B. 日丹:《影片的美学》,中国电影出版社 1992 年版,第 436 页。

出影视与戏剧教育融通拓进、互文升位的问题。

众所周知,作为形象的、表演的艺术,戏剧与电影都按照冲突律来结构剧本,都以冲突为基础,通过动作的呈现传达艺术家对社会人生的理解、对历史的表述。冲突律的选择意味着开端、发展、高潮和结局这样相对完整的叙事结构,意味着首尾一贯,层层推进,起承转合的叙述方式。正因为如此,劳逊说:“电影的结构和技巧,反映了戏剧形式的历史演变过程中的一个新阶段。”^①与此相应,戏剧与电影都依赖演员表演,尽管一个是即时的活生生的表演,与观众直接的双向反馈,一个是演员表演的“记录性重现”,与观众间接交流的关系。此外,戏剧和电影都需要各专业艺术家通过复杂的程序来完成,从审美形式和流程看,都采取了剧场或影院“展示—观赏”即“一对多”的传播模式,都会产生“公众娱乐效应”。时至今日,戏剧和电影可谓边缘重叠,艺术流变甚至一脉相承,一部电影中最重要的构成常常是戏剧的,反之亦是如此。

无疑,影视与戏剧艺术的整合拓进,全然于此获得了基石。

格洛托夫斯基曾以“新鲜蔬菜”和“压缩饼干”分别比喻戏剧和影视,其意指戏剧包含更多当下、时代的精神和思想,而影视更多模式化、快餐化的意味,因而“味觉文化”上的互相启迪借取,深化着戏剧影视两者交融、互涉的可能性和空间。

比如,相比于大众文化的电影艺术,戏剧具备更多精英文化的色彩,作为当代哲学和生命的演绎场,戏剧不像电影那样具有描述的内在连贯性和全程、全方位的真实性的,由此戏剧始终是“思想的王国”,且凭依这一点,戏剧获取着广泛的尊崇。用吉夫·皮克的话说:“戏剧趋向脱离特殊的、具体的而向一般的、抽象的思想发展。相比之下,电影则倾向脱离一般而趋向特殊化。”^②也就是说,电影以感性和个体的意义,以直观和喧嚣的方式,触摸观众的心弦,给他们即时的娱乐和情感慰藉。那么,在中国大片陷入商业化,普遍以视觉刺激感染观众,忽视人文历史的深度把握、民族情怀的哲理传达的情况下,以戏剧式的“新鲜蔬菜”的复合营养、以戏剧对思想的积极负载,促动当代电影逃离庸俗浅薄,逃离商业化的视觉狂欢,正视社会和历史困境,从而获得人类道义、人类精神的沉淀,显然是非常重要的。

事实上,戏剧在漫长的岁月中,熏染和积淀的人性价值、人本立场以及反复熔铸的丰富的高尚“艺格”,早已为卓越的电影人看到。比如,安德烈·巴赞就曾宣称:“我们至今仍然把戏剧奉为一种美学的极致,认为电影也许能够以令人满意的方式接近它,不过,充其量也只是戏剧的谦卑的仆从。”因为,“戏剧给我们留下的愉悦比起看完一部好影片获得的满足有一种难以言传的更令人振奋、更高雅的东西,也许,还应该说,更有道德教益”^③。显然,戏剧作为高级艺术的整饬、美学气质和精神结构,对于当代电影生产至关

① [美]约翰·霍华德·劳逊:《戏剧与电影的剧作理论与技巧》,中国电影出版社1978年版,第1页。

② 吉夫·皮克:《用当代人的眼光比较电影与戏剧》,《戏剧》1995年第3期。

③ [法]安德烈·巴赞:《电影是什么?》,中国电影出版社1987年版,第185页。

重要,其不仅具有启示价值,而且能发挥塑形甚至塑性作用。深谙戏剧哲学和艺术逻辑,新一代电影人才能在创作上上水准,在美学上再追求,着力于内涵的挖掘和完美的传达,理直气壮地反对无意义、拒绝无深度、摒弃无厘头,自觉寻求和人类本性、人类梦想的对话,使银幕不再为低度美学、为绚烂而搞笑的恶俗景观所左右。

另一方面,当代戏剧人走向电影,也具有“破茧”甚或“革命”的意义。相比囿于经验主义的戏剧呈现,当代电影更多地领受了科技现代化的洗礼,不唯影像形态日趋鲜亮,视听语言更穿透,其主旨的日常化、生活化不断赢得大众的青睐,其精美的声、光、电、色也不断强化着观众的视觉体验。可以说,今天电影的叙事、节奏乃至隐喻都和当下人们的心理需求实现了无缝对接,电影借助大众传媒(包括网络)以及各种现代营销手段,彰显自身魅力,更将电影的影响力提升到前所未有的水准。正是在这里,戏剧可以获得极大的跃升。首先,戏剧艺术要去掉“精神贵族”的范儿,改变“小圈子艺术”的狭隘,丢弃孤芳自赏的心态,自觉融入转型中的社会的大历史和世俗人生的大舞台上,适应当下生活、适应普通人群的趣味,走近人生的腹地,感受和传达生命体验、文化变迁。其次,戏剧要“换装”,即在全新的技术语境、在新媒体和数字技术引领下,实现剧场艺术的革新,包括增添更具视觉感召力的舞台装置,更富表现力的舞美设计,更具感官张力的情境和布景道具,流畅而多义地折射历史和现实的多重意味,使戏剧感染力形态丰富化,发挥极致化,并且在节奏上、心理上、风格上适宜于当代人的消费偏好,从而成为知识分子乃至社会大众的最爱。

讨论影视与戏剧的融通与互文,不能不关注和把握一些关键词,而它们实际上也是影视与戏剧融通和互文真正有效化的根本与路径。

首先,是全才式的“新生代”哺育。伴随历史语境的转换,进入21世纪的戏剧和影视艺术,人才青黄不接,大师乏善可陈,戏剧中国和影视中国都呼唤既懂国际视觉艺术潮流及语汇,也深谙民族本土情愫和元素的超越的艺术家,呼唤具备非凡勇气,能重塑造型艺术历史的殿堂级人物、巅峰级佳作。的确,在激烈的国际影剧艺术竞争中立于不败之地的中国戏剧人和影人,一定是深谙戏剧、影视之三昧,对现代舞台和现代银幕之真谛了然于心,且精于影剧叙事和表意创新的大家,其对于戏剧的镜像式传达、电影的剧场化呈现也甚具心得。因而,他在底蕴上、气度上和艺术构思上先就胜人一筹,能在一个开放的视界里,在自身艺术形态上超凡脱俗,且兼具“他者”艺术的灵性和自在,由此锻造的戏剧影视作品,自然深具引领性和实验性,也必然深得观众喜爱。

其次,“全视野剧作”作为根本。影剧的融通将剧本的深耕细作,出彩出色,再次摆到所有创作者面前。剧本乃是戏剧之本,也是影视之本,完成一部出色的影视剧本,需要掌握缤纷的戏剧技巧,而写出一部不同凡响的舞台剧,同样需要声画音效的特殊功力。因而,关注于一个耐人寻味的事件,着力在历史和虚构之间扩散神奇的想象,巧妙地推进和渲染冲突,挖掘人物丰富的内心世界,一丝不苟地去叩求普遍的情感和命运的精致演绎,这是影剧家都得去做的,去除对于一流导演的盲目景仰,改变“一招鲜吃遍天”的跟