

北京师范大学
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

京师青年艺术论丛 黄会林 胡智锋 王宜文 主编

方寸之间

封闭空间电影创作思维

闫怀康 著

非外借

中国国际广播出版社

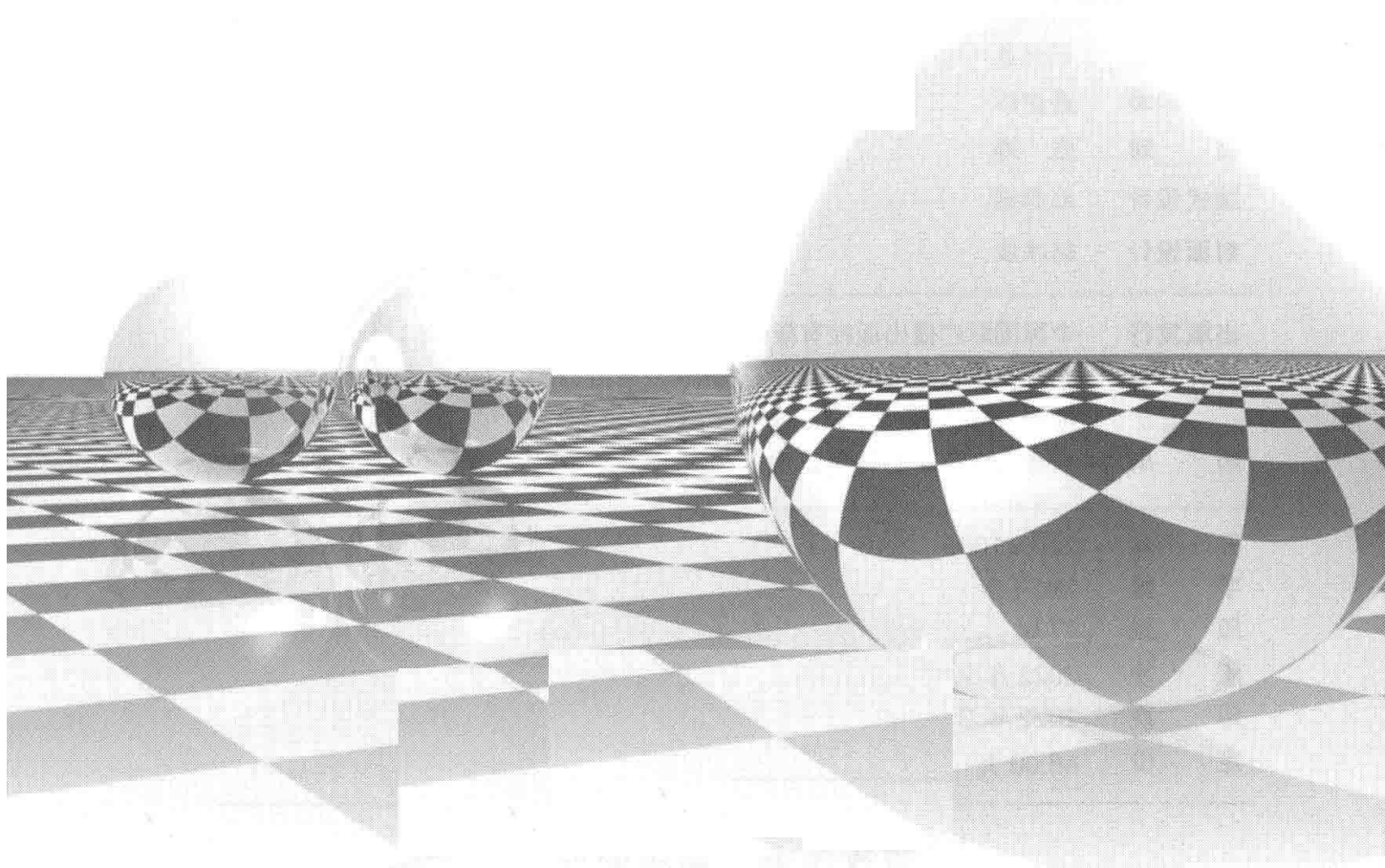
北京师范大学
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

京师青年艺术论丛 黄会林 胡智锋 王宜文 主编

方寸之间

封闭空间电影创作思维

闫怀康 著

中国国际广播出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

方寸之间：封闭空间电影创作思维 / 闫怀康著. —北京：中国国际广播出版社，2022.2（2022.8重印）

ISBN 978-7-5078-5092-5

I. ①方… II. ①闫… III. ①电影制作—研究 IV. ①J91

中国版本图书馆CIP数据核字（2022）第031850号

方寸之间：封闭空间电影创作思维

著 者 闫怀康
责任编辑 聂俊珍
校 对 张 娜
版式设计 邢秀娟
封面设计 赵冰波

出版发行 中国国际广播出版社有限公司 [010-89508207（传真）]
社 址 北京市丰台区榴乡路88号石榴中心2号楼1701
邮编：100079
印 刷 天津市新科印刷有限公司

开 本 710×1000 1/16
字 数 280千字
印 张 17.5
版 次 2022年7月 北京第一版
印 次 2022年8月 第二次印刷
定 价 48.00元

版权所有 盗版必究

本书系国家社科基金艺术学项目“认知神经科学背景下电影视听元素结合效果研究”（项目编号：19BC041）系列成果之一、北京市社会科学基金项目“神经电影学理论模型建构及电影认知的脑成像实证研究”（项目编号：16YTA002）系列成果之一

谨以此书献给

我的父亲闫凤洲，他比我还懂这些电影

我的母亲何正香，她不关心电影，她只爱我们

序 言

黄会林 胡智锋 王宜文

《京师青年艺术论丛》即将推出，这是北京师范大学艺术研究领域青年学者和学子们创新成果的汇集，中国的艺术学科迎来了一群朝气蓬勃的年轻人，他们也带来了新鲜的活力、锐气和探索精神。祝贺这些成果和这些年轻人的出现，并期待本论丛推进中国艺术学科的学术研究和科学进步。在丛书即将问世之际，我们认为，有必要对中国的艺术学科所面临的新环境、新挑战与未来发展前景等做一点探究，同时，也对包括本论丛在内的京师艺术研究学派自身的发展脉络、宗旨、特征等进行一下梳理与探索。

中国艺术学科面临的新环境

世界格局在过去几百年间实际上是由西方主导的。西方经由文艺复兴这场文化革命解放了人，又经过工业革命解放了生产力，积累了人类历史上超过过去几千年的财富总和，再经过近代19、20世纪的社会运动——从法国大革命、英国大革命直到美国大革命之后带来的社会革命——解放了生产关系，建构了现代西方的政治体系、社会体系和文化体系。

这个较为完整的政治、经济、社会、文化体系百余年来一直在主控着人类社会。以二元对立哲学为主建构起来的西方文化影响着全世界，在价值观、思维方式和生活方式等方面深刻影响着人类社会。

这个状态从19世纪以来就一直在东西方的冲撞之中蔓延着。作为拥有数千年文化沉淀的东方大国，中国一直试图调整并改变这种状态。但近代以来

的中国，经济、政治、文化处于全面衰弱状态，直到中华人民共和国成立才开始了独立自主的进程。经过70年的努力，特别是改革开放40多年来的努力，中国实现了从站起来、富起来到强起来的伟大转折。

2012年，中国第一次在经济总量上超过了日本，成为世界第二大经济体。有人预测，用不了多少年，中国将超过美国，成为世界第一大经济体。更有观点认为，中国已经成为世界经济的火车头。一方面，我们可以看到，这些成就让中国人的百年屈辱得以洗刷，使长期在西方体系压制下被压迫、被剥夺、被歧视的民族屈辱得以洗刷；另一方面，我们又必须清醒地看到，西方体系依然强势地主导着世界，特别是在文化上，也就是我们所说的“文化软实力”。在经济硬实力的快速发展中，我们越来越感觉到自身在文化软实力上相对太软，无法与快速发展、增长的经济硬实力相匹配。诚然，我们的硬实力，如各种经济指标，确实为国人以及世人所认可、所羡慕；但与此相应，我们的价值观、审美观等文化软实力是否能与硬实力相匹配，这无疑是在我们面前的令人警醒的重大问题。

我们认为，中华文化只有表现出足够的魅力和丰富的内涵，才能真正让世界敬佩。艺术作为当今世界最为直观、生动的文化载体和传媒载体，它在文化创造、文化交流和传播方面，毫无疑问扮演着举足轻重的角色。或者说，艺术对于中国文化软实力的提升将扮演极其重要的角色。艺术学科在面临国家文化软实力提升的新环境之下，理应在战略层面有更大的抱负——努力在学科建设的宗旨、目标、方向和规划中，以全球化的视野打造新全球化环境，彰显中华文化魅力与特色的学科内涵，并为中国文化提升提供基础性和战略性的支撑。

中国艺术学科面临的新挑战

“双一流”建设无疑是中国高等教育目前发展的主旋律。北京师范大学的艺术学科，特别是戏剧与影视学科在“双一流”建设中，也获得了前所未有的机遇。但艺术学科在“双一流”建设的语境中，到底应当呈现出怎样的格局与面貌呢？

至少有以下五个层面值得思考。第一，从整体的学科布局看，艺术学科点在总量上应当有怎样的规模，在区域上应当有怎样的布局；第二，在人才培养层次上，本科、硕士、博士的学位点在设置中，应当有怎样的比例；第三，在学术研究上，应当达到怎样的水准；第四，在整体质量上，应当达到怎样的标准；第五，在与国际同行的竞争与对比中，应当体现出怎样的优势与特色。这些都是艺术学科在“双一流”建设中所面临的亟须回应与解决的重要问题。在新环境中，艺术学科就目前国家需求、行业需求、学术发展需求等而言，确实还存在诸多不足。无疑，在师资队伍、学科体制、学术水平、培养体系、文化传承与创新等方面，我们将面临诸多新的挑战。

目前，艺术学科在服务国家、行业以及学科等方面能力有限。对于国家在艺术发展方面的宏观规划，我们能提供多少有价值的战略性咨询？对于艺术行业发展的迫切需求，我们能拿出多少有用的应用性对策？对于学科的自身发展，我们能拿出多少有价值的回应？而在艺术基础性研究中，又能有多少新领域、新观点、新方法、新范式做出相应的贡献？在与全球艺术同行的对比中，我们又能拿出多少具有中国特色，同时具有国际影响力的作品与学术成果？这些都是艺术学科在“双一流”语境中需要发力的空间与面临的挑战所在。

伴随国际文化交流的不断加强，艺术学科在文化传承与创新中理应发挥更为重大的作用。譬如艺术对于中华文化的传承，包括中华文化所延伸的民族精神、价值观等的传承，扮演着怎么样的角色，以及艺术学科对于当代中国文化的建设，又应发挥怎样的作用、贡献，等等。这些都是目前摆在我们学科面前的挑战，需要不断梳理、探究，并找准方向，努力奋进。

中国艺术学科发展的新对策

在新环境中，鉴于中国艺术学科所面临的新挑战，我们有以下三点思考。

（一）人文性

中国艺术学科的发展，一方面要看到巨大的时代性机遇，另一方面更要

意识到即将面临更巨大的挑战。要怎样去发展，或用什么样的理念去发展，首先离不开强化人文性，这是一个价值功能和价值属性的问题。

中华人民共和国成立以来，虽然在艺术研究的民族化方面有了一些重要的成功探索，但我们在学科建设上更多接受的是西方的影响。对于这些影响，一方面，我们要肯定其技术与文化价值；另一方面，其折射出的价值观，如种族歧视、文化歧视等，比比皆是，对我们学科甚至我国的文化建构产生了负面影响，这是一个令人担忧的问题。我们要清醒地看到，技术背后的文化素质是更深层的、更厚重的存在，这也是艺术学科在价值观、价值体系的建构中应当具有的更强的文化自信和文化自觉。把中华文化的优秀传统文化融入有中国特色的艺术学科建设当中，这一点我们要大张旗鼓地鼓励与呼吁。

（二）科学性

在新环境与新挑战的共同影响下，中国艺术学科的发展对策离不开科学性的建构。科学性包括两个方面的理解。首先，是尊重专业规律。譬如，戏剧与影视学科在创作和传播中都有自身的规律，如电影、电视有其自身的规律，戏剧、戏曲有其自身的规律，而这些规律中的技术规范、创作规范、传播规范等，需要从专业视角加以尊重，这是艺术学科科学性发展的第一个内涵。其次，是尊重逻辑性。在艺术学科的内部构建中，本科、硕士、博士不同培养层次存在不同的逻辑性，而在每一个层面中，专业和通识教育、技术和理论教育等都存在比重问题、手段问题、实施问题。这些涵盖内在逻辑的问题，需要我们去挖掘探索。又如学科中的理论与实务、艺术与技术、创作与传播等，它们之间的比重与衔接所蕴含的逻辑性关系也需要进一步厘清。

（三）创新性

在人文性、科学性的基础上，艺术学科的发展更应该有勇气去大胆创新，此即本书在新对策方面所强调的创新性。

从学科外部来看，全世界没有一个固有模式决定必须通过什么样的路径去发展；从学科本身而言，其艺术性的内蕴也折射出各种各样的可能性。因此，每一个学科中的专业都具有其创新的空间。例如，开设艺术学科的有综合性

大学、工科大学、文科大学、师范类大学、专业类艺术院校等，不同的学校、学院对于艺术人才的培养理念、路径等会存在不同，但正是这种差异给我们的创新提供了巨大空间。所以，在面向世界的艺术学科的建构中，每个学校、学院、学科点都完全可以结合自身的实际，利用自身优势，在差异化中创建自身特色。

我们认为，艺术学科发展的具体创新模式有以下三点：第一，在传承中创新，弃旧更新。要在新环境中充分吸纳历史经验，结合新的时代需求，做重新整合。第二，敢于进行创新创造，敢于立论。要根据国家、行业、教育发展提出新的需求，并积极创建新的学科、新的专业、新的方向、新的课程、新的教育内容与新的社会服务模式等。第三，广泛借鉴与整合。要通过对传统文化、国际同行的不断借鉴学习、汲取精华，并结合中国艺术学科的发展特色，整合出新的学科发展经验。

通过对人文性、科学性、创新性的把握，沿着中国特色、时代特色和行业发展需求谋篇布局，规划设计形成新的教育模式、科研模式和社会服务模式等，我们将会把艺术学科发展推进到新的境界。

艺术研究京师学派的历史传承与建构

北京师范大学是一所底蕴深厚的百年老校，是中国现代高等艺术教育的发祥地之一，也一直是中国艺术研究领域的重镇。目前的艺术与传媒学院将传统艺术与现代传媒的诸种学科有机结合，在别的高校不断切分学院和学科的情况下，北京师范大学实现了二者的奇妙融合，形成了一种交叉性优势。北京师范大学始终秉持人文性、综合性、复合性的理念，与专业院校相比，一方面，彰显出传承中华优秀传统文化、体现中华文化魅力和中国东方审美气质的人文性追求；另一方面，展现出百年老校综合性大学多学科交叉以及艺术多学科融合的双综合优势（艺术与传媒学院有影视、音乐、美术、舞蹈、数字媒体、设计、书法及艺术学等全覆盖的艺术传媒学科），凸显出综合性大学艺术学科的特色与优势。诸多年轻学子、年轻教师就是在这样的包容共享的环境中成长起来，彼此砥砺前行。思想的火花、创新的构思，不断闪现在

这片积淀深厚又年轻活跃的园地，使北京师范大学的学术研究始终保持朝气和活力，接纳来自这些年轻学人的源头与活水。

我们积极倡导和构建艺术研究的“京师学派”，核心主旨就是在学术研究过程中强调对民族化、中国化的密切关注。我们认为，应当以中国美学的独特视角去研究中国艺术现象，既吸收世界艺术的精华，又坚持中国文化的民族性，实现中国美学与西方美学在中国当代艺术实践中的融合。只有这样，我们才能创造出具有现代意识与民族风格的艺术作品，建立起当代艺术研究的中国学派。

我们期待，通过不断的努力，让包括《京师青年艺术论丛》这些年轻学子的科研创新，逐渐形成特色鲜明的京师艺术研究学派。我们期待这套丛书能够为京师艺术学派的建设和中国艺术学科的发展做出独特的贡献。

目 录

绪 论 / 001

第一节 研究问题的缘起 / 001

一、问题提出 / 001

二、研究对象 / 005

第二节 研究现状与文献综述 / 006

一、国内研究现状 / 010

二、国外研究现状 / 015

第三节 研究意义与价值 / 018

一、学术研究层面 / 019

二、创作实践层面 / 020

三、现实意义层面 / 021

第四节 理论依据与研究方法 / 022

一、理论依据 / 023

二、研究方法 / 024

第一章 封闭空间电影作为隔离系统 / 026

第一节 概念界定：封闭空间与封闭空间电影 / 027

一、空间和封闭空间 / 027

二、形成封闭空间的必要条件 / 030

- 三、封闭空间电影：隔离作为戏剧性前提 / 032
- 第二节 封闭空间电影的一般创作策略 / 039
 - 一、被动滞留日常空间的强迫性 / 039
 - 二、意外闯入未知空间的恐惧感 / 041
 - 三、邀请进入功能空间的游戏性 / 042
- 第三节 封闭空间电影的深层创作逻辑 / 045
 - 一、窥探：信徒告解的人性隐私 / 045
 - 二、旁观：迷津实验的人性考验 / 048
 - 三、戏剧性：被强化的“三一律”及其异化 / 051
- 第四节 封闭空间电影：类型归属与创作思维 / 055
 - 一、作为类型创作的封闭空间电影 / 055
 - 二、隔离系统：作为整体性的创作思维 / 057

第二章 封闭空间电影的时空功能及设置 / 063

- 第一节 封闭空间的隔离性 / 064
 - 一、封闭空间：隔离与放逐 / 064
 - 二、封闭空间的时间：异化与伸缩 / 067
- 第二节 封闭空间的视觉能动性 / 072
 - 一、封闭空间的主体“表演性”功能 / 073
 - 二、空间物体的主客关系建构功能 / 078
- 第三节 封闭空间的几何变异性 / 081
 - 一、矩形和圆形的视觉张力 / 082
 - 二、基于建筑几何的变形 / 085
- 第四节 隔离的封闭空间：日常秩序的失衡 / 089
 - 一、日常空间情境的戏剧化突变 / 090

二、日常空间造型的电影化可能 / 091

第三章 封闭空间电影的人物关系及模型 / 095

第一节 主体身份的退化与认同 / 096

一、监狱空间：囚禁与惩罚 / 097

二、医院空间：规训与重塑 / 101

三、自然空间：竞争与存续 / 104

第二节 反派力量设置的三种形态 / 106

一、缺席的人物制造悬念 / 107

二、机关的空间制造倒计时 / 111

三、未知的怪物制造恐惧 / 112

第三节 人与封闭空间的构成关系 / 116

一、一人一室：主体性反思 / 117

二、多人一屋：群体性矛盾 / 119

三、众人一塔：权力性指向 / 123

第四章 封闭空间电影的叙事逻辑及范式 / 129

第一节 隔离情境的核心议题 / 130

一、生命意志的彰显 / 132

二、集体价值的取舍 / 133

三、伦理困境的两难 / 135

第二节 隔离情境的叙事策略 / 137

一、线性叙事结构 / 138

二、“回顾”与“共时”的叙事手段 / 140

三、叙事手段的视觉呈现方式 / 144

第三节 被“切割”的空间形成叙事模块 / 146

一、可切割性：迷津实验作为心理依据 / 147

二、13个情节模块的形成 / 152

第四节 风格化结局作为范式 / 168

一、反向留白 / 168

二、正向突转 / 170

第五章 封闭空间电影的空间调度及原理 / 174

第一节 人物关系的区隔调度 / 176

一、人物的站队 / 176

二、资源再分配 / 181

三、对白的游戏 / 183

第二节 封闭空间与人物的交互性调度 / 195

一、压迫 - 改造：空间对人物的调度 / 196

二、倾听 - 反馈：人物对空间的反抗 / 201

三、高频次特写：人物情绪制造空间氛围 / 205

第三节 光源对人物的区隔调度 / 212

一、焦点光对人物的行为调度 / 212

二、非常规光源的戏剧化改造 / 215

第四节 声源对人物的定位调度 / 219

一、“声音影像”明确空间方位 / 220

二、高中低人声构成空间交响 / 226

结 语 / 228

参考文献 / 234

附录 1 外国封闭空间电影片单 / 244

附录 2 中国封闭空间电影片单 / 254

后 记 / 256

绪 论

第一节 研究问题的缘起

一、问题提出

毋庸置疑，任何严肃、深刻的电影创作，都是值得书写的。

当我们对于电影的认知愈加理性，就不难发现，作为一种机械复制的媒介，它不仅可以通过制造华丽的空间，来延伸人类对异域世界的探索，也可以将生活的细处，通过显微镜式的变形，揭示其被忽略的戏剧性，这两者就是电影的优势，而这种优势体现在电影可以无限复制丰富的真实空间。随着时间的推移、科技的进步，现代电影出现了越来越多的表现手法，尤其是摄影设备的更新和特效软件的快速迭代，助推着创作者们将天马行空的想象力转化为客观的银幕真实。电影叙事空间则更不受控制，上至宇宙，下到地心，电影场景切换自由，华丽至极。技术的发展与艺术形态的进化呈现出一种“共同命运”的关系，20世纪20年代，有声技术的出现，在好莱坞制片体系下，立即催生出一批以《爵士歌王》(*The Jazz Singer*, 1927)为代表的有声电影。同时，因为观众对银幕上“人声”的好奇，也诞生了一大批质量不佳的“话痨片”——大制片厂找来当红明星，让他们围坐在一个空间内对话。由于当时声音设备的不成熟，甚至使得镜头语言退化到电影发明初期的形态，影片的叙事空间再次回到“工厂大门”的时代。而这些“话痨片”，甚至不需要任何叙事技巧，只要听到大明星们奇特的嗓音，观众的猎奇心理就已经得到满足。