

The Paradigm Reconstruction of Film History Research: A Review of “Film History: Theory and Practice”

Biaobao Meng

School of Media and Communication, Yanjing Institute of Technology, Langfang, Hebei, 065201, China

Abstract

Film History: Theory and Practice*, co-authored by American scholars Robert Allen and Douglas Gomery, is a systematic exploration of theories and methodologies in film history research. The book is structured into three parts: The first part defines the role of film history within film studies, distinguishing between film history, film theory, and film criticism. The second part examines four traditional categories of film history— aesthetics, technology, economics, and social film history—emphasizing that film is a multidimensional phenomenon. The third part advocates for the value of local film history and the concept of re-integrating film history, proposing that film history is an open system requiring comprehensive analysis incorporating technical, economic, and social mechanisms. Through case studies, the book challenges established historical perspectives, offering a reflective framework for film history research.

Keywords

film history research; film theory; film criticism; local film history

电影史研究的范式重构——《电影史：理论与实践》书评

孟标标

燕京理工学院传媒学院，中国·河北廊坊 065201

摘要

《电影史：理论与实践》由美国学者罗伯特·艾伦和道格拉斯·戈梅里合著，是一部系统探讨电影史研究理论与方法的著作。全书分为三部分：第一部分界定电影史在电影研究中的位置，区分电影史、电影理论和电影批评的领域；第二部分梳理传统电影史研究的四个范畴——美学、技术、经济和社会电影史，强调电影是多维度的现象；第三部分提出地方电影史的价值和重新整合电影史的观念，主张电影史是开放系统，需结合技术、经济、社会等机制来进行综合分析。本书通过个案研究引导读者质疑既定史观，为电影史研究提供了反思性框架。

关键词

电影史研究；电影理论；电影批评；地方电影史

1 引言

《电影史：理论与实践》一书是由两位美国学者罗伯特·艾伦和道格拉斯·戈梅里共同著作的一部关于电影史研究的理论书籍。作者在书中梳理和总结了以往电影史的研究方法，然后指出了以往电影史研究中存在的不足，并运用许多个案研究来让读者更好的认识和理解电影史，进而提出一种独到的电影史研究观念和方法。

2 电影史研究的定位与范畴界定

全书分为三个部分，在第一部分中，作者探讨了关于电影史本身的问题，即作为电影研究的一个分支的电影史在电影研究中的位置是什么，以及电影史、电影理论和电影批

评三者各自研究的领域是什么。

“一般的电影史主要是把电影作为一种艺术现象来研究和总结，揭示电影艺术的历史发展规律，阐述各种电影思潮、风格流派的继承与革新，研究电影的社会功能等方面”。¹电影史把时间向度作为自己的主要领域，“电影史学家并不分析某部影片或思考所有电影的本性和潜质，而是试图解释电影自起源以来所发生的变革，并说明一些经久未变的电影外观”。

电影理论是把电影的本性、特质和功能作为自己的研究领域，电影理论对电影进行共性研究。电影理论同其他的文艺理论一样，试图寻求关于电影的普遍的适用准则，但电影理论也因为其侧重点不同，呈现出不同的理论样貌，总体上可分为传统电影理论和现代电影理论，传统电影理论多为本体电影理论，主要探讨电影自身的特性，如法国先锋派电影理论与德国表现主义电影理论及苏联蒙太奇学派等构成

【作者简介】孟标标（1991-），男，中国安徽宿州人，助教，硕士，从事电影学研究。

了电影诞生初期的电影理论体系，后来的新现实主义电影理论，诗电影，作者电影论等电影理论，将本体电影理论推向新的阶段。但到了二十世纪五十年代之后，运用其他人文学科的知识与研究方法对电影进行研究的现代电影理论开始越来越多，例如电影符号学、电影语言学、结构主义电影理论等，电影理论研究不再局限于电影本体，开始呈现出愈加开放的特点。

电影批评则是去进行个别影片或若干组影片的特质研究。“电影批评，不仅是针对影片的评论，它的面目更加复杂、多样，比如对导演、影片接受的评论，还有对电影外部的讨论，都属于电影批评。电影批评与电影艺术的发展进程紧密相连，随着电影的演进，电影批评也不断向深度和广度拓展”。²

作者对电影史本身的历史进行了梳理和说明，电影史研究在发展年代上较为短暂，相关著作数量较少，电影史研究作为一个学术领域仍处于萌芽状态。“电影史的出现要晚于电影理论和电影批评，其历史很短”。³ 大部分的电影史研究只是研究“影片的历史”，而真正的电影史显然包含的东西更多。在阅读电影史方面，作者认为阅读电影史不应看作是纯粹的接受过程，而应看作是一种质疑活动，即读者与史学论点之间的抗衡。作者举了一个典型的例子，即早期美国电影史研究中“天才论”十分流行，格里菲斯是美国电影史中的重要人物，受到当时评论家的承认和赞赏，但是对格里菲斯的巨大作用进行评估时一定要考虑到与格里菲斯同时期的其他导演的影片所剩无几这一历史条件。

3 电影史研究中多维视角的梳理与阐释

《电影艺术词典》中关于电影史学研究是这样论述的，“关于电影历史研究的理论原则、方法论、研究对象、目的和手段的理论思考。电影史研究主要包括四个方面：1、关注传统杰作和电影大师的美学电影史；2、关注发明家和技术革新的技术电影史；3、关注制片、发行、放映的视电影为产业的经济电影史；4、关注观众的价值观、欲望和关切的社会电影史”。在本书的第二部分中，作者就对传统的电影史研究方法进行了梳理，把传统的电影史研究领域分为四个主要范畴，美学电影史、技术电影史、经济电影史、社会电影史。

美学电影史研究的是电影作为艺术形式的历史，即指对电影艺术杰作的确认、描述和阐释，美学电影史不仅包括对导演、创作风格和电影界艺术运动的研究，而且还需思考为什么有些电影的艺术手法在电影史上一直居于主导地位，而另一些手法却不常见。在电影史中，常见的现象是，一种电影美学因为特定的目的被发展出来，在电影史的发展中，却被另一种完全不同的电影类型所借鉴并取得巨大美学成果。例如，苏联蒙太奇学派发展出来的杂耍蒙太奇电影美学，以其能够产生巨大的情绪效果而多被用在主旋律宣传电影

中，如《战舰波将金》，但八十年代的好莱坞电影，将杂耍蒙太奇用于暴力美学中，用以增强其动作场面的视觉冲击力与情绪感染力，把用于宣传的电影美学，完全娱乐化了。

技术电影史是指对电影技术的起源与发展的研究。电影本身就是技术的产物，没有摄影机、胶片、洗印设备和放映设备就没有电影，而且电影史上的每一次变革都是技术的变革，从最早期的黑白默片到声音、色彩进入电影，技术的进步促使电影在视听、叙事方面进行了系统的改革，而不仅仅是把新的技术加入到电影制作中那么简单。技术电影史就是要研究这一技术体系是怎么发展的，为什么会发生电影技术的变革以及特定时代的电影技术状态是如何制约人们制作电影的。比如库布里克在《闪灵》中运用的斯坦尼康，李安在《比利·林恩的中场战事》中运用的120帧等电影技术，技术为电影的形态带来了变化。

经济电影史是对电影产业包括制作、发行和放映的庞大而复杂的产业的运作过程进行研究。电影是一种耗资巨大的传播媒介，没有资金的支撑，电影不能够拍摄完成，电影先天带有商业性，从电影诞生第一天起，电影就被作为一种商品来进行售卖。

社会电影史的涵盖面很广，从制作到观众，从影片的内容到看电影引发的社会作用都包括其中。

本书中作者提出的电影史研究观念和方法，是注重对电影史现象的生成机制的研究，作者认为，某一电影现象的生成原因并不是单一的，而是多重的和互有联系的，原因也不只是显在的，它们有时会是潜在的和隐蔽的。作者引用英国哲学家罗伊·巴斯克在《科学实在论》中的论述“世界由机制构成，而不是由事件构成。这样一些机制联合生成现象的流变，而这些现象就构成了世界的实际状态和事件”，认为电影史研究应该把电影形成的结构和机制作为研究对象，而不是仅仅研究影片本身。比如，一部影片或一种电影运动的出现，除了电影艺术发展的自身原因外，肯定也有着经济、技术、政治、意识形态、社会文化等方面的直接的或间接的作用和影响。从上述多种因素中发现电影现象的生成机制则是电影史学家的主要任务，在此，作者把观察事实同理论分析结合起来，以使人们对电影事物的认识更接近其本质和规律。

4 电影史研究的范式重构与系统整合

第三部分中作者探讨了地方电影史的研究和重新整合电影史。作者认为地方电影史的研究是非常有益的，除了使人成为一个眼光更为敏锐的电影史读者之外，地方电影史还是一个博大而且至今仍未启用的电影史研究的原始资料来源。北京电影学院的电影史课程老师陈山老师的中国电影史课堂，就遵循了这一电影史研究特点。他讲述电影史不是死板地把电影史归纳和划重点，像许多电影史书籍一样只描述电影的历史而没有联系当时的社会状况，他主张还原当时的历

史情境，在当时的语境下去解读一部电影，去看待那一批电影人。电影是一种大众艺术，它的制作和放映都和当时的社会环境息息相关，所以了解当时的社会情境是非常有必要的。很多电影在当时引发的社会效果，都跟当时社会中弥漫的群体情绪有很大的关系，例如二十世纪三十年代的左翼电影运动之所以能够取得巨大的社会反响，跟当时中国内外交困的社会现实是分不开的。这就要求在研究电影史的时候必须要跟当时的社会情况结合起来进行综合研究。而且除了对影片和影人本身进行研究，还要对当时整个社会生态进行梳理，比如电影在特定社区的影响，电影院的经营状况，观众观影的状况以及人们其他的娱乐和休闲活动等，这样才能更全面的了解电影史，而且更加贴近当时的真实情况。

在重新整合电影史部分，作者探讨了电影史是一个开放系统的历史，实在论提供了一种研究电影史的哲学基础，它承认电影是一个系统，是一个由许多相关因素构成的复杂现象。把电影当作系统的观念意味着，想要理解电影是怎样作为一种艺术形式发挥作用的历史学家，需要研究作为艺术的电影与作为技术的电影、作为经济机构的电影以及作为文化产品的电影之间的历史关系。作者用一个个案研究“美国真实电影的早期阶段”来具体说明电影作为一种历史现象的基本的系统性，从重新描述真实电影、作为另类实践的真实电影、真实电影的技术语境、德鲁小组的由来、真实电影和电视广播网、生成机制间的关系、真实电影的命运等多方面综合展开研究，提供了一种电影史研究的方法。

任何一个新学科成熟的标志之一就是对本学科研究的方式方法、成就和缺点的清醒认识，作者认为电影史研究已经到了应该审视过去提出的电影史问题以及审视过去赖以回答这些问题的方法的时候了。作者对以往理论、方法以及研究材料的反思态度符合当代西方理论潮流的发展方向，在电影史研究形成固化模式的时候，作者仔细梳理了以往电影史研究中存在的不足和缺陷，强调一种把社会历史语境与电影的文化产业属性结合起来的研究观点，这是一种更为准确的电影史研究观点。本书的作者之一罗伯特·艾伦先生本身是美国北卡罗来纳大学的历史系教授，所以在提出把电影史置于一般历史研究的语境之中方面具有先天的优势。

电影史研究是对影片的历史进行研究，但并不是单纯的对影片本身进行研究，电影史研究也应该同其他的历史研究一样，对当时全方位的社会情况进行研究。本书对于以往电影史研究所采用的各种方法进行全面考察，并用很多实例来说明，使得读者了解到许多电影史著作是怎么来的，而并不是先入为主，唯电影史著作上面诉说的内容为尊，使得读者在阅读电影史著作时更加敏锐和更有鉴别力，并且提供了研究和撰写电影史的观念和方法。

5 结语

当然本书也不是涵盖了电影史研究的所有命题，在电影史研究进行转向的时期，也并不是所有的跨界研究和全面覆盖性的研究就最符合电影史的研究趋向。且本书明显的侧重美国电影，按作者的意思来讲，这是他们有意为之的，理由是电影史的大部分普通读者和学生对好莱坞电影的熟悉程度远远超过其他国家的电影，好莱坞电影在经济上、美学上和文化上极大的影响了世界电影史，诚然，美国电影的影响力是世界最大的，但并不是美国好莱坞电影的发展史就最具代表性，而且许多民族国家都在进行重写电影史的工作，各个国家的电影发展情况都不尽相同，社会结构和社会状况也形态各异，侧重美国电影是有一些好处，但也容易导致读者对其他民族国家电影研究的忽视，和先入为主的把美国电影研究的模式代入到其他民族国家电影的研究。诚如作者在本书中所言，“世上不存在唯一正确的电影史研究方法，不存在只要采取‘正确的’的观点去写作，所有电影史的‘事实’便会真相大白的‘超历史’”。在经历了“宏大理论”时期对历史书写的质疑，自我反思和问题意识一直伴随着电影史的梳理和重构，而且像其他的历史研究一样，以史为鉴面向未来，电影史书写的一个目的是通过回忆和表述过去来借鉴和吸收营养，进而对当今乃至以后的创作指明方向。

参考文献

- [1] 许南明, 富澜, 崔君衍. 电影艺术词典(修订版) [M]. 中国电影出版社. 2005.
- [2] 杨光祖, 耿玉曼. 作为艺术的电影批评 [J]. 新疆艺术学院学报, 2025, 23(03): 66-72.
- [3] 郦苏元. 新电影史的理论与实践 [J]. 当代电影, 2005, (01): 22-29.