

逝者

电影理论的游侠

文 | 刘亭
中国传媒大学戏剧影视学院副教授

大卫·波德维尔 (1947—2024)
电影理论家、评论家

2024年2月29日，美国电影学者、威斯康星大学麦迪逊分校荣休教授大卫·波德维尔 (David Bordwell) 去世，享年76岁。

作为享誉全球的电影理论家、评论家，波德维尔不仅是精力充沛、活跃在各大电影节的社会活动家，还是高产的电影学者。他先后出版了22部著作，发表了大量研究论文，创办电影博客“电影艺术观察”，与全世界的影迷们分享观影感受和心得。他与妻子克里斯汀·汤普森 (Kristin Thompson) 合著的电影学论著《电影艺术：形式与风格》《世界电影史》再版数次，被译成多国语言，影响了一代又一代电影人。《爱乐之城》导演达米恩·查泽雷就曾表示，他从波德维尔那里学到的电影知识，比从其他地方学到的都要多。

生于1947年的波德维尔，从小在纽约州北部的农场长大。12岁起就阅读了一些与电影相关的书籍和杂志，从而对电影产生兴趣。在纽约州立大学奥尔巴尼分校就读期间，便在学校发起成立电影协会，整理和阅读了大量电影资料。1969年毕业后，他先当过一段时间高中老师，随后前往爱荷华大学电影专业深造，1974年获艺术学博士学位；同年进入威斯康星大学麦迪逊分校工作，直至退休。

波德维尔并不是某派电影理论的先行者或集大成者，也因理论身份的杂糅和独树一帜的实证主义研究方法而颇具争议。有人将他划为“认知学派”，上世纪80年代又被视为“新形式主义”代表人物，也有人称他为“作者论—结构主义者”，

皆因他的知识谱系和学术经历受到认知心理学、俄国形式主义、结构主义以及作者论的影响。他将认知心理学的基础引入叙事学研究，分析经典好莱坞的叙事模式，并结合俄国形式主义的概念和方法，建构了自己的电影叙事学体系。

受安德鲁·萨里斯 (Andrew Sarris) 影响，从上世纪60年代法国电影理论家安德烈·巴赞的“作者论”进入美国起，波德维尔就开始接触电影批评，同时又结合了结构主义的文本分析方法，形成了“作者论—结构主义”的批评流派，并运用于爱森斯坦、卡尔·德莱叶、小津安二郎等一系列电影大师研究中；他在结构主义“诗学”的基础上，围绕“形式与风格”这一核心发展了“电影诗学”概念，将历史维度引入电影批评理论，被视为“新形式主义”最重要的代表之一；他密切关注新媒体趋势及电影叙事的最新策略，不仅出版了克里斯托弗·诺兰“电影迷宫”叙事的专著，也致力于从媒体融合的角度，探索电影介质的可能性以及数字革命浪潮下电影的未来。

在电影学研究转型的节点上，当各种活跃的理论流派层出不穷时，波德维尔更像一位理论的游侠，游离于用结构主义符号学进行文本阐释的主流之外，大力驳斥“宏大理论”的理论缺陷及其局限，用实验气质和科学实证精神致力于“诗学”建构，并鲜明地提出了自己最重要的理论主张——“中间层面理论” (middle-level theory)。在与诺埃尔·卡罗尔 (Noël Carroll) 1997年合著的《后理论：重建

电影研究》中，波德维尔驳斥了理论“黄金时代”以来的两股思潮——“主体—位置”理论和“文化主义”，针对将电影研究纳入对社会、历史、语言和心理的阐释性条条框框的“大理论”做法，提出了更为温和的第三种思潮，即主张“将理论视为一种活动”，在进行理论构想的同时，还致力于解决具体的问题。波德维尔以其对电影艺术精准的分析，奠定了他电影实证研究的基石，从而在研究“观众行为”的认知理论的前沿阵地，动摇了“宏大理论”的传统，真正体现出了一名学者在“理论终结”后为“理论转向”所作的具有推动意义的构想和实践。

波德维尔的理论主张在西方电影研究界引起强烈反响，并引发了米莲姆·汉森、齐泽克等当代学者的争鸣。在中国电影批评界，波德维尔同样颇受关注。早在1988年，在中国电影家协会主办的暑期国际电影讲习班上，他就发表了以《电影理论和实践》为题的演讲。同时，他也致力于亚洲电影研究，曾受邀担任香港国际电影节的顾问和评委，还专门为中国香港电影撰写《香港电影的秘密：娱乐的艺术》一书，其中“尽皆过火、尽是癫狂”的评价，成为影迷们津津乐道的关于香港电影的最佳注解。

我曾有幸邀请波德维尔教授为研究其理论体系的专著作序，虽未谋面，但他依然热情慷慨地答应并给予鼓励。他博客上最后一篇文章，更新自去世前三天，关于今年3月推出的侯孝贤导演作品选。对电影的热忱伴随他人生的落幕。