

影视审美学

王世德 著

YINGSHI SHENMEI XUE

北京广播学院出版社

影 视 审 美 学

王世德 著

北京广播学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

DM42/06

影视审美学/王世德著. - 北京: 北京广播学院出版社,
1999.9

ISBN 7-81004-758-2

I. 影… II. 王… III. ①电影美学-研究 ②电视-艺术美学-研究 IV. J901

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 36667 号

影视审美学

王世德 著

北京广播学院出版社出版发行

北京市朝阳区定福庄南里 7 号

(邮编: 100024 电话: 65779405 或 65779140)

中国科学院印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本: 850 × 1168mm 1/32 印张: 15.625 字数: 360 千字

1999 年 9 月第 1 版 1999 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1—5000

ISBN 7-81004-758-2 / G · 408

定价: 24.50 元

序

杨田村

本书与已有的电影美学和电视美学大不相同，独树一帜，有很高的质量和新见解。据我所知，我国还没有以《影视审美学》命名的专著。王世德教授这部新著，该是第一部这样的专著。

命名为电影或电视美学的书，国内已有很多本。它们探索创建电影或电视美学，是有贡献和功劳的。但，其中也还存在一些问题，它们和电影或电视理论（概论、原理）的区别不大，美学的特色不鲜明强烈。这是和作者对电影电视美学的理解分不开的。他们或把它理解为研究影视最本质的一般规律，或理解为研究影视语言的特点。这就很难把影视美学和影视概论区别开来。因为，后者也要研究这些问题。因此，首先必须弄清什么是美学，什么是影视美学，其研究对象和影视概论有何区别。

王世德教授此书从根本上谈清楚了这个问题，是其特点之一。这对于探索创造影视审美学，是个十分重要的前提条件。

此书特点之二，是王教授确定重点谈影视的“审美学”，认为美学实际上就是“审美学”，应研究影视的审美特点与审美规律。这样从重点抽象研究美，转到重点具体研究人类的审美实践活动，这是一个有重大意义的战略转移，对于促进美学发展有着十分巨大的理论意义和现实作用。

此书特点之三，是王教授明确提出美学应与人类学融汇，并详尽地阐明了影视美学应奠放在价值论的新基石之上，阐明了认

识论与价值论的联系与区别。他还找到了美学与人类学融汇的契合点：都要关注人类生存发展的真善美理想追求的价值和意义。这对于推动审美学走向新时代的高度，也有巨大的理论意义和现实作用。

此书特点之四，是密切结合中外影视创作与当前思潮的实际，阐明了影视的美学特征与审美规律。

此书特点之五，是密切结合当前群众审美需要，论述了对影视最重要的美学要求，切中时弊，分寸恰当，并富有正面的建设性。

此书特点之六，是重视借鉴外国影视作品与美学成果，又重点深入分析国内作品与美学成果。

此书特点之七，是文笔晓畅，明白易懂，对复杂难题分析细致，论理透彻，有理论深度和学术价值。可谓深入浅出，雅俗共赏。本书结构系统和内容观点上都有新的建树，视野开阔，有鲜明特色与独到见解。

此书特点之八，是内容非常贴近现实。对近些年来在影视界引起争论的一些问题，不仅没有回避，还作出了明确的回答。如果能由此引出一番争鸣，对于推动影视美学的研究，一定是很有益的。

目 录

序/杨田村

第一章 为什么要研究影视审美学/1

- 一 我国为什么会热烈研究影视美学/1
- 二 影视美学研究的现状与存在的问题/3
- 三 我们为什么把电影和电视联系在一起研究它们的审美学/8

第二章 影视审美学要奠放在价值论的新基石上/9

- 一 这是有重大意义的革新/9
- 二 什么是人们的审美需要/12
- 三 什么是正确的审美价值标准/17

第三章 什么是影视审美学/22

- 一 什么是审美学/22
- 二 什么是文艺审美学/28
- 三 什么是电影电视审美学/34

第四章 电影艺术的审美特征/44

- 一 电影艺术区别于其他艺术的审美特征/45

- 二 电影艺术片区别于非艺术片电影的审美特征/53
- 三 电影艺术美不仅在形式,也在内容/58
- 四 电影艺术在总体上、内容、形式、作用等方面的审美特征/66

第五章 电视艺术的审美特征/89

- 一 电视艺术一般的审美特征/89
- 二 电视作为审美对象的长处与弱点/91
- 三 电视艺术区别于电影艺术的审美特征/93
- 四 关于纪实与造型的两派思维之争/103

第六章 纪实性电视剧与纪实主义美学原则/105

- 一 纪实性与电视剧能否相容而融合/105
- 二 纪实性电视剧是适应什么审美需要而产生的/107
- 三 纪实性电视剧有何美学特征与美学规律/111
- 四 具体实践的灵活运用/115
- 五 纪实主义的美学原则/116

第七章 影视艺术创造的审美规律/118

- 一 要运用影视思维和影视语言,感受和反映生活,表现审美感情/118
- 二 影视艺术创造中的“蒙太奇”和“长镜头”理论/122
- 三 当代西方的结构主义、符号学、先锋派的影视审美创造论/140
- 四 影视艺术中的跳跃和组接/150
- 五 以音像叙事、达意和愉情,“淡化”或“强化”情节的美学原则/156
- 六 要通过艺术形象体现作品的美学意义/169

第八章 高、新、深、广地提炼题材的美学要求/189

- 一 从现实题材提炼的主题应有新时代特色/189
- 二 对历史题材要从新时代高度给以审美观照/220
- 三 要深刻反映生活的复杂性，达到真善美的统一/250
- 四 要努力塑造新时代新人形象，表现其心灵美/270

第九章 观众欣赏影视艺术的审美要求/294

- 一 影视观众的审美要求是什么/294
- 二 观众对娱乐性的审美要求/317
- 三 雅俗共赏的审美追求/324
- 四 要欣赏和借鉴外国影视片/343
- 五 关于正确表现人性和人道主义精神的审美要求/353
- 六 思考与欣赏，心理距离与移情体验在审美活动中的辩证关系/361

第十章 影视美学观念的新开拓/381

- 一 怎样看待西方现代派的电影手法/381
- 二 什么是新的影视观念/388
- 三 从《红高粱》看影视美学观念的新开拓/406

第十一章 中国影视要与世界“接轨”与“对话”/422

- 一 中国电影要走向世界/422
- 二 电视纪录片如何走向世界/429
- 三 参考外国近百年电影美学思想/445

作者简介/483

后记/486

第一章 为什么要研究影视审美学

一 我国为什么会热烈研究影视美学

本书认为，“审美学”和“美学”是同义语，其原因和根据，详见第二章第一节。所以，本书文中所用“美学”一词，实即“审美学”的代称。

多年前，全国出现“美学热”，大家对美学很有兴趣。广大的文艺工作者、爱好文艺的自学青年都关心美学。在影视界内的专业工作者，爱好影视的广大观众，都关心影视美学，想学习和研究影视美学。从影视美学的角度去研究怎样认识电影电视、怎样创作和欣赏影视艺术，这确实是很必要的。

为什么要学习和研究影视美学？其动机和认识，可能因人而异，各人并不一致。有少数人可能是赶时髦，觉得“美学”很吃香，又有点高深莫测的味道；谈论起来，写起文章来，加点美学词汇，显得有水平。而多数人则是为了提高影视创作和欣赏的水平，迫切需要有美学的思想武装和基本的美学修养。

为什么要学习和研究影视美学？从根本上说是因为，影视艺术是一个审美对象，它要表现作者的审美意识（审美理想、感情、趣味、观点等），激起观众的美感，强烈地影响观众的审美情趣，潜移默化地培养观众美好的心灵，使他们把自己和世界改造得更美。为了正确而深入地认识影视艺术这一根本的美学特征

和作用，就必须学习和研究影视美学。

但是，过去我们却长期忽视影视艺术这一美学特性，而较多地从社会学、政治学方面去研究和认识影视，过分地强调影视是阶级斗争的武器，是为政治服务的工具，甚至不敢谈“美”，认为谈美就是资产阶级，就是修正主义，把美学变成禁区。这是第一点。另外，尽管有时候也谈一点影视的艺术性和审美作用，但那是把它们当作政治宣传和阶级斗争的手段，当作吸引人受教育的手段看待的，而忽视了艺术形象的审美作用中本身就包含着思想教育的熏陶感染这一点；况且艺术的教育意义也并不是游离于艺术形象之外，从外面附加在艺术品中的。这是第二点。再者，对于影视为政治服务的作用，也理解得片面、狭隘、庸俗、生硬、直接、简单化、很机械，以为只有写中心、演中心、宣传当时中心政治任务才是为政治服务，而忽视了影视艺术为政治服务的途径是很宽阔和多样的，并且主要应该通过美化观众的感情和灵魂，对政治起间接、根本、长远、深刻的积极作用。这是第三点。

过去，片面强调影视艺术为政治服务而忽视它的审美特征，对它的审美特征理解得不恰当，对它的政治作用也理解得不恰当。上述三点给我们的教训太深刻了。所以，粉碎“四人帮”以后，在十一届三中全会以后，我们拨乱反正，正本清源，深刻认识到必须认真研究影视艺术的审美特征和审美作用，使我们的影视艺术能更好地满足观众日益增长的审美要求，既克服公式化、概念化、缺乏吸引人的审美作用的毛病，也克服庸俗低级、缺乏健康进步的审美作用的毛病，能有效地提高影视艺术的审美质量和水平，从而有效地提高观众的审美能力。

这就是多年来我国会热烈研究影视美学的主要原因。

二 影视美学的现状与存在的问题

在这些年影视美学研讨的热潮中，我国的电影出版社重印了[匈]巴拉兹的《电影美学》(此书原本名为《影片理论》，中译本改为此名)等书，出版了[法]马尔丹的《电影语言》等书之后，我国理论家写的书也相继出版了，有文化艺术出版社1983年6月出版的《电影美学问题》(郑雪来著)，有江苏人民出版社1984年5月出版的《电影美学基础》(谭霏生著)，文艺联合出版公司1984年出版的《电影美学：1982》(钟惦棐主编)，江西人民出版社1985年3月出版的《电影美学初探》(李厚基、梁嘉琦著)，中国电影出版社1985年6月出版的《电影美学：1984》(钟惦棐主编)，四川省社科院出版社1987年9月出版的《现代电影美学导论》(朱小丰著)，陕西师范大学出版社1990年7月出版的《电影美学》(胡安仁著)，人民出版社1991年9月出版的《电影美学》(姚晓濛著)，北京大学出版社1991年11月出版的《电影：银幕世界的魅力》(彭吉象著)等。

电视艺术理论方面，从1983年起有王维超的《电视剧初探》，中国电视艺委会编辑的《电视剧艺术资料选编》，中国电视剧制作中心研究室编辑的《电视剧研究资料选编》(辑入1983年底以前很多人写的文章)，裴玉章的《荧屏前后》、《电视纵横》，刘树林的《电视文学概论》，路海波的《电视剧编剧技巧》和《电视剧美学》，田本相的《电视文化论》，朱羽君的《电视画面美学》，朱汉生的《电视美学》和《荧屏内外》，刘隆民的《电视美学》(文化艺术出版社1990年10月)，陈志昂主编的《电视艺术通论》(知识出版社1991年6月)等。

同时论及电影和电视的则有《影视美学》(张涵、王冠华、

戴剑平著，山西人民出版社 1989 年 7 月出版)。我国出版的《美学辞典》《审美大辞典》《电影辞典》，《电视辞典》，《电影电视辞典》等也都收入了电影电视美学的条目。

我国很多报刊十几年来也重视发表电影电视美学的研究文章。《文艺研究》编辑部曾于 1980 年 10 月 14 日到 21 日召开过电影美学讨论会，《文艺研究》、《电影艺术》、《当代电影》、《当代电视》、《大众电影》、《大众电视》、各电影厂和某些省电影家协会主办的电影刊物、某些省电视台和电视家协会主办的电视刊物，也都发表过一些有关电影电视美学的论文。它们和上述论著，对于探索建立影视审美学，都作出了重要的贡献。

中国如此重视研究影视审美学，在全世界范围内是很突出的。外国虽也有很多论著研讨影视中的美学问题，但并没有像中国如此重视探索建立影视美学。

中国的这些文章和论著，贯彻了百家争鸣、各抒己见的精神，有的还针对某些具体观点进行了争论，推动对问题的深入认识，突破旧有水平，在这方面，影视界比其他门类艺术界探讨美学，还做得好些。对很多问题，大家认识有分歧，公开提出来说理辩论，就能促使学术研究深入发展。这是大大的好事。

在我们中国，这么重视认真探讨电影电视美学问题，可说是空前的盛况，以前还没有过。很多同志为探索开拓创建电影电视美学这门年轻的新兴学科，付出了辛勤的劳动，发表了很多有益的好意见，立下了汗马功劳。总的说来，电影电视美学探索的气氛是很好的，令人喜悦的。

目前，回顾电影电视美学探索的情况，还存在些什么问题，需要我们进一步解决呢？

我认为，首先，主要是对于电影电视美学是什么，理解得不明确、不准确，存在着一些误解；既存在着夸大电影电视美学的范围的问题（例如把“电影电视美学”理解为大于、高于“电影

电视理论”，认为电影电视美学囊括一切电影电视理论，要研究电影电视中一切带根本性质的规律等），也存在着缩小电影电视美学的范围的问题（例如把“电影电视美学”理解为只是研究电影电视特有的手法、技巧、表现手段的问题等）。两种倾向中，“夸大”是主要的。在“缩小”的倾向中，也存在着“夸大”的因素；因为，手法、技巧、表现手段中固然有美学问题，但也有美学以外的问题。

现在，群众中对电影电视美学有一个反映：“到底什么是电影电视美学？弄不清楚。好像什么都是美学，都是电影电视美学，太滥了。”这个问题，其实不单存在于电影电视美学界，而且首先也存在于美学界。由于“美学”两字被用得滥，被理解得不明确、不准确，或夸大为等于文艺理论，大于或高于文艺理论，囊括一切文艺理论中带根本性质的问题，或缩小为只是研究文艺手法、技巧和表现手段的问题。所以，在电影电视美学方面也同样会存在这些问题。

因此，要明确什么是电影电视美学，首先还要明确什么是美学。美学是什么，弄不清楚，也就很难弄清楚电影电视美学是什么。

也许有人认为，理解宽点比狭窄点好；把电影电视美学理解成囊括一切电影电视理论问题，反正把真正属于电影电视美学的问题都囊括在内了。这是不对的。因为，过犹不及。把不是影视美学的问题都囊括进来，其结果就会失去电影电视美学自身，反而把真正属于电影电视美学的问题忽略了，放跑了。

现在，有些电影电视美学的论著和文章，包括运用电影电视美学词汇的电影电视评论文章，群众也有个反映：“把它们中间的‘美学’词汇去掉，换上电影电视理论的题目，看不出‘电影电视美学’与‘电影电视理论’区别的特点。”其中存在的问题仍然是由于不明确什么是美学而产生的。

这些电影电视美学论著和文章，论及的问题大多还是与电影电视美学有关的，因此对于探索创建电影电视美学还是有功劳，有积极贡献的。但其中确实也有一些不是电影电视美学的问题，混杂其中，这就使“电影电视美学是什么”显得含糊不清。这在探索的初期是难免的；我相信，随着探索的深入，我们能逐渐把它们分得越来越清楚。

有些电影电视美学论著和文章，还存在一个问题，就是它们直接论述作者认为属于电影电视美学的问题，并没有说明和论证：为什么这些问题属于电影电视美学。在具体论述中，有些问题与电影电视美学有关，但并不是电影电视美学主体，有些则无关，也没有区别：哪些是，哪些不是。为什么是与不是，也说得含含糊糊，有的甚至未加说明。因此给人的印象是：不能说它们全不是，全与电影电视美学无关；但也不能说它们全是，全有关。因此，到底什么是电影电视美学，还是不明确。

有几篇直接论述电影电视美学研究对象的论文，发表了明确的意见，而且几位专家之间有明确的公开的意见分歧，展开了争论。这是好事。照理说，这些意见对于“电影电视美学是什么”该是说明白了，但是它们也存在着一个问题。它们明确宣布了作者认为电影电视美学研究对象是什么，但没有充分具体说明和论证：为什么是这个而不是那个。因此，读者难于决定自己该选择和听取哪一种意见。

因此，我认为，要推动电影电视美学探索工作健康发展，进一步解决电影电视美学探索创建工作的迫切问题，当务之急，核心问题是应该搞清楚什么是美学，什么是文艺美学，什么是电影电视美学，它们和文艺理论、电影电视理论有什么区别。

正本清源，从根本上理清脉络，分清概念范畴，再具体展开电影电视美学的研究，也就有了正确的方向和途径。这样做，好像要慢一点。因为不是立刻去讲电影电视美学的具体内容。但抓

准了，才有用。否则，抓了一大堆材料，并不都是电影电视美学，虽然快了，却是走到隔壁去了，没有抓住电影电视美学本身。

比如说，我们如果认准了蒙太奇和长镜头理论就是美学问题，那么我们就可去钻研这个问题；这个问题的材料很多，是可以搜集得到，可以研究清楚的；如果说，这个问题并不是电影电视美学问题，那么，花了很多时间，弄了一大堆成果，仍然没有“电影电视美学”，岂非事倍功半！所以关键还在于，首先要弄清楚其中有哪些是电影电视美学，哪些部分不是。如果不明确什么是电影电视美学，那就无法对它们作出细致明确的具体区分。

因此，我们应该先从根本上弄清楚什么是美学、文艺美学和电影电视美学，而不要太急躁，急于去谈具体的电影电视美学的细节。

再从为什么要学电影电视美学的角度来说，我们的目的是为了要提高对于电影电视艺术的审美特征和规律的认识，提高电影电视的创作、欣赏和评论的审美水平，提高我们的美学修养，使我们能更好地把自己和世界改造得更加美好。我们也不能急功近利，想立竿见影地立刻学到如何创作和欣赏电影电视艺术的本事（这已有很多教材和论著讲得很多）。现在，我们需要的是提到美学高度来，理解电影电视艺术的审美特征和审美规律，需要从根本上弄清楚什么是美学、文艺美学和电影电视美学，再弄清楚什么是电影电视艺术的审美特征和审美规律。这才不是舍本求末，而是站得很高，抓住了纲。这才能从根本上提高我们的理论修养和美学素质。

三 我们为什么把电影和电视联系 在一起来研究它们的审美学

本书为什么把电影和电视联系在一起来研究它们的审美学呢？

是不是我们认为电影和电视是一门艺术呢？

不是的。我们认为电影和电视是两门艺术，各有自己的审美特征和审美规律。它们的区别，下面将论述，特别可参见本书的第五章“电视艺术的审美特征”。

既然如此，为什么不写成《电影审美学》和《电视审美学》两本书，而要把它们联系在一起，写成一本《影视审美学》呢？

如要写成两本书，也是可以的。现在，我们把它们联系在一起，写成一本书，则是由于它们是最为接近的两门姊妹艺术，两者在审美特征和审美规律上有很多接近、相通、类似之处，放在一起论述有一些方便。而且，对于它们的区别，也可放在一起比较，也有很多方便之处。而且，触类旁通，相互启发，相互借鉴，正好相得益彰。

第二章 影视审美学要 奠放在价值论的新基石上

一 这是有重大意义的革新

我们探索创建的影视审美学，要有一个新的思路和基石，即把美学（包括文艺美学，包括影视美学）与人类学融汇，主要奠放在价值论的基础之上，不是把影视艺术仅仅看作为认识世界的一种方式，而是把影视艺术看作审美的创造活动，是表现作者审美意识（理想、感情、观点、兴趣），满足和引导观众的审美要求，通过对人类生存状态的情感体验性的反思，体现对人类自由解放的真善美境界的追求，实现审美精神价值的活动。

事物的审美价值，不是事物本来具有的自然质，而是事物在与人发生审美关系、组成审美系统后产生的关系质和系统质，是能满足人们审美需要、符合人们审美理想、能使人产生愉悦美感的意义和价值。影视艺术作品的审美价值，是影视艺术家创造的。要使影视艺术作品具有审美价值，艺术家就必须善于运用影视艺术表现手段和技巧，通过对生活、人物的真切、深刻、生动的能动反映，体现健康、进步的审美感情，能满足和引导群众的审美要求，其作品才有审美价值。

价值和认识是有联系的：价值判断以一定的认识作基础；人们对于价值也要加以认识；正确深刻的认识，对于人类也有价值。但是，认识论不同于价值论，认识论不能包括价值论。认识