

电影批评 的艺术

刘奉英 主编
栾俊林 副主编

辽宁教育出版社

电影批评的艺术

刘奉英 主 编
栾俊林 副主编

栾俊林
93.6.3

于金兰
指正！

辽宁教育出版社

1992年·沈阳

辽新登字 6 号

电影批评的艺术

刘奉英 主 编

栾俊林 副主编

辽宁教育出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市北一马路 108 号) 沈阳新华印刷厂印刷

字数: 180,000 开本: 787×1092 1/32 印张: 8¼
印数: 1—1,000

1992 年 12 月第 1 版 1992 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 贾非贤

封面设计: 刘 璇

ISBN 7-5382-1795-9/J·89

定价: 5.30 元

写在前面的话

刘奉英

在电影文化的发展与建树中，电影批评的作用是不可忽视的。一定的理论深度制约着一定艺术发展的高度，没有电影批评对电影艺术创作的检视、剖析、评述、总结与推动，电影艺术创作发展的速度和繁荣的程度将会带来一定的局限，甚至受到影响。也正是这个原因，有人称科学的、有见地的电影批评是电影文化腾飞的翅膀是不无道理的。

近些年来，我国的电影批评是很活跃的。围绕着电影艺术的创作，专业与业余的影评队伍各显其能，各展风姿地说三道四，这对于电影艺术的创作及理论的总结与发展，都是有着积极意义的。似乎可以这样说，当代电影艺术的发展与繁荣，是在电影批评的积极参与下发展繁荣起来的。没有电影批评的积极参与，近十多年来电影艺术创作题材的不断拓宽，表现手法的积极创新，风格流派的多样化等是难以想象的。当然，我们在热情肯定电影批评的积极作用的同时，也应看到它在导向效应、论证的科学性等方面还是存在着一些不足的。尤其是在批评方法上单一、呆板、缺少多样化。电影创作是艺术，电影批评也是一门艺术。它绝不仅仅是选择、

诠释、判断与评述，它也是一门对美的理解、感受、描述的艺术。像文学、表演、摄影、音乐一样，是有着许多技巧可言的。令人遗憾的是，至今我们对此关注和研究得不够。这在国内和国外都是如此。平素，从我们电影艺术的图书报刊上，我们能够不费力气地读到许多影评文章。却费力气也找不到研究电影批评艺术的文章。而这对于初学电影理论以及从事电影批评的人互相交流经验，促进电影批评质量的提高，又是十分必要的。这里所说的电影批评的艺术，指的是技巧、方法，是入门的钥匙，是通过理想彼岸的桥梁。正是出于这样的体验与认识，我们积极组织撰写了《电影批评的艺术》这本书。

考虑到我国的电影批评有着专业与业余的两支大军，两者中都有一些积极写作、成绩突出的作者，他们积累了许多写作的经验与方法，在主编这本书的时候，就自然要关注与吸收这两支大军中蕴含着有益的东西。设想这本书也能像优秀的电影作品一样产生雅俗共赏的效果。这就是说，《电影批评的艺术》既有一定理论深度的论述；也有切实、中肯的经验介绍。为此，我们有意识地组织了理论论证与实践经验总结两方面的文章，期望这样的设想和努力会得到不同层次电影文化水平读者的喜爱与欢迎。

在组织本书撰写期间，有人建议要附有作者得意的影评文章，我们部分采纳了。这样可以在了解与吸收有些人电影批评写作经验的同时，也可以参阅他们的影评，从而得到具体、真切的借鉴。考虑到电影艺术的制作是一项多文化的群体创作的艺术结晶，它给人的美感和启迪是多方面的，并非所有千八百字所能概述得了的，所以在选编影评样稿时，除了有微观论述的影评，也组织了宏观的论文式的文章，以供

研究电影理论的人多方面的思考与品味。

电影艺术是一门具有广泛群众基础的艺术，喜爱和研究它的人是众多的，他们的起步、追求、成果不一。读者可以从作者小记中看到他们在多年来电影批评写作中的足迹与收获。这对于电影批评的写作及其方法进行研究的人是有所帮助的。

沈阳师范学院中文系讲师王福和同志，参加了本书的编辑工作，在审稿与改稿中付出了一些积极的劳动。辽宁教育出版社贾非贤同志从始至终、热情积极地关注与支持本书的撰写，在出版物仍然十分艰辛的情况下，给予鼓励与帮助。这是令人难忘的。对此，深表感谢！

从目前的电影文化出版物来看，类似本书的选题与撰写甚少。组织撰写这样的书，也是对电影文化发展的一种初步探讨。水平、经验不足，问题、错误难免，恳请读者指正！

目 录

写在前面的话	刘奉英 (1)
电影评论的性质、特点、方法	王云缙 (1)
附：举重若轻 疏密从容 ——论《血战台儿庄》的纪实性和写意性	
电影批评的面面观	秦裕权 (28)
附：把握儿童心理 ——评《小铃铛》(续集)	
我怎样看演员的表演	徐如中 (44)
电影批评与银幕的遇合	彭加瑾 (51)
附：电影《红高粱》与中国艺术精神	
电影批评入门	张跃中 (71)
附：影片《芙蓉镇》艺术特色初探	
电影批评的投放时机及其对应形态	李建强 (86)

附：从“内省”开始 ——初论我们应当怎样做观众	
电影批评的感情尺码	黄吉人 (105)
附：战争片的新探索	
电影批评的讽刺与幽默	刘建超 (118)
附：对八一厂的直言快语	
电影批评的八戒	愚 村 (138)
附：现代心理片的魔力 ——《远离战争的年代》解读	
电影批评的科学性与求实	庄学军 (163)
电影批评的感觉	张洪流 (176)
附：一位电影观众的困惑	
电影批评的文采	朱国梁 (187)
附：武士与维纳斯 ——军事题材影片爱情描写浅议	
电影批评效应的价值取向	刘烈恒 (210)
电影批评与名著改编	王建中 (218)
附：“黑暗的社会是惨剧的母亲” ——谈影片《月牙儿》	
电影批评的发现与角度	梁俊林 (234)

附：又咸又凉的泪水

电影批评的理论素养 牟崇明 (242)
牟 婧

电影评论的性质、特点、方法

王云绶

电影是一项群众性很广泛的艺术。世界电影已有 100 年的历史，中国电影也已有 80 年的历史了。

随着电影的发展和普及，它也受到教育部门的重视。目前，在国内一些大学和中学里，已经设立了电影课，讲授中外电影历史、电影理论与美学、电影文学、电影鉴赏等等。

一、电影评论的性质

最概括地用一句话来说：电影评论，就是对电影的评论。自然，这样简要的概括是远远不够说明它的性质的。

那么，进一步要询问、研究一下：什么是电影评论的真正、主要的性质呢？为什么要明白和力求弄清它的性质呢？

评论，或者可以称之批评、论说，是多种多样的。例如人们比较熟悉的有：新闻评论，政治评论，法学评论，体育评论，经济评论等等。这些评论，一般说属于这样的性质，一是它的思辨性，抽象性，是对某一项问题、情况的概括的思想上的批评和论述；二是它的专门性，行业性，如体育评论，

专门评论体育，经济评论专门论说经济等等。当然，像新闻、政治评论，包括和涉及范围要广泛一些，但它基本上属于抽象、逻辑思维的范畴。它的性质是抽象、概括、分析、综合，是由一种或多种现象上升到逻辑理论的高度。

电影评论的性质则不同。电影评论属于文艺评论的系列、范畴之中。它带有文艺评论的根本性质。

文艺，是一个范围很广大，包罗很多面的门类。一般所说的文学、戏剧、音乐、绘画、舞蹈都在其中，电影也是其中一个主要项目。如今，还包括新兴的电视剧艺术。

为了说清电影评论的性质，有必要再说一下文艺评论的总性质。并且，说说电影评论和文艺评论的关系。

一切文艺评论，它区别于其他评论的一项最根本的不同是：它是从感受、体会、理解、研究艺术中的人的思想情感入手的。这种评论，尽管会以理论的、抽象的、分析性的文字形式表现出来，但它从一开始以至在整个过程中，都紧紧伴随着思想情感的体验、好恶、爱憎。电影评论和其他姐妹艺术的评论一样，都带有情感的特点和性质。

有的艺术家、理论家，将文学和文艺的共同特点和性质，称之为“形象思维”，以区别于“逻辑思维”。这是抓住了文艺的重要性质的，但深入推敲起来，人们、包括文艺创作者的思维，也总是形象思维和逻辑思维并存或交叉进行的。只是，这两种思维在不同人的身上，情况有所不同罢了。

文艺的性质究竟是什么呢？这是一个自古以来，至今仍在世界上争论不休的题目。而我认为：文艺的最根本、最主要的性质在于人的情感，情感性。一切思想、爱憎、好恶、倾向、意志、理想等等，都融入在人的情感流动之中。

高尔基主张：文学是人学。扩而言之，文艺也是人学。即

使是那些并不出现具体人物形象的乐曲，风景画，其中也都渗透着社会中的人和创作者自身的情感，这难道不是一种人学的、人的情感的间接体现吗？有能够离开人的情感性而存在的文艺吗？从根本上看，是没有的。

只有从基本上弄清了、认识了文艺，包括电影艺术在内的性质，才可能进入什么是电影评论的讨论。否则，看来是在评论电影，其实并不是真正的、具有科学含义的、符合电影艺术实质的评论。

例如，在很长时间里，以至在当前，往往将电影艺术的评论，和其他的政治、思想评论混淆，等同起来。具体地说，就是对电影的评论，往往单纯从题材、主题出发，认为“题材好，主题好，电影就好”。这样，当然很省气力，也能够不分情况地套用，但结果，往往是分不清高下、优劣、美丑、是非，这种电影评论显然是毫无意义，毫无作用，甚至会是非颠倒的了。

且举数例：

在50年代时，我国拍过一部宣传、赞扬农业喷药器的故事片。全片主要是在那里说明、图解这种喷药器的作用和好处。要说它是科学教育片吧，其中的道理还不像科教片清楚；要说它是故事艺术片吧，人物是干巴巴的，简单化的，故事情节也是老一套，公式化的。可是，它却受到有些电影评论文章的热情赞扬，称赞它：宣扬了新型农药器的作用和效能，大大有助于发展农业，等等。这种从题材，从主题，从某种政治、科学、技术、科学方法的需要，去评论一部影片，那是根本违反文艺，违反电影艺术的性质的。

还有一些军事、工业题材影片。它们往往一味地在那里图解战略战术思想的重要作用，或是介绍某一种先进技术方

案的实现过程。看起来，电影上也在热烈讨论，争论不休；或千军万马，或日夜奋战。于是，不少电影评论夸奖这类影片是“军事题材影片的史诗”“工业题材的新赞歌”云云，其实，内行看了并不过瘾，往往认为它的不少过程和问题还没有阐述清楚；广大观众则无动于衷，昏昏欲睡。对这类电影评论人们也毫无兴趣。

这说明：电影评论的对象，既然是电影，那就首先要弄清这一特定对象的性质。

有的人可能要问：那么，电影评论，就不要考虑和分析电影的思想作用、社会意义了吗？电影评论是不是一种纯艺术、纯感情的分析了呢？

当然不是。我们所说的：文艺是人学，是人的情感学。这里的人，当然是社会的人，现实的人，世界的人；这里人物的情感，也必然具有一定社会性、现实性，以至广阔世界天地中的人的情感。有人，就会有思想倾向，社会作用，政治态度。怎么可能有那种不涉世事，不食人间烟火的纯艺术、纯感情的文艺和电影呢？由此，电影评论也不可能，也不应该回避对影片的思想作用、社会意义的分析、估价，但必须强调的是：这种分析和估价，不应脱离影片的艺术、感情的性质；要透过它的人的情感性，深入分析它的思想、社会价值。否则，它就不是电影——电影艺术的评论，而成为一般的政治、思想、社会评论了。

任何事物都有它的特定的性质。电影——电影评论，也有它的质的规定性。

这是我们在学习、讨论电影评论时的一个基本点，一个要首先在思想上弄清的前提。

二、电影评论的特点

明确了电影评论的性质之后，我们还有必要进一步研究它的具体特点。

特点，是由电影评论的性质规定的，制约的；特点，又是从多方面体现出电影评论的特定性质的范围。研究、弄清它的特点，对于了解它的性质是十分必要的。这样，既可以明白电影评论和一般文艺评论的共同性，相近点，更可以进而了解电影评论的独特性，相异点。了解后一方面是为重要的，必不可少的，因为我们现在要学习、研究和讨论的是电影评论，而不是一般文艺评论。

由于电影评论的对象是电影，因此，电影评论的特点和电影艺术的特点是紧密相连的。

这里，有必要先说明一下，电影有故事片、纪录片、科教片、美术片之分。而我们在这里论述的是关于故事片的评论，其他暂且从略。

那么，作为故事片，为电影艺术影片的评论，要注意和重视它的哪些特点呢？

我认为主要有以下三个方面：

一是视、听结合，即是视觉和声音的结合。

电影是从摄影开始的。早期的电影是无声的。它以摄影的手段，将一幅幅连续性的、运动变化中的画面放映在银幕上，创造出了一个接近于生活，又不同于生活的新的视觉艺术世界。从今天来看，电影艺术缺少声音，该是多么大的欠缺啊。而在20世纪初的二、三十年代，无声电影（又称默片）曾创造了多少优秀的、很有艺术魅力的影片。像中国的

《神女》、《大路》、《渔光曲》等，虽然都是默片或配上了一些乐曲，而它们却在视觉画面中，从人物的动作、表情中，展示了人物真实的感情、矛盾的心理、变化的思想。像《神女》中的由30年代著名女星阮玲玉扮演的那个不幸悲苦的下等妓女，她的心灵、肉体上的痛楚和崇高无私的母爱，便给人留下了十分深刻的印象和感受。可见，电影的视觉性，是它诞生之日起便具有的第一特性。文学以文字作用于人的想象，间接产生联想中的艺术形象，所以有“一百个读者心中，有一百个贾宝玉、林黛玉”的说法。电影则提供逼真的、直接的、活生生的人物形象，使人如同在生活中那样，直接见到人物的本像，银幕上的人物是固定的，不变的，一就是一，二就是二。这便是电影和一般文学的区别。

那么，在30年代之后，当世界电影艺术都先后进入有声电影之后，以至到了目前，电影的这种视觉性是不是根本改变了呢？是不是已经被声音（听觉）所代替了呢？

我认为：并非如此。今后也不会如此。

声音，包括音乐，音响，对话等等的有声手段，的确大大丰富了电影艺术的表现手段，甚至可以说开辟了电影艺术的新天地。而且，随着录音技术的进步，声音在电影艺术中的作用正在逐步发展和加强。

尽管如此，电影仍是一门以视觉为主，视听结合的艺术，心理学的实验告诉我们：人们视觉感受的能力，仍然超过听觉。而且，电影艺术的发展并没有，也不可能改变它生而有的视觉性，影像性。不仅电影，比电影艺术更年青的电视剧，也是如此。有人将它们并列为当今最有群众性的“影像文化”，看来是不无道理的。

明确电影艺术的这一特点，对电影评论是至关重要的。对

电影评论的要求之一，就是要充分考虑、重视、遵循电影艺术的视听特点。有人把它和其他评论混淆起来，问题往往是在忽视、脱离、违背了电影艺术的视听特点。

这种视听结合的特点，在传统形式和新型形式的电影里都有无数例证。如中国影片《林家铺子》中，上海难民涌到小镇上，林家铺子想出抛售“一元货”的情景，便是将难民们拥挤抢购“一元货”的细节和声音，将林家老板和伙计的表情和对话组合在一起表现的。画面与声音相互配合，相互影响，产生了十分真实，十分丰富的生活和艺术感受。又如《黄土地》打腰鼓一节，那几百人一齐奋进的打腰鼓的景象是动人的，壮观的，而那种气振山河的节拍声，又是震撼人，激励人的。画面与声音缺一不可，并且迸发出了一种新的感情冲击力量。

自然，电影艺术上也有光有画面，而无声音的处理；或者是光强调声音，而不出现画面的处理。但，从总体看，视、听结合是它的重要特点之一，电影所要传达的人的感情，体现出作品的思想，总是要通过视觉（画面）听觉（声音）来表现的。一些专门家正在研究、探讨电影艺术作用于人的其他知觉的可能性、必要性，但视、听总是最主要的，不可缺少的。

由于此，真正的、科学意义上的电影评论必须重视电影艺术的这一特点。

二是时空变化，即时间和空间变化的特点。

文学在时空变化上是十分自由，十分显著的。忽而古今，忽而中外，忽而外界，忽而内心。但，如前所说，文学的时空变化是以文学描写为手段，仅仅给人以间接的联想、想象而已。

戏剧也很重视时空变化。现代戏剧更力求扩大它的时空范围，给人以尽可能大一些的时空感受。但戏剧总要受到舞台和固定框框的限制。而且，戏剧的时空往往带有很大的假定性。

电影则不同。它带有变化多端、自由不拘、无孔不入、海阔天空的特点。电影的蒙太奇（即组接）理论，便是由此产生、发展而来的。

这种时空变化的例证，在中外电影中也是难以尽数的。如《人到中年》，从医院到家庭；从家庭又到朋友之中，时间、空间都处于不停，不断的变化之间，从而真实细微地表现了女主人公陆文婷的人生变化，心理变化，情感变化。如日本影片《人证》，地点不仅写日本，还引伸到美国，空间不仅发生大幅度变化，时间也由此发生跨度很大的变化。电影是一种运动的，动态感很强的艺术。即使是人物久久不动，她的表情、细部总会要有各种微妙变化的。而，这种运动的、动态感的特点，是和它的时空变化的特点统一的，一致的。据说，有的西方影片，对准一座摩天大楼，一个镜头不动地拍了几个小时，像这样既无时空变化，又无动态感的影片，会有谁能耐着性子去欣赏呢？

电影艺术的时空变化特点，也决定了电影评论必须认真研究一部影片。如何在时空变化之中刻画人，刻画人的性格，刻画人的感情。有不少电影评论，简单地引用人物的一些对话加以引发，来说明影片的思想价值，这是远远不够的，甚至会南辕北辙的。重视电影艺术时空转化特点的研究，是电影评论必须掌握的要点之二。

其三是综合性和独特性的关系。电影是综合创造，又是完全独立的艺术门类。