

北京电影学院基础部

我的艺术观

○ 全颖华 主编 ○

中国电影出版社

北京电影学院基础部

我的艺术观

○ 全颖华 主编 ○

CFP 中国电影出版社

2018 · 北京

图书在版编目 (CIP) 数据

我的艺术观 / 全颖华主编. —北京: 中国电影出版社, 2018. 1

ISBN 978-7-106-04849-5

I. ①我… II. ①全… III. ①北京电影学院—思想政治教育—研究 IV. ①G641

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第330666号

责任编辑: 任苡达

孙维维

封面设计: 那 莎

版式设计: 马潇潇

责任校对: 孙 健

责任印制: 张玉民

我的艺术观

全颖华 主编

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路22号) 邮编100013

电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) Email: cfpygb@126. com

经 销 新华书店

印 刷 北京玺诚印务有限公司

版 次 2018年1月第1版 2018年1月北京第1次印刷

规 格 开本/185×260毫米 1/16

印张/17.25 字数/300千字

书 号 ISBN 978-7-106-04849-5/G · 0840

定 价 48.00元

北京电影学院基础部系列丛书

编辑委员会

主 任：全颖华

编 委：全颖华 谭 慧 周长松 庄瑞峰

李 晶 罗振宁 刘曼罗

目 录

郭书廷	墨水和印油	
	——我的艺术创作观	1
程 澈	“永远的未央歌”	
	——散议艺术作品中的情怀	3
伊力奇	我对艺术的感觉	5
崔 晨	我对艺术的看法	7
马小越	我的艺术观：关于漫画艺术的认识	9
陈特丽	我对摄影的理解	
	——我的艺术创作观	11
薛凯文	“接地气”和文化底蕴	
	——我对图片摄影的思考	13
李 昂	观众至上	15
杨瀚笙	画面先行和剧作先行	
	——我对电影创作的思考	17
孙熙皓	我的声音艺术创作观	19
何 仡	艺术：以笑写哭的力量	
	——从《活着》和《许三观卖血记》说起	21
凌焕然	在生活中发掘艺术	23
蒋明峻	电影与艺术	25
任诗予	艺术和我	27
吕柏霖	艺术	
	——灵魂的躺椅	29
李明蔚	生活·生命	
	——电影所追求的艺术价值	31
肖 筠	个人风格与大众品位	34

范书斐	论好的电影应具有的艺术价值	36
惠士桥	什么是好的艺术作品	39
王 罡	我眼中的艺术	41
韦 康	游戏	
	——第九艺术	42
张曼迪	我对艺术之浅见	44
徐梦柯	关于电影艺术的一点心得	46
雷丙鑫	浅析电影与文学的差别	47
潘 铨	小说与游戏设计	49
杨卓君	我的艺术创作观	
	——从摄影的角度浅谈	51
王博帆	我的艺术观	53
刘 然	艺术观随想	55
吴东恩	“于每一触”	
	——我的艺术观	57
施若旻	喷薄而出的真相	
	——艺术是审美化的人性	59
贾 可	世界很大,路在脚下	
	——我的艺术观	61
贾 鹏	空问	63
姜珮瑶	艺术作品要有正确的价值观	65
梁孜郢	浅谈对电影的认识	67
张郁葱	尊重艺术	69
茆博文	由《少年派的奇幻漂流》看艺术对道德的超越性	71
蔡佳轩	我对艺术的看法	74
燕 青	艺术的精神	76
陈俊良	要认真对待艺术创作	78
万 赫	艺术	
	——物化的精神	80
段珮珮	我为什么报考管理系	82
段鑫玥	我在电影学院,我的艺术观	84

邹珊珊	给陌生人的一封信	86
聂 轰	一个动画人的艺术观	89
陈文青	于我眼中所见之艺术	92
胡 泊	艺术作品中道德的呈现	94
喻天澍	不同时期的艺术观	97
刘玉倩	我们已经开始了	99
鲁 艺	左手和右手	101
汪 欣	聊聊艺术观	104
周梦洁	米诺陶斯之惑	
	——我的艺术观	108
王一鸣	观察生活, 塑造真实可信的角色	110
王一菲	我眼中的表演艺术	112
王月明	电影人的理想	
	——我的艺术观	114
吕 晨	我的表演艺术观	116
吕 鹏	艺术人生路	117
朱哲健	我心中最初的表演艺术观	119
杜孟云	我的艺术创作观	121
李 丹	我对艺术的理解	123
李俊瑶	艺术就像心中开出的一朵花	
	——我的艺术观	126
李雪歌	学演戏先学做人	128
杨 赢	表演艺术观	130
张 鑫	我喜欢的电影类型	133
张芸鹭	表演作品的完美出炉	135
张晚意	我的表演观	138
陈 瑶	我的表演创作观	139
孟子义	我的表演艺术观	141
袁 欣	一切从细节着手	
	——我的艺术观	142
徐采夫	我的艺术观	144

崔丙林	艺术是相通的	145
谢璐瑶	我的艺术创作观	147
藤本喜代美	我的艺术观	149
马 鹭	基于社会的艺术观	151
吕佳逸	我对艺术的一点理解	152
杨 哲	艺术是真善美的集合	154
张 玥	我的艺术观	156
徐蔚昕	我的艺术观	158
丁 可	我的艺术观	160
王江村	什么是优秀的艺术	161
申由甲	艺术观我	163
冯天舟	艺术作品的欣赏与创作	165
吕 晴	音乐与电影创作	167
朱 婕	艺术的真实性	169
刘乐鑫	技术加情感的艺术	171
杨 雪	我选择的艺术之路	173
冷秋璇	声音的艺术	174
陈颖乔	存在	
	——我的艺术观	175
刘 洋	我的艺术观	177
郭力特	审美观即艺术观	178
梁博媛	电影美术设计的艺术观	180
龙彦好	艺术是酿好的酒	
	——我的艺术观	182
罗 申	谈谈我的艺术观	184
赵 桐	包容的艺术观	186
崔嘉涛	要做一个人民艺术家	188
潘梦琪	艺术与生活	190
张 硕	倾斜三十度	
	——艺术就是发现	192
张之慧	艺术即沟通	195

黄嘉煜	我的艺术观 ——童心与孤独	197
崔晓宇	因爱而生 ——我的艺术观	199
韩建磊	浅谈艺术	202
韩蜀乔	我的艺术创作观	204
温子贤	我对艺术的看法	206
李梓维	我的艺术观	208
隗合元	在取景框内创作	210
马 晓	由心而生，向心而行	212
金 枫	我的艺术创作观	215
戴如意	美，是一种拯救	217
孟 欢	我的艺术观	219
王 鹏	从心所欲不逾矩 放荡不羁爱自由	220
左一凡	我的艺术观	222
白润青	我看艺术	224
朱奕洋	我的艺术观	226
苏尼尔	艺术不容易	228
苏弘毅	何谓经典？	230
李昌荣	人最真实的情感	233
罗钰昕	我的一点艺术观	235
耿嘉琪	亦真亦善尚亦美 ——我的艺术观	238
黄楚越	艺术家们聊什么	241
常好为	我的扯皮	243
森明佳	自孤时尊 ——关于我的艺术观	247
朱子轩	我的艺术观	249
李 映	我心中尚未崩坏的世界	251
李瑞雪	艺术长存我心	253
宋爵亨	我的艺术观	255

陈 宠	发现艺术的眼睛	257
郭山新雨	我的艺术概念	259
梁 凌	简论感悟艺术	260
谢 宇	现代艺术之我见	263
虞子寒	真实即艺术	264

墨水和印油 ——我的艺术创作观

2009级动画学院 / 郭书廷

说到画漫画，是我很小的时候的梦想了。到了这么大再说“梦想”，不知不觉有些觉得难为情，好像梦想这个词不属于已经长大的人。小时候看着各种漫画，常常羡慕地不行，孩童时代富有想象力，常常幻想自己的世界有着什么样的背景、有着什么样的能力，那么我要做什么什么样的人！通常一发这样的美梦，能够让一个孩子至少傻笑两堂语文或者数学课，于是大概这就是最最本初的创作欲吧。

而后说来也算凑巧，小学时候攒下饭钱买了一本漫画杂志，刚好在介绍北电的动画学院，那时候对大学哪有什么概念，只知道如果喜欢动画和漫画的话考上这里不就好了，没想到事情这么凑巧，期间经历了很多不是巧合的巧合和几段难忘的经历来到了学校。算来距离当初立下那个想法，足足有九年。对于未来的期待自是不必说，暗自在心里打定了主意，当初在心里期许给自己的那些小世界，总有时间把他们实现。

像漫画这样的东西好像一直和梦想这个词挂了钩，从来都是一起出现。后来我取得了些小成绩，很快得到了机会连载故事漫画，于是开始筹备。其实很多人大概和我一样，对一个故事的创作欲大概就是一瞬间看到的什么景象，例如看到一个女孩子在雨里驻足，手里拿着把收紧的伞，或是一把锈迹斑斑的竹笛浮在水面上，于是开始想象和补完这个画面的故事，女孩子遇到了什么事，笛子是谁的，这些模糊的想象成为最初的创作的胚胎。

但是什么样的作品都可能面临着审视，这个审视让你的作品不再属于自己，你需要去考虑这些东西的所有部分，编辑要你圆满要你精妙，要你自圆其说，所以从一开

始模模糊糊的概念性的构思，就要慢慢披上一些模式化或是风格化了的硬壳。从它还没出生，就要一遍一遍被来自这个世界的常识和构架规则，正因如此那些东西慢慢就不属于你，最后变成你不认得的样子。

这和大家常说的自我、本我和超我有点相像，如果想创作出好的作品，需要这三个元素统一起来相互平衡。可是梦想是属于哪个我呢？看着一遍一遍为了追求缜密而改过的剧本大纲，为了符合逻辑和心理学一点一点变化的翻天覆地的角色，经常想，想学这些是为了什么，是为了画出连自己都不喜欢也不认识的故事吗，是为了创作而生活还是为了生活而创作？

后来投入得多了，也就慢慢淡然了，比如有苦恼本我自我和超我的时间，不如拿来思考下用什么样的情节来取悦读者，说来真的蛮好笑。漫画还是那个漫画，在创作还是在创作，但是就是和你为之倾倒的世界不一样。

梦想呢，并没有抛弃过任何人，也没有达到让任何人无法企及的高度，更没有抛弃过大人。只是人在长大的过程中慢慢地学会放低梦想的价值，慢慢地没有了勇气。和以前自己死死抓着的那些自己深爱的属于自己的角色们说再见，放弃掉所有对自己的期许。最终和大多数一样，变成了以前自己反感的大人的样子，像他们一样对自己的孩子和自己说着“如果没有那么多的资本和勇气可以用来追求梦想，现在先放弃好了，以后有的是机会”。

“永远的未央歌” ——散议艺术作品中的情怀

2009级动画学院 / 程澈

美国漫画有一个独特的类型：超能英雄漫画。其故事往往是主人公通过基因变异或者尖端科技，获得超于常人的能力（多为五花八门的战斗能力），利用这些能力，打击邪恶的犯罪者，弘扬正义。近些年来，又渐渐由单独系列中的单英雄作战，发展为各系列中的英雄集体作战，甚至建立起自己的超能力战斗组织，电影《复仇者联盟》便是在讲这件事。这些超级英雄的能力无奇不有，神力、变形、飞天遁地都已经基本技能，更有甚者，可以穿越时空，改变自然规律。

在这些漫画之中，偏偏有一本《守望者》，在超级英雄的主题下，几乎每一位英雄都是赤手空拳的普通人。这部漫画由美国的鬼才漫画家阿伦·摩尔于1986年创作，经美国最老牌的超能英雄漫画出版商DC漫画公司（超人、蝙蝠侠均为旗下人物）出版，并于2005年入选的《时代》杂志100部最佳英文小说之一。

这本看似为超能英雄漫画，实际内容却可以算得上是“美国伤痕文学”，该作创作于美国的20世纪80年代，带着浓浓的阴谋论和末世论的冷战气息。故事中出现了两代英雄，第一代英雄最早出现是为了填补法律空白而自发蒙面上街打击罪犯的义务警察，渐渐成为一时的风气，涌现出各色的蒙面英雄。这其中有退伍的军人，有一腔热血的小警察，有精于滑行的飞行员，甚至还出现了产生于各类商业活动的英雄，这些英雄集中起来，一起计划打击犯罪，却逐渐发现现实的复杂。慢慢地，这些人有的在行使仗义中丧生，有的退休了，也有极个别的成了政府的特工。第二代则是在第一代的事迹传说中成长起来，也同样带着各自不同的出身、不同的信念，同样地蒙面打击罪恶。再到后来，赶上政府颁发了禁止蒙面的法案，结束了蒙面英雄的历史。

故事便在蒙面英雄成为历史的几年后开始，昔日的蒙面英雄“笑匠”在自己的公寓中被谋杀，仍在顽固地蒙面打击罪犯的“罗夏”怀疑有人杀害蒙面者，对此展开调查，由此各位昔日的蒙面英雄纷纷亮相，不得不回忆起曾经的生涯，面对新的选择。在这当中，不同的英雄性格不同，信念不同，如今的境遇也不相同。有坚决不肯摘下面具，带有法西斯色彩，坚持极端正义的“罗夏”；有早已沉浸在平凡生活中，只偶尔怀念一下过去的“夜枭”；有延续曾经的蒙面英雄母亲的愿望，从小被培养成英雄，却从心里厌恶这种生活的“丝鬼二代”；有将自己的英雄形象做成玩具，获得巨大商业成功的“法老王”；还有本作中唯一一个拥有超能力的“曼哈顿博士”，代表美国对苏联的核威慑，隐喻现实世界中的核武器，被控制在军方。

这些人物的过往和现状给读者带来的是一种深沉的情怀，每个人物都对应着现实生活中的一部分人，每个人都能在这里找到自己的共鸣。

写到这里，我想起2005年的台湾民歌运动三十年纪念演唱会。演唱会的主题叫作“永远的未央歌”。台湾的民歌运动发生在20世纪70年代末到80年代初，由画家李双泽的一声怒吼“我们到底有没有自己的歌？”开始，展开了全社会关于本民族音乐的大讨论，掀起了一股创作民歌的热潮。三十年后，当年那些探索“自己的歌”的年轻人再度聚到一起，唱起当年的歌，这便是“永远的未央歌”演唱会。这场演唱会给我最大的感受是这些人三十年的变化。

罗大佑、蔡琴到如今一直在唱歌；吴楚楚成立了唱片公司，为后辈做推手；李建复成了新浪网的创始人之一，如今是雅虎北亚区企业服务副总裁；刘文正功成身退，隐居国外；杨弦修佛多年，如今致力于研究中药治癌；杨祖珺投身公共事业，成为民进党创党元老；当初年纪最小的包美圣大学毕业便结婚去了美国，后回国从事投资顾问。年轻时经历了一场轰轰烈烈的运动，三十年后，这些人的生活轨迹、各自的命运一起摆在了我们眼前。

《守望者》这部漫画便是这样一种情怀，它在最天马行空的题材之下，体现的却是每个人都曾有过的经历，年轻时的热血沸腾和渐渐成熟，在现实面前的妥协，在世界变化中的选择。在艺术作品中，常常存在与现实生活有所区别的假定性，但伟大的作品体现的一定是“人人心中有”的最真实的情怀。

我对艺术的感觉

2010级导演系 / 伊力奇

其实年轻的我谈不上什么艺术观，只能是说我对艺术的感觉。本人是学习导演的，所以谈论的当然是电影，对于电影艺术我觉得我们可以先从我对于好电影的评判标准开始。一部电影的好坏决定它的因素有很多种，比如摄影师、编剧、导演，或者也可以说是画面、故事和表演。曾经有一位老师和我说过，当你把一个碟片放入影碟机看了开头五分钟后一口气就看完的一定是一部不错的电影。他所说的意思无外乎是节奏流畅，引人入胜。还有人和我说看一部电影好不好一定要看他的故事介绍，当你看完故事介绍后提不起兴趣看，那么对于你来说它不能是一部好的电影，而这一位说的无外乎是指个人喜好。有些人看电影只看画面优美的，故事对于他来说并不重要。有些人则是只看明星表演，而且往往会追随那位明星一辈子。而有些人则喜欢看故事结构好节奏流畅的电影。综上所述一部好的电影的评论标准有很多很多，而我的标准可能也是我试图希望讲清楚的我的艺术观——不矫揉造作。

谈到不矫揉造作可能很难去说清楚什么是矫揉造作，我个人觉得在电影中不贴近生活就是矫揉造作。去年有一部院线电影《小时代》，影片中的男女主人公充斥着对于金钱和根本与现实不符的生活方式的崇拜与幻想。影片中说男主人公有钱有势，旁白提示说他享受着最好的食物最好的居所。我觉得在中国生活并不是有钱就能享受到最好的食物，如果不相信请参阅《舌尖上的中国》。所以这就是矫揉造作。还有比如说一部电影里当年轻的男主人公站在夕阳下的海滩上，穿着光鲜亮丽，一站就能站到傍晚，但是他却为了金钱而苦恼，这不显得可笑吗？我常常在这种时候怀疑剧作者的智商。你随便问问现在中国的亿万富翁，问问他们年轻时创业的时候有那么长时间苦恼吗？还穿得那么好？所以贴近生活应该是头等标准。

在临毕业之际，老师们纷纷给学生写寄语，我的师傅姜伟老师在给我们的寄语里写道：“认真生活，热爱生活。”当时我在他后面看完了说：“师傅，这也太形式化了吧。”师傅回头看着我激动地说：“你们现在根本就不懂这个，你们没有发现生活的重要性。所以艺术一定是贴近生活的，那句话怎么讲？艺术来源于生活而高于生活，我觉得在中国电影里普遍犯的错误就是根本不来源于生活而假装高于生活。所以我觉得观察生活这个行为非常重要。”

记得有一次和朋友在北医三院附近漫步，途经很多饭店，迎面走来一个男子，身上挂着佛珠多串，而且还是特粗特大的。当男人和我们擦肩而过后朋友忍不住开始笑并怀疑该男人的品位，这时我淡淡地告诉他其实男人是做生意的，他是卖镇店之宝的，不信你看。待我说完朋友看着男人走去的方向，只看男人一家家进入我们经过的饭店一家家的被轰了出来，当被最后一家轰出来时嘴里还大喊：“这是南海菩提子，保佑发财啊。”朋友这时不再继续笑，他好奇地问我怎么看出来的，我只告诉他不是看出来的，而是之前看过。这种上门推销的人谁都看过，只是看你留不留心观察他们，他们大都是推销一些比较奇怪的东西。如果东西不奇怪，谁又会上门推销呢。

说了这么多也该结束了，我并不是一个善于写作的人，并且写得多了就没有重点可言了。最后我只想说我的艺术观念是推崇生活至上，一切脱离现实的艺术仅为矫揉造作。

我对艺术的看法

2010级导演系 / 崔晨

我记得艺术的起源有好多不同的说法，一种说法是起源于劳动，另一种说法是起源于原始的宗教，好多派别争得不可开交，但是我觉得艺术是自我的一种表达，受到当时当地的社会环境与历史背景的影响，是创作者面对一些事物的所思所想，通过自己的加工变成一种作品，到此还不算，还得由读者去观看体会其中的或好或不好，或喜或悲等等的感受。有了读者或观看者的主观感受，通过作品与读者建立起某种感情联系，我觉得艺术才算成功，否则就是一个作品而已，没有情感的建立，我觉得不能称其为艺术。

人在解决了基础的物质生活以后，总会追求一些精神层面的东西，每个人都是艺术的载体创作者跟受众，生活之中艺术其实是无处不在的，比如说人们要练字都想自己的字写得漂亮些，人们听歌，或者旅游拍照，这些细枝末节的事情都体现着人们的艺术观跟艺术感觉。艺术是无穷尽的，表现形式也是多种多样的，每个人对艺术的认知也不同，一千个人心中就有一千个哈姆雷特；这是最有意思的地方，千人千面，客观上也造成了艺术的丰富多彩。

艺术是对现实的再加工与再创造，有人说艺术是孤独的。我觉得要分在什么时候，在一个想法形成之初，且这个想法只在你一个人的脑子里存在的时候，形成它的过程肯定是寂寞的，孤独的，但是在形成的过程中应该是越来越快乐的事情，最后把自己的作品分享给别人，别人与你共鸣，个人觉得此时是最幸福的时刻。

我觉得风格化是所谓艺术成功的一个先决条件，先有共性，然后再从共性中提炼出的个性化的东西，形成个人风格化并且不断地去完善自己风格化的东西才是一条基本的道路，大师们好像都是这样的。就像只有横平竖直写好了，才能写别的字体