

 新世纪高等学校教材

影视学基础课系列教材

黄会林 总主编


影视美学 教程

(第3版)

史可扬 著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

 新世纪高等学校教材

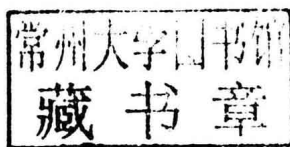
影视学基础课系列教材

黄会林 总主编

影视美学 教程

(第3版)

史可扬 著



YINGSHI
MEIXUE
JIAOCHENG



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

影视美学教程/史可扬著. —3版. —北京: 北京师范大学出版社, 2016. 8

ISBN 978-7-303-18351-7

I. ①影… II. ①史… III. ①电影美学-高等学校-教材
②电视美学-高等学校-教材 IV. ①J901

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 000692 号

营销中心电话 010-58802181 58802123
北师大出版社高等教育教材网 <http://gaojiao.bnup.com>
电子信箱 gaojiao@bnupg.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com
北京市海淀区新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷: 北京易丰印捷科技股份有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 730 mm×980 mm 1/16
印 张: 23.5
印 字 数: 398 千字
版 次: 2016 年 8 月第 3 版
印 次: 2016 年 8 月第 9 次印刷
定 价: 43.00 元

策划编辑: 高东风 周 粟 责任编辑: 王 蕊
美术编辑: 焦 丽 装帧设计: 焦 丽
责任校对: 陈 民 责任印制: 陈 涛

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58808284

作者简介



史可扬，男，祖籍河北唐山，生于内蒙古赤峰。内蒙古大学哲学学士、南开大学美学硕士、北京师范大学电影学博士，曾任教于内蒙古大学和南开大学，现为北京师范大学艺术与传媒学院教授，博士生导师。

主要学术方向为影视美学与批评、美学与艺术史论。主要著作有《新时期中国电影美学研究》《影视批评方法论》《影视传播学》《电视栏目和频道辨析》等8部，专业论文约百篇。

前 言

21 世纪艺术样式中发展最快的，大约要数电影和电视，即人们通常所说的影视艺术。与影视艺术迅猛发展相适应，影视教育成为艺术教育的重要内容。本套“影视学基础课系列教材”正是北京师范大学为影视专业教学设计的一套系统教材。

艺术陪伴人类度过最初的荒蛮岁月，成为人类的精神家园和灵魂栖所。它是人们美的理想的凝聚与自由的象征。艺术属于大众，属于社会的每一个人。艺术来自民间，也生长在民间，它的最高使命在于为大众服务。

影视艺术是最年轻的艺术样式，它凭借现代科学技术成为传播最广泛的一种现代艺术媒介。没有电的发明，没有光波、声波技术的发展，影视艺术也就无从谈起。同时，影视艺术也是现代工业的产物，它的发展离不开工业体制的运转。因此，它是一种不同于任何古老艺术样式的新型艺术。学习影视艺术，必须从它的本性出发，了解其基本特征，掌握其基本规律，这样才可能真正认识影视艺术，从事影视艺术研究、教学和创作。

电影电视是科技和工业的产物；但是，影视艺术的生成过程却不仅仅是现代科技发展的历史，也是人类艺术发展积累的结晶。中国古代就有灯影、皮影、木偶戏等艺术样式，反映了人们对活动影像的追求愿望。中国古典戏剧、诗词、绘画等艺术作品也常常运用特写、远景、中景等画面和画面组接的技巧，这为影视艺术的诞生和发展提供了美学启示。当然，限于社会形态和科技水平，以农业文明为基础的封建社会不可能产生影视艺术。

电影诞生后，很快就传入了中国。1895年卢米埃尔兄弟放映《火车进站》，十年后，中国就拍出了戏曲片《定军山》。20世纪三四十年代，中国电影迎来了第一个高潮，80年代以后，中国电影又焕发新的生机，赢得世界电影界的注目。从1905年诞生一直到今天，中国电影走过了一条艰难而又辉煌的世纪之路。

1958年，北京电视台（即现在的中央电视台）成立，这标志着中国电视的创生。从那时起尤其自改革开放以来，中国电视逐渐步入辉煌。发展至今，中国电视台数量、电视机拥有量，特别是电视观众覆盖面等数据显示，中国确已成为名副其实的电视第一大国。中国生产的电视剧、专题片、纪录片、综艺节目与新闻节目取得了引人注目的成就，出现了大量脍炙人口的作品。现在，电视已经成为大众重要的信息传播和娱乐形式。

中国影视发展的历史表明：影视虽然属于典型的舶来品，但是，中国影视并不是欧美影视的翻译版，而是具有鲜明的中国文化特征。因为，影视不仅仅是科技工业，也是美学与艺术；科技手段固然没有民族和国家的界限，然而美学与艺术却有明确的民族性格。因此，影视艺术输入中国的历史，也是它逐步本土化的过程。中国影视能否在世界上拥有它应当具有的地位，关键在于中国影视是否生成了具有民族特征的艺术风格。

中国文化源远流长，博大精深，有着健壮的生命力与宽厚的包容性。中国文化的发展历程，就是一部不断吸收异域文化、不断创造新文化的历史。吸收是为了创造，而不是取代我们固有的文化，所以，如何吸收就成为一个原则性的问题。我们认为，吸收必须以本民族的审美心理为支点，寻求异域文化与本土文化的交融，通过异域文化激活本土文化，使其焕发更为灿烂的生机。

影视艺术是一种世界性艺术样式，同时又以美学特征和文化性格区分了不同民族与国家的艺术风格。如电影在发展中形成了苏联学派、法国学派、美国学派和日本学派等艺术流派。一个多世纪的历史发展中，中国影视艺术积累了不少成功的经验，也有不少失败的教训。而其中的核心问题正是中国影视艺术的民族特征。20世纪30—40年代、50—60年代、80—90年代，我们曾经出现了一大批具有中国民族风格的优秀作品，如《神女》《十字街头》《小城之春》《乌鸦与麻雀》《一江春水向东流》《祝福》《早春二月》《林家铺子》《林则徐》《聂耳》《甲午风云》《董存瑞》《平原游击队》《小兵张嘎》；如《天云山传奇》《巴山夜雨》《城南旧事》《骆驼祥子》《黑炮事件》《芙蓉镇》《黄土地》《红高粱》，等等，为世界电影中国学

派的创立打下了基础。但是，也有不少作品对西方电影生搬硬套，缺乏民族特征。在影视理论界，这种狂热西化现象就更为突出。影视美学中国文化特征模糊的现状，导致了我国影视艺术理论的严重滞后，影视艺术理论的滞后，就必然会限制我国影视艺术实践的健康发展。无可否认，中国电影和中国电视积累了相当丰富的创作实践；但是，理论界对本土创作缺乏全面的、系统的、本质的、富有理论高度的研究和总结，更没有以我国影视实践为支点，提出具有中国文化特征的影视理论。虽然有志于此者不乏其人，但由于种种原因，这一梦想至今未能实现。一个不善于研究和总结本土艺术和文化的民族，不可能独立于世界之林，甚至不能很好地吸收其他民族的艺术和文化经验，因为它缺少立足的根基。面对争奇斗艳的西方影视理论，作为一个文化大国，我们总不免有些尴尬。有鉴于此，我们愿意和影视界的艺术家和理论家一道，在影视领域里摸索一条具有民族文化特征的中国之路。影视艺术中国学派的诞生，需要影视艺术家的努力，也需要影视理论家和研究者的深入研究。只有影视艺术的创作实践和理论研究都达到相当的高度，才有可能创造出富有中国作风、中国气派的影视艺术作品。

艺术是一个民族的美学纪念碑。影视艺术也是如此，它是特定民族和时代的形象表达，既是个人的，又是民族的、时代的。正如法国艺术理论家丹纳所说：“要了解一件艺术品，一个艺术家，一群艺术家，必须正确地设想他们所属的时代的精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释，也是决定一切的基本原因。”^① 深入时代、深入人民、深入民族，是一切伟大艺术的共同特征。

本套教材旨在以中国美学为支点，观照我国影视艺术的发展，总结其成功的经验和失败的教训，为建立我国影视美学体系做出努力。

影视艺术是最年轻、也最有发展前途的艺术形式，希望同学们通过学习认识影视本性，掌握影视语言，了解影视发展历程，分析影视艺术作品，以中国美学的独特视点去研究影视艺术现象。既吸收世界影视艺术的精华，又坚持中国文化的民族特征，实现中国美学与西方美学在我国当代影视艺术实践中的汇融。只有这样，我们才能创造出具有现代意识与民族风格的影视作品，建立影视艺术的中国学派。

新世纪已经到来，未来属于中国青年一代。

黄会林

北京师范大学资深教授、中国文化国际传播研究院院长

^① [法] 丹纳：《艺术哲学》，傅雷译，北京，人民文学出版社，1994。

修订版自序

《影视美学教程》2006年出版以来，得到学界及社会上的一定认可，有的学校及社会考试机构将之作为教材或列为主要参考书，至今已经重印数次。对此，笔者在欣慰之余更感惭愧，今又应出版社要求修订再版，首先感谢读者的厚爱。

此书首版问世时，恰逢国内影视美学建设卓有成效之际，各兄弟院校也有相应的著述出版或发表。如何使拙著在已有的成果基础上有所创新乃至突破，是当时面对的主要问题。因此，《影视美学教程》试图建构一个相对完整的影视美学逻辑体例，从对美学精神的理解和美学体系的认识出发，把影视美学的体系划分为**影视审美哲学分析**、**影视审美心理研究**和**影视审美文化研究**三大部分，其中对影视的哲理探讨处于核心地位。它为影视美学确定了一个意义系统和目标指向，而其他部分是对这一目标从不同角度的接近，最终落脚在对人的塑造和人格的发展完善上。相应地，影视美学就应研究影视艺术活动这一特殊审美活动的特殊规律，以及一般审美活动规律在影视艺术领域中的特殊表现；从分析一般审美活动开始，剖析电影反映客观世界、表现主观世界的特殊规律，进而探究审美体验的特点；寻找电影艺术的本质，电影艺术的审美风格和形态，它的文化学研究以及电影艺术的审美价值——它对社会历史、人性培育及人的全面发展的意义。核心包括两大部分，即**影视艺术的本体研究**和**文化研究**。所以，所谓影视美学，就是遵循美学的原则，即用理想和超越精神审视

影视艺术，从**审美哲学**、**审美心理**和**审美文化**等方面，对影视艺术进行分析；同时，应将这一分析植根于广阔的中国传统美学和西方影视美学视野中，这也是《影视美学教程》的大致框架。

近年来，国内影视美学研究有了新的进展。但就笔者所见，毋庸讳言，突破性的研究尚属罕见。经过十余年的实践检验，可以说，拙著的以上建构还没有完全过时，仍有其价值，这也是笔者不揣浅陋，乐见其出修订版的原因。

史可扬

2016年6月

目 录

绪 论 美学和影视美学 /1

第一节 影视美学的原则	3
一、美学原则	3
二、影视学原则	10
三、实践原则	11
四、历史原则	13
第二节 影视美学的规律	14
一、影视艺术的普遍性审美规律	15
二、影视艺术的特殊性审美规律	16
三、影视艺术的个别性审美规律	17
第三节 影视美学的逻辑体例	18
一、影视的本体（审美哲学）分析	19
二、影视审美心理研究	21
三、影视审美文化分析	22

第一章 西方电影美学撷英 /25

第一节 西方电影美学的萌芽	27
一、阿恩海姆及电影心理学	27
二、爱森斯坦及蒙太奇理论	32
三、欧洲先锋派电影美学	41
第二节 西方电影美学的发展	46
一、好莱坞戏剧电影美学和类型电影	46

二、意大利新现实主义及纪实电影美学	56
三、法国“新浪潮”电影美学	63
第三节 现代西方电影美学	67
一、电影符号学	67
二、精神分析学电影美学	73
三、电影意识形态批评	82
四、后现代与影视美学	87

第二章 中国电影美学勾勒 / 97

第一节 儒家美学与中国电影	101
一、儒家美学的基本主张	101
二、儒家美学与中国电影	106
三、个案分析：《黑炮事件》	109
第二节 道家美学与中国电影	112
一、道家美学的基本主张	113
二、道家美学与中国电影	118
三、个案分析：《本命年》	120
第三节 中国美学主要范畴与中国电影	125
一、“道”与中国电影	128
二、“气”“象”“仁”与中国电影	133
三、中国电影与“道”“气”“象”“仁”的统一	139

第三章 影视审美特性 / 141

第一节 影视审美特性的共同性	144
一、综合性或交融性	144
二、逼真性	155
三、空间再现性	157
四、时间表现性	159

第二节 影视审美特性的差异性	159
一、创作特性上的差异	161
二、传播特性的差异	162
三、接受特性的差异	165
第三节 电视艺术审美特性	171
一、电视综艺节目的概念及特征	171
二、电视综艺节目的特点	178
三、电视综艺的审美文化分析	182
第四章 影视审美哲学 /189	
第一节 影视艺术的本性	191
第二节 影视艺术作为审美活动	201
第三节 电影的超越维度	210
第四节 电视的审美哲学分析	222
一、通过媒介的交流	223
二、失去内核的审美	225
三、被遮蔽的认知	227
第五章 影视审美心理 /231	
第一节 影视艺术的审美心理	233
一、影视艺术与视知觉心理	233
二、影视与深层心理	239
三、影视接受与“审美期待”	250
第二节 影视与审美需要	252
一、影视与需要层次	253
二、审美需要与人的全面发展	258
三、影视的人文品格	263

第三节 中国电影受众的审美心理	266
一、“戏以载道”——中国电影观众的文化心理	266
二、“影戏是戏剧之一种”——电影的观念	268
三、喜欢什么电影——欣赏趣味或接受模式	270

第六章 影视审美文化 /273

第一节 影视文化	275
一、文化	275
二、大众文化	279
三、审美文化	282
四、影视文化	285
第二节 电影与社会主题	287
一、教化和深致——20世纪30年代以前的国产电影	287
二、忧患与救亡——20世纪三四十年代的国产电影	289
三、时代和政治——“十七年电影”	291
四、政治与工具——“文化大革命”时期电影	292
五、断裂与承续——“新时期”电影	300
六、无主题变奏——20世纪90年代以来的国产电影	303
第三节 电影的文化分析	309
一、人道主义精神	310
二、忧患意识或批判精神	314
三、浓烈的道德意识	318
第四节 电视的文化分析	320
一、当下中国电视的文化生态	320
二、电视应追求真善美的统一	323
三、电视文化思考的个案分析	327

结 语 影视美学的当代课题 /333

第一节 全球化语境下的中国电影	335
一、中国电影要应对全球化的挑战	335
二、中国电影面对全球化的应对策略	337
第二节 影视的文化和美学使命	340
第三节 培养观众——中国电影的当务之急	342
一、观众群体构成导致中国电影的文化定位尴尬	342
二、电影观众的文化构成导致中国电影文化和 美学品位不高	345
三、电影观念的落后制约中国电影的发展	347

主要参考文献 /349**后 记 /355****修订版后记 /357****说 明 /359**

绪 论

美学和影视美学

