

范文德 著

电视纪实美学

兰州大学出版社

LANZHOU UNIVERSITY PRESS

西北民族大学学科建设学术丛书

会员委审第牛丛书学必甄际学学大慈园北西

电视纪实美学

范文德 著

兰州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

电视纪实美学/范文德著. —兰州:兰州大学出版社,
2007.3

ISBN 978-7-311-02943-2

I.电... II.范... III.电视(艺术)—艺术美学 IV.
J901

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 040272 号

电视纪实美学

范文德 著

兰州大学出版社出版发行

兰州市天水南路 222 号 电话:8912613 邮编:730000

E-mail:press@onbook.com.cn

http://www.onbook.com.cn

兰州大学出版社激光照排中心排版

兰州德辉印刷有限责任公司印刷

开本:880×1230 1/32

印张:6.375

2007 年 3 月第 1 版

2007 年 3 月第 1 次印刷

字数:170 千字

印数:1~1000 册

ISBN 978-7-311-02943-2

定价:12.00 元

(图书若有破损、缺页可随时与本社联系)

出版说明

西北民族大学是新中国第一所综合性民族大学，50多年来，秉承“立足西北，面向全国，突出特色，服务民族”的办学宗旨，以重点学科建设为龙头，巩固提高基础学科，着力突出特色学科，大力发展应用学科、高新技术学科、交叉学科和边缘学科，形成了立足西北、面向全国，特别是与少数民族地区经济发展与社会进步相适应的学科体系和布局。

为了进一步加强学科建设、交流学校在学术研究方面的成果与特色，现以丛书形式反映西北民族大学学科建设的部分成果，以期得到学界的赐教。

西北民族大学学科建设学术丛书编审委员会

- 主 任:金雅声
副主任:赵德安 郭郁烈
编委会办公室主任:马国柱
委员(以姓氏笔画为序):

于洪志	马国柱	尹伟先	牛 锋	王彦斌
何 烨	杨具田	金雅声	赵德安	贺卫光
郭郁烈	林 斌	曹 纯	谢玉杰	斯琴孟和

目 录

导言 / 1

第一章 真实为美

——电视纪实美学总论 / 7

第一节 美学基础理论 / 8

第二节 电视纪实作品概述 / 12

第三节 电视纪实美学总论 / 19

第二章 创意造言

——纪实美学溯源 / 29

第一节 世界早期纪实影片的美学风格 / 30

第二节 伊文思的纪录片的美学风格 / 38

第三节 纪实主义美学思想的产生 / 42

第三章 得意忘象

——电视纪实作品的审美价值 / 49

第一节 电视纪实作品的审美认知价值 / 50

第二节 电视纪实作品的审美净化价值 / 58

第三节 电视纪实作品的审美传承价值 / 61

第四章 人文精神

——电视纪实作品的审美品格 / 65

第一节 人文精神的审美内涵 / 65

第二节 电视纪实作品中的人文思想 / 69

第三节 电视纪实作品对人文精神的审美表达 / 74

第五章 脉络神骨

——我国电视纪实历史的审美回望 / 81

第一节 我国电视纪实创作初创时期的美学风格 / 81

第二节 我国电视纪实创作发展时期的美学风格 / 83

第三节 我国电视纪实创作成熟时期的美学风格 / 89

目 录

第六章 大象无形

——我国纪实作品审美现状分析 / 99

第一节 我国纪实作品的审美现状 / 99

第二节 纪实作品栏目化、频道化传播现状的审美分析 / 102

第三节 优秀纪实栏目的审美风格 / 104

第七章 由象见意

——纪实作品创作中的审美意识 / 113

第一节 纪实美学思想在创作中的体现 / 113

第二节 蒙太奇在纪实作品创作中的审美运用 / 118

第三节 情感意蕴在纪实作品中的审美表达 / 125

第八章 格律声色

——电视纪实作品的审美表意符号 / 134

第一节 画面语言符号的审美功能 / 135

第二节 有声语言符号的审美功能 / 138

第三节 视听语言符号的审美运用 / 145

第九章 随物赋形

——电视纪实作品的审美形成 / 159

第一节 题材与主题的审美选择 / 159

第二节 结构与细节的审美把握 / 167

第三节 拍摄与制作中的审美控制 / 172

第十章 物无一量

——专题片与纪录片审美风格异同 / 179

第一节 专题片与纪录片的审美共性 / 179

第二节 专题片与纪录片的审美个性 / 186

第三节 专题片与纪录片的审美风格融合 / 189

参考文献 / 196

导 言

摄影与绘画不同，它的独特性在于其本质上的客观性……摄影机镜头摆脱了我们对客体的习惯看法和偏见，清除了我们的感觉蒙在客体上的精神锈斑，唯有这种冷眼旁观的镜头能够还世界以纯真的原貌，吸引我的注意，从而激起我的眷恋。

——安德烈·巴赞（法 电影理论家）

001

当代世界，随着人类工业化进程的加快，人们的物质生活逐渐丰富起来。然而，工业革命在推动人类社会生产大发展的同时，也造成了自然生态环境的破坏。与此同时，伴随着工业社会经济的高速发展，人们的精神世界产生了种种危机，人类的人文生态环境也遭受到某种程度潜在的破坏，表现为在当代人精神领域出现的价值模糊、意义失落、信仰崩溃、精神压抑等问题。

西方诸多思想家对人类即将进入的后工业社会进行了冷峻的批判，尖锐地指出了现代人出现的“单向度”性精神危机，认为工业社会和后工业社会的流水线及自动化控制使人越来越机械、被动，人的各种潜能被埋没甚至退化，人的完整性被肢解，人日益成为“单向度的人”；认为现代性已经不再是一种解放的力量，相反却成了奴役、压迫和压抑的根源。西方哲人们的论述向我们揭示了这样

一个现实：人类在片面追求物质文明、走向物质现代化的时候，失去了精神价值，导致了意义危机。

卢梭曾针对西方社会一方面拥有巨大的物质成就和文明进步，另一方面却充满精神空虚和道德堕落的现象，尖锐地指出：如果丰富的物质伴随着人性的丧失，如果人的世界充满了财物，而唯独人的心灵、人的德性、人的情操失落了，那么，这不是人类的幸福，而是人类的悲哀和没落。

面对人类自然生态环境和人文生态环境的严峻状况，曾荣获诺贝尔奖的数十位大科学家几年前云集巴黎，共商对策，并在著名的《巴黎宣言》中呼吁：为了人类美好的未来，21世纪的人们应当回到2500年前东方的孔子那里去讨教！由此可见中华民族传统文化中的“天人合一”、“中庸和谐”等人文思想对于人类前途的意义。

文化是培育人、塑造人、凝聚人的重要精神力量，主要通过对人的理想、信念、观念、道德、情操等精神领域的影响来激发人的积极性、进取性和创造性。人文，从教育的角度来看，实际上就是“文人”，即赋予人以文化生命。《易经》说：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”“化”就是教化、教育的意思。人文文化，就是要通过教育的方式，使人成为文化意义上的“人”。我国当代建设的核心是“先进文化”建设。所谓先进文化，是人类文明进步的结晶，是推动人类社会进步的精神动力和智力支持，是健康的、科学的、向上的，代表未来发展方向，推动社会前进的文化。电视文化是当代先进文化的重要组成部分，运用先进文化为人类的生存与发展服务是当代文化工作者不可推卸的责任。

产生于20世纪初期的电子技术为新的传播艺术——广播与电视艺术拓展出一条通衢大道，尤其是电视这种容视听于一体、集技术美学与艺术美学为一身的传播形式，从一出现就产生了前所未有的震撼。正如美国艺术理论家沃尔夫·里拉所描述的：“电视进入了社会组织之中。它是家具的一部分，它侵入了家庭和生活，它影

响了思想并改变了习惯，它几乎成为现代城市文明生活中每个人的一部分。”^①

电视传播最动人之处就是它的直接感受性。从艺术掌握世界的特殊方式和构成艺术形象的特殊规律来区分，人们习惯上将艺术分为再现艺术和表现艺术。再现艺术以模仿为基础，偏重于感性和写真，并通过再现来表现。所以，它饱含客观成分，以刻画、塑造、描绘客观对象和创造典型形象作为艺术创造的中心任务。表现艺术则是以抒情为基础，其主要特征是表情、写意和直抒胸臆，充满浓重的主观色彩。电视艺术由于其特有的技术美学特征，则是再现艺术和表现艺术的复合。其中，电视画面最能表达再现艺术的特点，声音则体现出表现艺术的特征。在电视中，声音和画面相互交融、互为补充，电视的声音侧重于表现创作主体的思想，画面则侧重于再现创作主体。电视的这些传播特征是基于电视传播所特有的传播工具和传播手段而产生的。现代科技赋予电视传播以特有的逼真性，摄像机械、感光材料、录音设备、照相器材和编辑系统的特殊手段带来了电视不同于绘画、文学、戏剧、音乐等艺术形式的特质，正是由于电视传播的这些基本特质，才决定了一种新的艺术样式——电视纪实作品的出现。

我国从1958年电视开播起就开始了纪实作品的创作，直至上个世纪80年代，出现了纪实作品创作的一个高潮，出现了一大批在国内外产生深远影响的电视专题片和纪录片，从《丝绸之路》到《话说长江》、《话说运河》，从《黄河》、《唐蕃古道》到《望长城》、《西藏的诱惑》、《藏北人家》，还有《龙脊》、《中华之剑》、《让历史告诉未来》等在国际国内获奖的电视纪实作品。这些电视纪实作品继承了电影纪录片的挑、等、抢等拍摄方法，沿袭了电影纪录片记录真实环境、真实时间下真人真事的所谓“四真”原则，继承了电影纪录片在新闻、宣传、文献、艺术等方面的功能属性，同时，还创造、构筑了自身所特有的传播语言体系。在这些作品

^①叶家铮：《电视传播理论研究》，北京，北京师范大学出版社，2000。

中，最具典型特征的当属纪实作品《望长城》的创作。由于便携式摄像器材在作品拍摄中的运用，该作品开创了大量运用同期声、长镜头等新时代影像记录语言的先例，被誉为纪实作品创作的“里程碑”。

正是由于上述作品的创作播出，引发了一大批纪实作品、纪实栏目在我国电视屏幕上的相继出现，如中央电视台《东方时空》、《纪录片》、《探索发现》等以及地方台大量纪实栏目的涌现。这些作品和栏目的出现给中国电视传播领域带来了一阵阵扑面而来的清风。在纪实作品的创作上，无论从词汇、镜头还是风格，都可以看到跟以往电视节目之间的明显区别。这些作品一改往日电视作品居高临下的说教姿态，代之以朴实真切的电视纪实语言，因而这样的作品一经出现，“人们便迫不及待畅快淋漓地享受它，并很快引发了中国纪录片纪实主义的潮流。”^①

这种状况的出现影响了一个时期中国电视传播语言的形态乃至大众审美趣味的变化，并且它的影响还在延续。基于此，本书将其作为一种审美现象进行研究。电视的纪实美指未经人为加工的自然形态的美，是“生活美”和“平常性美”。它强调生活本身最美，强调生活中那些平常性现象，即那些不具有戏剧冲突性的现象之中的美。电视纪实作品中所展示的内容本身就是真实的生活现实，因而，电视纪实作品的审美特性表现在它的纪实本体性——形象纪实美。它的全部活动——从创作、传播到接受，都是人们普遍具有的经验反映。作为审美对象整体，它的教育和认识作用，乃至娱乐和舆论作用，在审美中融为一体。

前苏联学者、美学家鲍列夫在其名著《美学》一书中，引用了作家斯特鲁加茨兄弟的一段话，来表达他对电视功能的看法：“电视机很有可能成为新的特洛伊木马，它能钻进一般人的大脑和心灵，从内部瓦解他，将他变为市侩和卑劣的小人，变成强盗和杀人犯。

^①何苏六：《中国电视纪录片史论》，46页，北京，中国传媒大学出版社，2005。

电视将成为麻醉剂，这一合乎逻辑的趋向把人变成自己的奴隶……但如果电视始终发挥自己的长处，它也能成为人的伟大导师。”^①鲍列夫在《美学》一书的结语中指出：“审美教育的最佳成果应当是造就一个完整而和谐，具有自身价值和社会价值，具有能动创造性的人。他具有高度的、富有个性的审美修养，这使他能够按照人道精神进行生活，使他的活动能够坚定，富有目的性、选择性、有效性、求实性，有益于整个人类……”^②鲍列夫认为，使个人的“自身价值与社会价值”都得到实现，对于美学——审美教育来讲，不仅是必要的，而且是可能的。他还指出：“……个人与人类的和谐从根本上说是可能的……一个人的发展、他的不断完善需要社会来实现，并要为大家服务；而一个社会的发展则必须通过个人来实现，并以个人的幸福为目的。历史的意义和本质就存在于个人和人类的这种辩证关系之中。个人的全面发展，个人与社会、与人类的和谐统一是艺术的最高人道主义使命。”^③鲍列夫谈到的艺术的最高使命也同样适用于电视纪实作品，电视纪实作品的审美功能同其他艺术一致，即充分利用人类的现有文化成果，在发挥其德育、智育、美育作用的基础上造就新人。由此，我们可以说审美乃是电视纪实作品的最高使命和最高境界。

电视纪实作品的创作是创作者对现实生活一种有目的的再现，这种再现的结果，就是观众在电视屏幕上看到的纪实作品。所以，电视纪实作品的创作涵盖了三个层次：第一个层次是活生生的客观现实生活；第二个层次是创作者从生活中选择记录下来的流程片段；第三个层次是创作者对这些片段加工处理后形成的艺术内容。

^①鲍列夫：《美学》，453页，转引自林少雄主编：《多元文化视阈中的纪实影片》，上海，学林出版社，2003。

^②鲍列夫：《美学》，566页，转引自林少雄主编：《多元文化视阈中的纪实影片》，上海，学林出版社，2003。

^③鲍列夫：《美学》，562页，转引自林少雄主编：《多元文化视阈中的纪实影片》，上海，学林出版社，2003。

电视纪实美学就是要研究电视纪实作品创作中内容与审美表意符号之间的关系、这些内容符号一经传播在观众心里激起的相应审美反应等，进而梳理出新的审美意象——电视纪实艺术出现后，生活—艺术—人心之间的美学关系。本书对于电视纪实美学的研究涉及以下领域：

- 1.电视纪实美学的本体特征。
 - 2.纪实美学的产生与发展。
 - 3.电视纪实作品产生、发展与演变的历史。
 - 4.电视纪实语言的符号特性。
 - 5.电视纪实作品创作中的审美思维。
- 希望通过以上研究，构筑起电视纪实美学的理论框架。

第一章 真实为美

——电视纪实美学总论

古往今来，关于文艺本质问题的理论层出不穷，但是最基本的说法分为两个流派，即表现论和再现论。19世纪俄国革命民主主义理论家别林斯基和车尔尼雪夫斯基等人是再现论的支持者。别林斯基说：“艺术是现实的再现；因此，它的任务不是矫正生活，也不是修饰生活，而是按照实际的样子把生活表现出来。”车尔尼雪夫斯基则干脆提出了“美是生活”的定义，他认为：“任何事物，凡是显示出生活或使我们想起生活的，那就是美的。”他强调：“艺术的第一个作用，一切艺术作品毫无例外的一个作用，就是再现自然和生活。”这里，别林斯基和车尔尼雪夫斯基将“生活真实为美”提到了文艺审美的最高位置。古今中外文艺作品创作中审美的重要原则也是力求艺术再现生活。然而，直到19世纪末、20世纪初影视艺术出现以后，艺术再现生活的理想才得以更大程度地实现。

第一节 美学基础理论

一、美学研究简述

电视纪实美学研究需要从美学研究说起，因为美学研究的是有关“美”的普遍规律，只有将纪实美学的溪流置于美学的大江大河中去考察，才能更全面地把握其来龙去脉，对其本质规律有更深刻的认识。

在这里，首先让我们从“美”的一种现象说起。在《柏拉图文艺对话集·会饮》篇中，第俄提玛反复述说了这样一个道理：只有美的人才能唤起我们同她生儿育女的愿望，而我们的本性却拒绝同一个丑的人那样做。“一切人都有生殖力，都有身体的生殖力和心灵的生殖力。到了一定的年龄，他们本性就起一种迫不及待的欲望，要生殖。这种生殖不能播种于丑，只能播种于美。”当然，实际情况要比上面所述的复杂得多，但是，人“对于身体美的对象比对于身体丑的对象较易钟情。如果说他碰见一个美好高尚而资禀优异的心灵，他对于这样一个身心调和的整体就会五体投地地去爱慕。”^①这是德国古典美学大师黑格尔对于审美感知的部分形象描述。

审美现象是人类精神生活中不可或缺的一部分，可以说从古至今，人类的社会实践一刻也没有离开过审美。从远古新石器时代人类刻在陶器上的各种花纹图案，到今天“人造美女”的医学雕刻，审美文化已渗透于我们生活的方方面面。人类对于“什么是美”等有关美的问题的探讨，也从来没有停息过。从公元前6世纪古希腊的毕达哥拉斯学派用数的原理解释美，以及我国古代孔孟儒学对于美的探讨，直到现代人们对于美的多方位、多角度研究，“美”贯穿于人类认识发展史。然而，美学真正成为一门独立的学科引起世

^①黑格尔：《美学》，第1卷，朱光潜译，6页，北京，商务印书馆，1979。

人重视，是在 18 世纪初的德国。

1705 年，德国古典主义哲学家普鲁士哈利大学教授鲍姆嘉通出版了一本书——《感性学》（现译为《美学》），该书的出版标志着美学学科的正式诞生。按照德国理性主义哲学的“三分法”，可以把人类心理功能分为“知”（即理性）、“意”（即意志）、“情”（即感性）三部分。它们分别研究人类社会中的“真”、“善”、“美”这三种最基本的现象。“知”（理性）的对象是客观现实之“真”，“意”（意志）的对象是人类之“善”，而“情”（感性）的对象则是使人产生愉悦之“美”。当时，认识“真”的学科，已有“逻辑学”；研究“意”怎样符合“善”的学科，已有“伦理学”；而研究感觉如何观照“美”从而产生愉悦之“情”的学科，则还没有。鲍姆嘉通感到这是人类知识体系中一个很大的缺陷。他认为，感性认识也应该成为科学研究的对象，“美学的对象就是感性认识的完善”。他所著的《美学》一书正好填补了此项空白，鲍姆嘉通也因此被誉为“美学之父”。

关于美学的研究对象，在历史上曾有诸多分歧。有人认为，美学主要研究的是现实美（车尔尼雪夫斯基等）；也有人认为，美学的研究对象是艺术，所以美学是研究艺术的哲学（黑格尔等）；还有人认为，美学应该研究人的审美心理（里普斯等）。现在看来，这些学说各有各的道理，因为它们从不同角度对人类的审美现象给予了充分的关注，当代的美学研究则侧重于将以上几个方面统一起来，认为自然美、社会美、艺术美是美学的主要研究对象。概言之，美学是研究美和人的审美意识的本质特征和规律的一门学问。

以上研究领域实在是太宽泛了。在这里，让我们把关注的目光首先投向美的一个领域——艺术美。美学（Aesthetics）这个词是根据古希腊文中的一个应当译为“感受”的词语创造出来的，准确的意思应当是感受学，而感受是由表面现象造成的。正如黑格尔所指出的，“艺术作品是为人的感官而造作的，因此它多少要从感性世

界汲取源泉”。^①艺术美是由艺术家创造出来的、呈现于艺术作品中的美。它是现实美（自然美、生活美等）在人类头脑中的反映，是艺术家在现实美的基础上经过选择提炼、加工创造，最后形成的自己对于美的表达形式（艺术作品），故艺术美是现实美的升华和结晶。

我们目前对艺术的概念有广义和狭义之分。广义的艺术包括造型艺术、表情艺术、综合艺术、语言艺术和实用艺术。狭义的艺术则指语言艺术（文学）之外的其他几类艺术。美学中所研究的艺术属于广义的艺术概念。艺术作为人类精神文化的一种特殊形态，是人类审美意识的集中体现，也是人类审美能力植根于现实的创造性产物和人类情感的自由表现。艺术家在反映生活、刻画艺术形象时，凝聚着他们的思想感情，包含着他们对生活的爱憎评判，他们将自己的审美理想、审美趣味、审美激情熔铸进艺术作品，化为作品的血肉和灵魂，从而使现实美升华。黑格尔曾指出：“艺术理想的本质就在于这样使外在的事物还原到具有心灵性的事物，因而使外在的现象符合心灵，成为心灵的表现。”^②

前面我们提到，美学是研究人类感受的学问，而艺术美是现实美的集中和升华，也是人类审美活动中最精彩、最易于激发人的美感的事物，因而，艺术美理所当然成为美学的重要研究对象。

二、美学研究的一些基本命题

1. 什么是美

对美的研究和探讨，从古至今虽然已经延续了几千年，但是依然没有形成统一的认识。关于美的观念，依然是众说纷纭，仅在1922年出版的《美学的基础》中，就罗列了西方关于美的16种定义。如：

^①黑格尔：《美学》，第1卷，朱光潜译，40页，北京，商务印书馆，1979。

^②黑格尔：《美学》，第1卷，朱光潜译，201页，商务印书馆，1979。