

北京大学艺术学文丛

PEKING UNIVERSITY SERIES OF ARTS

总主编 王一川

艺海泛舟

徜徉在艺术学与影视学之间

彭吉象 著

Boat Tours in the Sea of Arts:

Strolling between Arts and Film Studies

本书汇集了作者在文艺美学、艺术学、影视学等多方面具有代表性的数十篇论文，基本上见证了作者数十年来学术研究的轨迹和历程，即从美学开始，进入艺术学研究，再深入到影视学等具体艺术门类的研究。第一辑艺术学，主要讨论了艺术学的基本原理、艺术创作、艺术鉴赏、艺术教育等方面的内容。第二辑影视学，主要讨论了影视艺术的文化特性、美学特征、审美心理等，特别是针对数字技术时代影视艺术的发展提出了许多自己的独特看法。第三辑文艺美学，主要收集了作者早期的一些文章，内容涉及美学原理、军事文学的美学特征等内容。以上论文均在国内重要学术期刊上发表过。

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

北京大学艺术学文丛

PEKING UNIVERSITY SERIES OF ARTS

总主编 王一川

艺海泛舟

徜徉在艺术学与影视学之间

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目(CIP)数据

艺海泛舟:徜徉在艺术学与影视学之间 / 彭吉象著.

-- 北京:中国文联出版社, 2016.11

(北京大学艺术学文丛)

ISBN 978-7-5190-2210-5

I. ①艺… II. ①彭… III. ①艺术-文集

IV. ①J-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第274871号

艺海泛舟:徜徉在艺术学与影视学之间

著 者: 彭吉象

出版人: 朱庆

终审人: 奚耀华

复审人: 曹艺凡

责任编辑: 邓友女 王海腾

责任校对: 张宇

封面设计: 马庆晓

责任印制: 陈晨

出版发行: 中国文联出版社

地 址: 北京市朝阳区农展馆南里10号, 100125

电 话: 010-85923074(咨询) 85923000(编务) 85923020(邮购)

传 真: 010-85923000(总编室), 010-85923020(发行部)

网 址: <http://www.clapnet.cn>

<http://www.claplus.cn>

E-mail: clap@clapnet.cn

wanght@clapnet.cn

印 刷: 北京一二零一印刷厂

装 订: 北京一二零一印刷厂

法律顾问: 北京天驰君泰律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710×1000

1/16

字 数: 278千字

印张: 17.5

版 次: 2016年11月第1版

印次: 2016年11月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5190-2210-5

定 价: 50.00元

北大最美丽的风景

——《艺海泛舟》代序

有朋自远方来，北大人总要陪伴他们参观校园。每当这种时候，北大人往往会自豪地告诉友人：“北大别的没什么好看的，来北大就看‘一塌糊涂’（‘一塔湖图’），这是北大最美的风景！”其实，这就是指北大的未名湖，以及未名湖畔的博雅塔，还有藏书几百万册的图书馆。它们是北大的标志和象征。在各种介绍北大的影像资料或者照片图片中，出现最多的除了北大西校门门楼外，可能就算未名湖与博雅塔的风景，或者北大图书馆雄伟壮观的建筑风貌了。

1978年我考上北京大学后，四年本科和三年研究生期间，除了寒暑假以外，几乎每天清晨我都会骑着自行车到未名湖边，先围着湖畔林荫小道跑上几圈，然后就找个湖边的大石头坐下来读英语。清晨的未名湖格外宁静，塔影映照在湖中，湖水轻轻泛起涟漪，小鸟在岸边树林中欢唱，沿湖小径上不时有晨练的人影，和煦的阳光照在身上，捧着一本书晨读，真是人世间难得的快事！不管是杨柳依依的春天，还是白雪覆盖的冬日，未名湖和博雅塔都会令人流连忘返。

其实，未名湖只是校园中很小的一片水域，且不说它根本无法同武汉的东湖、杭州的西湖相比，甚至也远远小于北京颐和园的昆明湖，而且这个小湖连名字都没有，因未名而得名，因未名而著名，所以才被人们称为“未名湖”。湖边一塔名为博雅塔，其实原来只是个水塔，根本不能攀登。未名湖之所以有名气，主要是因为未名湖周边住过和住着许多位学术泰斗，例如季羨林先生就一直住在未名湖北边，宗白华先生生前就住在未名湖东边。我在北大哲学系本科毕业后，1982年考上美学专业研究生。当时正值全国有一股美学热潮，那年有一百多人报考北大美学专业，最终只录

取了8名，由朱光潜、宗白华、杨辛等六位教授、副教授集体指导。宗白华先生给我们上课，就在未名湖东侧朗润园他的家中。记得宗先生的家在朗润园公寓的一层，家中显得有些拥挤零乱，堆满了书籍和杂物，我们上课就在宗先生的书房里，书房靠墙有一张旧的八仙桌，桌上摆放着一尊端庄精美的唐代菩萨头像，宗先生就坐在桌旁，8位同学散坐在他身旁。宗先生上课总是从聊天开始，总是先问大家最近看过什么展览啦，读过什么书啦，看过什么戏剧啦，在这种闲聊中，宗先生给我们讲艺术、谈美学、讲哲理、讲人生。看似无意的闲聊，其实给我们带来了许多终生难忘的教诲和启迪。当时宗白华先生已是八十来岁的老人，个子不高，身穿洗得发白的蓝布制服，态度慈祥亲切，颇有道家风范。宗先生的为人处事、治学风格，正如他的《美学散步》一样，深得老庄道家真谛，淡泊宁静，述而不作。后来我们才得知，其实早在20世纪20年代宗先生在编辑《学灯》刊物时，就曾经独具慧眼地发现和发表了正在日本留学的郭沫若寄来的投稿，并且将郭沫若介绍给当时也在日本留学的田汉，从此三人书信往来，谈歌德研究，谈戏剧和艺术，谈婚姻和爱情，这二十余封书信后来被编成了一本《三叶集》，成为这三位大师友谊的象征。可惜现在不少青年人或许只知道郭沫若和田汉，根本不知道宗白华先生，更不知道这一段宝贵的历史了！

未名湖与博雅塔作为北大的象征，已经永远铭刻在北大人心目。季羨林先生在多年前为庆祝北京大学90周年华诞而作的《梦萦未名湖》中曾写道：北大学子“那记忆的思缕永远同母校挂在一起：挂在巍峨的红楼上面，挂在未名湖的湖光塔影上面，挂在燕园的四时不同的景光上面”。

北大另一道风景线，当然就是图书馆了。30多年前我们在校读书期间，还只有图书馆老馆，后来在北大百年校庆前后，才由香港李嘉诚先生捐资修建了新馆。当时北大图书馆老馆场地狭窄，加上恢复高考后进入北大的七七级、七八级学生都很用功，图书馆更显得人满为患、一座难求。在校期间，除了上课、吃饭、回宿舍睡觉外，我的大部分时间是在图书馆度过的。因为当时学校生活条件较差，本科男生8人一间宿舍，研究生男生4人一间小屋，我只好每天清晨从未名湖回来，趁图书馆开门便进去占座。我当时有两个书包，一个是真正的书包，装着我常用的书本文具、笔记本和饭盒等，另一个是旧书包，里面装满了无用的书刊，主要用来占座。由

于“文化大革命”十年动乱，图书馆里当时很多书籍仅有一本藏书，名之曰“库本”，只允许借来在图书馆里阅读，不许借出馆外。现在回想起来，这个办法恰好逼着我坐在图书馆里安安静静地读了许多书。因此，我与同学开玩笑讲：“买书不如借书，借书不如租书，租书不如读库本书。”几百页的一本“库本”，几天时间便可以在图书馆里读完；要是自己买的书，放在自家书架上，断断续续可能得读上一年半载。特别是我当时本科即将毕业，想考北大研究生，但又不知道考哪个专业好，于是只好在图书馆里大量翻阅人文学科的各类书籍。真是“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”，猛然发现，美学正是我最喜欢的专业。但是“文革”浩劫以后，当时美学书籍并不是很多，记得对我影响较大的几本书有《柏拉图文艺对话集》、法国丹纳的《艺术哲学》、朱光潜的《西方美学史》（上、下）和《文艺心理学》、宗白华的《美学散步》、王朝闻的《美学概论》、李泽厚的《美的历程》等。这些书对我影响特别大，最终使我决定选择美学专业。还记得第一次走进北大图书馆的馆藏书库，看见书库里一排排书架上密密麻麻的书籍，宛若进入了知识的海洋。我真如第一次走进大海游泳，看见浩瀚辽阔的大海一样，甚至产生了一种敬畏的感觉。康德曾经把崇高分为两种，即“数量的崇高”和“力量的崇高”。北大图书馆海量的藏书已经给人以“数量的崇高感”，而这些书籍内在的精神力量更使人们由崇敬产生“力量的崇高”。如同大海里一朵朵浪花，在阳光下发着耀眼的光芒一样，书架上一本本书籍，仿佛也在放射出人类智慧的光芒。

现在想起来，北大人的“一塌糊涂”（“一塔湖图”）将未名湖与博雅塔，还有图书馆联系起来，真是绝顶聪明！不管是未名湖与博雅塔旁边林荫小道上大师们的身影，还是北大图书馆那些凝聚着先生们心血的结晶，不都同样散发着精神的魅力吗？这种精神的魅力正是北大的灵魂、北大的生命，也是一代代北大人心中永远的丰碑。这种精神的魅力，也正是北大校园中最美丽的风景！

2008年于燕园

（原载北京大学建校110周年特辑《精神的魅力2008》）

《北京大学艺术学文丛》编委会

顾 问

叶 朗

总主编

王一川

主 编

陈旭光 彭 锋 唐金楠

编委会

(按姓氏笔画)

丁 宁 王一川 向 勇 刘 晨 陈旭光 李 松

李 洋 李道新 林 一 周映辰 侯锡瑾 唐金楠

顾春芳 翁剑青 彭 锋

总序

王一川

现在启动北京大学艺术学研究书系，正当其时。从蔡元培先生于1917年1月初就任北京大学校长并锐意推进现代艺术专业教育和美育时算起至今，北大艺术学科传统已有近百载的历史了。同时，从1997年建立艺术学系至今，全面恢复的北大艺术学科也已发展近20年。而艺术学系于2006年扩展为如今的艺术学院，恰好也已10周年。如此，置身于北大深厚的人文传统之中，依托自身的丰硕的学术积累，我们北大艺术学院师生得以将自己的学术研究、教学研究及个人成长等诸多收获，以专著、教材、论文自选集、习作、感言等多种方式凝聚和集中起来，与学界同仁交流。这正是本书系的由来。而值此书系出版启动之际，有必要就我们现有的艺术学学科及研究状况作简要介绍。

今天的北大艺术学科，已获准建设由三个一级学科组成的学科群，即艺术学理论、戏剧与影视学和美术学。而音乐与舞蹈学也在筹建之中。在这个学科群布局中，艺术学理论学科处于核心位置，体现了如今北大艺术学科的基本任务和有别于专业艺术院校艺术学科的独特特色——以艺术史论研究为重心，力求以“理”服人。这里的艺术史论研究为重心，是指跨越各个艺术门类界限的一般艺术史和一般艺术理论研究成为学科的基石和导引；“理”，既可指这种艺术史及艺术理论史之学理，也可指这种艺术理论与批评之理论性品格，当然还可理解为当前越来越引人注目的跨学科艺术学研究之综合性理论交融特点。从蔡元培的“美育”论、朱光潜的“美感”及“人生艺术化”论、宗白华的“意境”论、冯友兰的“心赏”论，到学院名誉院长叶朗先生的“美在意象”论等，北大艺术学人都力求在艺术理论和艺术史研究及相关领域形成独特建树、凝聚为自身的理论特色。

这种以“理”服人的学术特色已成为北大艺术学科的一个长期坚持不懈的学术追求。今天，我们已经与艺术学理论学科一道同时建立起戏剧与影视学和美术学两个一级学科硕士点，以及筹建音乐与舞蹈学学科点，拓宽学科建设路径，保持学科发展的必要的宽厚度，以及在社会发展和文化传承中有所创意和建树的现实关怀愿望，但这种以艺术史和艺术理论成果之理论性品格去自立于全国艺术学科之林的鲜明学术特色，依旧是本院学科建设的重心和各方努力的焦点之所在。

从学科耕耘方式来看，北大所注重的艺术理论可以同时多个层面展开：一是对各艺术门类之间的共通性或普遍性艺术问题的综合性研究，例如艺术的定义、艺术价值、艺术形式、艺术风格、艺术思潮、艺术流派等研究；二是对各艺术门类自身的理论问题及两个以上艺术门类的理论问题的比较研究或综合研究，如音乐理论、舞蹈理论、戏剧理论、电影理论、电视艺术理论、美术理论、设计理论等研究，以及有待开拓的音乐与舞蹈理论比较、戏剧与电影理论比较、美术与设计理论比较等研究；三是对艺术学与其他人文社会学科的跨学科交叉研究，如艺术哲学、艺术美学、艺术教育、艺术心理学、艺术语言学、艺术符号学、艺术社会学、艺术人类学、艺术传播学、艺术管理学、艺术经济学（或审美经济学）等。这些层面的研究虽各有不同，但都可包容在艺术理论问题域之中。

艺术史在艺术学理论学科中堪称有开阔的拓展空间的学科领域。它同样也可以分两个层面去开拓：一个层面是跨越各艺术门类之间的界限的带有共通性、普遍性、交融性或综合性特点的艺术史，如音乐史与舞蹈史比较、戏剧史与电影史比较等。晚清刘熙载的《艺概》把诗歌、书法等多门艺术包容其中，今人李泽厚的《美的历程》则涉及彩陶、青铜器、书法、绘画、园林、文学、戏曲、建筑等多个艺术门类现象。另一个层面则是一个具体的艺术门类之中的艺术史研究，如音乐史、舞蹈史、戏剧史、电影史、电视艺术史、美术史、设计史等研究，张彦远的《历代名画记》主要论及绘画艺术这一种艺术门类的现象。就这两个层面的情形来看，尽管《艺概》和《美的历程》已具有艺术史上的某种经典地位，但与第二层面的艺术史成就如数家珍般列举相比，第一层面的艺术史成果囿于多重原因，却难免乏善可陈，还有待于大力开拓和精心耕耘才是。

艺术批评同艺术理论和艺术史的情形差不多，也可以从两个层面去

入手：一是跨越各艺术门类之间的界限的带有共通性、普遍性、交融性或综合性的艺术批评，如通常说的艺术批评的原则、标准、鉴赏、方法、流派、观众、素养及艺术批评家等；二是专门针对一个具体艺术门类现象而从事的艺术批评，如音乐批评、戏剧批评、电影批评、电视艺术批评、美术批评、设计批评等。

艺术管理与文化产业也是我们的艺术学理论学科中富有特色的学科分支之一。这是一个顺应艺术产业或文化产业的兴盛而新近发展的学科领域，它把艺术管理、艺术经营、艺术生产、艺术消费、艺术市场、文化产业或文化创意产业、艺术政策、艺术经济（或审美经济）等作为自己的主要研究领域，既涉及个体的艺术创造与企业的艺术生产、精神劳动与产品制造、审美价值与实用价值、想象力的自由游戏与产品的批量开发和营销等问题，也关注艺术品创作和鉴赏与实际生活美化之间的关系。

除以上领域外，艺术创作、艺术教育或美育、艺术实践等也是学院艺术学科研究的当然领域。

本书系拟由学术专著、研究文集、教材、教学心得、课程习作、成长感言等若干系列组成，根据学科发展需要，分系列并陆续编撰、出版。

北大艺术学科尚在持续开拓中，诚望各界朋友予以继续扶持。

是为序。

2016年4月21日于北大

目 录

北大最美丽的风景——《艺海泛舟》代序	001
第一辑 艺术学理论	001
中国戏曲与日本能乐美学特征比较略论	003
完善美育体系 加强素质教育	010
关于“中国艺术学”学科体系的构想	016
关于艺术学学科体系的几点思考	022
走向跨文化综合研究的比较艺术学	030
艺术教育 辉煌廿年	033
艺术教育中国梦	040
如何提高自身艺术修养	046
中国传统文化与中国艺术精神	069
第二辑 影视学	079
关于几部影片美学特色的思考	081
试论现代电影的情节性	096
惊险片应当有自己的美学追求	112
——《最后的疯狂》观后杂感	

传统文化与现代意识的冲突与融合	121
——跨文化交流中的华语电影	
百年中国电影期盼第四个辉煌时期	133
中国大片向何处去	141
——兼论电影理论应承担的责任之一	
电影文学：当前国产大片的致命弱点	147
——兼论电影理论应承担的责任之二	
类型电影：中国电影的必由之路	154
——兼论电影理论应承担的责任之三	
电视专业化频道与品牌栏目（上）	159
电视专业化频道与品牌栏目（下）	168
数字技术时代的影视美学（上）	174
数字技术时代的影视美学（下）	185
“人是需要一点精神的”	196
——第 27 届电视剧“飞天奖”评奖综述	
数字技术时代的影视创作与人才培养	200
第三辑 文艺美学	207
从“劳动创造了美”看美的本质	209
——学习马克思《1844 年经济学哲学手稿》的体会	
从马克思主义实践观点看移情作用	222
——兼与马采先生商榷	
忠实与超越	236
——关于军事文学的美学思考	
新时期军事文学中的悲剧美	253
后 记	263

CONTENTS

Preface	001
Chapter 1 Arts	001
Chinese Opera and Japanese Noh: A Brief Comparison	003
Improving the System of Aesthetic Education to Consolidate Quality Education	010
Thoughts on the Disciplinary System of Chinese Arts	016
Some Tentative Reflections on the Disciplinary System of Arts	022
Towards a Cross-cultural Study on Comparative Arts	030
Art Education: Brilliant Achievements in the Past 20 Years	033
The Chinese Dream of Art Education	040
How to Promote the Artistic Culture	046
Chinese Traditional Culture and the Spirit of Chinese Arts	069
Chapter 2 Film and Television Studies	079
Thoughts on the Aesthetic Features of Several Films	081
On the Plot Features of Modern Films	096
Thrillers Should Have the Aesthetic Pursuits of Their Own: Random Thoughts on <i>Desperation</i>	112
Chinese Film in Cross-cultural Communication	121
Chinese Film: A Centennial History Anticipating the Fourth Glorious Period	133

Where Should the Chinese Blockbuster Go: The First Responsibility that Film Theory Should Take	141
Film Literature: An Achilles' Heel of the Current Chinese Blockbuster and the Second Responsibility that Film Theory Should Take	147
Genre Films: the Only Way Out for Chinese Film and the Third Responsibility that Film Theory Should Take	154
Specialized TV Channels and Brand Programs (Part One)	159
Specialized TV Channels and Brand Programs (Part Two)	168
Film and Television Aesthetics in the Era of Digital Technology (Part One)	174
Film and Television Aesthetics in the Era of Digital Technology (Part Two)	185
A Man Needs to Have a Will of His Own: Responses to the 27 th Flying Apsaras Award	196
How to Cultivate Film and Television Talents Ready for the Era of Digital Technology	200
Chapter 3 Aesthetics of Art and Literature	207
The Essence of Beauty Derived from "Labor Produces Beauty" : What Can We Learn from Marx's <i>Economic and Philosophic Manuscripts of 1844</i>	209
Exploring the Effect of Empathy from Marxist Practice: An Open Discussion with Comrade Ma Cai	222
Faithfulness and Transcendence	236
The Beauty of Tragedy in the New Era of Military Literature	253
Postscript	263

中国戏曲与日本演艺美学的比较略论

第一辑

艺术学理论

中国戏曲与日本能乐美学特征比较略论

中国和日本文化关系源远流长，两国戏剧之间有着上千年相互交流和影响的历史，因此它们显示出某些共同的美学特征。

戏剧是再现与表现的结合，但是由于东西方历史文化传统的差异，形成了东方戏剧较重视表现，西方戏剧较重视模仿的显著区别。东方戏剧（包括中国戏曲与日本能乐）显示出鲜明的宗教意识与伦理精神，体现出直觉的、情感的、写意的美学品格。

中国戏曲与日本能乐都是注重抒情与写意的诗。“剧诗”可以说是诗的戏剧化，也可以说是戏剧化了的诗。中国戏曲是唱、念、做、舞等多种艺术手段的高度综合，而中国戏曲这种长于表现和抒情的表演形式正是由“剧诗”的美学特征所决定的。

因为“戏曲的唱是诗化的唱，做是诗化的做，念是诗化的念，舞是诗化的舞，服装、道具、灯光、布景等舞台上出现的一切均应是诗化的”。^①

日本能乐作为歌舞剧，简短精练，不追求情节的曲折变化，同样注重抒情与写意。

谣曲，作为能乐的脚本，同时也具有高度的语言艺术成就，大量引用和歌与汉诗，同样富有“剧诗”的美学特征。日本能乐比中国戏曲更加注重写景抒情，更加强调表现人的内心世界和思想情感，并且常常在华丽

^① 王肯：《中国戏曲的创作思维》，《亚洲传统戏剧国际研讨会论文集》，中国戏剧出版社1993年版，第334页。