

北京大学艺术学文丛

PEKING UNIVERSITY SERIES OF ARTS

总主编 王一川

意象生成

戏剧和电影的意象世界

顾春芳 著

FORMATION OF THE "YIXIANG"

The World of YiXiang in Theatre and Cinema

本书主要研究戏剧和电影的意象生成。意象是艺术与美学研究的核心问题。意象的生成，必须具备灿烂的感性和深刻的理性。意象的生成可以澄怀味象喻之，唯有澄怀，方能味象，这是一个极高的审美境界。圣人含道应物，贤者澄怀味象。艺术的创造、欣赏和领悟，美感的体验皆蕴含其中。文集中各自独立却又内在统一的文章，是对中国美学在当代艺术学研究中的现实意义的自觉和推进。

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

意象生成

戏剧和电影的意象世界

顾春芳 著

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目 (CIP) 数据

意象生成：戏剧和电影的意象世界 / 顾春芳著. -- 北京：

中国文联出版社，2016.10

（北京大学艺术学文丛）

ISBN 978-7-5190-2145-0

I . ①意… II . ①顾… III . ①戏剧—文集②电影—文集

IV . ①J8-53 ②J9-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 236055 号

意象生成：戏剧和电影的意象世界

作 者：顾春芳

出 版 人：朱 庆

终 审 人：奚耀华

复 审 人：曹艺凡

责任编辑：邓友女 张兰芳

责任校对：田巧梅

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：010-85923073（咨询）85923000（发行）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

zhanglf@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：369 千字

印 张：23.25

版 次：2016 年 10 月第 1 版

印 次：2016 年 10 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5190-2145-0

定 价：70.00 元

《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

前言

这本论文集收入了我近年来在学术核心期刊和报纸上发表的戏剧、电影以及其他论文共三十四篇。内容包括戏剧基本理论、戏剧评论、电影评论,以及对其他艺术和美学问题的思考。这些文章在写作过程中有时间的先后,但是对不同的艺术作品和美学问题的思考却依然呈现出比较统一的思想内核,这就是对艺术中意象生成的美学问题的关注,或者说对中国美学在当代艺术学研究中的现实意义的关注。

这种长期的关注和思考,使我对中国美学和当代艺术学研究的关系产生了全新的理解,也让我对中国美学的继承和发扬有了全新的理解。我想,这对于重新发现和确立中国美学在当代艺术理论中的意义和价值,对于中国当代艺术的研究从中国美学中汲取智慧和方法,从而确立自身的美学立足点,是一种有益的探索。

首先,对于艺术中“意象”的研究是中国艺术的一个美学传统。

在中国古典美学中,“意象”是关于“美”的核心概念,历代美学家、艺术家对这个问题都进行过深入的研究,逐渐形成了中国传统美学的“意象说”。无论对于戏剧还是电影,审美意象是在传统和当代两个维度上都具备深刻意义的美学范畴。

从中国戏剧史来看,戏曲艺术所包含的中国美学精神是显而易见的,而中国现代话剧观念中,无论是黄佐临的“写意戏剧观”,焦菊隐的“心象说”,都自觉或不自觉地从中国美学的“意象”理论中撷取过养分,强调舞台艺术审美创造过程中对审美意象直觉把握的重要性。对中国电影史而言,20世纪初期中国电影理论先后产生了诸如费穆提出的“空气说”、蔡楚生的“意境说”、郑君里的“诗意说”、吴贻弓的“淡墨素雅的写意观”、侯孝贤的“天意说”等电影美学观念,都显示了中国电影向中国美学的自觉皈依。

中国美学在艺术的观念和实践中的不仅赋予戏剧和电影以独特的美学品格，并且从文化属性上而言，也呈现出现代艺术思想对于中国美学精神的自觉延续，这不能不说是美学品格和文化自觉在艺术中的彰显。

其次，对于艺术中“意象”的体悟有助于艺术观念的澄澈和提升。

近年来，越来越多的学者逐渐关注“审美意象”这一美学命题。然而对于“意象”究竟是什么，“意象”的本体在艺术中如何彰显，“意象”对于中国美学和当代艺术有何意义，认识往往并不统一，急待学术界进一步加以厘清和阐释。

就舞台意象而言，它并非一般意义上的可见的舞台造型和形式，不是一种外在于人的实体性的“存在”，它是对戏剧最高精神和意义的整体性把握与提炼。舞台意象可以显现戏剧内在的真实和本质，它是丰沛的诗情和形而上的哲思的统一，是灿烂的感性和深刻的理性的融合。真正的艺术之所以不同于匠艺，艺术家不同于匠人，舞台艺术之所以不再沦为表象真实的摹本，不再成为展示技巧和堆砌符号的场所，其内在奥秘皆源于此。

意象世界的把握和创造体现了艺术家对于社会历史和宇宙人生的整体性、本真性的把握，它呈现一个美感的世界和意义的世界，同时也敞开和呈现一个有别于生活表象的更加深刻和本真的世界。对“意象”的研究有助于澄清许多悬而未决的理论上的纠葛，有助于艺术观念的澄澈和提升。

再次，对于艺术中“意象”的研究可以为艺术学理论注入新的活力。

当前的艺术学理论研究有一个倾向，就是借用“他者的语言”，而忽略了自身的美学和文化立足点。而我们在世界范围的艺术中却发现，无论是戏剧还是电影，一些伟大的艺术家的作品，其真正的魅力和引力都与内在的“意象”有关，虽然西方美学并没有“意象”这个概念和范畴，但在某些西方艺术中“意象”的蕴藉让感性的艺术空间成为“灵的空间”，成为艺术充满魅力的“在场呈现”的审美空间，值得我们重视。

艺术是心灵世界的呈现，而不仅仅是历史和哲学的思考，相较于西方艺术学理论模式，中国美学对于源自心灵的艺术的阐释有着漫长的历史和足够的智慧。艺术理论吸收西方哲学和美学的思想是必要的，但也不能丧失对本民族的哲学和美学的自信。艺术思想是各民族思想和文化海拔上的制高点，艺术思想也必将成为历史和时代的精神建筑上凝固的雕塑。每一个时代的思想、脉动、气象都会在这个精神建筑中得以彰显。意象，是中

国美学的核心范畴，也是中国美学在本体论意义上对美的最高认识，我以为这种认识必将赋予当代美学和艺术学的理论建构以足够的动力。

书中所选论文有的直接源于理论的思考，有的是对艺术作品的批评和评论，无论是理论、批评或是评论，它们都曾有力地牵动过我学术研究中最敏感的神经，或者说它们都有力地契合我所关注的艺术和美学问题。正是因为从艺术本身和学术问题出发，而非源自其他，所以我所撰写的批评和评论都代表我个人比较纯粹的学术思考。

为什么以“意象生成”作为这本书的书名？

朱光潜说：“美感的世界纯粹是意象世界。”意象是中国美学一个意味无穷的命题。意象的生成，包含灿烂的感性和深刻的理性，是现实人生的返照，也是现实人生的超脱。它需要回归一种内在的、非功利的、虚静空明的心境，从而自由地观照意象之妙，融万趣于神思。

意象的生成不是简单的表现，更非机械的模仿，意象的生成是灵思，是妙悟，是超越表象以契入本真的神思妙造。意象世界的生成过程可以澄怀味象喻之，唯有澄怀，方能味象，澄怀味象是意象世界的生成，也是一个极高的审美境界。圣人含道应物，贤者澄怀味象，此四字可谓妙理深藏，艺术的创造、欣赏和领悟，美感的体验皆蕴含其中。正如叶燮所言：“惟不可名言之理，不可施见之事，不可径达之情，则幽渺以为理，想象以为事，惝恍以为情，方为理至、事至、情至之语。”

对于艺术漫长的思考，呈现给我一种历史的感悟、文化的忧思以及心灵的澄明相互交融的生命真实。艺术及其背后的精神追求向我敞开了一个充满意蕴的美感世界，让我的思想和性灵得以自由地散步，让我更加确信如此年复一年的伏案躬耕的意义。

2016年8月于北京大学万柳公寓

目 录

1 / 前 言

第一辑 剧学卮言

- 3 / 论戏剧艺术的基本特性
- 19 / 论戏剧的诗性空间
- 32 / 舞台意象及其诗性蕴藉
- 46 / 昆曲现代传播的剧场形式构想
- 60 / 京剧艺术内在的精神性构成
- 65 / 新时期话剧之转型和女性导演之崛起
- 75 / 原创之核——指向时代的经典
- 94 / 表演基础教学法探索
- 107 / 戏剧在互联网时代的存在与呈现

第二辑 剧艺塵谈

- 113 / 意象之美 妙造自然
- 121 / 林兆华舞台艺术的禅心与意象
- 133 / 文本重构的现代阐释和审美意义
- 145 / “铁板铜琶”的美学源流没有中断

152 / 戏剧是承载人类良知的高贵器皿

157 / 艺术，坚持意义的追寻和表达

161 / 张奇虹舞台导演艺术论

176 / 戏曲舞台意象的诗性品格

181 / 自我超越之路和神圣灵魂之思

第三辑 观影刍论

193 / 中国电影与中国美学精神

208 / 解读王好为及其电影

233 / 侯孝贤《刺客聂隐娘》的美学蕴藉

239 / 从名著改编谈华语电影的美学立足点

245 / 再论费穆《小城之春》的中国美学精神

257 / 中国电影女导演群体崛起的历史与文化意义

266 / 香港电影女导演创作评析

280 / 从电影《赵氏孤儿》再议经典重构问题

286 / 黄蜀芹的女性影像写作

299 / 从《苏武牧羊》谈戏曲电影的美感特性

304 / 论电影《百鸟朝凤》的当代意义

第四辑 谛思艺境

311 / 人生终极意义的神圣体验

322 / 论雕塑诗性空间的美学构成

331 / 深静的心灵与神圣的追求

334 / 幽玄与真境

350 / 体验“质朴生活”感悟“智慧人生”

354 / 后 记

CONTENTS

1 / PREFACE

CHAPTER I. THEORY OF DRAMA

- 3 / On the Fundamental Characters of the Art of Drama
- 19 / On the Poetic Space Created by Drama
- 32 / The Onstage YiXiang and Its Poetic Qualities
- 46 / New Form of Theatre for Contemporary Propagation of Kunqu Opera
- 60 / The Inherent Spiritual Compositions of Peking Opera
- 65 / The Transformation of Drama and the Rise of Female Directors in China Since 1978
- 75 / The Core of Originality— Classics of Our Contemporary
- 94 / An Exploration of the Fundaments of Teaching in the Performance Arts
- 107 / The Being of Drama in the Era of Information

CHAPTER II. CRITIQUES OF DRAMA

- 113 / The Beauty of YiXiang and the Artful Rendering of Nature in Lin Zhaohua's *The Cherry Orchard*
- 121 / Zen and YiXiang in the Stage of Lin Zhaohua

- 133 / The Aesthetic Significance of Modern Interpretation
of Rewriting of the Classic Texts
- 145 / The Transmittance of Traditional Chinese
Aesthetic in ‘TieBanTongPa’
- 152 / Theatre: The Noble Vessel Upholding Human Conscience
- 157 / Art: The Constant Search for Meaning and Expression
- 161 / The Directing Style of Zhang Qihong
- 176 / The Poetry of YiXiang within Traditional Chinese Opera
- 181 / The Path of Self Transcendence and Ponderations of the Sacred Soul

CHAPTER III. FILM CRITIQUES

- 193 / Chinese Films and the Spirit of Chinese Aesthetics
- 208 / On Wang Haowei and Her Films
- 233 / The Aesthetic Implications within *The Assassin* (2015)
Hou Hsiao-hsien's
- 239 / A Discussion on the Aesthetic Standpoint of Chinese Film
through Analogy of Adaptations of Masterpieces
- 245 / The Spirit of Chinese Aesthetics in *Spring in a Small Town*(1948)
- 257 / The Historical and Cultural Signification of the
Rise of Chinese Female Film Directors
- 266 / On Works of Hong Kong Female Directors
- 280 / Re-examination of Issues of Rewriting Masterpieces through
analysis of *Sacrifice*(2010)
- 286 / *Huang Shuqin: A Female Auteur's Female Style of Depiction*
- 299 / *Su Wu Herds Sheep* (2015):A Case Study of the
Filming of Traditional Chinese Opera
- 304 / On the Contemporary Significance of *Song of the Phoenix* (2013)

CHAPTER IV. CRITIQUES OF ARTISTIC AMBIT

311 / The Sacred Experience of the Ultimate Meaning of Life

322 / Aesthetic Composition of Sculptural Space

331 / Serenity of Heart and the Pursuit of Sacredness

334 / YouXuan and ZhenJing

350 / Live "Simple" unearthing the "Wisdom of Life"

354 / POSTSCRIPT

第一辑

剧学危言

