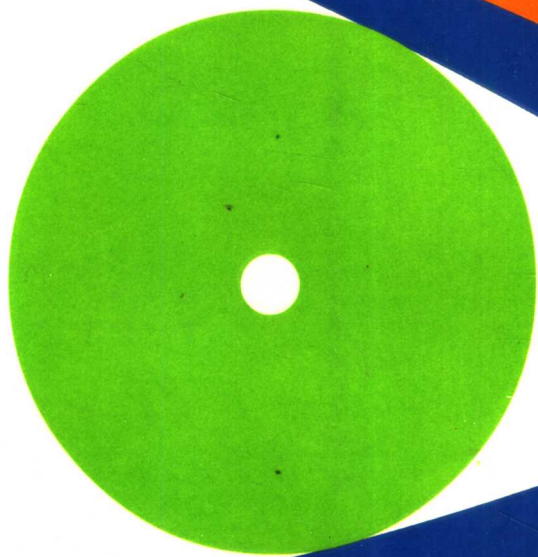

影像 审美： 理论与实践

焦素娥 著

河南大学出版社

影像审美：理论与实践

焦素娥 著

河南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

影像审美:理论与实践/焦素娥著. —开封:河南大学出版社, 2003. 6

ISBN 7-81091-064-7

I. 影… II. 焦… III. ①电影美学②电视-艺术美学
IV. J901

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 054114 号

责任编辑 郭玉红

责任校对 李 敏

责任印制 苗 卉

封面设计 张 胜

出 版 河南大学出版社

地址:河南省开封市明伦街 85 号 邮编:475001

电话:0378—2864669(事业部) 0378—2825001(营销部)

网址:www.hupress.com E-mail:bangong@hupress.com

经 销 河南大学出版社

排 版 河南大学出版社印务公司

印 刷 开封日报印刷厂

版 次 2003 年 6 月第 1 版 印 次 2003 年 6 月第 1 次印刷

开 本 850mm×1168mm 1/32 印 张 9.25

字 数 226 千字

印 数 1—3000 册

ISBN 7-81091-064-7/B·105

定 价:20.00 元

(本书如有印装质量问题请与河南大学出版社营销部联系调换)

前 言

《中国教育改革与发展纲要》中明确指出:各级各类学校要高度重视并切实加强审美教育,应该把美育作为提高学生综合素质的重要措施之一。1998年美育又作为党和国家的教育方针写进了《政府工作报告》中,这充分说明了美育在整个教育过程的地位和作用。

审美教育,实际上是一种特殊的文化教育,它直接作用于人的心理和情感,使人在真、善、美的感召和熏陶下,思想、情感、理想、追求等都发生深刻的变化,从而树立正确的人生观、价值观和世界观。古今中外的政治家、教育家、思想家和艺术家都非常重视审美教育。早在两千多年前,孔子就提出“礼乐相济”、“美善相乐”的思想,就是希望通过艺术把道德的境界与审美的境界统一起来。无独有偶,古希腊哲学家柏拉图、亚里士多德同样也强调美育与德育的结合。他们认为,美育虽然不同于德育,但美育以它鲜明的特点,即“以情感人”、“潜移默化”、“寓教于乐”等,可以促进道德的转化和人格的和谐发展。18世纪德国诗人、美学家席勒在《审美教育书简》一书中指出:个体的良好素质,通过艺术和艺术教育才能获得。他认为,只有通过美的优雅,才能把人类从粗野和任性的泥坑中解救出来,而高雅的审美趣味,实际上是构成所有人类行为尊严的不可或缺的条件。美国著名学者赫伯特·里德发展了席勒的美学思想。他认为,人类的道德新生,只有通过道德教育方可完成,但道德教育不是凭借道德教训来实施的教育,而是通过道德实

践来推行的教育,实际上就是指通过审美学科从事的教育。因此他指出,我们务必在教育中优先发展各种形式的审美活动,因为在制作美的事物的过程中,才会对人产生陶冶性情的道德教育作用。20世纪初,北京大学校长蔡元培针对当时重自然科学而忽视人文学科的现象,大声疾呼“文化运动不要忘了美育”并旗帜鲜明地提出了“以美育代宗教”的观点。他甚至把美育与国民性的形成联系在一起,认为美育发达的程度,直接影响到国民精神是高尚还是平庸,一个民族追求什么样的美学风格,就会形成什么样的民族特性。把美育提到这样的高度可见蔡元培作为杰出教育家的远见卓识。20世纪末,李岚清副总理又高屋见瓴地提出:“美育不仅是人类认识世界、改造世界的重要手段,也是实现人类自身美化、完善人格塑造的重要途径。美育有着独特的功能和作用,这是其他教育所无法替代的。培养人,提高人的素质,最根本的问题是要提升人的精神境界。美育的最终意义,就在于使人的情感得到陶冶,思想得到净化,品格得到完善,从而使身心得到和谐发展,精神境界得到升华,自身得到美化。”由此可见,加强审美教育是培养高素质的现代化人才的必要手段和必由之路。

《影像审美:理论与实践》一书,就是立足于影像艺术而展开的审美教育。影像艺术的生机勃勃和迅猛发展,为人类积累了丰富的文化资源,也为现代的审美教育提供了最鲜活的材料和最有利的手段。因此,对影像艺术的感知、鉴别、欣赏与评论,会极大地促进人们对艺术的敏感与热爱,从而引导人们走进艺术的世界,去领略艺术的博大与神奇,感受艺术的雄浑与深邃,在艺术的感召与影响下,实现心灵的自由与精神的解放。

本书的写作宗旨是:以理论知识为导向,以直接的审美体验为核心,以培养人的审美鉴赏力与审美创造力为目标,把审美教育变成真正的情感教育、智慧教育、道德教育和思想教育。为此,本书在内容的编排上,力争做到理论性与实践性相结合,知识性与艺术

性相结合。在注重理论的系统性和表述的通俗性的同时,更加注重观点的独特性和思想的深刻性,通过全面了解艺术的发展规律和深入阐释艺术作品内在的文化精神,来引导人正确地认识社会,认识人生,学会做人,学会生存。从这个意义上来说,审美教育就是真正的素质教育。

作者

2003年4月

目 录

导论	(1)
一、现代传媒与影像文化	(1)
二、审美教育与审美实践	(9)

上编 影像本体论

第一章 新艺术的诞生	(15)
一、从科学到艺术	(15)
二、从理论到实践	(22)
第二章 形式与特征	(33)
一、独特的视听语言	(33)
二、鲜明的艺术特征	(52)
第三章 类型与风格	(67)
一、电影观念与电影流派	(67)
二、电影样式与电影风格	(89)
第四章 鉴赏与评论	(127)
一、鉴赏规律与鉴赏过程	(127)
二、电影鉴赏与电影评论	(147)

下编 影像艺术论

第五章 鲜活的历史记忆——中国电影历史	
---------------------	--

与个案分析	(169)
一、碰撞与融合:中国早期电影的民族化进程	(169)
二、20世纪90年代中国主旋律电影的历史地位与艺术风范	(181)
三、新中国战争电影回眸与反思	(189)
四、中国武侠电影的创作视角及文化特色	(199)
五、《康熙王朝》的创作特色与文化意味	(209)
六、《雍正王朝》的艺术追求与美学意义	(218)
第六章 血与火的洗礼——悲壮凄凉的战争	
电影	(225)
一、扭曲的和平——从美国影片《西线无战事》的片名说起	(225)
二、生命的无奈 时代的悲剧——浅析《西线无战事》的悲剧意识	(227)
三、生命的无意义——从《西线无战事》看战争的罪恶本质	(230)
四、永不褪色的心灵丰碑——《辛德勒的名单》的价值与启示	(232)
五、从《西线无战事》到《拯救大兵瑞恩》——西方战争电影创作视角与艺术风格的演变	(234)
第七章 爱与美的呼唤——浪漫深沉的爱情	
电影	(238)
一、三重视界的一幕悲剧——西班牙影片《卡门》解析	(238)
二、永远不能挣脱的网——《卡门》的世界与“卡门”的悲剧	(242)

三、伟大在何处——美国影片《翠堤春晓》的艺术魅力	
.....	(243)
四、爱,永远与善同行——美国影片《鸳梦重温》的叙事结构	
与	
思想意义	(246)
五、活在夹缝中——《纯真年代》的困惑与悲哀	(248)
六、繁华喧嚣中的沉思与追寻——美国影片《马语者》	
的人物塑造与主题内涵	(250)
第八章 人道关怀与人性思考——耐人寻味	
的艺术电影	(253)
一、在对立中寻求和谐——澳大利亚影片《荒野有情	
天》的表现技巧与影像风格	(253)
二、人类的追寻——《荒野有情天》的整体意蕴	(255)
三、出路何在——美国影片《开罗紫玫瑰》的理性思考	
.....	(257)
四、淡化的虚无——荒诞而真实的《开罗紫玫瑰》.....	(259)
五、飞旋的色彩——《金色池塘》的色彩基调及其对主	
题的影响	(261)
六、在缅怀中思索人生的意义——意大利影片《天堂	
影院》的生命意识与哲理意蕴	(264)
七、寻找精神家园——法国影片《第八天》的象征与	
隐喻	(266)
主要参考文献	(274)
后记	(276)

导 论

新媒体的出现是不确定的,但当人们看到影像变动时人们知道这世界已经改变了……现实世界改变了影像世界,影像世界又进一步加剧了现实世界的改变

——罗伯特·罗森

一、现代传媒与影像文化

20 世纪人类最伟大的变革是文化领域的新科技革命,伴随着现代高科技的发展,诞生了前所未有的传播媒介,其直接结果是带来了新的文化形态的崛起和传统文化形态的更新。电影、电视、录相机、VCD、电脑等媒体的出现,使得社会文化由语言文字为主导的文化形态向电子影像为主导的文化形态转变,人类从此进入了一个视觉文化的时代。正如海德格尔所言:我们正在进入一个“世界图像时代”,“世界图像并非意指一幅关于世界的图像,而是指世界被把握为图像了。”^①

这是人类文化发展的一个必然趋势,也是文化自身不断更新、相互融合的必然结果。

从人类历史的发展过程来看,文化大致经历了三种历史形态,即原始文化、古典文化和现代文化。每一种文化形态都是那个特定时代的产物,并且都有自己内在的逻辑和构成的规则。从原始

^① 孙周兴编:《海德格尔选集》,上海三联书店 1996 年版,第 899 页。

文化到古典文化是一次飞跃,从古典文化再到现代文化又是一次飞跃,人类文化就是这样从低级阶段向高级阶段演进。考察文化发展的历史可以发现,人类文化的变迁实际上就是媒介变化的结果。人类社会要发展就需要有交流,有交流就要有合适的传播方式,传播媒介和方式的不同,直接带来文化形态的变化。原始文化是口语传播或肢体传播,它和原始先民的生产劳动与宗教活动密切相关,是当时人们生存状态的直接体现。虽然我们还可以从原始的壁画或传说中找到它的踪迹,但大量的信息已经遗失在遥远的岁月里,成为永远无法破解的谜。文字的出现和印刷术的发明,使人类文化的传播方式发生了革命性的变化,由此带来了古典文化的兴盛与繁荣。古典文化是文字和书面传播,它克服了口语传播的种种局限,避免了信息的瞬间即逝,保证了文化的完整保存与长期延续。现代文化主要是指电子图像传播的影像文化,它不仅有着传播速度快、传播范围广的优势,而且还以其视听结合、时空并存的特点获得了生存的更大自由。可以说,从面对面的视觉听觉并用的口语交流,到失去听觉为代价的书面交流,再到视听结合、图文并茂的影像交流,人类是在不断突破自身的局限,寻找最完善最有利的传播方式和交流手段。所以,“人类文化的发展史,在某种意义上说,就是交流方式发展变化的历史,是新的传播媒介涌现的历史,或者说,是文化越来越趋向于媒介化的历史。”^①

影像文化是高速发展的现代社会的产物,也是人类文化高度融合的产物。与传统文化相比,影像文化的主要特点表现在以下两个方面。

其一是艺术载体的变革,即艺术表达的技术化与媒介化。我们知道,传统文化主要是借助于人本身或某种物质形式来完成创

^① 周宪:《中国当代审美文化研究》,北京大学出版社1997年版,第264页。

作过程,技术含量不高,如舞蹈借助于人体,音乐借助于乐器,绘画借助于画布与画笔,文学借助于语言等等,因此传统文化的个性化特点较为突出,它往往是个人的独一无二的创作。影像文化是高科技武装起来的文化载体,技术不仅改变了文化的生产流通方式,也改变了文化的构成规则和审美规范。比如电影,它本身就是科学实验和科学幻想的产物,从感光胶片的发明到摄影机的改进,从放映设备的更新到剪辑技术的提高,从无声到有声,从黑白到彩色,艺术上的每一个进步都离不开技术的推动,一方面电影要依赖胶片、摄影机、放映机等物质媒介,另一方面,这些物质媒介本身所显示的技术力量又反过来大大改变和丰富了电影的表达方式和艺术手段。例如《星球大战》、《侏罗纪公园》、《卧虎藏龙》、《泰坦尼克号》等影片,都是借助于电脑动画、数字模拟等高新技术,创造了无与伦比的视觉奇观,无论是冰海沉船还是恐龙复活,是水面上的行走还是竹梢上的打斗,它首先让人们惊叹于它的形式,然后透过这些眼花缭乱的形式的形式,去感知它的思想,领悟它的内涵。可以说,传统的叙事方式一旦与高新技术相结合,什么人间奇迹都可以创造出来。如果说传统艺术重内容,影像艺术则更重形式,形式的花样翻新不断地推动着艺术的进步,这也是影像艺术之所以充满活力的原因所在。与电影相比,电视、电脑网络对技术的依赖更加突出,从有线电波到通信卫星,从多媒体到数据库,“无数新的技术发明正在被转化为文化的生产、流通和接受方式,这就意味着社会大众面对的是一个由各种媒介所传递的符号文化。于是,面对文化也就是面对媒介,身处文化之中就是身处媒介之中,或者更准确地说,是面对媒介化的符号。”^①

传播网络和传播流量的国际化和增量速度不停地移动地球的

^① 周宪:《中国当代审美文化研究》,北京大学出版社1997年版,第265页。

边界,这不仅实现了传播对人类社会的全面渗透,而且还实现了文化信息的互动与共存,其结果是“导致了艺术的民主化,改变了大众和艺术的关系,使最保守的关系变成了最进步的关系。”^①

可以说从来没有一种文化像影像文化那样有那么巨大的力量,作为一种全新文化形态,它不仅改变了整个社会的节奏和秩序,而且也打开了人类的视野,促动了人类精神的更新,并大大丰富了人类认识生活和表达生活的方式和手段,使人类的想像力和创造力得到了充分地拓展。同时,它利用高新技术和商业原则将文化变成人类日常生活的一种仪式和景观,使人类几千年、数百年来的传统审美方式受到了挑战。正如美国现代社会学的奠基人库利所言:“如果我们不能感知现代传播领域旨在为我们建立新世界这一富于创造性的革命方式,我们就根本不能理解现代。”^②

其二是艺术形式的变化,即艺术元素的多元化和艺术形象的视觉化。传统艺术大都具有单一的性质,或诉诸于人们的视觉,或诉诸于人们的听觉,或是静态的空间艺术,或是动态的时间艺术,这是艺术形式逐渐分化的结果。如绘画、音乐、建筑、雕塑、舞蹈、戏剧、文学等,它们各有自己独特的艺术元素和艺术手段,并形成了各自独有的艺术个性和艺术风貌。影像艺术则是综合了多种艺术元素,并把它们有机地融合在一起,使之成为一种艺术元素最丰富,时空结构最复杂,表现手段最多样的艺术形式。影像艺术是以图像和声音为媒介,在运动的时间和空间里传达信息,创造形象。它不像时间艺术(如文学与音乐)需要读者或听众借助于文字和声音,在时间的运行中去想像和意会空间的形象,也不象空间艺术

① 周宪:《中国当代审美文化研究》,北京大学出版社1997年版,第126页。

② 阿芒·马特拉:《世界传播与文化霸权》,中央编译出版社2001年版,第31页。

(如绘画和雕塑)仅仅展现出事物的空间形态,让观众在某个特定的时间上从凝固的空间形象感受世界的奥秘。作为一种崭新的艺术形式,它“克服了文学的有意而无色、无画的缺陷,克服了绘画的有形而无声的缺陷,克服了音乐的有声而无形的缺陷、克服了舞台单一的缺陷,把图像、颜色、声音、文字等因素叠加起来创造了一个新的艺术形式,把文学的意义丰富性、绘画的图像直观性、音乐的曲调含蓄性、舞蹈的动作传神性等特点合成一体,创造出了以往任何艺术形式无法比拟的新的艺术形式和艺术效果。”^①影像艺术通过流动的画面和直观的形象,声像俱佳、形神兼备地完成其艺术创造,这种视听结合、时空并存的特点使它能够更精确、更逼真、更生动地表现各种复杂的内容和精彩的故事,同时也能够全方位刺激观众的审美感官,使其产生多方面的美感享受。所以有人说影视是“看见的艺术”,是“活的现代艺术”,是现代社会最具影响力的“第一艺术”。总之,作为一种视觉文化,一方面它克服文字交流和其他艺术语汇交流的种种局限与不足,适应了人类最原始的思维形式,另一方面,它依靠其直接的感性的因素,可以赋予任何抽象概念以具像的形态,这就使它超越其他艺术形式一跃而成为传播人类文化最直观、最形象、最便捷、最迅速的工具。

早在 20 世纪 20 年代,莫里斯·梅特林克就说过:“历史上过去从来没有过像这样一种东西影响着男人的心灵,尤其是女人和孩子的心灵。所有关于义务、正义、爱情、是非、幸福、荣誉、奢华、美丽,以及有关人生目的……这些观念,都是电影所灌输的。”^②19 世纪末,电影刚刚诞生时,还只是一种“玩意儿”,一种“游戏”,但它很快借助于科技的力量发展起来,成为风靡全球的“第一艺术”。

① 李山峰主编:《艺术类型学》,文化艺术出版社 1998 年版,第 374 页。

② 刘易斯·雅各布斯:《美国电影的兴起》,中国电影出版社 1991 年版,第 444 页。

20 世纪初电视的出现和 20 世纪末计算机艺术的迅猛崛起,更是人类文化领域的一场革命性变革,它不仅改变了世界文化的总体格局,也改变了文化的功能与品性。

和传统艺术不同,影像艺术具有与生俱来的商业属性,它从诞生之日起就格外重视产品的商业价值和娱乐功能。因此,影像文化生产在全世界范围内都是以规模宏大的企业的面目出现,并且按照市场的规律和商业的要求形成了一整套投资、制作、发行体系,这种自始至终受经济制约、靠市场检验的特点是它与传统艺术最根本的区别。传统艺术如诗歌、绘画、雕塑等,创作者可以完全不考虑经济因素和社会因素,仅凭自己的兴趣和爱好去创作,艺术家在不被世人理解和接受的情况下,仍然可以保持独立的创作个性。影像艺术则不同,集体化创作和高额投资必须追求高效率和高回报,所以,没有一定数量观众的参与,它就无法生存。正因为如此,影像艺术比任何艺术都更加重视市场的供求和运转问题,也更加注意自身的审美趣味和价值观念与公共心态、公共价值观念的趋同性问题。由于市场的动向和大众的好恶决定着影像文化的生存,创作者必须密切注意市场的需求和观众审美趣味的变化,这就使得艺术创作不再是孤芳自赏的个人行为,艺术走出了“象牙塔”,走进了生活,走向了市场,变成了一种雅俗共赏的大众娱乐文化。当艺术与利润紧密地结合在一起时,一方面可以激励创作者用艺术的高水准来获得商业的高回报,另一方面又可能会刺激投机商以赚钱为目的践踏艺术,这种对立统一关系既是它的优势又是它的劣势。然而用发展的眼光来看,优势毕竟还是大于劣势。因为从艺术的优胜劣汰规律来看,艺术的质量决定艺术的价值,不以质量求生存必然会在市场竞争中一败涂地。

以美国影片《泰坦尼克号》为例,这部拍摄于 1998 年的影片以 2 亿美元的投资,创造了电影史上令人惊叹的文化奇观,它不仅以 11 项奥斯卡大奖令世界瞩目,而且又在全世界范围内获得了巨大

的经济效益和社会效益,成为美国精神和美国神话的形象展示。影片一开始就是按照商业的规则进行制作,由于它调动了一切技术和艺术的力量,如修建巨型蓄水池,仿造巨型豪华船,使用电脑合成及其他高科技手段等,这就决定了它必然会成为具有巨大号召力的文化商品。《泰坦尼克号》把真实的历史与虚构的故事有机结合起来,把惊险奇观与人文关怀有机结合起来,以其巨大的包容性和巧妙的娱乐包装,赢得了不同民族、不同年龄观众的青睐。作为商品,它完全遵循了市场经济的规律,以质量求生存;作为艺术,它又以创新为前提,精心打造具有深刻思想内涵的文化精品,在悲壮惨烈的海难背后,蕴藏着很多发人深省的哲理,比如人与自然的关系,人类始终在挑战自然,但人类在自然面前是那样的脆弱和渺小,所以人类要想摆脱灾难,必须学会向自然妥协,遵循自然的法则行事才不会自讨苦吃。还有物质追求和精神自由的问题,物质的富足并不代表精神的强大,在危机关头只有心灵纯洁和精神高尚的人,才能活得快乐,死得壮烈。对人的生存状态的关注和生命质量的关怀,是影片获得成功的法宝,正是由于它深深地触动了现代观众最深层和隐秘的心理与情感,所以才能够半年之内环游世界,成为东西方共享的“文化大餐”。50年代美国好莱坞就公开宣称:“电影是最好的娱乐!”但这并不说明娱乐就是艺术,应该说,只有最好的艺术才能带来最好的娱乐。

如果说传统艺术是纯粹的艺术,那么影像艺术就是不纯的艺术,它的不纯就在于它不是单纯的文化行为,还有着超越文化本身的社会力量,也就是说,它除了具有传统文化的认识功能、教育功能、审美功能、娱乐功能外,还具有特殊的舆论监督功能、信息传递功能、经济调控功能和情感宣泄功能等。总之,传统艺术所固有的边界,在影像艺术那里得到了无限的扩张,其影响和作用远远地超越了艺术本身。从来没有一种文化像影像文化那样有那么巨大的力量,它不仅从根本上改变整个世界的面貌,而且也彻底改变了人

类的生存观念和文化观念。正如威尔伯·施拉姆所言:“媒介一经出现,就参与了一切意义重大的社会变革——智力革命、政治革命、工业革命和道德观念的革命。”^①比如 80 年代风靡一时的《渴望》和 90 年代红遍全国的《环珠格格》,还有日本动画在中国的泛滥以及《大话西游》奇迹般的走红等,这些现象充分说明影像文化有着广泛的渗透力和影响力。它既体现了特定时期的社会时尚和文化潮流,又不断地塑造和改变着大众的文化追求和价值取向,文化实际上成了社会政治、经济、伦理、道德、精神的一个缩影,一种象征。应该说,刚刚过去的一百年,是影像文化独领风骚的一百年,电影和电视几乎完全支配了对大众意识的培养和对社会行为的规范。它不仅每天向观众提供新闻和娱乐,而且还不断地渗透到社会生活的方方面面,传播各种理念,调解各种矛盾,协调各种关系,把分散的个体联结起来,统一在影像的文化主流里。从《城市之光》到《罗马 11 时》,从《卡萨布兰卡》到《现代启示录》,从《广岛之恋》到《野草莓》,从《辛德勒的名单》到《珍珠港》,从《红高粱》到《紫日》,从《话说长江》到《望长城》,从《编辑部的故事》到《情满珠江》等等,可以看出,影像艺术作为当代文明的叙述者,不仅活生生地记录了人类的历史、人类的情感变化和人类思想的进步,而且也对人类的政治、经济、文化、教育、伦理、道德等等产生着积极而深远的影响。为什么全世界都把美国看成天堂,这其中美国电影起了很大的作用,自 20 世纪 20 年代,美国就利用电影创造了一个又一个美国神话,美国就像一个装饰豪华的“迪斯尼乐园”,每一个人都可以轻轻松松实现自己的梦想。美国的形象、美国的价值观就是这样在全世界树立起来,传播开来。不仅如此,电影业又是美国经济的支柱产业,它的政治影响力、经济推动力是以往任何艺术形式都无法比拟和难以企及的。一部《泰坦尼克号》不仅满足了观

① 孙沛然:《影视文化导论》,浙江大学出版社 1995 年版,第 13 页。