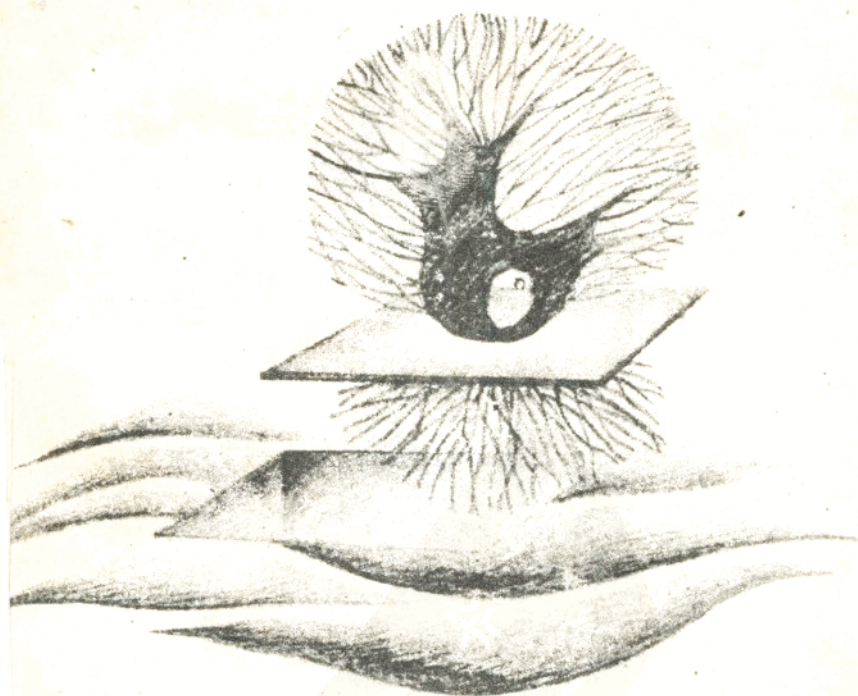

当代文艺纵横小丛书

影 视 艺 术 审 美 谈

龚富忠著

河北人民出版社

自序

记得在我六七岁时，那时共和国刚刚建立，农村的文化生活还相当贫乏。每当家乡“演”电影，人们便喜气洋洋，奔走相告，早早地吃罢晚饭，拿着各式各样的凳子，聚集在村头的大场里，等着看那“帐子”上的人影。我们这些“光屁股猴”更是欢喜的不得了，蹦蹦跳跳，跑前跑后，象一群唧唧喳喳的小麻雀。也许就是从这时起，我便喜欢上电影了。光阴荏苒，转瞬我已步入中年。几十年来，我有过许许多多的爱好，大多只是一阵子，而喜爱电影的嗜好却至今不改，所不同的是由最初的看热闹到现在的不仅看故事，还增加了成年人和文艺工作者的双重思考。

1979年以后，黑白电视机渐渐多起来，我是

多么想自己有一台电视机呵！想想看，足不出户，坐在自己的屋子里，便可以美滋滋地看上“小电影”，那是多么惬意！然而由于经济拮据，一时我还买不起电视机。怎么办？于是我买来了一堆处理元器件，凭着自己的一点小聪明，照图焊接起来，一开电钮，居然出现了图象，一台黑白电视机就这样诞生了。我当时的喜悦心情是难以用言语形容的。这台虽是土造但清晰度极高的黑白电视机伴我们全家度过了多少难忘的夜晚！真是“难忘今宵”！后来经济条件好转了，我又把黑白电视机换成了彩色电视机，这下子看起来更来劲了。开始我看文艺晚会之类的节目，随即便被各种题材的电视剧吸引住了，以至是每有电视剧必看，好的电视剧甚至看二遍三遍。当然是边看边思考边议论，感性的认识和理性的认识混杂在一起，陶冶着自己，也提高着自己。

电影、电视剧看得多了，总想说点什么，或褒或贬，但大多还是唱颂歌。因为是影视剧中的的人和事感染了我，也感动了我，在激动不已的情绪中把自己的所想所思诉诸文字。我知道，这些急就章水平不高，但它毕竟是我真情实感的流露，是我文艺思想的表述。因而我十分珍视它。当然，这中间还有我对影视艺术规律和一些影视现象的

探讨,它既是我学习名家论著的心得,更多地溶进了我的一些思考。它体现了我的审美情趣和美学思想,是我近年来学习研究影视作品和理论的总结。

感谢我的朋友们,是他们的热情鼓励,才使我有勇气把这些或长或短的文章编成这本小册子。这是我学习生活、学习艺术的一份答卷,希望得到读者和专家的批评。

樊富忠

1990年7月于河北省文联宿舍

目 录

自 序.....	(1)
✓简论电影的艺术特征.....	(1)
✓新时期农村题材电影创作谈.....	(14)
时代呼唤更多的谢晋出现	
——电影漫笔之一.....	(26)
拜金主义能拯救电影吗?	
——电影漫笔之二.....	(35)
娱乐片的困惑	
——电影漫笔之三.....	(41)
✓简论电视剧的艺术特征.....	(47)
✓电视艺术审美心理初探.....	(53)
✓改革题材电视剧的审美取向.....	(64)
现实主义的力量	
——观影片《邻居》.....	(72)
一个崭新的人物形象	
——喜看彩色故事片《内当家》.....	(79)

离生活近些，再近些

——彩色故事片《夕照街》观后… (85)

热血一腔报中华

——彩色故事片《血，总是热的》

观后…………… (89)

伟大领袖的真实写照

——影片《四渡赤水》观后………… (93)

一部警策动人的好影片

——评影片《不该发生的故事》… (98)

鲜明的对比，真正的艺术

——影片《高山下的花环》人物

塑造谈…………… (103)

生命意识的张扬 精神自由的讴歌

——评影片《红高粱》…………… (109)

谁说后娘不亲？

——电视剧《家事》观后…………… (114)

雪野上艰难跋涉的足迹

——评电视剧《雪野》…………… (120)

“最低层”群众的呐喊

——电视剧《破烂王》观后…………… (125)

当代农民的心灵观照

——电视连续剧《野店》观后随想… (130)

简论电影的艺术特征

关于电影的艺术特征，历来说法不一，仁者见仁，智者见智。我以为，要研究这个问题，必须从电影的实际出发，用历史的、辩证的观点观照电影的历史和现状，在和其它姊妹艺术的比较中，概括出电影这一艺术品种所独具的艺术品格，然后再回到电影的本体加以验证。这样举一反三，我想，我们的研究才会是有意义的，结论也才会更接近问题的本质。

电影做为是一门独立的艺术，和其它各种传统艺术相比，它的历史还是短暂的。电影是在摄影和电学的基础上逐步发展起来的，在它的发展过程中，吸取了戏剧、文学、美术、音乐等艺术成分，同时也综合了摄影等科学技术手段，因而，

电影是把艺术和科学相结合而形成的一门综合艺术。它不是其它艺术的分支和从属，它有自己的发展规律，它用所特有的艺术手段来刻画人物、叙述故事和揭示主题。

电影的形成和发展、历史和现状，是我们考察电影艺术特征的出发点和依据。那么，电影到底有哪些艺术特征呢？我以为——

一、电影的“蒙太奇”表现手段

电影最鲜明最突出的艺术特征莫过于“蒙太奇”了。我们知道，“蒙太奇”是法语的音译，原意是构成和装配，而用于电影就是镜头的组接和剪辑。电影创作要运用蒙太奇思维，这就是要善于掌握镜头的动作，用各种不同的切开的画面，表现思想内容和创作构思，然后再把所有拍摄的镜头，按照原来的创作构思，有机地组接成一部完整的影片。“蒙太奇”要求影片以优美的画面、鲜明的人物、严谨的结构，准确、生动地表达思想内容，而且还通过电影这一艺术形式所特有的技巧，造成悬念、暗示、对比、联想、呼应、反衬等艺术效果。蒙太奇手法的运用，还可以使两个平淡的镜头衔接起来，从而使观众产生联想，这两个镜头也就生发出了新的更为深刻的意义。譬

如英雄牺牲了，下面紧接着就是一个挺拔参天的劲松镜头，这使观众很容易产生英雄虽死，但他的革命精神却如常青的松柏永留人间。这样，蒙太奇手法就大大丰富了电影的艺术表现力，增强了电影的艺术感染力。

电影的蒙太奇表现手段是美国导演格里菲斯首先提出并加以发展的，而对蒙太奇进行探索并形成理论的却是苏联早期的电影导演普多夫金、爱森斯坦等人。电影艺术的发展，蒙太奇技巧不断的丰富，这一词语的含义也扩展了，它由最初的“镜头间的组接、剪辑技巧”，发展到今天，人们已经普遍把“蒙太奇”理解为——电影艺术的美学原则、电影的思维方式、电影银幕形象的造型原则等，也可以用一句话来概括，蒙太奇就是电影创作的思维方式，它贯穿于电影艺术创作的全过程。

蒙太奇在电影艺术实践中不断发展并完善，作为电影艺术的美学原则，它构成银幕形象的具体方式是多种多样的。多年来，对于蒙太奇的分类众说纷纭，有的以镜头的组接方式分类，有的则以电影的表现手段分类，还有的按蒙太奇的作用来分类。这些分类法虽有分歧，但它们的目的是是一致的，即旨在通过理论的总结，更加丰富和完善

蒙太奇这一电影艺术所特有的表现手段，因而，我们说这些电影艺术家、理论家的工作是有意义的。

一般说来，常见的蒙太奇有以下几种：

1、平行式蒙太奇。它运用平行发展的手法，将两条线索的镜头分别剪开，再按剧情的发展穿插联接，使其交替出现在银幕上。这种蒙太奇一般都是表现在同一时间内发生在不同场合的事件，使观众感到事件的紧密联系，从而领悟事件的本质。

2、交叉式蒙太奇。这种蒙太奇也是对两个或两个以上场景作“平行处理”，它多是通过画面或声音的穿插，分别描述同一时间内众多人物或不同环境下剧情的发展过程，从而构成交叉性的组接。它多用于惊险片，借以造成紧张激烈的氛围。

交叉式蒙太奇、平行式蒙太奇的区别在于，交叉式蒙太奇镜头较短、交替迅速，诸运动线均围绕一个中心；而平行式蒙太奇则始终保持两条运动线的平行关系。

3、呼应式蒙太奇。它充分发挥电影对话的语意特长，引起观众的注意，用以进行镜头的转换与联接。呼应式蒙太奇有两种，一种是上一个镜头中说到什么人物，下一个镜头就出现这个人

物；另一种是把不同时间、不同地点、不同人物的对话，巧妙地连接在一起，产生意想不到的戏剧效果。这种蒙太奇前呼后应，给人以简洁明快之感。

4、对比式蒙太奇。它把两种截然不同的生活或事物衔接在一起，造成强烈对比的艺术效果，用两个镜头内容的对比效果来揭示事物的本质。

5、象征蒙太奇。是以景物的情态、特征、联系来象征人物的处境、心态、关系和命运，用这种方法组接人、事、景物的镜头，引起观众的联想。

6、比喻蒙太奇。是把两个具有相似特征的形象联接起来喻示某种含义的组接镜头的方法。

7、复现蒙太奇。是把能体现影片主题思想或人物情绪的事件、事物，在关键时刻一再出现在银幕上，引起观众的注意，促使观众去思索影片的深刻内涵。

8、声画蒙太奇。是影片编导按照自己的创作意图，有意识地让声音与画面对位，用以触发观众的想象，从而揭示生活的真理。

9、景深蒙太奇。这种蒙太奇有两种表现方式。一是镜头画面由特写、近景、中景、全景到

远景的序列逐渐扩大变化，让观众从局部看到整体，造成视野的扩展运动；另一种表现方式则与此相反，镜头画面的景别由远景、全景、中景、近景到特写的序列逐渐缩小，让观众从整体看到局部。

景深蒙太奇是一种镜头内的蒙太奇，它是对单一画面景别变化的联接与转换。这说明蒙太奇是符合人对现实观察习惯与观察心理的。一般说来，人在观察外界事物时，眼光是流动的，观察的中心点与范围也是变化的，因而所得视象也是不断变化的。因此，我们说蒙太奇是一种符合人的外部视觉运动和内心视象规律的电影所特有的艺术表现手段。

各种蒙太奇要借助电影洗印技巧得以实现，这些洗印技巧大致有：淡入和淡出、化入和化出、切入和切出、圈入和圈出、帘入和帘出、叠印等。这些技巧都要按照电影编导所理解、把握的生活逻辑和审美原则来进行，从而使镜头的排列组合给观众以暗示与启发，推动观众去思考、去感受、去理解影片的思想内涵。

蒙太奇有它丰富的表现力的优长，但也有它的局限性，运用的不好，有时不免有人工斧凿的痕迹，破坏了时空的真实关系，这在一定程度上损

害了影片的真实性。与此相对立，电影界又出现了旨在避免蒙太奇弊病的长镜头理论。这种理论的代表人物法国影评家安德烈·巴赞提出，要保证镜头的完整性和时空的统一性，主张运用推、拉、摇、移等拍摄手法拍摄较长的镜头，而反对使用蒙太奇。诚然，长镜头理论有它合理的一面，在追求影片的真实性、节奏徐缓、便于抒情等方面具有它的优势，而它又缺少蒙太奇的变化所带来的超乎寻常的艺术效果。因此，我们认为，两种电影理论各有所长，应该扬长避短，相互结合，而不应互相排斥。事实上，一部影片完全使用蒙太奇手法而不用长镜头也是不现实的；相反，纯粹使用长镜头，而没有一处镜头的组接也是不可能的。问题的关键是两种艺术手法如何更好地配合的问题。

二、电影是综合性的艺术

电影吸收了文学、戏剧、音乐、绘画、雕塑、摄影、舞蹈等各种艺术的优长，使其在蒙太奇语言和声画的基础上有机地融合在一起，从而成为一种新的综合艺术。它是集时间与空间、动态与静态、表现与再现于一身的独特的艺术。

我们知道，电影和戏剧的血缘关系最近，它

几乎吸收了戏剧的所有特长，诸如戏剧剧本、表演艺术、人物语言等，但这些艺术因素一旦进入电影之后，就发生了巨大的变化，电影剧本摒弃了舞台剧的不足，演员表演也以真实、自然、生活化替代了程式化和艺术夸张，人物对话则以富于视觉感的动作所代替。电影中的许多表现技巧都源于文学，如用景物描写来烘托人物的心境，细腻地刻画人物的心理活动等，所不同的是小说使用语言，而电影则用画面（场景、梦境、闪回、叠化等）直接加以展示。电影从绘画艺术中吸收了造型性和视觉再现性的优长，但它与绘画艺术又有不同，绘画是再现瞬间的静止的艺术美，而电影则不但讲究画面的构图、画面的美，更注重画面的运动美，因而电影艺术是一种时空结合的造型艺术。电影还吸收了音乐的和谐美和节奏美，使之成为与视觉紧密结合的艺术元素。总之，电影吸收诸艺术的因素，加以改造，使其更适合自己的特点，也更加丰富和扩展了电影的艺术表现力。因此，我们说，时间与空间综合的四维空间性是电影艺术的根本特征，它制约着电影艺术各方面的特征，并由此派生出各种电影艺术的表现手法与技巧。

以上我们从电影艺术的本质特征来考察，说

明电影是一门综合的艺术，那么，从电影艺术的创作和制片角度来看，它仍然是综合的艺术。尽管电影的片种不同，无论是故事片、戏曲片，还是动画片、风光片，每部影片的生产都是编剧、导演、演员、摄影、录音、美术等各种不同专业的电影艺术工作者共同参加的的综合的创作过程。从制片的角度看，一部影片不只是导演、演员的劳动成果，它还是各种技术部门通力合作的产物——是声（音响、录音）、光（摄影、照明）、化（洗印、特技）、电等综合的结晶。

从以上的考察，我们可以得出这样的结论：电影艺术是在现代科学技术的基础上，吸收了各种传统艺术的丰富经验，能够逼真地再现现实生活时空特征的综合艺术。

三、电影是大众化的艺术

电影艺术具有大众化的特征，这是由它本身的特殊性决定的。电影是一种视听艺术，它对观众的要求即对观众文化水准和艺术鉴赏力的要求宽容度较大，它总是力求做到雅俗共赏、老少咸宜。而文学和音乐、绘画和雕塑则不同，它们一般要求读者、听众、观众有一定的艺术修养，否则，有的作品，文化水准较低的人简直弄不明白它的

内涵是什么。电影艺术反映生活不受时间的局限，题材广泛，样式灵活，可以满足各种各样观众的审美需求；同时电影艺术的娱乐性强，消费方式简便，使它拥有最大量的观众。可以这样说，除了电视以外，其它艺术在拥有观众、深入人心方面都无法和电影艺术相比。有资料表明，我国电影观众的数量每年有200亿人次，平均每天有7000万人次，这样广泛众多的观众，足以说明电影艺术的大众化特征。

四、电影是高度逼真的艺术

艺术的生命在于真实。任何艺术，都是通过塑造典型形象，得到审美主体的感知和认同，从而发挥它的感染、教化作用的。电影艺术通过声画结合不断运动着的银幕形象来反映生活，这就使得它所拍摄的人物和环境等更精确逼真、更接近生活的本来面貌。电影艺术所给予观众的生活和人物的逼真感，是任何其它艺术所不能比拟的。

电影是最容不得虚假的艺术，它对于逼真性的要求更高、更苛刻。电影的这种高度的逼真性，是由电影的蒙太奇效应——银幕形象的切近性决定的。电影的蒙太奇来源于人们的日常生活经验。我们在生活中观察事物，总是不断改变视角，

因此，在视网膜上形成的具象不断变化。我们正是通过视角的变化和从不同观察点上所得的综合印象去了解事物的外貌及其特征的。电影艺术根据人们观察事物的特点，运用远景、全景、中景、近景、特写及大特写等镜头景别，正拍、平拍、斜拍、侧拍、仰拍、俯拍等镜头角度，推、拉、摇、移、跟、升、降等镜头运动以及切、化、淡、圈、帘、叠等镜头连接，使银幕形象十分贴近地呈现于观众面前，观众犹如在现实生活中那样去观察了解反映在银幕上的生活，从而产生一种接近现实生活的逼真感。有时银幕形象甚至比现实生活更真切细腻，因此，银幕上的任何一点疏漏和虚假都逃不过观众的眼睛。这就要求电影所反映的生活必须象生活本身一样，真实而自然。同时，为了使银幕形象更贴近生活，更逼真，它还要求摄制组的导演、演员以及所有职能部门协调一致，不允许一个环节失真，否则，整个影片的真实性、逼真性都会受到影响，甚至功亏一篑。

电影艺术和其它艺术形式一样，在反映客观事物时，除了遵循生活真实的原则外，还要遵循艺术真实的法则。这就是人们常说的艺术的假定性。电影在表现生活时，不是自然主义地照搬生