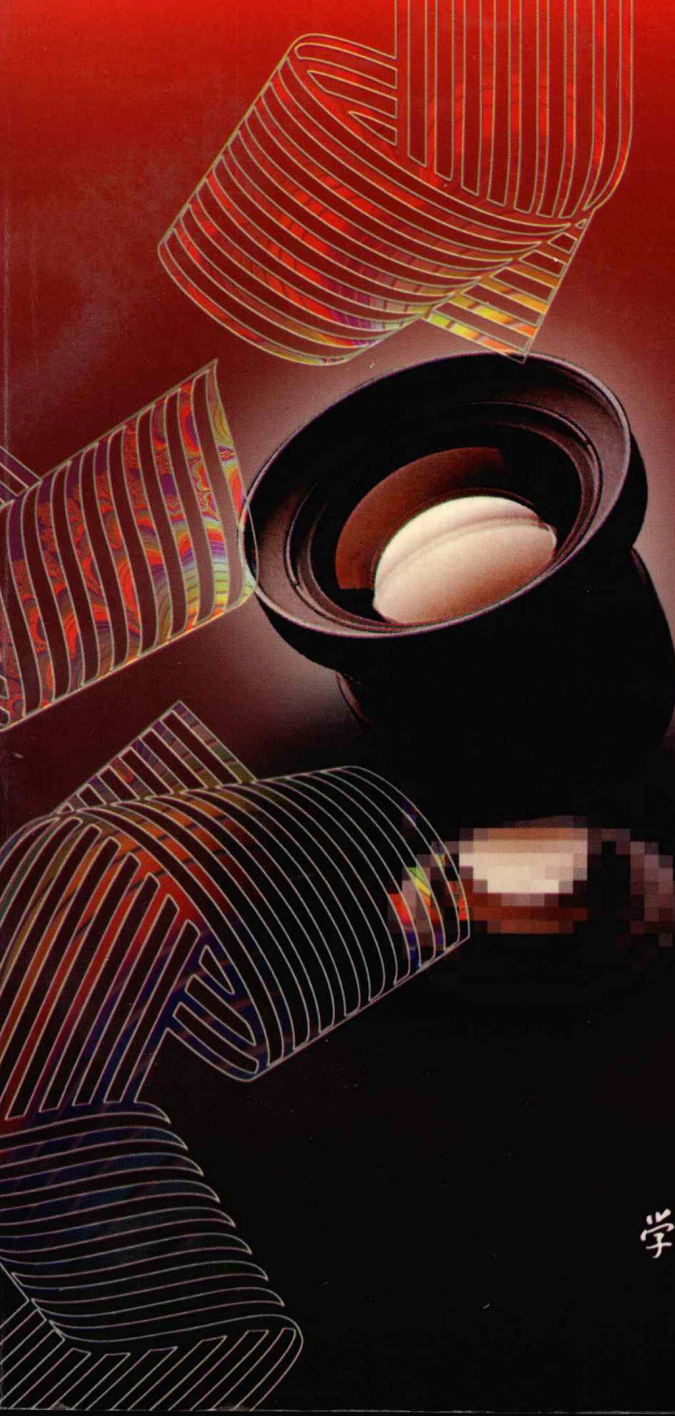

科教影视创作的美学思考

杨力 著

学习出版社

科教影视创作的美学思考

杨 力 著

学 习 出 版 社

科教影视创作的美学思考

KEJIAO YENGSHI CHUANGZUO DE MEI XUE SIKAO

杨 力著

学习出版社出版发行

(邮政编码:100806 北京市西长安街5号)

新华书店经销 冶金印刷总厂印刷

787×1092毫米 1/32 9.25印张 186千字

1996年9月第1版 1996年9月第1次印刷

印数:1—2000

ISBN7-80116-099-1/G·30

定价:11.00元

序

书海浩瀚，新的出版物层出不穷，不可胜数，惟独有关科教影视方面的书籍却寥若晨星，尤其是科教影视理论书籍，更是屈指可数。在这种情况下，杨力同志所著《科教影视创作的美学思考》一书的出版，实是一件可喜的事。

杨力同志毕业于南京大学，是该校中文系研究生，后在高校任教文艺理论，因此在文艺理论方面有着扎实的基础。自1975年到农业电影制片厂任导演后，他创作拍摄的影片《绿色王国的明珠——植物雄性不育》曾获得国际二等奖，另一部《中国沼气》系列片也在国内外有着很好的反响。他在编导科教影片的同时，又致力于科教影视片创作理论方面的研究。潜心探索，矢志不渝，先后撰写了许多篇论文。这里结集的，便是他二十年来在科教影视理论方面研究的结晶。这数十篇文章，或阐述科教影视的特有的创作规律，或介绍本人编导影片的经验，或评论他人创作影片的特色，或就创作中某一具体问题提出自己的看法，均为言之有物，不作泛泛空论。对于从事科教影

视创作的同志，以及一般科普工作者，将会有所启发、有所得益的。

本书内容丰富，涉及面广，而谈论较多的大致为以下几个方面：首先是作者所主张的科教影视创作应坚持科教片的特性，应探求其本身特殊规律。本来，既称科教片，那便应有自己的特性，便有着不同于其他片种的地方。各个片种之间，可以互相借鉴，彼此吸收适合于自己的表现手法，而不是抹杀自己的特殊个性。“梅花不效牡丹艳，傲干奇枝斗霜雪”。科教影视片就是要放自己独特的光华，吐自己固有的芬芳。本书中引用了我在回忆夏衍同志的文章中所说的夏衍同志对我们科教电影工作者讲过的一句话：“科教片就是要讲科学。”当时夏衍同志讲得是那样明确坚定，不容置疑，确实给我留下十分深刻的印象。杨力同志在许多文章中阐述了这一观点，也在探索科教影视片创作的特殊规律方面作了进一步的努力。

其次，杨力同志坚持以辩证唯物主义作为科教影视片创作的指导思想。认为科教影视片同样要遵循为人民服务、为社会主义服务的方针，这在他的《科教片创作应当百花齐放，为人民服务》一文中阐述得较为清楚。他不赞成过分强化自我意识，过于在影片中表现自我。当然他并不否定自我意识，认为创作个性在创作中不应抹杀，影片是客观材料与主观思想的统

一，只不过不能从自我出发，任意发挥，他更不同意把唯心主义引入影片创作，他说：“科学本身就是唯物主义的产儿，它和唯心主义水火不相容。”如果我们联系到目前不少地方封建迷信思想抬头，而有的号称科普书籍刊物中也在宣传什么电子算命、卜卦相面的无稽之谈，那么本书作者说的一番话，也就不是无的放矢的了。

再次，本书还认为，科教影视片创作应不断探索新的艺术形式，表现题材的新视角，做到艺术上不断创新。作者在论及一些影片创作中有了新的突破时，总抑制不住内心的喜悦之情，并进而探究其成功的奥秘所在。作者又在通信中与刘立中同志就科普影视片的美学问题作了讨论。尽管这种讨论还是初步的，而我认为这一命题在以往科普影视文章中较少涉及，实有必要继续深入讨论下去。正如本书作者所说：“科教电影美的本质（科学性）一定要通过尽可能丰富多彩的艺术美的形式去体现。”进一步发展科学美与艺术美的结合，是提高我们科教影视片质量的重要一环，我想对于其他形式的科普作品也是十分必要的。

另外本书还涉及到一些专门问题，如社会教育片的创作规律，农业题材技术推广片的创作特色，注重影片细节的构思等，尤其对于几位科教电影编导同志创作思想的分析，都是花费了不少精力的。作者议论

较多的是韩韦、夏振亚两位同志，此外还谈到蔡锋、刘咏，以及《钛》、《回声》、《第十三片绿叶》等片的编导人员。在评论夏振亚的艺术构思时，赞扬其“擅于在总揽题材后选取一个他认为最扣人心弦的切入点”，使之拨动观众感情的琴弦，这样就把一位创作人员的艺术特色勾画出来，使其他同志也可得到启发。

从数量上说，几十篇文章并不算多，篇幅也不长，因此有些问题可能谈得不够透彻，或不够周全，有待继续深入。如果这些问题能引起科教影视工作者，以及广大科普界人士的兴趣，展开讨论，继续探究，以致争鸣，那将是一件好事，我想这也是作者所期待的吧。

我自己自1952年从事科教电影工作以来，对于科教影片的创作问题进行过一些思索，写过一些文章。现在年纪大了，早已离开原来的工作岗位，只是偶尔还看到一些科教影视片新作，读到几篇有关科教电影的讯息和论文，发现不少新的内容、新的题材、新的论点，为此，我很激动，欣喜之情，难以自抑。回顾我国科教电影所经历的道路，我觉得目前有了很大的变化，很大的进步。对于过去的一些观念究竟应持什么态度？我想还是用“有所坚持、有所发展”为宜。科教片的特性，它的指导思想，力求完满的追求，以及尽可能与我国经济建设和人民生活密切结合，为提

高全民族科学技术水平服务的原则，都不应放弃，而在题材开拓，创作构思，艺术形式，表现手段等等方面，则要大大发挥创作人员的艺术想象力，“游目骋怀，足以极视听之娱”，使观众得到更大的满足。艺术贵在创新，是不应有什么固定的模式的。

科教片与其他影片样式相比，是一个独立的片种，而作为科教片本身，它又不是单一的，它包含着各种不同类型的影片。我们常说它有科学普及片、技术推广片、教学片、研究片等。对于不同的影片，就应有不同的要求。比如影片所传播的科学内容，讲到什么程度，深浅如何，这就要看拍的是什么影片，它的对象是谁，要达到什么目的。我们有的影片，自认为是可以在各种场合放映的普及片，但别说拿到电影院，就是在有一定水平的干部中放映，也感到无法看懂，难以接受。实际上，就是科学普及片，也还要区分不同的层次。有一些科普协会的场所，经常举办各种讲座，讲授专题科学知识，如电脑技术、激光工程、基因工程、高分子合成材料等，配合讲演，科普协会要放映一些影片。这些影片，并不是系统的完整的教学片，它们仍是普及片范畴，而这种普及片显然与在影院中或农村放映队放映的影片有所不同。后者应更加通俗易懂，更注重深入浅出，也需要运用更丰富多彩的艺术形式。在多年的实践中，曾涌现出大量适合

广大观众口味、为群众喜闻乐见的影片，如一些农民为了掌握某种农业技术或学会养殖方法，便跟着放映队接连数次观看这方面的科教片；还有一些讲述卫生医疗知识、地理风光、动植物生长知识的影片在影院中放映时，也曾在观众中产生十分热烈的反响。这类影片，真可谓雅俗共赏，老少咸宜。我很赞成夏振亚同志对这类影片所提出的要求：“越普及越好。”因此，当我们酝酿创作时，应当先明确影片的性质、对象、目的，以便决定内容的取舍、样式的选择，而我们影片评论工作者也要按照不同的影片提出不同的要求。

现在，电视机走入千家万户，收看电视节目的人日益增多。在电视中一般都有家庭卫生、医护常识，动物生活、科技讲话、科技博览等栏目，有时还播映一些科普电影片。科学电视片在创作上与科普影片有着不少相似之处。它们都是以传播科学技术知识为内容，运用现代化的拍摄方法，组接一个个镜头画面，配以生动活泼的音乐和语言，是一种视听结合的综合艺术。然而电视科教片又还有它自身的特性。观众在看电视时，经常是在几个频道中任意挑选节目，如果对哪个节目没兴趣，可以随时转到别的频道或终止观看。因此电视片内容与形式都需有很强的吸引力，要一直使观众感到很亲切、很有趣、很轻松。在电视中，信息很重要，科技方面的新发展、新动态会受到欢迎。

同时，电视节目主持人的作用很大，往往由于主持人的魅力而使观众愿意经常收看他所主持的节目。怎样拍好科技电视片，当好科技节目主持人，是我们需要进一步探讨的课题，本书名为《科教影视创作的美学思考》，已经涉及到这一方面的问题，希望关于科技电视片创作的专著论述，能够早日问世。

科教兴国，现已成为我国的国策，不少地方还提出科教兴省、科教兴市的口号，而我国目前科教电影的现状并不令人满意，事业的发展并不景气。但我相信，一个国家的繁荣昌盛必须要发展科学技术，而发展科学技术又必须大力推动科学普及工作，提高广大人民群众的科技水平。在科学普及工作中，不会长期冷落电影与电视这种现代化的、强有力的工具的。科教影视事业终将振兴，对科教影视的理论探讨，也要继续进行下去的，我是这样期待着。

洪 林

1995. 12. 16

目 录

序	洪 林
从《蓝色的血液》获奖谈起	(1)
科教影苑撷萃	(7)
——观片偶记	
电视片《鲁冠球特写》短评	(14)
开掘科学深层的一次粗浅探索	(16)
——《中国沼气·沼气发酵》创作总结	
赶上时代与科学技术前进的步伐!	(25)
——《茧好丝多》创作随感	
读《科教片创作中的“突出”问题》有感	(31)
科教片创作应当百花齐放、为人民服务	(35)
生活与科学是科教片创作的源泉	(42)
——《植物雄性不育》创作回顾	
为农业技术推广片增添新意	(49)
——《籽粒苋》创作总结	
也谈“实”与“虚”	(56)
试谈科教片科学细节的艺术魅力	(58)
读《敢问路在何方》有感	(70)

我看英国科教片《大西洋海底世界》	(73)
透视一种科教电影美学观	(76)
科教电影的一场论争	(82)
从《钛》和《回声》谈创作经验	(92)
建设什么样的科教电影理论?	(101)
——对《科教电影分析》的分析	
开掘科学深层美的典范影片	(125)
——从《全息胚》创作说开去	
对农业科教片样式的探索	(135)
——谈《小麦固氮》创作	
饱含深厚文化意蕴美的科普片创作	(141)
——论夏振亚艺术成就	
关于科普电影美学致刘立中同志信	(155)
谈谈社教片《红喜字的悲欢》	(161)
溢彩流光的生物科学普及片创作风貌	(167)
多姿的农业技术推广片创作特色	(180)
一部透析着深邃美的迷人科普影片	(189)
——观《第十三片绿叶》随想	
谈社会科教电视片《信息时代的经营	
管理》及其创作	(195)
新时期科教影视艺术表现手法的丰富	
与拓展	(214)
科教影视创作的美学思考	(225)

附录一：书信五封	(259)
1990 年 4 月 4 日洪林致杨力信	(259)
1990 年 8 月 22 日杨朴纯致杨力信	(260)
1990 年 12 月 28 日朱建中致杨力信	(263)
1991 年 12 月 19 日朱建中致杨力信	(263)
1992 年 7 月 20 日朱建中致杨力信	(264)
附录二：科教片美学言论辑录	(266)
后记	(278)

从《蓝色的血液》获奖谈起

中国农影科教片《蓝色的血液》获得 1980 年文化部颁发的优秀影片奖，这是影片创作者的荣誉，也是农影的荣誉。大家都很兴奋。但是，我们从《蓝色的血液》获奖中，能得到些什么样的创作启示呢？

要切实注重科教片的科学性

我认为，深刻的感受集中到一点，就是要切实地注重科教片的科学性。纵观 1980 年全国获奖的七部科教片，哪一部都是以它的科学内容的揭示而获得生命力的，并因此引起观众的兴趣，从而受到他们的好评。

近年来，在科教影片的创作者中间，曾经引起过关于科教片姓什么的争鸣。有的说，科教片姓“科”。有的说，科教片姓“影”。还有的说，科教片复姓“科影”。这些不同意见表现出各自的创作倾向，反映了人们对科教片特性不同的认识。但是，不管人们的认识如何，科教片作为影片的一个特殊品种是区别于其他片种的。因此，在创作中也必须遵循它特有的规律。

如果说，故事片是反映社会生活的，它倾全力于人与人之间关系描写的话，那么，科教片则主要是反映自然界的，它

应当用全力揭示自然内部规律。社会科教片虽然也以社会生活为内容，但它以揭示一定的科学事理为目的。故事片在涉及到科学技术内容时，总是回避其细节而把落脚点放在人的精神状态上。而科教片则正相反，它必须正面描写科学技术及其细节。当然，科教片有时也用一定的故事情节并涉及到人的精神状态，但它的落脚点却绝对应该是一定的科学技术内容或一定的事理。因此，必须认清故事片与科教片的不同特性和不同的创作规律。唯其如此，科教片才能独立地存在并构成影片中一朵独具姿色的奇葩。否则，无疑是取消了科教片自身。

要开掘科教片的科学内涵

有一种认识，说科教片创作就应当着重科学技术的外延，似乎不如此，影片就拍不生动。另一种认识与此相反，认为科教片必须注重科学技术的内涵，不然容易肤浅，甚至“走题”，拍不好科教片。我是同意后一种意见的。鲁迅在谈到文艺创作时曾说：“选材要严，开掘要深。”科教片对于科学技术素材的选定与提炼，犹之于故事片对于社会生活素材的取舍与开掘，也是一要严，二要深。科教片应当深入地开掘科学的内涵，以揭示那不易为一般人所察觉、认识的奥秘。有人说，这样就会使影片枯燥。我认为，这大可不必担心，关键在于艺术处理。只要艺术处理得好，那些看起来十分深奥、十分枯燥的科学内容就会以它特有的魅力，吸引人们的注意，从而显示它特有的生动性与趣味性。而这种生动性与趣味性

又是任何故事片或其他影片所无法替代的。这样的事例已经为无数优秀科教影片所证实。我们且不要说1980年北京科影获奖影片《生命与蛋白质》，它把那样复杂、深奥的科学内容揭示得那样清晰，表现得那样生动，确实使我们叹为观止。就说农影拍摄的《蓝色的血液》吧，它的创作就是一个逐步揭示科学内涵的典型例子。

这部影片开始时，介绍了作为丑八怪的鲎的一般生态、生活特性——坚硬的外壳、腹肢配合大腿行动、公鲎让母鲎背着爬行、鲎的繁殖等等，然后介绍鲎是一种古老的生物，人称“活化石”，经解剖分析，它的血液是蓝色的，是含铜元素的化合物，而一般动物的血是红色的，是含铁元素的化合物。这样就使我们对鲎的认识进了一层。接着，影片再进一步介绍鲎的血液的特性——只有一种多功能的变形细胞，而这种特性，使它一接触细菌就失去抵抗力，引起全身血液很快凝固而死亡。最后，介绍人们正是利用鲎的血细胞的这一特性制作鲎试剂，借以迅速准确诊断病情和测试药物、食品是否被细菌污染，转消极为积极，转低级为高级。影片由表及里，由浅入深，一步步向科学的内涵开掘，最后完成了主题。正是这样，《蓝色的血液》才步步吸引着我们，引导我们把影片看完，使我们增长了知识，受到了科学的教育。试想，如果不是这样，而是在主题的外延上作文章，那将会得到怎样的效果呢？

要聚焦于科学内容的特征上

与开掘科学内涵问题相关联的另一个问题是科教影片的焦点问题——即如何聚焦问题。

如果说，作为反映社会生活的故事片应聚焦于人，聚焦于人的内心世界，聚焦于人的情感和命运，并通过这些来反映广阔的社会生活的话，那么，作为反映科学技术内容的科教片，它的镜头焦点应该是客观事物的固有特征和特有本质，只有聚焦于这些，才算符合科教片的创作规律。

农影 1978 年摄制的优秀科教片《沙生植物》，不仅在厂内外获得了观众一致的好评，而且在国内外也都获得了专家和电影同行们的赞赏。它究竟好在什么地方呢？我认为，它好就好在始终抓住沙生植物的特征作文章。影片叙述了众多的沙生植物，如梭梭、白柠条、霸王、白刺、红柳、沙拐枣、胡杨等，但作者巧妙地把这些植物有次序地组织起来，逐一地展示它们各自的特征——叶形、叶面、叶子内部结构，身体内部变化，茎干、枝条、根，以及它们特有的传宗接代方式。影片正是通过沙生植物生态和生理特征——也就是特有的本质的展示，令人信服地揭示了“物竞天择、适者生存”的科学道理，据说，这部影片在国外放映时，外国专家看了后，很赞赏那个比地面树高几十倍的梭梭的长根的镜头，说，“这个很有说服力”。这是很有见地的鉴赏。