

ART

艺术教育丛书

影视艺术教育

YINGSHI YISHU JIAOYU

姜敏 著

JIANGMIN ZHU

YISHU JIAOYU CONGSHU

人民
出版
社

艺术教育丛书

YISHU JIAOYU CONGSHU

影视艺术教育

YINGSHI YISHU JIAOYU

姜敏 著

JIANGMIN ZHU

人
民
出
版
社

策 划:柯尊全

责任编辑:柯尊全

封面设计:曹 春

图书在版编目(CIP)数据

影视艺术教育/姜敏著.

-北京:人民出版社,2003.1

(艺术教育丛书/杨恩寰,梅宝树主编)

ISBN 7-01-003802-3

I. 影… II. 姜… III. ①电影-教育理论②电视-艺术-教育理论
IV. J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 084465 号

影视艺术教育

YINGSHI YISHU JIAOYU

姜 敏 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

新华出版社印刷厂印刷 新华书店经销

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:10.625

字数:250 千 印数:1-5,000 册

ISBN 7-01-003802-3 定价:21.00 元

总 序

跨入 21 世纪的中国,为推进社会主义现代化建设事业,落实科教兴国战略,已把教育放在优先发展的基础地位;为培养社会主义事业的建设者和接班人,实施全面素质教育,又十分明确地把美育纳入社会主义教育方针中来,给予美育以应有的地位,终于使社会主义教育成为一种完全的教育。

实施美育或审美教育,其最根本的形式或主要的形式,就是艺术教育,因为艺术比其他事物的审美含量充盈而集中。但是,艺术教育绝不等同于审美教育,把二者等同起来的观点,实是一种误解。艺术教育除了包含审美教育的内容、功能之外,还包含非审美教育的内容和功能。尽管有这样的不同,却都涉及全面素质教育。如果说德育、智育、体育、劳动教育涉及不同层面的素质教育,那么,艺术教育和审美教育却可以或可能涉及全面素质教育。就某一层面的素质教育而言,艺术教育和审美教育远不及德育、智育、体育、劳动教育那样突出、确定、深刻、有力;就全面的素质教育而言,德育、智育、体育、劳动教育又不及艺术教育和审美教育那样广泛、整合、融通,富有韵致。审美教育和艺术教育的优点和长处,表明它是全面素质教育不可或缺的一种教育方式。

所谓全面素质并非单指个体生理心理的先天特征,而应包含后天培养、训练所得的文化因素。素质包含了个体与群体先天素质和后天素养之所得,应包括:(1)身体素质,指体质、体能、体魄以

及身体力量运动的诸多特性；(2)心理素质，指认识意志情感机能、品质及其特性；(3)知识经验(科学、文化、专业)；(4)价值理念(政治思想、道德观念、法制纪律、目标信念、价值取向、思想态度)；(5)实践操作(物质性和精神性的)；(6)人际交往。可见，素质教育涉及和指向的是个体和群体全面素质的培养、提高和发展。实现这样的素质教育，必须全面贯彻和执行社会主义教育方针，使受教育者在德、智、体、美、劳几个方面得到全面协调的发展。毫无疑问，艺术教育在实现和落实素质教育的实践过程中，有其不可取代的作用。

艺术教育是以艺术为媒介的施教与受教双方共同参与运作的活动，其性质和功能都与艺术有关，确切地说，都受制于艺术本性。艺术作为创制意象的心灵活动，无论倾向再现还是倾向表现，其所构制的意象，作为心灵创造的世界，就不是实际的现实世界，而是一种虚拟的世界，想像世界，意象世界。就意象而言，艺术创造的世界，是对现实世界的超越，是非现实的。可以说，艺术就是一种意象活动，一种情感形式、情感符号、情感表象活动，借助一定的感性物质媒介，意象物态化而构成艺术品。无论是作为活动的艺术，还是作为产品的艺术，始终离不开“形式”、“象”，但这“形式”或“象”又不是无序的堆砌，而是有序的组合，构成一个有机整体。其基础和动力，就是情，情与象融合的中介就是理智的想像，即康德说的悟性与想像力的谐调活动；经由理智与想像中介组合而成的情感表象，就是意象。中西美学中的种种提法，“使情成体”，“缘情生梦”，日神精神与酒神精神、欲望在幻想中的满足等等，都涉及到意象这个艺术的核心问题。所以从美学上说，意象作为多种心理机能的创制，是感性与理性渗透融合统一的活动，是有序而自由的活动，意象乃是艺术的审美本质。

从美学上说,意象活动构成艺术的本质,可以站得住,但是从艺术学上说,又不够,正如说艺术是社会生活的形象反映,从艺术社会学上可以成立,而从审美心理学上说又不完善一样。因为美学只涉及艺术的审美层面,如果只就这方面谈艺术,就构成所谓的纯艺术,艺术学中的形式主义、唯美主义,往往由此衍生而来。如果这样,艺术也就丧失它对社会或心理的生活反映、评价和导向,丧失了它的本性。尽管艺术总是创制性的,却又总是反映性的,包容或融合着这样或那样的情欲观念内容,如情爱、伦理、政治、宗教等等。不管艺术以什么样的意象、形式、符号存在,它总渗透或融解着社会文化心理内容——情欲观念。艺术不等于意象(审美),还包含非审美的东西(情欲观念),正因为如此,艺术始终是审美(意象)与非审美(情欲观念)的统一,亦即审美超越性与非审美功利性的融合统一。艺术中非审美的东西始终渗透融解在审美意象之中,当然这种渗透、融解程度有时不同,却始终保持这种融解,因而艺术所传达、表现的非审美的东西,无论是情欲还是观念,始终是含蓄的,始终是隐显沉浮的,绝不是隐显两极。一旦非审美东西只显而不隐,或成为理性观念说教,或成为感性情欲宣泄,那也就不成其为艺术。

艺术这种本性决定艺术教育不同于一般生活,也不同于严格意义的知识教育、道德教育。艺术教育(性质)始终是审美与非审美的融合统一,超越与功利的融合统一,感性与理性的融合统一。因此,艺术教育就不能只讲感性不讲理性,只讲超越不讲功利,只讲审美不讲非审美。艺术教育功能,是多元而又整合的。诸如审美的、科学的、道德的、哲学的、政治的、经济的以及生活的,总之,涉及人生的各个层面和人文社会的各个领域。根据艺术教育的性质,可以把其功能分为两大类:一类是审美功能;一类是非审美功

能,而在实际活动中审美与非审美这两类功能是不可分离的,始终是融合在一起的,就是说非审美的东西始终通过审美来实现,始终通过意象来传达表现,总是具有非概念确定性、模糊性而意味深长。

艺术教育的非审美功能,涉及人生的诸多方面,如情爱的、科学的、伦理的、政治的等等,着重给予生活的满足、认知和教化,这种重功利的功能,尽管是采取想像的方式,却可以在心灵中发生影响和作用。艺术教育非审美功能所导致的效应是非常明显的,也是容易理解的,如给人以知识,给人以理想,给人以教喻,导致社会文明与进步,与德育、智育所给予的是一样的;由于其融解于审美之中而带有情感性、形象性,感染力、吸引力、渗透力似乎更强一些,其感性模糊性、不确定性正好与德育、智育的理性明确性、确定性互补。艺术教育的审美功能,亦即通过审美观照满足(适合)审美需要而引起的审美(自由超越)快乐所具有的功能,所导致的直接效应主要在于:通过审美观照(领悟、把玩、操作)可以培育、锻炼、提高审美能力,即自由把握和创造形式的的能力,以及感官与心灵对意象的感悟与品味能力;感受和体验审美快乐,即超越性快乐,自由快乐,可以陶冶、塑造、提升人生境界,走向不断超越实利意识而逐步取得自由的审美境界,从而完善人性和文化心理结构,使之自由和谐全面发展。进而,必然发生延伸效应,导致身体、心性走向健康、自由、创造发展之路。审美关系到体态、动作、行为、举止的自由和谐,有助于自身自由均衡、富有活力的健康的发展。审美渗透融解于劳动生产活动,可以引导劳动活动摆脱实际功利的强制走上自由发展的道路,帮助劳动技术操作提高把握和创造形式的的能力,促进技术的艺术(审美)化,可以改变劳动技术那单一的理性规范控制的操作方式,使之转变为出自意愿的自觉自由的

操作方式。审美可以开启理性思维模式转化为自由直观,由理性认知转化为自由创造,审美中那种感性与理性渗透融合、“可相容性”,正是理性走向感性的中介,为一般智力认知走向自由直观和创造能力开辟一个渠道。审美情感把道德引向与个体感性欲求的结合、融合,从而使道德“他律”化为“自律”即意志行为自由。正是审美的理性因素与道德情感相通,而审美的情感因素又牵动道德情感走向与个体感情融合,从而构成道德认知、道德行为转化为道德自由的中介。

可以肯定,艺术教育审美效应落实在个体身体和心理能力与境界方面,与非审美效应落实在个体知识经验、理念价值和实践操作方面共同构成个体全面素质的发展。

艺术教育效应远不限于个体素质的培养和陶冶,对群体素质的建构和培养作用也是巨大的,当然,艺术教育对个体素质教育,实际也构成了对群体素质教育的重要基础,二者是不可分开的。如果着眼于艺术教育对群体素质的陶冶和培育,确实又有其不同于对个体素质教育的内容和领域,要涉及社会理念、民族精神、科技、道德、制度、人际、风俗、宗教、器物等文化和文明素质,实际关系到社会文明建设与进步。艺术教育非审美效应对群体素质发展和提高的影响仍然比较容易理解,同时这种影响依然是得通过审美,所以就艺术教育的审美效应去谈对群体素质教育的作用,就显得十分必要。

艺术教育以其自由、超越的审美快乐使人们的情欲受到规范、节制和净化,从而陶冶和塑造人们一种超越的人生境界,赋予人们一种超脱精神,一种旷达的人生态度。假如一个群体、社会中人人都或多或少的具有这种超脱精神、审美态度,对待生活就可能不会时刻为单纯追求个人情欲与实际功利目的所困扰,就会减少乃至

消除由追求情欲和功利目的的满足而带来的烦恼、焦虑、痛苦。对待别人,就会摆脱因利害计较而引起的人际关系的纠葛、矛盾、冲突以及诸多不和谐。对待工作,就会以工作本身为需要和目的,执著于工作本身的兴趣和乐趣,从而取得更大的绩效与成就。对待困难、艰险甚至不幸与灾难,就会不计利害得失,从容而自由选择自己的意志行为,知难而进,奋勇前行,显示一种无私无畏的精神。假如这种超脱精神、审美情怀融入群体道德意识和道德行为,可以净化行为中感性冲动的盲目性,走向与理性融合而自由自觉,随之而来的是群体行为的和谐、有序而自由。审美绝非对群体道德行为的干扰、破坏,而是对道德行为走向有序自由的一种催化与推动。超脱精神、审美情怀融入群团活动、组织行为、制度运作以及习俗礼仪,能够使情感有序而自由地交流,突破心理障碍,化解或淡化矛盾冲突,增强认同感,提高亲和力和凝聚力,在人际、组织、制度、习俗中发挥一种净化、交流、沟通、组织、导向功能,有助于社会稳定,有序而自由运行。

艺术教育以其自由把握和创造形式的审美观照,呈现为一个多样统一的意象世界。这种功能渗透或融入科学活动,有助于科学认识真理。审美把握事物形式的多样性,可以作为科学认知的起点,从多样化的现象中寻找事物的因果秩序,审美把握形式的统一性,可以有助于科学直接认识真理的实在性,因为真理作为因果实在总与一定形式结构秩序(统一性)相关联。艺术审美与科学认识可以相融不悖。审美作为创造形式活动,培养和锻炼人们对形式的自由直观、操作和制造能力,融入或转化为技艺和技术,构成物质性的自由造型力量,从而实际创造一个审美的物质文化世界。现实广泛存在的器物,如生产工具,生活用品,乃至人文景观,大都是审美创造能力与活动渗入社会群体生产实践技术操作之

中,把审美造型与实用目的融合起来制造的,从而以其悦人的造型为社会所接受、使用、交流、传播。

艺术教育审美效应落实在个体素质的陶冶和塑造,使个体素质走向全面协调而自由的发展;落实在群体素质的陶冶与建构,使社会群体和谐有序而自由的发展,从而促进社会文明的建设和提高。

艺术教育如此重要,为适应普通高等学校开展艺术教育的需要,我们编写了《艺术教育丛书》。这套丛书的内容由三个层面组成。第一个层面艺术学,讲述艺术理论知识,第二个层面艺术教育学,讲述艺术教育理论、知识和方法,第三个层面门类艺术教育,讲述门类艺术教育实施的技术和方法。这三个层面显示一种从艺术理论到艺术教育实施、操作的走向。但总的说,三个层面的内容依然是一种理论、知识、方法的教育,尽管结合各种艺术进行,本质上仍然是一种知识教育。这种理论、知识、方法的教育,只是为艺术教育的实施运作做某种准备,使施教者和受教者对艺术教育有足够的理解,提高参与的自觉性,顺利地进入运作过程,绝不能以这种艺术教育理论知识方法的教育取代实际运作的艺术教育活动。

艺术教育,作为一种以艺术产品为媒介或手段,由施教与受教双方共同运作的活动,要求施教者创造、选择、运用艺术,充分发挥艺术教育功能,要求受教者自觉自由地接受艺术感染、陶冶、锻炼,实现艺术教育效应。自然,这样的艺术教育不仅要求施受双方自由平等共同参与运作,而且特别强调受教者在观照中领悟,在应对中操作,在反映中创造,无论是意念的还是动作的,不能一味静观,而要“游于艺”。那种只强调静观,或是只强调理论知识的艺术教育,均与这种活生生的操作性、创造性的艺术教育相去甚远。

编写这套《艺术教育丛书》,就是为这样的艺术教育活动的实

施操作做理论、知识、方法准备的,只是为开展艺术教育活动提供一般的理论原则、操作方法、运作模式。艺术教育的实际运作,仍需要有关领导、管理部门,特别是施教者,在实践中不断探索,不断创新,不断总结,使之形式灵活多样,而又适应全面素质教育要求。

杨恩寰

1999年10月28日

目 录

总 序	(1)
导 语	(1)
第一章 影视艺术教育概说	(3)
第一节 影视艺术教育的基本原理	(3)
一、影视艺术教育的概念	(4)
二、影视艺术教育的特性	(5)
(一)媒介的真实性与教育的现实性	(6)
(二)媒介的丰富性与教育的多元性	(7)
(三)媒介的生动性与教育的活泼性	(7)
(四)媒介的梦幻性与教育的启发性	(8)
三、影视艺术教育的结构	(9)
(一)施教者	(9)
(二)受教者	(11)
(三)教育媒介	(13)
第二节 影视艺术教育的原则与方法	(14)
一、影视艺术教育的原则	(15)
(一)情景创设与审美导入	(15)

(二) 感染性与审美自由	(15)
(三) 领悟性与精神对话	(16)
二、影视艺术教育的方法	(17)
(一) 审美方法的确立与培养	(17)
(二) 审美个性的鼓励与训练	(18)
(三) 教育内容对施教者提出了更高要求	(19)
三、教学操作案例	(19)
(一) 教育目的	(19)
(二) 教学内容	(20)
(三) 教学媒介	(20)
(四) 教学设备	(20)
(五) 教学过程	(20)
第二章 影视艺术基本知识教育	(23)
第一节 影视艺术的演进历程	(23)
一、电影艺术的演进历程	(23)
(一) 无声电影	(24)
(二) 有声电影	(25)
(三) 现代电影	(26)
二、电影美学流派辨识	(27)
(一) 先锋派电影让我们体会前卫的精神	(28)
(二) 在诗电影中感受深厚底蕴	(30)
(三) 意识流电影带我们走进亦真亦幻的情境	(32)
(四) 新现实主义电影使我们贴近生活	(34)
(五) 新浪潮电影给我们带来活力	(37)
(六) 走进世界的中国探索电影	(39)
三、电视艺术的演进历程	(49)

(一)转播戏剧	(49)
(二)直播电视剧	(50)
(三)实景录制	(50)
四、影视艺术的未来	(51)
(一)在世纪的审美背景中共同开掘题材	(51)
(二)在技术的发展中共获新生	(52)
(三)在审美环境的变化中让影视走进千家万户	(53)
(四)观众审美要求与素质的差异使影视走向互补	(54)
(五)影视艺术基本功能的回归	(55)
第二节 影视艺术的特性	(56)
一、电影艺术的特性	(56)
(一)非审美特性	(57)
(二)审美特性	(59)
二、电视剧艺术的特性	(60)
(一)非审美特性	(61)
(二)审美特性	(62)
三、影视艺术的审美差异	(64)
(一)传播工具不同	(64)
(二)传播媒体不同	(64)
(三)传播场合不同	(65)
(四)传播容量不同	(65)
(五)表现手段不同	(65)
第三节 影视艺术的欣赏方法	(66)
一、具有相应的知识结构	(67)
二、思维方法的调整	(67)
三、欣赏尝试	(68)

第三章 影视艺术造型元素的欣赏与教育	(71)
第一节 鼓舞思索和理解的蒙太奇结构	(72)
一、“2+2”给人思想的启迪	(72)
二、在声画蒙太奇中尝试体味的愉快	(74)
三、在蒙太奇的悬念中强化感受	(74)
四、语言的蒙太奇引人顿悟	(76)
第二节 在真实的色彩中感受视觉冲击	(77)
一、和谐在单色中给人直接的感受	(78)
二、和谐在对比中给人强烈的感染	(80)
三、和谐在夸张中令人神往	(81)
第三节 光与影交织出的韵味	(83)
一、光给人意味	(83)
二、光制造了情节	(84)
三、人物内心世界被感受	(85)
第四节 声音浸透情感与心理的旋律	(87)
一、声音使人置身于一种氛围	(87)
二、声音给人以特别的色彩感受	(88)
三、声音使空镜头饱含了诗意的情感	(90)
四、噪音也是一种真实	(92)
五、寂静是最响亮的声音	(93)
六、插曲诱人跟随故事	(94)
第五节 在细节中感受真切与生动	(96)
一、行为细节点活人物	(97)
二、情节细节精彩了故事	(100)
三、有细节,不雷同	(101)
第六节 在表演中做亲切的心灵与情感交流	(103)

一、只有表演得漂亮才是真漂亮	(103)
二、个性鲜明得使人刺激	(105)
三、陶醉在性格的艺术享受中	(107)
四、想像的空间	(108)
第七节 服装设计给人直观的审美品味	(110)
一、服装信息指导审美思考	(110)
二、穿出的“这一个”令人神往	(112)
三、“丑”得真实	(114)
第八节 长镜头给想像插上翅膀	(115)
一、深邃的情感需要体味	(116)
二、丰富的情节需要想像	(117)
第九节 在宽大的银幕空间驰骋心志	(118)
一、大为美	(119)
二、自由的审美愉悦	(120)
三、给审美以时间	(121)
四、长卷中的意味领悟	(122)
第十节 智慧的点拨与审美的引领	(124)
一、真实的场景最感人	(124)
二、道具启迪智慧	(128)
第四章 影视艺术叙事元素的欣赏与教育	(131)
第一节 片名好魅力无穷	(131)
一、切题对审美直觉的威慑	(132)
二、鲜明迅速占领感觉	(134)
三、意味是审美入门的魔钥	(135)
第二节 引人入胜的开始	(138)
一、开门见山	(139)

二、别开生面	(140)
第三节 情节新奇令人投入	(142)
一、在套叠结构中体味戏与人生的丰富	(142)
二、在特殊情节中体味自然与崇高	(145)
第四节 性格丰富倍加亲切	(149)
一、多元性格给人丰富的感染	(149)
二、矛盾性格感人至深	(150)
第五节 语言给人们生动与智慧的指导	(153)
一、越短越好	(154)
二、一以当十引人探寻	(156)
三、在生动的语言中感受性格	(158)
第六节 在跳跃中发掘涵义	(160)
一、在跳跃中享受审美的愉快	(161)
二、经典过渡训练思维	(162)
第七节 引人流连思索的结尾	(163)
一、满意在结尾得	(163)
二、思考在结尾始	(164)
第八节 画意诗情中的想像自由	(167)
一、诗情中培养浓郁美感	(167)
二、含蓄将人带入极高的审美境界	(171)
第九节 节奏带给人们愉快和品味	(178)
一、快节奏与冲动的愉快	(179)
二、节奏与性格深层世界的品味	(180)
三、节奏与活泼的情节	(181)
四、节奏使人感受生活的丰富	(183)
五、节奏在时间里跳跃	(185)