

电影美学思考

皇甫可人

电影美学思考

皇甫可人著
花城出版社

00054/03

内 容 提 要

这是一部值得细读的好书。作者从美学的角度，对世界电影发展的历史，当前各种电影流派的理论和代表作，以及我国电影创作的实践，作了系统的比较探索和研究，大胆地思考了电影美学的各个侧面，各个单元中的结构、特点及其内在联系。有些看似平常，实则道出了深邃的内涵；有些从理论出发，却又演绎出了生动的美学原则。作者对前人的错误论述敢于给予大胆的批评和匡正，尽管某些观点尚有值得商榷之处，却显示了他的勇气和胆识。对发展我国电影艺术，对提高广大电影观众欣赏电影的水平，都有极大的促进。

作者是一位有才华有电影编导经验的年青人。电影界老人陈播给本书作序并给予了较高的评价——“皇甫可人同志以自己的辛勤的劳动，把自己的‘思考’献给读者。我相信将会受到读者们举手欢迎的。”

目 录

勇敢的探索 (原序)	1
一方世界 (代序)	6
电影的美学	9
电影的造型	18
情绪的界说	28
电影的风格	39
电影的画面	55
无言的魅力	63
电影的音乐、音响	68
电影的节奏	78
电影的色彩	86
电影的艺术美	98
谈幽默	106
电影情节的构成因素	114
电影的意境	125
论梦	136
电影的结构	143
电影的语言	154

朦胧之美·····	165
电影的构图·····	172
电影的类型·····	181
影片改编中的电影意识问题·····	190
电影意象初探·····	199
奥秘：一种灵魂形态·····	204
神韵：一种美学形态·····	207
模糊性思维·····	209
音乐情态·····	212
第二现实·····	214
以色赋形·····	216
光，一个有意味的形态要素·····	218
情·性·风流·····	220
无形态的形态·····	223
寻找平衡	
——电影喜剧意识争鸣·····	226
幻觉	
——一种特殊的心理状态·····	230
形象流	
——电影真谛探·····	233
电影与宗教	
——关于时空的思考·····	238

附一

极乐世界

——《净土》创作札记…………… 242

附二

遥遥天国

——《天国》创作札记…………… 248

勇敢的探索 (原序) *

陈 播

文学和艺术的美学研究论述，在我国已经有几十年的历史。而电影美学研究，才是近几年的事。这预示着我国电影创作，在总结经验的基础上，已进入美学领域，随着我们对电影艺术规律的深入认识，电影的美学研究，不仅能提高广大电影观众的审美水平，更重要的是通过对电影美学的深入探讨，会促使我国电影艺术，在新的历史时期，步上一个新的历史阶梯。这是电影艺术家们和广大电影艺术爱好者都热切希望的。

美学，是在一般文学、艺术理论研究基础上进一步深入探讨文学艺术规律的一门科学，它研究文学、艺术的本质；研究文学艺术和现实生活的关系；研究文学艺术的创作方法；研究文学艺术思想和艺术的标准；研究文学艺术的表现形式、风格；研究文学艺术构成的美学价值、社会效果等等。电影美学，不仅有文学艺术所共有的规律，还有作为电影的特殊规律，具有更高的品格，具有更深的认识作用，更具有指导创作实践的意义。

* 此序是陈播同志为本书初稿在《电影艺术参考资料》连载时所作。

现代西方电影，随着时代推移，出现了自由电影、新电影、政治电影以及批判现实主义、新现实主义、新浪潮等等。反映在艺术思想上的有存在主义、弗洛伊德主义、新弗洛伊德主义、新“左”的、“新马克思主义”以及现代的“诗的电影”、“作家电影”、“意识流”、“生活流”等新的美学流派。这些都是我们要研究的。

过去，我们对电影美学的美学领域的深度和广度都了解得太少，研究得太少，因而也影响了我国对电影美学的研究、探索和提高。

我国，在党的三中全会以后，随着“拨乱反正”医治十年动乱的创伤，发展了国民经济，文艺上贯彻了“百花齐放，百家争鸣”的政策，电影创作是空前繁荣，电影理论有新的发展，电影美学研究，介绍外国美学论述，探讨我们自己的电影美学问题，展开了学术争鸣，对于电影艺术创作的发展和提高，都有一定影响。但结合电影艺术创作实践，从电影创作实际出发作深入的美学的研究讨论是不够的，与电影艺术创作实际是不相适应的。有些学术性的问题，从美学方面探讨不够，也还有受错误思潮影响，作了不好的尝试，这方面，批评也是不够的。

皇甫可人同志，是一位青年同志，有志于钻研电影美学；读了不少关于美学的著作，又能联系当今电影创作实际，写出《电影美学思考》这本书，是值得称赞的。我先读为快，获得不少的教益，也启发了我对于电影美学的学习和探索。这本书的可贵，在于从电影美学的角度，大胆地去思考和探索电影美学的各个侧面，各个单元中的结构、特点及其内在联系。有的虽似平常，却道出深邃的内涵；有的从论理出发，却演绎出了生动的美学原则。例如对“意境”的论述，这本来是美学中一个普遍性的命题，

作者却论述了电影美学的“意境”所具有独特的规律。作者强调了“意境是内容的美”、“以热情点燃生命，生命藉热情表现”，准确地阐明了“意境”内在与外在相联系的形象表现。作者在“画面”一章，提出创作者的审美观点是用镜头画面来完成的，对生活中的美与丑观点，审美感情则要通过捕捉那些断续的、跳跃的、有典型性的画面来进行合理组接。“统一在于把人物放在行动中加以描写，以分切、移动、快慢、停顿的画面节奏，来创造电影的时空”。同时，也很好地说明了电影画面，即电影的语言，它是用来表现运动过程和矛盾解决过程的。这些美学的探索论述，初看是纯艺术技巧上的研究，实际上，挖掘了关于电影美学的内在矛盾与统一的辩证关系。

当然这些勇敢的探索，也可能有思考不周之处，如“画面与音乐各不相赖托的方式统一于电影艺术之中”。还有，作者引证前人的、德国一位古典美学家说的“美是理念的感性显现”，说“这使美学定义闪射出光华”。这样对美学的解释，值得讨论。辩证唯物主义者认为，美学是客观的社会生活反映到人的头脑中，经过加工、创造成为观念形态的形象思维，以形动人，以情感人。正如毛泽东同志所论述的“革命的文艺，应当根据实际生活创作出各种各样的人物来，帮助群众，推动历史的前进”。美是观念形态中对艺术本质的高度概括，是来源于社会生活，又是从社会生活中加工提炼，浓缩出来，成为艺术形态，又从艺术表现规律中发现了美，指导人们运用美的规律更加自觉地去创造新的艺术而影响社会生活。“艺术是感性与理性的统一”。这是对的，但决不是“美是理念的感性显现”。

我这也是作为参加美学的探索和作者商榷，可能理解不准确，而歪曲了原意。

本书论述“电影情节构成因素”中，运用辩证唯物主义观点，批评早期对于情节构成的所谓“三十六种情节”的形而上学观点，着重指出，这种从现象上分析情节的理论，是“掩盖了社会矛盾，模糊了不同历史时期的社会性质，同时把人的目的、意志、思想、感情归纳为这样一个狭小的范畴，是很不科学的，是形而上学的”。这种敢于批评前人的错误的论述，正是我们要向作者学习之处。作者进一步论述“自然及人类都是充满矛盾的，矛盾是一切事物的萌芽、成长发展和形成的客观规律”。当然，还有衰退、淘汰、扬弃、死亡的另一面，这些论述又是历史唯物主义的。作者以马克思主义的观点、方法来研究电影美学，是值得称赞和提倡的。作者对情节构成提出的“生活的体验”、“情绪的感受”、“美的发现”的见解并联系电影作品加以论述，这是对电影美学中有关情节结构的新的探讨。

我不想一一罗列本书中对电影美学有许多很有价值的论述。虽然，也还有个别论点的表述，在我——一个愿意学习电影美学的人看来，不足之处尚多，但作者触及到的许多电影美学中的问题，是可以引起大家进一步思考、进一步探讨的。

我读了这本书，使我想提出一个任务——创立我们自己的、中国电影美学。美学，无论在我国古代，欧洲古代，都有许多珍贵的、又是朴素的论述。伴随近代工业生产的发展，资本主义的物质文明的发展，文学艺术经过文艺复兴，也相应出现许多关于美学的不同学派。随着资本主义矛盾加剧和社会主义国家的出现，又反映了两种不同社会制度、两种不同的意识形态，也相应地在文学、艺术创作实践基础上，出现两种不同的思想体系的美学以及其各种学派。电影美学也是如此，我们要独立于世界民族之林，不仅要用我们勤劳的双手，经过艰苦的努力奋斗，创造社会

主义的物质文明和社会主义精神文明，创造中国式的社会主义，我们也要在美学领域里、在电影美学领域里，经过创作实践和理论工作者的思考探索、争鸣，创立我们自己的电影美学。这就是继承前人的、汲取外国的、研究今天我们自己的。也就是在“古为今用，洋为中用”的原则下开展对于历史上的、外国的美学和电影美学的研究，同时加紧对我国当代的电影艺术创作的研究和总结，挖掘出既有普通美学原则的、又有我们自己独特风格的美学作品。

皇甫可人同志的《电影美学思考》为深入探讨电影美学，进行了认真的思考，为我们作了一个榜样，值得我们认真学习。我愿意在进一步学习中，同许多从事美学研究的人，参加这样的思考。我相信这本书，不仅对于从事电影美学的研究者是有用的；对于从事电影文学、艺术的创作者是有益的；对于热爱电影艺术创作的电影观众，提高对电影的欣赏水平，也是有价值的。皇甫可人同志以自己的辛勤的劳动，把自己的“思考”献给读者。我相信将会受到读者们举手欢迎的。

1984年3月11日于北京

一方世界（代序）

白 烨

有的理论著作表述上规整严密，读之却有如白水一杯；有的理论著作外表上不事修饰，但却不时闪露出灼人的思想光彩。皇甫可人兄的《电影美学思考》，显然属于后者。

皇甫可人兄的本职工作是电影编辑，《良家妇女》、《女活佛》、《超速》等即是由他担任责任编辑的。他还自编自导了两部电影，一部电视连续剧，目前，正筹备第三部影片《国门》的拍摄工作。这一方面说明了他的多才多艺和刻苦有成，另一方面也说明了写作《电影美学思考》，他是有着一定的艺术实践作基础的。而这，正是一般的电影理论工作者所缺少的。

有人认为，在文学艺术诸门类的理论研究中，电影理论是较为薄弱的部门之一。此言是否确凿，我不敢妄断，但电影理论著作、美学著作寥若晨星，而在我国这为数不多的著述又多为外国学者的手笔，则是有目共睹的事实。因此，看到这本出自我国年轻一代电影工作者之手的理论著作，我首先有一种“终于来了”的欣慰之感。

当然，仅凭选取了别人较少涉及的电影美学这样一个角度来

赢人，那意思也委实不大。但皇甫可人兄的这本著作不止于此。就我读到的篇章来看，他对电影美学这个人们较为陌生而又十分重要的课题，是有着自己的研究体味的。而这些体味，既带有一定的体系性，又带有一定独特性。

从总体上说，给我印象深刻的有这样两点：一是他关于电影艺术的思考中，并不把它的美学意味看作是一个静止的、有序的、现成的东西，去做那种刻板的概念框范或理论概括，而是把它看作与人的生命活动同声生息的、动态的、无序的、不断生发和更新着的精妙世界和奇异过程，用心灵去感应、用智慧去描摹。电影美学在他那里，犹如一个跳跃不羁、稍纵即逝的“精灵”，他一边感叹捕捉的困难，却又毫不放松追踪的脚步。这种对电影美学的流动性、无尽性的理解以及尽其所能探幽扶微的精神，我以为很实切，也很可贵。另一个是他对电影艺术创造过程中主体精神的张扬。他在许多场合，都论说了电影创作中“简化”、“抽象”和“无形”的重要，主张艺术家不要受制于自然生活，要对自己占有的一方世界依照自己的独特理解进行艺术上的再度组合和创构，以在更高的层次上“传真”和“传神”。这实际上是对创作主体充分调动和发挥精神能动性，真正做艺术创造的主人的一种呼吁。看来，从简单的“形似”上向艺术的更高境界迈进，是各类艺术的共有使命和共同趋向。事实上，艺术中的任何生活现象，都有其一定的精神内涵，当一个艺术家向人们陈述他的生活感受的时候，他同时也是在向人们展示他的眼力和意趣。因此，创作主体意识的自立和自强十分重要，它是艺术进一步成熟的标志。皇甫可人兄在电影美学理论中对主体意识的刻意强调，无疑是对文学艺术发展中的这一大趋势适逢其时的鼓动。

我自己是从事文学理论批评工作的，一向把文学看得格外神

圣。因而当读到书中“电影艺术，我以为是世界上最伟大的一种艺术”的话语时，心中即刻泛起某种莫名的不快。真是的，谁都说自己的瓜甜。再一想，也对。正因为各有自己所崇尚的、所痴迷的，才人人各乐其业、孜孜以求，使百业得以发达兴旺。想到这里，反而对皇甫可人兄强盛的事业心生出几分敬意来。我们是同龄人，行当也大致接近，我愿同他一道在各自所投身的事业中互竞、互进！

1986年7月13日晚

电影的美学

近年来，不少的电影报刊都重视了对“电影美学”这一年轻学科的讨论和研究。不能不说，这是一个十分可喜的现象。它不仅可以填补我们在电影理论研究领域的一项空白，更重要的它向我们提出一个问题即：如何树立起一个正确的电影评介标准，从而对电影，特别是现代电影中所涌现的纷繁复杂现象，作出一种实事求是的科学分析，得出应有的结论。

那么，什么是电影美学？电影美学同一般美学的区别和联系是什么？这些问题在理论界一直还存有争论。有人认为：电影美学实际上是电影对现实某种程度上的抽象。也有人则干脆认为：电影美学就是电影特性学、电影语言学等。所以，在他们的文章里，标题是谈电影美学，实际上通篇都是一些电影艺术理论问题。

我以为，电影美学应该是有别于其它艺术门类，又同这些艺术门类有着密切联系的科学学科，是一种客观存在。电影美学要求电影必须要以电影的特殊艺术手段来认识现实和反映现实。也就是说，要具备电影的思维特点和艺术特点。因此，也可以这样

说，电影美学的研究，应该是电影的一些带根本性的问题，是电影艺术的基本规律问题。

对于电影美学的研究，要密切联系电影的发展过程和现状来进行。任何一门学科，都有其自己独特的研究对象和研究方法。同时，由于电影本身的艺术特点和形成因素，我们还要重视对于一般美学的深入研究。它是电影美学的理论基础。忘记了这个基础，就很容易陷入单纯的电影特性学和电影语言学的研究中去。这是不以研究者的主观意志为转移的。一切艺术，都是以其形象思维为主要特点的。在音乐艺术中，音乐形象是它的最高奋斗目标，它有别于其它艺术门类的艺术特点。音乐形象通过声音的运动，作用于人们的听觉，使人们在这个过程中产生联想，从而在头脑中形成艺术形象。雕塑艺术的艺术形象体现在形体体积的变化上，它的一切都要在空间中思考，从而形成某种力量、某种感觉、某种韵律；它的形象思维是一种影像感觉。而舞蹈的形象思维却在于它的线条，让线条在一定的时空里有节奏地运动和延伸，使我们从那灵巧的躯体上得到艺术上的美感，情绪上的满足。还有绘画、建筑等等，都有它们各自的形象思维特点。但是，一切艺术，又都是以认识和反映现实的规律为前提的。从这个意义上讲，电影美学较之一般美学，无论在色彩、空间、线条、影像上都表现得更复杂更全面一些。因此，如何有效地运用电影的艺术手段来认识现实、反映现实，看来是电影美学研究中的一项重要课题。

目前，很多国家都建立了各自的电影美学理论。如美国、苏联、意大利、法国等，但是，都还没形成一个完整的、科学的电影美学体系。一般美学和电影美学之间，我认为，是须臾不可分离的。研究电影美学，首先应该从认识现实和反映现实规律这一

基本问题入手，只有这样，它的研究才能有的放矢。同时，又不忘掉联系电影的历史和它的思维特点。

社会和思维的发展，是一个统一的历史发展过程，有其一般规律，也有着各个阶段的特殊规律。电影美学的研究，对这一点是不能忽略的。电影在经历了它的襁褓时期和默片时期之后，到了三四十年代，便已臻于成熟了，逐步发展成为了一种将各邻接艺术元素集合于一身的视听艺术。在这个时期，它较多的注意力，是放在电影文法和电影技巧问题上。当时，像蒙太奇理论和以冲突律或戏剧冲突律为基础的电影结构原则，也就成了所谓传统的电影理论和电影美学概念。从40年代下半期开始，无论在电影创作实践和理论研究方面，都有新的突破、新的发展。到了60年代，各国一些哲学家、美学家、社会学家、心理学家、社会心理学家等等，都对电影产生了空前的兴趣。甚至一些自然科学的专家、学者，也对电影感到了兴趣。因此，也把他们那一学科的研究方法带进了电影研究领域。这实际上是各种审美活动之间及人类实践的“审美”的和“非审美”的方式之间正在发生分化和综合的一个进程。审美活动不仅限于艺术创作，它也日益广泛地渗透到劳动和生产过程中。科学技术的发展影响到美学的研究，从而扩大了审美活动的范围。但是，电影毕竟还是意识形态的一个艺术部类，所以，电影美学研究，主要还应该从历史的角度和人的角度来进行和开展；特别要强调历史与现代的联系，要重视电影作为艺术产生的社会环境、政治环境。不抓住这些根本问题，不抓住这些联系，必然要舍本逐末，陷入机械唯物主义和庸俗社会学里边去。也就是说，对审美意识、艺术活动的研究，只有放到一个统一的历史过程中去，才能得到正确的解释。这一点已经早由美学的发展历史所证明。像“美”这个概念，最