

电影美学初探

李厚基 梁嘉琦

江西人民出版社

电影美学初探

李厚基 梁嘉琦

江西人民出版社

电影美学初探

李厚基 梁嘉琦著

江西人民出版社出版

(南昌市第四交通路铁道东路)

江西新华印刷厂印刷

江西省新华书店发行

787×1092毫米 1/32 印张 7 字数: 16 万 印数: 1—3,000

1985年3月第1次印刷 1985年3月第1版

统一书号: 10110·371 定价: 1.05 元

目 录

从门缝中瞧进去.....	(1)
——代开场白	
年轻的艺术女神.....	(8)
——电影的出现	
艺术的“假定性”与电影的真和美.....	(43)
——电影与生活的关系	
隐藏在银幕后面的两个绝对主角.....	(75)
——电影的创作与欣赏	
是结构，更是思维.....	(114)
——电影的蒙太奇	
情与境.....	(143)
——漫谈电影的意境创造	
体现生命力的艺术脉动.....	(165)
——电影的节奏	
“色彩即思想”.....	(185)
——电影的色彩	
美的声 声的美.....	(206)
——电影的声音	
后记.....	(221)

从门缝中瞧进去

——代开场白

提起笔来，不觉十分惶惑。这开场白的标题，起得就有些蹊跷，什么叫“从门缝中瞧进去”？中国有句歇后语“隔着门缝瞧人——把人看扁了。”这句话，自然是贬义的，不是自谴，就是责人。可我起这个题目完全没有这个意思，而是想俏皮些，但却弄巧成拙，变成没有意味的“写实主义”了。

电影对于我们不能算太陌生，但综论电影，就有些不自量了。它虽是新兴的艺术，然而这个宫殿里却珍藏着许多奇珍异宝，就象我国故宫博物院的珍宝馆、敦煌莫高窟、法国卢浮尔美术馆、美国纽约大都会美术博物馆、德国德累斯顿画廊、奥地利维也纳画廊……你得进得去，才能瞧得够，艺术上的收益也就不可限量。可惜，象我们这些被关在门外的人，只能叫做门外汉。可是，我们却要拼命挤着想往里看一看，那怕只给我们留一条门缝，能瞧见一点，那也过瘾。真的，电影是一个多么炫人耳目的、迷人的、五光十色的艺术世界。我们看到的，充其量是极有限的一角。你想，世界电影史发展到今天已近百年，那么多国家年年要生产多少影片！据美国《综艺》周报一九七八年五月十七日报道，自一九一五年以来的六十多年时间，全世界共生产了三十三万部故事片，美国则为二万七千五百部，占总数的百分之九。再加上各国生产的短片和其它类型的影片，总数是一百四十万部。另外，还有电视商业片八十二

万部。数目之惊人，竟至于此（当然还不包括七八年至今的统计数）。而且，得到戛纳、莫斯科、威尼斯、卡罗维·伐利，乃至美国的奥斯卡奖的作品，又有那么多，我们见了多少？怎么有资格去谈论这样一个题目？

再说，美学在目前是个热门，在人们看来是既高深莫测，又十分时髦的研究课题。特别是把电影和美学挂在一起，尽管在国外早已不稀罕，美国、苏联、法国等许多国家的高等院校都开设了这门课，或是很重视这门学科的研究，可在中国，还很新鲜。因此，谈这个问题不免有些赶浪潮之嫌。

但是反过来一想，中国有电影也至少有五六十年的历史，现在，每年要生产近百部片子，还要一年一度地评一次“百花奖”、“金鸡奖”。它一年拥有二百多亿人次的观众，这是一个多么惊人的数字！一部国产影片平均要有近亿人次观看，试问目前那一种艺术形式拥有这么多的群众！对于这种艺术现象不应该去研究一下吗？至于美学，看怎么说，既可以把它看得十分玄妙，也可以把它看得很平常，在生活和艺术中是到处碰得到的。我十分赞成王朝闻同志通俗而深刻的解释，把它叫做“关系学”（请注意这里的“关系学”并非是搞不正之风的“关系学”）^①，也就是说在美学领域中无非是要研究一对对的关系。以电影来说，创作者和创作的成品，是一对关系；而这成品又与观众是一对关系。此外，如创作者的思想（包括艺术设想）和生活又是一对关系。凡此种种都有一个中介，这就是“美”。如果这样从关系上来摆一摆位置，我看问题也就会简单些、浅近些了。

长期以来，我从事中国古典小说的研究。现在何必挤到门

①《美学讲演集》，第286页，北师大出版社1981年版。

前“触电”，干这行当呢？以我的孤陋寡闻，去接触这样的难题，不仅捉襟见肘，而且要在行家里手面前出尽洋相，丢人现眼，何苦来呢？

是的，这很可能。但我不悔。

能在中国电影及其美学发展的道路上做颗铺路石子，在中国电影亟需“更上一层楼”时当一块阶石，也是有意义的，值得的。即使错误百出，成为一个靶子，也好。正确的东西将会从这里出来，也许这就是它的价值。

再说，文学艺术是互相沟通的。我从学生时代起就爱电影，成了迷，甚至胜过我对中国古典小说的爱。爱，尽管是爱，要说研究，谈何容易！我知其难，但又一想，中国古典小说又何尝不难。仅孙楷第先生在《中国通俗小说书目》中所列的书，我们看过多少？有的是根本无法看到，大部分是无力去看。我看，哪一门学问也是深广博大得可以把人吓住的。我们所知的有时不过是些皮毛。如果仅以这点把自己吓退了，那就什么也不必搞，什么也搞不出来。

何况，专家总是少数，我这样的影迷、观众总是多数。把平时有关电影的看法、想法一古脑抖落出来，和影友们交流，向专家们求教，总不能算坏事。

搞创作有冲动，写理论性文章，也会有一种冲动，有时是骨鲠在喉，不吐不快。我要写这样一个小册子，便是如此。我想——

一、偌大的中国不能没有自己的“电影美学”之类的书，而且不应是一本，而是许多。

二、中国电影的创作急需研究它的“美学”问题。中国的电影观众也急需懂得欣赏电影的美学知识。固然，大多数同志是有对电影美的观察、领悟的眼睛、耳朵和头脑的，但是，当

你坐在漆黑的电影院里，听到周围嘈杂的声音，听到一些不堪入耳的“评议”，听到一些怪声怪调的叫喊和难以让人理解的鼓掌声时，在慨叹之余，难道没有一点愤愤然的激动吗？没有感到我们身上还肩负着多么重大的责任吗？

三、我们的国家、我们的党是十分重视电影这个拥有最广大群众的艺术形式的。卢那卡爾斯基在一九二五年一月九日给波尔将斯基的信中曾写到列宁同志告诫他的一段话：“在我们这里，你们是著名的艺术保护者。所以，你们应该牢牢记住，在所有的艺术中，电影对于我们是最重要的。”①

无产阶级领袖这一深刻思想，显然已被我们党所接受。我们党和国家的领导人，十分关怀这门艺术，并作过许多重要指示，使这门艺术能在我国健康成长，能以独特的艺术手段对广大群众起教育鼓舞作用。当然，列宁同志的这段话并没有贬低其它艺术样式的意思，只不过是为了突出强调它的重要意义罢了。他还有一段话也说得极深刻，他说：“当电影在庸俗的投机者手中时，它常常以恶劣内容的剧本将群众引入堕落之途，它所带来的害处比益处多。但是，当群众掌握了电影时，并且当它掌握在真正的社会主义文化工作者手中时，它就是教育群众的最强有力的工具之一。”②很可惜，这样天才的思想，并不是所有的人都愿意接受。以为电影只是娱乐群众，以为看电影只是一种消遣的思想远没有绝迹。没有真正从认识到实践解决好电影是寓教育于娱乐之中的问题。不管是什么样的影片对人的思想、感情、精神、意志、趣味、行为都会产生一定的作用，不是好，就是坏。虽然对于一部影片的作用不可估计得过

①《党论电影》第49页。

②《党论电影》第24页。

高，但不承认以上的事实，却是错误的。请给广大的观众的心田以甜美的乳汁吧！这是我们的事业的需要。电影既是一种艺术家创造的艺术现实，对待它，无论是创作者还是欣赏者都应有一种正确的、健康的美学态度。

四、应该老老实实在地承认，作为一个文学理论工作者，我从电影、电影理论、电影美学里学到了不少在文学中学不到的东西。我深感近几年来，美术、电影、建筑等艺术形式在对艺术规律的探讨上，有些方面走在了文学的前面。一些论述电影美学的文章常常是新颖、精到、深刻、具体而能发人深思的。特别是把艺术当作艺术来研究，这一点，是当前文学理论研究所不及的。难道我们不可以从它们那里学到一些东西？不仅可以，而且必须。这将给我们以必要的启迪，使我们思路大开，迈出新的步子。从这个意义来讲，我们在学习中弄懂它，在懂得一点的基础上争取更多、更好地学到一些东西，以有利于借鉴。这恐怕也不算是过分的说法吧！

五、我们的电影美学理论，应该是联系我国的电影创作实际，为它服务的。自然，我们也不排斥外国的优秀作品，把自己搞成“罐头电影”。特别是已经在我国上映过的一些有影响的影片，我们也完全有必要来分析、研究一番，这也是发展我国电影事业所需要的。因此，尽管还有一些“名片”我们没有见过，但它们不曾在我国亿万观众中发生影响，暂且搁置也是无妨的。

基于以上的感受，产生一种强烈的冲动，便不揣管窥蠡测，写下自己作为一个影迷学习电影美学的体会，恐怕多少也会得到同志们的谅解的。

世界各国对电影理论、电影美学的研究，既然已经深入，也就名目繁多。有的同志说，除了讲电影发展历史、电影的基

本艺术理论外，还有电影社会学、电影心理学、电影社会心理学、电影符号学、电影哲学，甚至在电影美学领域中还有物质美学、真实的内容和技巧的美学、空间美学等等。研究领域的宽泛可想而知。但我们这里所能看到的，还只有匈牙利电影理论家贝拉·巴拉兹在五十年代初出版的一本《电影美学》和法国亨利·阿杰尔也在五十年代出版的一本《电影美学》（中文译本为《电影美学概述》），其余的，那就不叫“美学”，而叫电影“理论”、“诗学”、“语言”、“随想录”……这些书在内容上，也有不小差别。即便是这些书，绝大部分也是我国在五、六十年代翻译出版的。十年浩劫期间，除了八个样板戏，其它电影几乎一概被排斥了，外国的东西当然不是修正主义，便是资本主义的，许多拷贝被封禁、销毁。新的电影“美学”的理论著作，完全消声匿迹。中国自己，虽然三十年来也有夏衍、袁文殊、张骏祥、陈鲤庭、郑君里、赵丹等同志出过一些电影理论、电影创作论方面的著作，但还不能算是系统的电影美学。钟惦棐同志有心致力于兹，可是二十年的坎坷经历，使他当时无力动笔。这就是我们的历史。现在，电影美学方面的文章如雨后天春笋，已陆续见诸报刊，但大都只谈一个问题、一个方面，尚不够系统。电影美学方面的一些重大问题虽有分歧，但还没有展开充分的争鸣。这又是现实。历史和现状要我们迅速建立一个自己的“电影美学”的系统体系，电影艺术创作的现实呼唤着具有中国特色的“电影美学”的问世。这我不能做，但我希望能和大家一起来做。电影是综合艺术，研究电影美学是否也能发挥综合的力量呢？搞理论的、搞创作的，搞艺术的、搞技术的，艺术家、观众，门里的、门外的，大家齐心协力，既回顾自己的历史、面对当前的现实，又展望美好的未来，既放开眼界，吸取人家的长处，又尊重我们民族

的特色，也许在不远的将来，会产生我们的“电影美学”。

我想，电影美学看起来很玄妙，归根结蒂说起来，也无非就是解决现实生活与电影艺术的关系问题。前者怎样决定后者，后者又怎样反映、怎样反作用于前者。这恐怕是艺术哲学、艺术美学的共同问题，也是电影美学的根本问题。但作为艺术的一种特殊样式——电影，它有着自己的个性。因此，要遵循艺术的普遍规律来探讨电影的本质、电影的表现手段和其它艺术的美学特性在电影中的运用，以及电影和观众的美学关系。如果说得不错的话，这就把一般美学所讲的三部分内容，即美的哲学、艺术社会学和审美心理学包括了进去。

再回到文章的开头上来。既然是从门缝中窥得的，就只不过是掇拾几点，写成心得笔记，这也不过是学步而已。希望自己作为一个读者，能读到象样子的别的同志的大作，这是我真诚的冀望。

李厚基 1982年春

年轻的艺术女神

——电影的出现

一八九五年十二月二十八日，一个星期六的晚上，法国人卢米埃尔兄弟在巴黎卡普辛路十四号“大咖啡馆”的地下室里公映了世界上第一场电影。大多数电影史家都把这一天定为电影诞生的日子。这一天在人类文化史上是值得大书特书的。

电影，当初只不过是一种科学玩具所制造的幻影，但这种玩具却导致产生了一位新的缪司。人们习惯上把这位缪司称为“第七艺术”，这是沿用了意大利出生的法国人李齐奥托·卡努杜早在一九一〇年就提出的说法。这位被誉为“电影诗的传教师”，为了争取电影取得和传统的艺术形式同等的地位，团结了一批艺术家，创立了一个很特别的团体——“第七艺术之友协会”，出版了“第七艺术新闻”，发表了《第七艺术宣言》。卡努杜在电影的童年时代，在一些人把电影仅仅看作是杂耍之类的“低能儿的游戏”的时候，就能为电影作为一门艺术而如此大声疾呼，就能同对电影的种种偏见进行大胆的斗争，的确是有胆、有识、有远见的。卡努杜的说法有深远影响。时至今日，人们仍把电影称为“第七艺术”。

那么，在电影之前的那六种艺术形式指的是什么呢？说法不尽相同。甚至在电影的故乡——法国，人们也没有弄清楚。一九六二年，法国著名导演雷内·克莱尔（他与让·雷诺阿、马赛尔·卡尔内并称为法国影坛三杰）成为第一个被选为法兰

西科学院院士的电影工作者，他在科学院接纳仪式上发表的讲演中有这样一段话值得注意：“你们没有拒绝，除了你们历代表彰的艺术之外，也为被称之为第七艺术的电影留一席之地，而在它之前是否确实就是六种，人们也并没有去弄清楚。”^①正因为没有弄清楚，所以就出现了其它一些说法：

著名的苏联电影艺术家和作家舒克申在题为《文学的手段与电影的手段》一文中就说过：“电影确实是世界上的第八种‘奇迹’。”^②

国外研究界还有“第十缪司”的说法。那是在传统的艺术形式——建筑、音乐、绘画、雕塑、舞蹈、诗（即抒情文学）、叙事文学（即小说等）、戏剧之外，加上了摄影这门新型的艺术形式了。但人们对这十个“缪司”的具体内容，说法也不尽一致。

在电影已经风靡世界、深入人心的今天，电影作为一门艺术是无庸置疑的了。究竟把它排在第七、第八，还是第十，那倒无关紧要。但是，人们在这当中流露的对电影这位年轻的艺术女神的钟爱之情倒是值得珍惜的。

艺术宫殿中的这位年轻的电影艺术女神，她后来居上，年轻有为，富有青春的活力。她正如曹植在《洛神赋》里所描绘的那样，是“翩若惊鸿，婉若游龙。荣曜秋菊，华茂春松。髣髴兮若轻云之蔽月，飘飘兮若流风之回雪。远而望之，皎若太阳升朝霞；迫而察之，灼若芙蕖出渌波。”这位艺术女神确实是美不可言。她来到人间，显示了无限魅力；初则使人目瞪口呆，继而使人如醉如痴，现在，她已成为世界人民最亲密的伙

①见《世界电影》1982年第4期，第210页。

②见《电影艺术译丛》1980年第3期，第43页。

伴了。

电影的出现是人类文化史上的具有划时代意义的事件。许多有远见卓识的人都对电影抱欢迎的态度。一九一五年，高尔基在“戏剧杂志”调查表中的征询意见栏里写道：“我早就对电影感到兴趣。我赞成未来的电影，它无疑将要在我们的生活中占有出色的地位。”^①著名诗人马雅柯夫斯基是一个“把自己的诗才运用到电影上去”的人。他不仅亲自编写了一些电影剧本，还粉墨登场，主演了几部影片，因为他认为：“电影可以为千百万人所享受的话，我就要把自己的诗才运用到电影上去，因为编剧和诗人的职业，从根本上说，实际上是相同的。”^②当然，对电影蔑视者有之，嫉恨者也有之，不过这终究不能否定电影的地位和价值。

电影的出现，改变了人类文化的构成。匈牙利电影理论家贝拉·巴拉兹说电影“对于人类文化所起影响之大不下于印刷术”^③。这话并不过分。可以说电影的出现是继印刷术后的又一场革命。它开拓了人类再现、表现主客观世界的全新领域，使人们获得了认识和把握客观事物，传达和抒发主观情意的得力工具。这不仅表现在它使生活的瞬间形象得到永久保存的可能性上，而且也在人们艺术地反映生活上发挥了巨大的无可比拟的功能。现在大量的统计资料和人们日常生活的现实就已经证明：人类已进入了一个“视觉文化”的时代。电影以及它的派生物——电视等直观形象的传播工具，在相当程度上代替了书报文字的作用。这是因为，“看”更符合现代的感觉，更适

①见《论电影剧作问题》，中国电影出版社1957年版，第239页。

②转引自《电影艺术问题论文集》，第57页。

③转引自岩崎昶《电影的理论》，第72页。

应现代生活的节奏。在艺术生活中，人们在通过广播听故事，通过书籍读故事之外，更多的是在银幕、屏幕前看故事。电影这种运动的、丰富多采的艺术形象，最适宜反映不断发展变化的、生动丰富的现代生活。电影反映了丰富的生活，同时又使生活变得更丰富了。而在银幕、屏幕前成长起来的一代人，也正象有人说的那样具有“用眼睛思维”的特点，他们能在瞬间接受多种讯息，敏锐地感知、认识、理解凝炼的生活形象。这必然引起他们思维形式、知识结构、感受和理解等方面的一系列变化。而这已经成为当代思想家、教育家、社会学会、艺术家必须研究的一个全新课题。

电影的成长固然离不开姐妹艺术的滋养，但事实也无可争辩地证明了电影给其它艺术带来了前所未有的巨大影响。这种影响一方面表现在其它艺术形式直接从电影身上汲取了一些有益的成分，极大地丰富了艺术表现力。象有的绘画追求多空间构图，有的音乐会借助光的流动效果，有的戏剧进行“无场次”演出，有些小说有意识地借用电影“蒙太奇”结构等。电影给古老的艺术形式注入了她青春的血液，使之充满活力。但更重要的带有整体意义的是使其它艺术形式在与电影的共存中重新发现了自己，更准确地去发挥各自的特性。托尔斯泰在本世纪初第一次看到电影时就被“那个有摇把的玩意儿”所深深吸引，认为“电影给作家的生活带来一场革命。电影中场景瞬息万变，更接近生活。其伟大之处在于识破了运动的奥秘。要改变我们所习惯的那种沉重、冗长、拖沓的写作方式。”^①西德文艺评论家F·J·阿尔贝斯迈埃尔说得更为直截了当：“电影从文学那里抢走了一些十九世纪以来的传统领域。一九〇〇年

①见《文学评论》1984年第1期，第73页。

前后，在电影和摄影的影响下，那些期望文学作品主要是限于描写现实的一种媒介的文学倾向，即现实主义，特别是自然主义处于危险状态。这类文学作品的支持者不得不承认，这种尽可能精确地再现实际事物的职能，由新的（听觉）视觉的大规模传播手段来承担会更快、更全面、更有效。”^① 尽管我们对这一说法不能全盘接受，他文中指出的电影出现后对文学创作带来的影响却是显而易见的。电影出现后也曾夺走了大量的戏剧观众，戏剧则在艰苦的争夺战中以电影无法比拟的演员实体表演，与观众直接交流的特性，来保持自己的艺术魅力。

电影八十多年来，已由襁褓中的婴儿一跃为巨人。电影在迅速的发展中变得越来越高明，它有着无限的潜能，它的表现力在不断扩展。人们对电影性能的认识和掌握也在不断发展和丰富着。越来越多的有见识有才华的作家、艺术家献身电影艺术事业。一些人虽因电影创作之难而有“触电”之苦，但又因电影影响之大仍以“触电”为荣。电影必将以新的姿态，赢得更热烈的欢迎。

电影究竟是怎样一种艺术？从美学的角度看，它应该是属于哪一种类的艺术呢？

关于艺术的分类，始终是一个复杂而又有激烈争论的问题。艺术分类，是中外美学家早已重视的美学现象。他们不仅把它当作研究不同艺术特性和反映生活客观规律的一条途径，而且把它当作研究的结果。虽然有的美学家认为给艺术分类是无意义的，但大多数美学家还是主张对艺术进行美学分类。亚里士多德、康德、黑格尔在他们的著作中都谈到艺术分类的问

^① 见《文学评论》1984年第1期，第73页。

题。现在比较流行的艺术分类法主要有：

根据艺术形象的存在方式，把艺术分为空间艺术和时间艺术；

根据对艺术形象的感知方式，把艺术分为视觉艺术、听觉艺术、想象艺术；

根据艺术形象的展示方式不同，把艺术分为静态艺术和动态艺术；

根据创造艺术形象所使用的物质材料或媒介的不同，把艺术分为造型艺术、音响艺术、语言艺术；

根据艺术在反映现实时对主体与客体的侧重，把艺术分为表现艺术和再现艺术^①。

由于美学家们的美学思想基础不同，他们所持的标准不同，所以就有形形色色的分类法。这些说法都有一定道理，都从不同角度、不同侧面说明了艺术的某些特质。但要看到，尽管这些分类法是复杂的，可是谁也无法把电影单纯归属于哪一类艺术。无怪乎，比较普遍的说法是称电影为综合艺术。

电影这门综合艺术的出现，是艺术发展合乎规律的产物。艺术的内在规律存在于各种艺术形式之中，虽然体现这规律的方式不同。这就决定了各种艺术形式之间都有相通的一面，存在着同一性。因此，才使人们从音乐中听出“画境”，从画中看出了诗意，从诗里吟出韵律，从建筑中感到了节奏。黑格尔曾说“诗（美）在一切艺术中流注着”^②，而派脱“最堪玩味”的一句话则是“一切的艺术都是趋向音乐的状态”^③。我国古

①参见文化艺术出版社《艺术概论》，第126—129页和李泽厚《美学论集》中《略论艺术种类》一文。

②转引自高尔太《论美》，第127页。

③见宗白华《美学散步》。