



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



新世纪高等学校教材

影视艺术学科基础教程系列

主编 黄会林

# 艺术理论教程

张同道 / 著

YISHU LILUN JIAOCHENG



北京师范大学出版集团  
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP  
北京师范大学出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



新世纪高等教育

影视艺术学科基础教程系列

艺术理论教程

影视概论教程

影视美学教程

中国电影艺术发展史教程

世界电影艺术发展史教程

中国电视艺术发展史教程

影视创作文化学教程

影视剧本创作教程

影视语言教程

数字影视摄影教程

影视制片管理教程

电视新闻采编教程

大众传播学教程

经典影片读解教程（上·下）

中国电视剧名篇读解教程

ISBN 978-7-303-04542-6



9 787303 045426

定价：22.00

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

**新世纪高等学校教材**

影视艺术学科基础教程系列

主编 黄会林

# 艺术理论教程

YISHU LILUN JIAOCHENG

张同道 / 著



北京师范大学出版集团  
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP  
北京师范大学出版社

---

图书在版编目(CIP)数据

艺术理论教程/黄会林主编,张同道著. —北京:北京师范大学出版社,2004.10(修订版)(2008.6重印)  
(影视艺术学科基础教程)  
ISBN 978-7-303-04542-6

I. 艺… II. ①黄… ②张… III. 艺术理论-高等学校-教材  
IV. J0

中国版本图书馆CIP数据核字(97)第20072号

---

---

出版发行:北京师范大学出版社 [www.bnup.com.cn](http://www.bnup.com.cn)  
北京新街口外大街19号  
邮政编码:100875

印 刷:涿州市星河印刷有限公司  
经 销:全国新华书店  
开 本:170 mm × 230 mm  
印 张:11.75  
插 页:16  
字 数:220千字  
印 数:25 001~30 000  
版 次:2004年10月第2版  
印 次:2008年6月第7次印刷  
定 价:22.00元

---

责任编辑:傅德林 装帧设计:高霞  
责任校对:李 菡 责任印制:马鸿麟

**版权所有 侵权必究**

反盗版、侵权举报电话:010-58800697

北京读者服务部电话:010-58808104

外埠邮购电话:010-58808083

本书如有印装质量问题,请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话:010-58800825

20 世纪艺术样式中发展最快的,大约要数刚刚诞生的电影和电视,即人们通常所说的影视艺术。与影视艺术迅猛发展相适应,影视教育成为艺术教育的重要内容。《影视艺术学科基础教程系列》正是北京师范大学艺术系为影视专业教学设计的一套系统教材。

艺术陪伴人类度过最初的荒蛮岁月,成为人类的精神家园和灵魂栖所。它是人们美的理想的凝聚与自由的象征。艺术属于大众,属于社会的每一个人。艺术来自于民间,也生长在民间,它的最高使命在于为大众服役。

影视艺术是最年轻的艺术样式,它凭借现代科学技术成为传播最广泛的一种现代艺术媒介。没有电的发明,没有光波、声波技术的发展,影视艺术也就无从谈起。同时,影视艺术也是现代工业的产物,它的发展离不开工业体制的运转。因此,它是一种不同于任何古老艺术样式的新型艺术。学习影视艺术,必须从它的本性出发,了解其基本特征,掌握其基本规律,这样才可能真正认识影视艺术,从事影视艺术研究、教学和创作。

电影电视是科技和工业的产物;但是,影视艺术的生成过程却不仅仅是现代科技发展的历史,也是人类艺术发展积累的结晶。中国古代就有灯影、皮影、木偶戏等艺术样式,反映了人们对活动影像的追求愿望。中国古典戏剧、诗词、绘画等艺术作品也常常运用特写、远景、中景等画面和画面组接的技巧,这为影视艺术诞生和发展提供了美学的启示。当然,限于社会形态和科技水平,以农业文明为基础的封建社会不可能产生影视艺术。

电影诞生之后很快就传入中国,1895 年卢米埃尔兄弟放映《火车进站》十年后,中国就拍出了戏曲片《定军山》。20 世纪三四十年代,中国电影迎来了第一个高潮,80 年代以后,中国电影又焕发出新的生机,赢得世界电影界的注目。从 1905 年诞生到 2004 年的今天,中国电影走过了一条艰难而又辉煌的世纪之路。

1958 年,北京电视台(即现在的中央电视台)成立,这标志着中国电视的创生。从那时起尤其自改革开放以来,中国电视逐渐步入辉煌。发展至今,中国电视台数量、电视机拥有量,特别是电视观众覆盖面等数据显示,中国确已成为名副其实的电视第一大国。中国生产的电视剧、专题片、纪录片、综艺节目与新闻节目取得了引人注目的成就,出现了大量脍炙人口的作品。现在,电视已经成为大众重要的信息传播和娱乐形式。

中国影视发展的历史表明：影视虽然属于典型的舶来品，但是，中国影视并不是欧美影视的翻译版，而具有鲜明的中国文化特征。因为，影视不仅仅是科技工业，也是美学与艺术。科技手段固然没有民族和国家的界限，然而美学与艺术却有明确的民族性格。因此，影视艺术输入中国的历史，也是它逐步本土化的过程。中国影视能否在世界上拥有它应当具有的地位，关键在于中国影视是否生成了具有民族特征的艺术风格。

中国文化源远流长，博大精深，有着健壮的生命力与宽厚的包容性。中国文化的发展历程，就是一部不断吸收异域文化、不断创造新文化的历史。吸收是为了创造，而不是取代我们固有的文化，所以，如何吸收就成为一个原则性的问题。我们认为，吸收必须以本民族的审美心理为支点，寻求异域文化与本土文化的交融，通过异域文化激活本土文化，使之焕发出更为灿烂的生机。

影视艺术是一种世界性艺术样式，同时又以美学特征和文化性格区分了不同民族与国家的艺术风格。如电影在发展中形成了苏联学派、法国学派、美国学派和日本学派等艺术流派。在一个世纪的历史发展中，中国影视艺术积累了不少成功的经验，也有不少失败的教训。而其中的核心问题正是中国影视艺术的民族特征。30~40年代、50~60年代、80~90年代，我们曾经出现了一大批具有中国民族风格的优秀作品，如《神女》《十字街头》《小城之春》《乌鸦与麻雀》《一江春水向东流》《祝福》《早春二月》《林家铺子》《林则徐》《聂耳》《甲午风云》《董存瑞》《平原游击队》《小兵张嘎》；如《天云山传奇》《巴山夜雨》《城南旧事》《骆驼祥子》《黑炮事件》《芙蓉镇》《黄土地》《红高粱》等等，为世界电影中国学派的创立打下了基础。但是，也有不少作品对西方电影生搬硬套，缺乏民族特征。在影视理论界，这种狂热西化现象就更为突出。影视美学中国文化特征模糊的现状，导致了影视艺术理论的严重滞后，影视艺术理论的滞后，就必然限制了中国影视艺术实践的健康发展。无可否认，中国电影和中国电视积累了相当丰富的创作实践；但是，理论界对本土创作缺乏全面的、系统的、本质的、富有理论高度的研究和总结，更没有以中国影视实践为支点，提出具有中国文化特征的影视理论。虽然有志于此者不乏其人，但由于种种原因，致使这一梦想至今未能如愿。一个不善于研究和总结本土艺术和文化的民族，不可能独立于世界之林，甚至不能很好地吸收其他民族的艺术和文化经验，因为它缺少立足的根基。面对争奇斗妍的西方影视理论，作为一个文化大国，我们总不免有些尴尬。有鉴于此，我们愿意和影视界的艺术家和理论家一道，在影视领域里摸索一条具有民族文化特征的中国之路。影视艺术中国学派的诞生，需要影视艺术家的努力，也需要影视理论家和研究者的深入研究。只有影视艺术的创作实践和理论研究都达到相当的高度，才有可能创造出富有中国作风、中国气派的影视艺术作品。

艺术是一个民族的美学纪念碑。影视艺术也是如此，它是特定民族和时代的形象表达，既是个人的，又是民族的、时代的。正如法国艺术理论家泰纳所说的：“要了解一件艺术品，一个艺术家，一群艺术家，必须正确地设想他们所属的时代的精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释，也是决定一切的基本原因。”<sup>①</sup> 深入时代、深入人民、深入民族，是一切伟大艺术的共同特征。

《影视艺术学科基础教程》旨在以中国美学为支点，观照中国影视艺术的发展，总结其成功的经验和失败的教训，为建立中国影视美学体系作出努力。

影视艺术是最年轻、也最有发展前途的艺术形式，希望同学们通过学习认识影视本性，掌握影视语言，了解影视发展历程，分析影视艺术作品，以中国美学的独特视点去研究影视艺术现象。既吸收世界影视艺术的精华，又坚持中国文化的民族特征，实现中国美学与西方美学在中国当代影视艺术实践中的汇融。只有这样，我们才能创造出具有现代意识与民族风格的影视作品，建立影视艺术的中国学派。

新的世纪已经到来，未来属于中国青年一代。

1997年6月18日 北京

2004年9月25日 修改

---

① [法] 泰纳：《艺术哲学》，傅雷译，北京，人民文学出版社，1994。





图1 西安半坡彩陶人面鱼纹盆



图2 青海孙家寨彩陶舞蹈纹盆



图3 抓髻娃娃(陕西安塞剪纸)



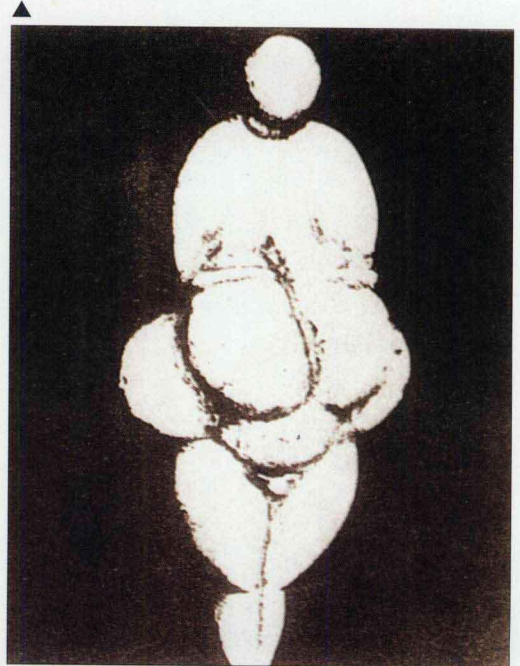


▼  
图4 [西班牙] 阿尔塔米拉岩壁画

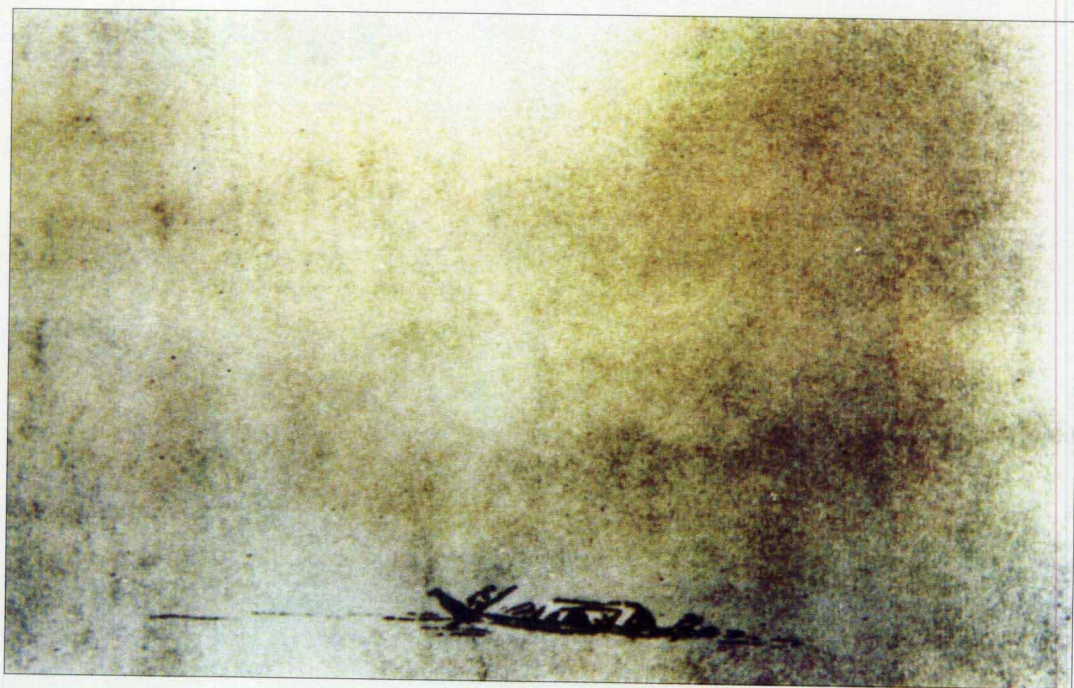
图5 [法国] 拉斯科岩洞壁画



图6 [法国] 莱斯标克的维纳斯







▼  
图7 宋·马远《雪景》(局部)



► 图8 丰子恺《一间茅屋负青山，老松半间我半间》





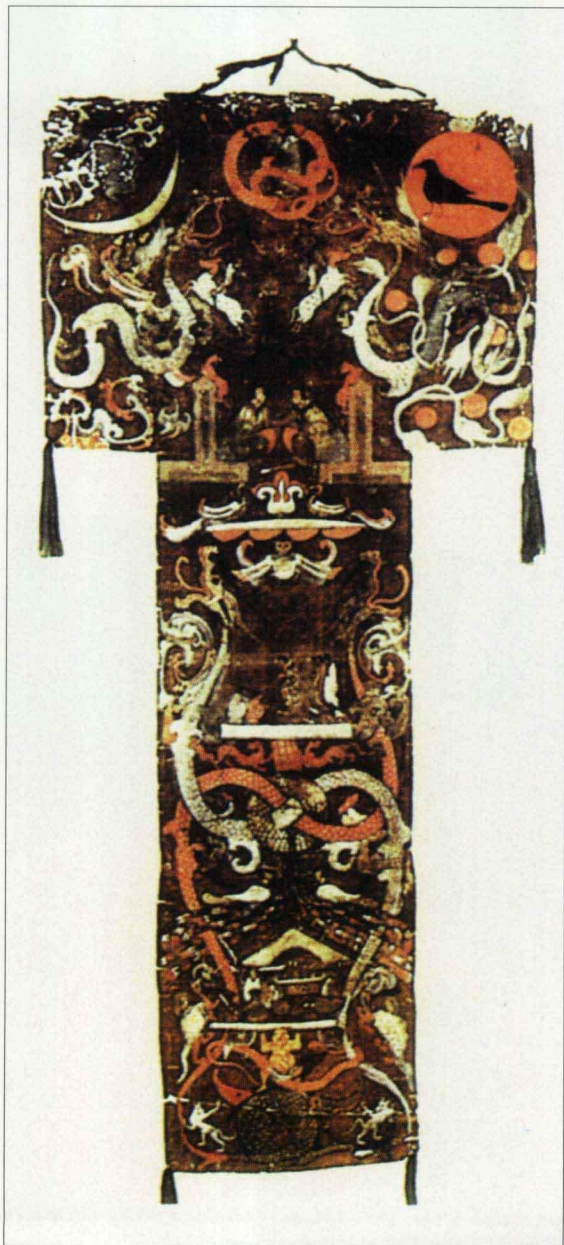
► 图9 [荷兰] 扬·凡·爱克《教堂里的圣母》



图10 [意大利] 拉斐尔 ◀  
《西斯廷圣母》



图11 明·徐渭《墨葡萄图》◀



▶ 图12 战国·《人物夔凤图》





▼  
图 13 红山文化·兽形玉饰



▼  
图 14 芭蕾舞《睡美人》

▲  
图 15 安塞腰鼓 (张同道摄)







▼  
图 18 《黄土地》剧照



▼  
图 17 《智取威虎山》剧照

图 16 战国·编钟

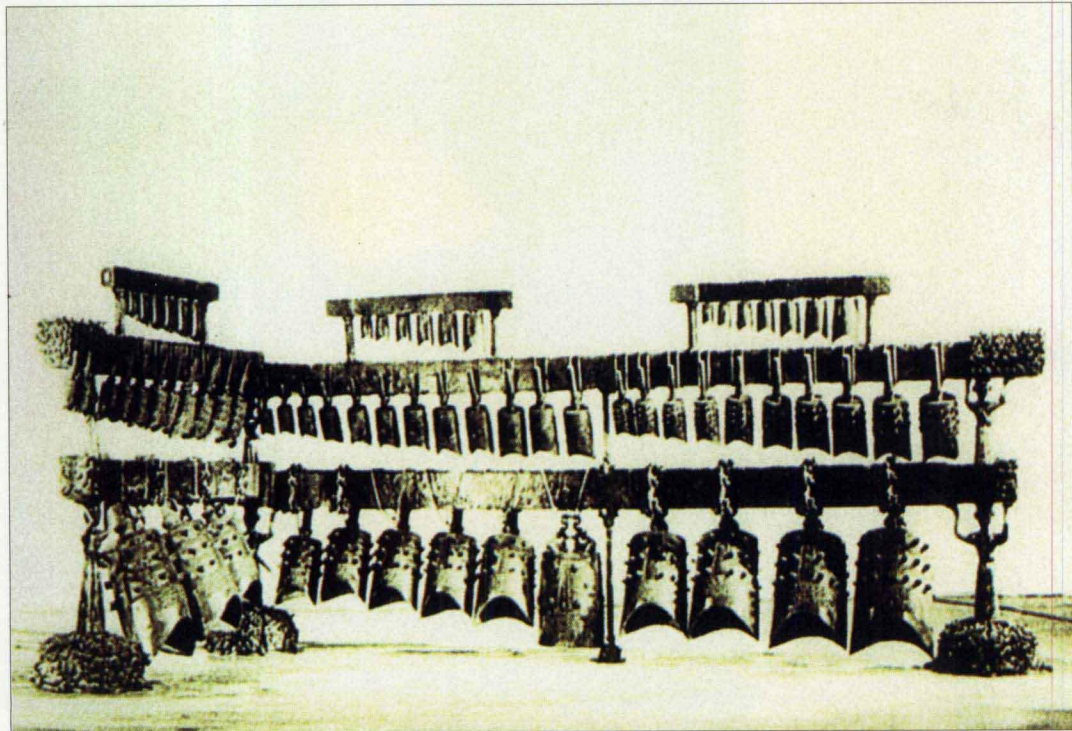






图 19 元·郭畀《雪竹图卷》(局部)

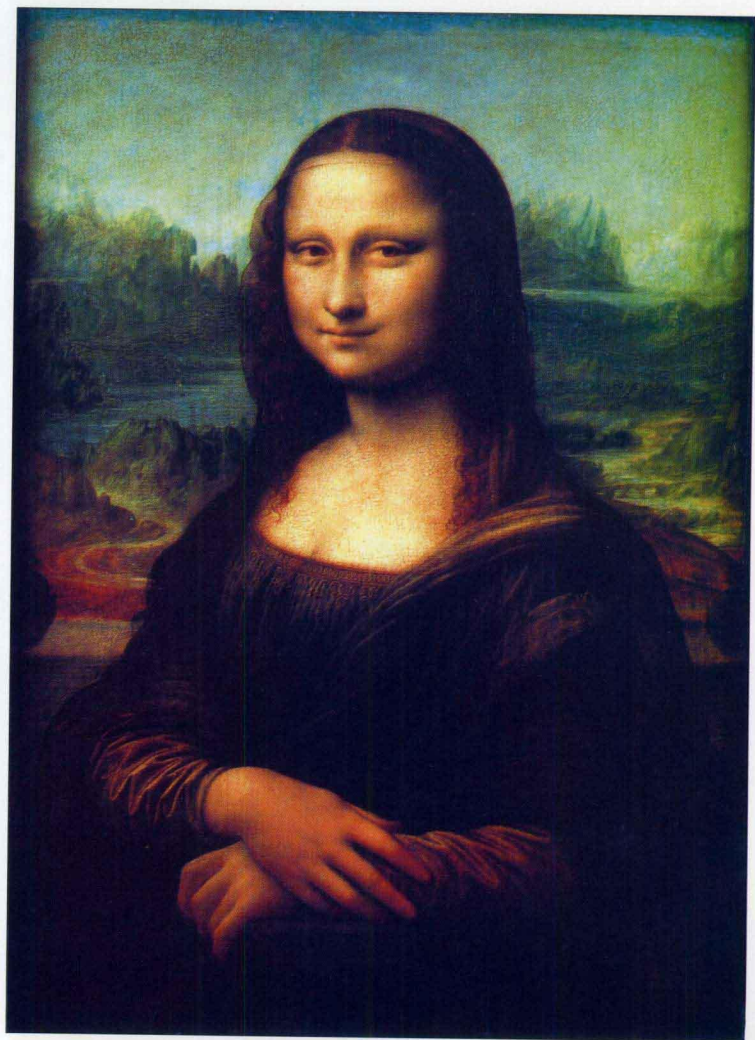


图 20 [意大利] 达·芬奇 ◀  
《蒙娜·丽莎》





► 图21 元·王蒙  
《夏山高隱圖》



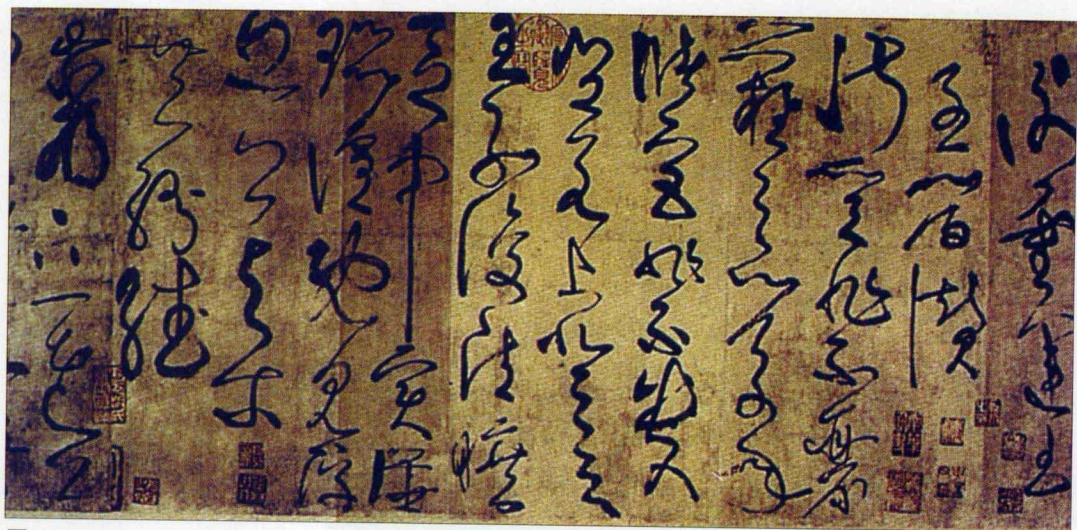


图 22 唐·张旭《古诗四帖》(局部)



► 图 23 元·黄公望《天池石壁》

图 24 [法国] 柯罗《摩尔特枫丹的回忆》

