

《中国发展大战略》书系

主编 向 洪 孙洪斌 罗长国

中国影视发展 大战略

黄元文 【美】Tiffany Yun 孙洪斌◎主编

长 春 出 版 社

全国百佳图书出版单位

中国影视发展大战略

黄元文 (美)Tiffany Yun 孙洪斌 主编

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

中国影视发展大战略/黄元文, (美) Tiffany Yun, 孙洪斌主编. —长春: 长春出版社, 2011.12

(中国发展大战略书系)

ISBN 978-7-5445-2000-3

I. ①中… II. ①黄… ②T… ③孙… III. ①电影视业—发展战略—研究—中国
②电视事业—发展战略—研究—中国 IV. ①J992②G229.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 223851 号

中国影视发展大战略

主 编: 黄元文 (美) Tiffany Yun 孙洪斌

责任编辑: 张耀民

装帧设计: 艺和天下

出版发行: 长春出版社

总编室电话: 0431-88563443

发行部电话: 0431-88561180

邮购零售电话: 0431-88561177

地 址: 吉林省长春市建设街 1377 号

邮 编: 130061

网 址: www.cccbs.net

制 版: 吉林省久慧文化有限公司

印 刷: 长春方圆印业有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720 毫米×930 毫米 1/16

字 数: 333 千字

印 张: 18.5

版 次: 2011 年 12 月第 1 版

印 次: 2011 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 37.00 元

版权所有 盗版必究

如有印装质量问题, 请与印厂联系调换

印厂电话: 0431-87972223

《中国发展大战略》书系

学术总顾问 (排名不分先后)

- 郑杭生 中国社会学会名誉会长、原中国人民大学副校长、著名社会学家、一级教授
- 沈志云 中国科学院院士、中国工程院院士、西南交通大学教授、博导
- 刘盛纲 中国科学院院士、原电子科技大学校长、教授、博导
- 林为干 中国科学院院士、电子科技大学教授、博导
- 林祥棣 中国工程院院士、原中国科学院成都分院院长、原西南科技大学校长、研究员
- 刘诗白 西南财经大学名誉校长、著名经济学家、教授、博导
- 潘懋元 中国高等教育学会理事长、厦门大学教授、博导
- 朱世宏 西南石油大学党委书记、教授
- 郝振省 中国新闻出版研究院院长、研究员
- 黄蓉生 西南大学党委书记、教授、博导
- 杨继瑞 重庆工商大学校长、西南财经大学成渝经济区发展研究院院长、经济学家、教授、博导
- 郑士杰 原成都中医药大学党委书记、教授、博导
- 张忠元 成都中医药大学党委书记、教授
- 范昕建 成都中医药大学校长、教授、博导
- 侯水平 四川省社会科学院院长、研究员
- 万本根 原四川省社会科学院副院长、四川大学国际儒学研究院常务副院长、四川巴蜀文化研究中心副主任、研究员
- 李明泉 四川省社会科学院副院长、四川省文化发展研究中心主任、研究员
- 吴启权 中共四川省委邓小平理论研究中心专职副秘书长、研究员

《中国发展大战略》书系

编委会

主 编 向 洪 孙洪斌 罗长国

副主编 (美) Tiffany Yun 陈小云 李凤林

编 委 (排名不分先后)

孙洪斌	罗长国	黄元文	蔡 宇	龚珍旭	石攀峰
向 洪	(美) Tiffany Yun	张 谷	唐燕翎	邓 婷	
陈小云	曾 磊	陈景开	李凤林	徐云峰	刘家强
朱 犁	向仲秋	胡咏梅	向琛子	王 雄	李天昊
陈光剑	张文平	李忠鹏	蔡浩然	林晓桃	何玉霞
邓燕云	陈 钊	孙 萍	廖民生	薛 京	张致森
谢 春	谢晋洋	张岩峰	邹海涛	胡金林	黄昌文
李 毅	滑 莹	向 丰	龙翔鹰	向泽敏	罗 浩
华 月	罗 萍	徐萌萌	江虎维	孙淑芬	符 燕
刘建萍	李向前	黄 燕	向大泽	兰 敏	唐雪梅
易 娟	徐 晶	曹 程	向泽英	黄浩然	游 勇
肖 笛	谢育新	何 雯	谢 安		

总策划 向 洪

《中国影视发展大战略》 编委会

主 编 黄元文 (美) Tiffany Yun 孙洪斌

副主编 陈小云

编 委 黄元文 孙洪斌 (美) Tiffany Yun 陈小云 罗长国
向大泽 邓 婷 曾 磊 杨 帆 向 洪 谢 春
李凤林

总策划 向 洪

《中国发展大战略》书系总序

孙中山先生曾言，“世界潮流浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡”。当今世界，潮流之大者，莫过于与发展；而当今之中国，潮流之大者，亦莫过于发展。因此，发展是国家民族的不二之选。顺应发展之潮流，则外可乘风破浪、维护国之尊严，内可因势利导，造福举国人民。中国能在当今世界的舞台之上大有作为，中华民族能屹立于世界民族之林而一枝独秀，无不因为中国在发展！

自新中国成立以来，中国的发展事业已逾六十余载，发展的事业也一直得以延续。党和国家的第一代领导集体为我国的工农业发展打下了坚实的基础，十一届三中全会以来，不论是“发展才是硬道理”的理论，还是“三个代表”中所体现出来的高度重视发展的思想，以及今日的科学发展观，无不围绕着“发展”这一主题而展开，中国共产党也因为紧紧抓住了时代的脉搏，从而“紧紧依靠人民完成了新民主主义革命，实现了民族独立、人民解放。我们党紧紧依靠人民完成了社会主义革命，确立了社会主义基本制度。我们党紧紧依靠人民进行了改革开放新的伟大革命，开创、坚持、发展了中国特色社会主义。”^①完成了这“彪炳史册的伟业”，领导中国人民不断开创各项事业发展的新局面。随着历史的车轮驶入新的世纪以来，全国各族人民以聚精会神搞建设，一心一意谋发展的心态进入了21世纪。而新世纪的头十年，是中国工业化、城镇化快速发展的十年，也是我们全面推进改革开放和现代化建设取得辉煌成就的十年。

中国以发展的姿态壮大了自己，获得了世界的认可。在全球化的今天，中国的发展离不开世界，世界的发展需要中国。推进发展的决定既是考虑到国内的实际情况，也是依据国际环境做出的明智选择。从全球的视野来看，世界经济正呈加速发展的趋势，世界经济格局正面临新的分野。资源重新配置，人口压力增大，环境要可持续发展，人才要科学的流动，财富要重新分配，资本要快速重组，城乡要协调发展。贫与富、弱与强、败与胜的竞争越来越激烈。充满危机、挑战、机遇、创新和发展的未来展示在我们的面前。

^① 胡锦涛：在庆祝中国共产党成立90周年大会上的讲话《人民日报》2011年7月2日第2版。

我国的发展虽然取得了举世瞩目的辉煌成就，经济实力、文化实力、综合国力、人民生活水平等迈上了一个新台阶，国家面貌发生了翻天覆地的变化，但是，我国发展中不平衡、不协调、不可持续的问题仍然突出，制约科学发展的体制机制障碍依然较多。因此，我们有必要通过改革开放，进一步破除制约发展的各种障碍，充分地调动广大人民的积极性、主动性、创造性，使劳动、资本、知识、技术、管理和经营的活力、魅力、品牌力、感召力、创新力竞相迸发，成为社会财富迅速增长的源泉，成为进一步增强可持续发展的动力。中国社会经济文化科技教育人才一定能够实现更长时期、更高水平、更好质量的发展，并为推动实现世界经济强劲发展，人类和谐繁荣进步做出新的贡献。

为此，我们决定把新中国成立以来，中国的人才、大学、文化、文艺、影视、城市、乡村、能源、旅游、交通、科技、人口等领域的历史经验和今后的发展方向，分门别类，加以总结，陆续向国内外广大读者和社会各界人士推出：《中国人才发展大战略》、《中国大学发展大战略》、《中国文化发展大战略》、《中国文艺发展大战略》、《中国影视发展大战略》、《中国城市发展大战略》、《中国乡村发展大战略》、《中国能源发展大战略》、《中国旅游发展大战略》、《中国交通发展大战略》、《中国科技发展大战略》、《中国人口发展大战略》等著作。通过这些著作，带您走进全人类阅读的世界，领您走进丰富智慧、创新知识、营造资本、科学发展、腾飞事业的生存成长成功的空间。愿这套书能给广大读者新的思索，新的知识，新的启示，新的智慧，新的力量和新的发展。这就是我们策划撰写出版《中国发展大战略》书系的愿望。

《中国发展大战略》书系撰稿人员主要来自于中共中央党校、中国人民大学、中国社会科学院、深圳城市学院、四川大学、成都中医药大学、四川幼儿师范高等专科学校、四川音乐学院、军事经济学院、西南石油大学、西南财经大学、西南交通大学、西南科技大学、西南大学、电子科技大学、重庆大学、四川省社会科学院、四川师范大学、四川教育学院、贵阳学院、成都理工大学、西华大学、中山大学等单位的专家教授学者。

《中国发展大战略》书系的选题创意、科研课题的提出、论证实施、调查研究、内容撰写、组稿统稿均由成都中医药大学著述颇丰的向洪教授指导并协调组织完成。

十分感谢全国百佳出版单位长春出版社的编辑出版发行人员，在专心编辑加工、细心审读书稿、精心出版发行方面付出的辛勤劳动。

《中国发展大战略》书系编委会

2011年11月

序

党的十七大发出了坚持社会主义先进文化前进方向，兴起社会主义文化建设新高潮的号召，胡锦涛总书记提出了“激发全民族文化创造活力，提高国家文化软实力”的要求，这是党根据当今世界和中国发展形势作出的重大决策，是适应我国经济社会发展的新要求、满足全国各族人民新期待的重要举措。建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家和全面实现小康社会的前提，就是要实现社会主义文化的大发展大繁荣。只有坚持社会主义先进文化前进方向，不断增强社会主义意识形态的吸引力和凝聚力，用社会主义核心价值体系引领文化发展，才能进一步推动社会主义文化建设。只有树立良好的社会主义文明风尚，弘扬传统的民族文化精神，才能建立起健康有序文明的中华民族共有的精神家园，从而不断增强国家文化软实力。只有不断完善人民基本文化权益保障制度，不断丰富人民群众的社会文化生活，让人民共享文化发展成果，才能完善社会主义和谐文化建设体系。只有深化文化体制改革，才能增强社会主义文化的发展活力，并让全民共享日益丰富的文化成果。这是摆在中华民族面前的文化发展的历史新使命。社会主义文化建设的大发展和大繁荣，必将进一步激发全民族的文化创造活力，为全面推进中国特色社会主义事业提供源源不断的精神动力和智力支持。

新中国成立后，伴随着社会主义革命和建设事业的不断推进，社会主义文化事业蓬勃发展，涌现出了一大批脍炙人口的优秀作品，极大地激发了人民群众当家做主人、建设新中国的旺盛热情。改革开放以来，我国文化发展取得了新的历史性进步，文化工作者创作活力更加旺盛，大量经典的文艺作品记录了中国社会取得的翻天覆地的变化与发展，这些作品在满足人民群众精神文化需求的同时，还在推动国家精神文明建设和促进改革开放的进一步发展以及推进社会主义现代化建设等方面，发挥了巨大的作用。在党的十六大召开以后，我国开始开创文化建设的又一个新局面，社会主义核心价值体系的建设显著推进，马克思主义理论研究建设工程成果卓著，在社会主义公共文化投入不断增加、公共文化服务体系的不断完善过程中，社会主义文化及相关产业发展迅速，文化体制改革稳步推进，中国的文化与艺术创作空前活跃起来。现在，中国文艺正以一种生机勃勃的

状态向世界展示来自东方五千年文明的不朽魅力，站在新的历史起点上，兴起文化建设新高潮、推动文化大发展大繁荣，成为社会主义文化发展的主要目标。为了实现这一伟大目标，必须在顺应时代和人民要求的前提下，坚持社会主义先进文化前进方向，依靠广大的文艺创作知识分子的努力，来推动我国文化事业的持续繁荣，从而实现社会主义文化新的更快的发展。

文化作为一个民族的根基和灵魂，是一种人类独有的生存方式，是国家物质文明以及精神文明的总和。文化是一种文艺方面的结合，更是一种艺术的表现形式。文化是滋生艺术的土壤，文化的倾向性可以通过艺术表现出来，文化即包含艺术，又被艺术不断地丰富。艺术与文化的发展是统一的，艺术是人们把握现实世界的一种方式，艺术活动是人们以直觉的、整体的方式把握客观对象，并在此基础上以象征性符号形式创造某种艺术形象的精神性实践活动，它是文化的重要内涵与组成部分。文化艺术的兴起正是一个国家进步的标志，它的兴衰决定着一个国家的发展方向，创新成为生命力的不竭源泉。没有创新的文化与艺术是凝固的、僵死的。中华文明之所以绵延五千年而不衰，就是自身不断求变图强的结果。在当前世界文化格局不断变换的环境中，社会主义精神文化赖以生存的经济基础和社会条件正发生着深刻的变化，只有不断创新，才能在适应时代发展和社会建设的前提下，将中华文化延续传承，使中华文化具有更强大的吸引力和凝聚力。文艺工作者在对民族文化的历史与现状反思的同时，要进一步解放思想、与时俱进，激发创造热情，增强创造能力，使中华文化更加丰富绚烂。

影视艺术是科技与文化融合的结晶，作为一门视觉艺术，在众多艺术门类中具有鲜活生动的特点，深受广大人民群众喜爱。广大影视艺术工作者应当认真学习贯彻党的十七大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以中国特色社会主义理论体系为指引，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻百花齐放、百家争鸣的方针。要坚持以人为本，贴近实际，贴近生活，贴近群众，真实记录我国改革发展和全面建设小康社会的伟大实践，努力创作反映人民主体地位和现实生活、讴歌人民群众的精神风貌、为群众所喜闻乐见的优秀作品。还要进一步增强影视艺术的吸引力和感染力，积极运用新的技术手段，拓展创作空间，丰富表现形式，努力实现科技性、思想性和艺术性的完美结合，从而推动影视文化艺术的繁荣发展，完善社会主义核心价值体系，为实现中华民族的伟大复兴作出最大贡献。

愿《中国影视发展大战略》的出版发行，能给国内广大读者在文化全球化浪潮中实现影视的跨越中给予新的思考。

目 录

前 言	1
第一章 影视内涵解析	1
第一节 影视的概念	3
第二节 影视与政治	15
第三节 影视的类型	21
第四节 影视与社会主义精神文明	24
第二章 毛泽东、邓小平、江泽民影视文艺思想概论	32
第一节 毛泽东影视文化思想	32
第二节 邓小平影视文化思想	37
第三节 江泽民影视文化思想	45
第四节 毛泽东、邓小平、江泽民的影视文化功能观	51
第三章 中国影视学发展概论	57
第一节 中国影视学发展的挑战	57
第二节 中国影视学的反思与重建	58
第三节 中国影视学的创新	60
第四章 中国影视理论	63
第一节 中国影视文化思潮	63
第二节 影视理论的现实属性	66

第三节 中国影视理论研究缺失	67
第五章 1949 年到 1978 年中国影视发展概论	70
第一节 1949 年到 1978 年中国影视发展的政策环境	70
第二节 中国影视发展进程	71
第三节 中国影视文艺为政治服务	73
第六章 1978 年以来中国影视发展	76
第一节 1978 年以来中国影视政策的调整	76
第二节 1978 年以来中国影视成就	78
第三节 新时期中国影视发展的新特点	80
第七章 中国影视法规建设	82
第一节 影视法规建设的历史沿革	83
第二节 中国影视法规的特征及存在缺陷	87
第三节 中国影视法规建设的对策分析	100
第八章 中国影视管理体制改革	104
第一节 中国现行影视体制构成	104
第二节 中国影视管理体制发展	122
第三节 中国影视管理体制存在的问题	126
第四节 新时期中国影视管理体制改革的对策	130
第九章 影视文艺与道德建设	137
第一节 影视与道德的关系	137
第二节 社会主义影视职业道德建设	144
第三节 加强社会主义影视道德建设的方针	154
第十章 社会主义和谐社会视域中的影视建设	159
第一节 影视与和谐的内在联系	159
第二节 影视与构建和谐社会的关系	164
第三节 和谐影视文化含义	165

第四节 和谐影视对构建和谐社会的意义	168
第五节 发展和谐影视, 构建和谐社会	169
第十一章 科学发展观与我国影视建设	179
第一节 科学发展观与影视建设的关系	179
第二节 科学发展观指导下的影视制度建设	186
第十二章 建设有中国特色社会主义影视	201
第一节 有中国特色社会主义影视的基本特征	201
第二节 建设有中国特色社会主义影视的基本要求	209
第三节 以中国特色社会主义影视理论体系引领影视发展	212
第十三章 中国影视的对外开放	222
第一节 对外开放是社会主义影视的一贯方针	222
第二节 社会主义影视对外开放的成就	228
第三节 金融危机背景下中国影视国际市场的开拓	233
第十四章 我国高等院校影视教育的发展	238
第一节 改革开放以来中国高等影视艺术教育发展回顾	239
第二节 我国高等影视艺术教育模式与思考	243
第三节 加强我国高等影视艺术教育策略	248
第十五章 21 世纪我国影视发展的历史使命	256
第一节 新中国成立以来历届“文代会”与影视发展	256
第二节 21 世纪我国影视发展的历史使命	269
参考文献	278
后记	281

第一章

影视内涵解析

党的十七大发出了坚持社会主义先进文化前进方向，兴起社会主义文化建设新高潮的号召，胡锦涛总书记提出了“激发全民族文化创造活力，提高国家文化软实力”的要求，这是党根据当今世界和中国发展形势作出的重大决策，是适应我国经济社会发展的新要求、满足全国各族人民新期待的重要举措。建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家和全面实现小康社会的前提，就是要实现社会主义文化的大发展大繁荣。只有坚持社会主义先进文化前进方向，不断增强社会主义意识形态的吸引力和凝聚力，用社会主义核心价值体系引领文化发展，才能进一步推动社会主义文化建设。只有树立良好的社会主义文明风尚，弘扬传统的民族文化精神，才能建立起健康有序文明的中华民族共有的精神家园，从而不断增强国家文化软实力。只有不断完善人民基本文化权益保障制度，不断丰富人民群众的社会文化生活，让人民共享文化发展成果，才能完善社会主义和谐文化建设体系。只有深化文化体制改革，才能增强社会主义文化的发展活力，并让全民共享日益丰富的文化成果。这是摆在中华民族面前的文化发展的历史新使命。社会主义文化建设的大发展和大繁荣，必将进一步激发全民族的文化创造活力，为全面推进中国特色社会主义事业提供源源不断的精神动力和智力支持。

新中国成立后，伴随着社会主义革命和建设事业的不断推进，社会主义文化事业蓬勃发展，涌现出了一大批脍炙人口的优秀作品，极大地激发了人民群众当家做主人、建设新中国的旺盛热情。改革开放以来，我国文化发展取得了新的历史性进步，文化工作者创作活力更加旺盛，大量经典的文艺作品记录了中国社会取得的翻天覆地的变化与发展，这些作品在满足人民群众精神文化需求的同时，还在推动国家精神文明建设和促进改革开放的进一步发展以及推进社会主义现代化建设等方面，发挥了巨大的作用。党的十六大召开以后，我国开创了文化建设的又一个新局面，社会主义核心价值体系的建设显著推进，马克思主义理论研究与建设工程成果卓著，在社会主义公共文化投入不断增加，公共文化服务体系的

不断完善过程中,社会主义文化及相关产业发展迅速,文化体制改革稳步推进,中国的文化与艺术创作空前活跃起来。现在,中国文艺正以一种生机勃勃的状态向世界展示来自东方五千年文明的不朽魅力,站在新的历史起点上,兴起文化建设新高潮、推动文化大发展大繁荣,成为了社会主义文化发展的主要目标。为了实现这一伟大目标,必须在顺应时代和人民要求的前提下,坚持社会主义先进文化前进方向,依靠广大的文艺工作者的努力,来推动我国文化事业的持续繁荣,从而实现社会主义文化新的更快的发展。

当代,世界各种思想文化相互碰撞,人民群众的社会文化生活日益丰富。伴随着经济全球化的发展,文化也成为一个国家民族凝聚力和创造力的重要象征,以及综合国力的重要体现。进一步发展社会主义文化,提高国家文化软实力,成为了每一个文艺工作者面临的重要课题。广大知识分子有责任、有义务承担起传承文化、繁荣文化的历史使命,应当在中国化马克思主义的理论感召下,不断赋予社会主义文化理论以新的时代特色和民族特色,积极投身于社会主义和谐文化的建设与传播事业当中来,从而促进全民族的团结进步。在社会主义文化体制和传播手段的创新方面,应当努力探索,积极运用高新技术,培养新的文化业态,增强社会主义文化的国际竞争力。

文化作为一个民族的根基和灵魂,是一种人类独有的生存方式,是国家物质文明以及精神文明的总和。文化是一种文艺方面的结合,更是一种艺术的表现形式。文化是滋生艺术的土壤,文化的倾向性可以通过艺术表现出来,文化既包含艺术,又被艺术不断地丰富。艺术与文化的发展是统一的,艺术是人们把握现实世界的一种方式,艺术活动是人们以直觉的、整体的方式把握客观对象,并在此基础上以象征性符号形式创造某种艺术形象的精神性实践活动,它是文化的重要内涵与组成部分。文化艺术的兴起正是一个国家进步的标志,它的兴衰决定着一个国家的发展方向,创新成为其富有生命力的不竭源泉。没有创新的文化与艺术是凝固的、僵死的。中华文明之所以绵延五千年而不衰,就是自身不断求变图强的结果。在当前世界文化格局不断变换的环境中,社会主义精神文化赖以生存的经济基础和社会条件正发生着深刻的变化,只有不断创新,才能在适应时代发展和社会建设的前提下,将中华文化延续传承,使中华文化具有更强大的吸引力和凝聚力。文艺工作者在对民族文化的历史与现状反思的同时,要进一步解放思想、与时俱进,激发创造热情,增强创造能力,使中华文化更加丰富绚烂。

影视艺术是科技与文化融合的结晶,作为一门视觉艺术,在众多艺术门类中具有鲜活生动的特点,深受广大人民群众喜爱。广大影视艺术工作者应当认真学习贯彻党的十七大精神,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以中国特色社会主义理论体系为指引,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向,贯彻百花齐

放、百家争鸣的方针。要坚持以人为本,贴近实际,贴近生活,贴近群众,真实记录我国改革发展和全面建设小康社会的伟大实践,努力创作反映人民主体地位和现实生活、讴歌人民群众的精神风貌、为群众所喜闻乐见的优秀作品。还要进一步增强影视艺术的吸引力和感染力,积极运用新的技术手段,拓展创作空间,丰富表现形式,努力实现科技性、思想性和艺术性的完美结合,从而推动影视文化艺术的繁荣发展,完善社会主义核心价值观体系,为实现中华民族的伟大复兴做出最大贡献。

第一节 影视的概念

“影视”即是电影和电视的合称。意大利诗人和电影先驱者乔托·卡努杜在1911年发表的《第七艺术宣言》关于电影的论著中,第一次称电影是一种艺术,从此,“第七艺术”成为了电影艺术的同义词。而晚于电影起步的电视,因为其具有更强的大众性和通俗性,因此被看做艺术发展的商业附属品。

以艺术形象的存在方式为依据,艺术可以分为时间艺术(音乐、文学)、空间艺术(雕塑、绘画)和时空艺术(戏剧、影视)。它与科学不同,主要是借助人类的感性思想反映世界,包括客观世界和主观的世界。艺术更多的是创造。“艺术是一种体验事物之创造方式,而被创造物在艺术中已无足轻重。”^① 艺术是一种对美的追求,是人类感情的真实体现,它抛弃了人类理性和信仰的感性认识,以情感和想象为特性,来把握和反映世界。因此艺术可以看做人类知识、情感、理想等综合心理活动的结合产物,是人们对现实生活和精神世界的形象表现,它是人们从主观认识和感受出发,为了满足自己的情感需求而创造出的一种文化现象。

一方面,艺术是一种创造行为,基于独特发现之上的独特创造,能产生新的审美境界和新的图式结构。艺术创作活动,就是指艺术家运用已经掌握的艺术创作本领,凭借已经形成的艺术心理定势和创作才能,将从现实生活积累得到的诸多表象素材,根据一定的主题,进行某种艺术思维的发散,先在头脑中形成比较完整的艺术形象,再充分调动一切可以运用的艺术语言和艺术表现方式,把头脑中的艺术形象物化为可以被受众所欣赏的形象。艺术家是艺术创作的主体,其生活积累、性格气质、艺术修养、思想倾向等都是艺术创作得以顺利完成的重要前提。艺术创作是人类为自身审美需要而进行的精神生产活动,是一种高级形态的、独立的审美创造活动,并不是对生活现象的简单复制。基于不同的艺术创作

^① 维克托·什克洛夫斯基,《作为手法的艺术》,选自《俄国形式主义文论选》,方珊等译,北京:三联书店,1989年版,第6页。

动机,包括泄情型、兴趣型、成就型和私欲型等,只有符合艺术创作活动审美规律和有利于社会进步的动机,才能创作出真正的人民群众的艺术作品。

由此,艺术创作活动可分为三个步骤:首先是创作主体在长期积淀的审美经验的基础之上,通过充分调动情感、想象、联想等心理要素,对特定的审美对象进行体味、了解和审视,从而完成充分的艺术体验。其次是艺术家在艺术体验和发现的基础上,以特定的创作动机为指导,凭借其创新思维,通过各种心理活动先形成意象,再以特定的艺术表现方式为中介,最终将艺术意向推向成型和成熟。关于艺术创作构思的几种方式重点在于:以想象作为艺术构思的核心,以情感作为艺术构思的动力。要注重将把现实生活中的素材重新整合的方式,要创造不同于现实生活的意象,还要把创作者自己的感受和思想注入创作对象,使之染上主观色彩,完成艺术创作的移情。最后一个步骤的重点在于如何创造艺术美。艺术家将自己的艺术思想及已经形成的艺术意象转化为特定的艺术符号后,要用一种物质化的受众乐于接受的形态显现出来,这才能成为真正具体可感的人民们的艺术形象。

艺术形象的完成并不标志着艺术创作的完成,艺术创作还与艺术欣赏、艺术批评紧密联系。艺术创作是艺术欣赏和艺术批评的基础和前提,为欣赏和批评生产对象。没有艺术创作,就没有艺术作品,也就没有艺术欣赏和艺术批评。同时,艺术欣赏和艺术批评对艺术创作又起到了反作用。艺术欣赏以消费为目的,在激发受众消费潜能的同时不断刺激着艺术的创作和生产,从而通过艺术品的消费来实现艺术创作的社会价值功能。而艺术批评则可以从理论上指引艺术创作的方向,影响艺术创作的进一步发展,并且很好地沟通创作与欣赏之间的关系。总之,艺术创作是一项复杂而又艰巨的精神劳动,它对艺术家的思想情操、生活阅历和审美经验以及创作技巧都提出了相当高的要求。

另一方面,艺术是对客观世界的反映,起源于现实社会生活和自然景观,但它又不是对事物的简单认识和反映,而是经过创作者主观的探索、提炼、剪裁和加工,采用相应的技法和工具,根据不同的创作需要,在一定形式的语境中,完成具有创造性的作品,通过作品表达作者的情感和生活体验,并以此服务于人民和整个社会。艺术是社会的上层建筑,是社会的意识形态,是一种“高于生活”的状态。海德格尔认为“艺术乃是根本性意义上的历史”,^①而马克思则提出“历史什么事情也没有做,它‘并不拥有任何无穷尽的丰富性’,它并‘没有在任何战斗中作战’!创造这一切、拥有这一切并为这一切而斗争的,不是‘历史’,而正是人,现实的、活生生的人。‘历史’并不是把人当做达到自己目的的工具

^① 海德格尔,《艺术作品的本源》,选自《林中路》,孙周兴译,上海:译文出版社,1997年版,第61页。