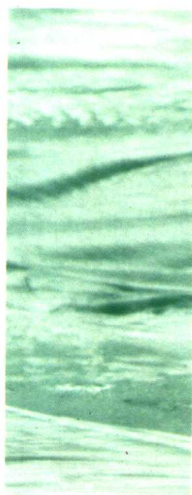

中国电影

与意境

王迪 王志敏 著

中国电影出版社

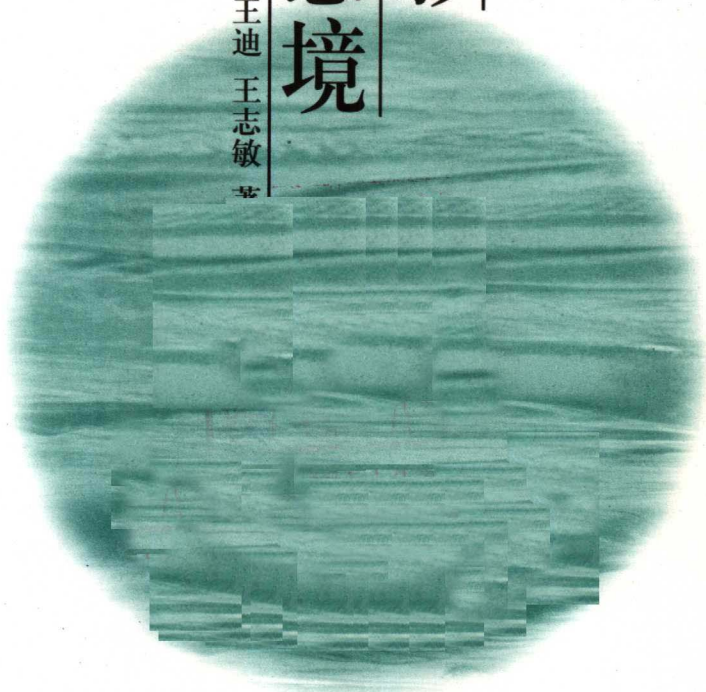

中华社会科学基金研究课题

J901
W225

中国电影 与意境

王迪 王志敏 著

中国电影出版社
二〇〇〇
北京

图书在版编目(CIP)数据

中国电影与意境/王迪,王志敏著. -北京:中国电影出版社,2000.9

ISBN 7-106-01639-X

I.中… II.①王…②王… III.电影美学-理论研究-中国 IV.J901

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第29064号

- 书 名 中国电影与意境
作 者 王 迪 王志敏
出版发行 中国电影出版社
(北京北三环东路22号)
经 销 新华书店
印 刷 北京丰华印刷厂
版 次 2000年9月第1版
2000年9月北京第1次印刷
规 格 开本/850×1168毫米 1/32
印张/14.5 插页/2
字数/314千
印 数 1-3000册
国际书号 ISBN 7-106-01639-X/J·0739
定 价 28.00元

内 容 说 明

本书主要从中国传统艺术与美学所追求的意境的角度来研究中国电影艺术,涉及电影艺术的编剧、导演、表演、摄影、录音和美术等方方面面,但更侧重于从意境的角度来研究中国电影的剧作艺术。本书凝聚了两位作者多年来在北京电影学院从事教学及研究的心得体会,全力探究和阐发中国电影的意境之美,集中论述了意境与中国传统诗学、西方现代诗学,以及意境与电影时空、电影画面、电影声音、电影叙事和电影风格等诸多饶有兴趣的电影美学问题。

换一条路径攀登

——自序

世界上的高峰不仅是珠穆朗玛峰……

世界上也不仅有尼加拉瓜大瀑布……

世界上的海洋，除了太平洋、大西洋，还有……

世界上的电影高峰，不止是《战舰波将金号》《公民凯恩》，就在《战舰波将金号》的同一时期和同一国度里，也还有《母亲》与《土地》并且它们以各自独特的风格各领风骚。

世界是多极的、多元的、多色彩的！

具有意境美的中国诗歌在历史上曾经达到极高水平，或者说诗歌中的意境被视作诗歌的极致。

我国电影的意境如何呢？

显然，前些年人们对先锋电影的研究，近几年对商业片的探讨，都大大多于对电影意境的关注。今天，是否有人愿意寻觅一条新的路径去攀登呢？

这个问题，我们思考了很久。

我们知道，电影的高峰不止是意境，正像不止一个珠穆朗玛，意境只是高峰之一。

我们想驻足在“意境”这个巅峰上，对我国的电影作一次反观，确切地说，我们是想朝着电影意境的高峰作一次攀登；为此，

五年前我们就开始了攀登的准备。这次虽然不需要罗盘、帐篷，但需要借鉴大量的传统文化知识，如文论、画论、诗论、哲学、儒、释、道学说，还有西方的文化以及当代的物理学、量子力学等前沿科学。就是说，我们是把电影意境思考之桥横架在跨世纪的河流之上。这诚如郭汉城先生说的“二十世纪是一个交叉学科、边缘学科大发展的世纪……因为有些理论上的重大问题，不是在本学科的范围内可以解决的”，^①因此他提出一系列戏曲交叉学科的研究课题。世界著名物理学家、诺贝尔奖金获得者李政道先生对艺术与科学，特别是对我国古代艺术与科学的研究独到，明确提出“艺术与科学的共同基础是人类的创造力，它们的最终目的是真理的普遍性”的论点。看来，无论在交叉学科方面的研究，还是关于艺术与科学的研究，电影艺术理论显然大大落后了。我们应该迎头赶上。

我们从来不赞成“为艺术而艺术”的观点，但是，我们也始终认为艺术是一个自行圆满的统一体，一个宇宙，一个涵盖思想、形式、技巧的和谐造物。

被誉为兼容百家，学贯中外的学界泰斗季羨林先生说：“近几年来，我常发一种怪论：谈论文艺的标准，应该把艺术性放在第一位。”季老说的恰恰不是“怪论”而是艺术创作的基本规律。

这次攀登准备，对我们来说很是艰苦，中途几乎要放弃这次“冒险”，终因这个研究课题是在国家那里立了项的而不敢怠慢，只有抖擞精神继续向前。

我们虽然在中国电影意境的理论和实践方面作了一些探讨，其实也不过是一砖半瓦的个人见解罢了，根本算不上什么体

^① 《戏曲意象论》，文化艺术出版社1995年版，第3页。

系,压根也没想把它搞成体系,即便如是,错误也在所难免,还要请专家和读者不吝指教。

作 者

1999年6月9日

王迪，1928年生，辽宁辽阳人。1956年赴莫斯科，在苏联国立电影学院师从世界著名电影剧作家沃·屠尔金及叶·格布里罗维奇教授，攻读电影剧作专业，获艺术学

硕士学位；1961年回国执教于北京电影学院。1984—1990年任文学系主任，后任教研室主任、研究生导师。现在是中国电影家协会会员、欧美同学会理事（第二、三届）、欧美同学会留苏分会理事、中国夏衍电影学会理事、中国电影文学学会理事、鲁迅文学院客座教授。

近年发表著、译作一百余万字。其中专著《现代电影剧作艺术论》获北京电影学院第四届（1996）优秀教材一等奖；《通向电影圣殿》（主编兼撰稿人之一）已三次再版，获广播电影电视部第三届（1995）优秀教材二等奖；论文《人性·个性·终极目标——中国电影文学回顾与思考（1949—1999）》获1999年第八届中国金鸡百花电影节优秀学术论文一等奖。

1994年获北京电影学院教师最高成就奖“金烛奖”。

王志敏，天津市宝坻县人。1948年出生于哈尔滨。1984年毕业于北京大学哲学系美学专业，获硕士学位。现为北京电影学院教授、理论研究室主任、信息研究中心主任、《北京电影学院学报》

主编、中国电影家协会会员、中国电影评论学会理事、中国高校影视学会理事、中华美学学会会员、中国社会心理学会会员。

已发表译、著一百万字以上。其中，《元美学》于1991年获广电部优秀教材一等奖；《电影美学分析原理》于1995年获广电部优秀教材二等奖；《佛教与美学》获1992年北京市第二届哲学社会科学中青年优秀成果奖；《现代电影美学基础》于1999年获中国高校影视学会优秀著作一等奖。

目 录

换一条路径攀登

——自序·····	1
-----------	---

上 篇

漫游前的准备·····	3
-------------	---

第一章 意境与中国传统诗学·····	41
--------------------	----

一 把握中国诗学的灵魂·····	48
------------------	----

二 抓住艺术的秘密:气韵说·····	77
--------------------	----

三 表意空间的创构:意境说·····	84
--------------------	----

第二章 意境与西方现代诗学·····	90
--------------------	----

一 同样是对艺术的理解·····	90
------------------	----

二 气韵说与象征主义·····	110
-----------------	-----

三 意境说与西方理论·····	112
-----------------	-----

第三章 中国艺术精神与电影剧作·····	137
----------------------	-----

一 论艺术的兼容	137
二 电影剧作的新诠释	162
三 电影精品与艺术和谐	169

下 篇

第四章 意境与电影时空	189
一 银幕上时空畅想	203
二 打破现存电影空间的勇士	212
三 跑出来一个新面孔	228
第五章 意境与电影画面	235
一 并非都绕着弯进入	235
二 取景框里的秘密	255
三 王国维似乎忽略了	266
第六章 意境与电影声音	282
一 关键在于怎样综合	282
二 音乐、音响与意境	304
三 叙述者的声音与语气	313
第七章 意境与电影叙事	321
一 两道清泉的滋养	323
二 意境包容之无限	335
三 重建讲故事的话语	351

第八章 意境与电影风格	365
一 电影风格的形成	365
二 风格与意境的关联	385
三 地域气韵与意境	392
第九章 意境与人性及自然	407
一 一把有用的钥匙	407
二 太阳每天都是新的	419
三 不光是走出低谷	426
后记	451

上 篇

漫 游 前 的 准 备

本书主旨，我们在序言“换一条路径攀登”中已有所交代，主要是从“意境”的角度来研究我国的电影艺术。应该强调的是，这次研究的重点是中国电影的剧作艺术。

电影艺术，它涵盖电影技术之外的，如导演、表演、美术、摄影、录音等方方面面，自然也包含电影剧作在内。但是，电影剧作是电影艺术的根基与灵魂，它自身就是一个系统工程。电影剧作不仅是电影剧本的创作，它还密切联系着导演、表演、声画造型等艺术创作，概括地说，它包括从最初的、原始的电影剧本构思，到创作出电影剧本，直到在剪接台上将影片最后制作完成的全过程。

值得注意的是，在剪接台上最后完成的影片，无论是它的内容与形式以及它的风格，在拍摄之前，已经通过文字基本上体现在电影剧本中了（例如日本著名电影导演小津安二郎在电影剧本确定之后，在现场拍片时，几乎再不修改电影剧本）。正是在这个意义上，我们说电影剧本是影片思想与艺术的基础。

电影剧作大于电影剧本，这不仅是一个概念，也是一个事实。

中国的电影剧作，就其创作理论来说，基本是接受两个方面的影响：一是古希腊哲学家亚理斯多德的《诗学》；一是我国明朝李笠翁的《闲情偶寄》（第一卷·词曲部）。

亚理斯多德的一部《诗学》的基本原理，引导和影响世界戏剧，特别是西方的戏剧创作二千余年，时至今日，风靡全球的美国好莱坞电影，其主要创作方法仍旧依据《诗学》的原理。我国戏曲有几百种，其创作方法仍然逃不脱《闲情偶寄》所确定的原理。“立主脑”、“脱窠臼”、“减头绪”几乎成了戏曲界理论家和创作者的口头禅，无人不知，无人不晓。它对我国电影，尤其对我国早期的电影剧作也有相当大的影响。

一向被国人轻视的中国的电影剧作教学，就教学的本体来说，也是这两种原理的传播与发展——从二十年代作为“昌明电影函授学校讲义之一”的《编剧学》算起，这种教学已断断续续进行了半个多世纪。虽然这些原理在近些年遇到了“非情节化”、“非英雄化”、“弗洛伊德学说”、“结构主义”、“符号学”等等思潮的影响与撞击，但正如爱森斯坦说的：“规范是坚不可摧的”，最终都只不过是给这些“规范”了的原理以修正、补充或发展罢了。正像爱因斯坦发现的相对论，并没有也不可能是对牛顿的万有引力定律的完全否定。

鉴于电影的世界性特点，我国的电影剧作原理，虽然从戏曲创作经验与理论中汲取了丰富的营养，但主要还是借鉴了亚理斯多德的《诗学》，而在很大程度上忽略了继承我国自己的优秀文学传统，特别是对“意境”的研究更为缺乏（而我国，的确有举

世公认的极为丰富和宝贵的文学遗产，西方一些著名的作家艺术家，都从这一文学遗产中吸取了足以使他们名扬世界的有益经验，如布莱希特、爱森斯坦等等）。这样说，并不是否认我们的电影先驱者在电影意境方面作过的许多努力。我们恰恰是在电影先驱者探索与攀登的基础上，继续攀登的。作为几乎一生从事电影教学和研究的我们，为弘扬我国优秀的民族文化，从而使我国电影艺术足具东方韵味，实在有不容推卸的责任。

二

在我们写这部书之前，或者说在我们试图用我国传统美学的“意境”说来研究中国电影的剧作艺术之前，一些先驱者已经在这方面作了许多的探索和努力，我们指的首先是费穆先生。

费穆（1906—1951）是被我国著名电影史学家李少白先生称作“有学者一样的深刻思想，哲人一样的独到见解”的“中国现代电影的前驱”并认为“正像巴赞评价奥逊·威尔斯的那样，费穆也‘有资格在为电影史庆功的凯旋门的显赫地位刻上他的名字’”^①。

近年来，我国电影理论家、批评家们对费穆及其电影作品的研究，使我们在写这本书时得到了很好的借鉴。我们发现在构成费穆先生创作成就和独特电影风格的一个重要方面，就是他重视中国电影的民族特点的创造，尤其注重意境的追求。在费穆的词汇里，意境也就是“空气”。在创作了《城市之夜》、《人生》、《香雪海》以后，他说：“电影要抓住观众，必须使观众与剧中人的环

^① 李少白：《中国现代电影的前驱》，载《电影艺术》1996年第5、6期。

境同化。为达到这种目的,我以为创造剧中的空气是必要的。”

费穆先生在他导演的电影《小城之春》中体现了他的上述认识,因而使这部影片具有许多现代性因素,其中包括电影风格的散文化,对人物内心世界的细致刻画,旁白的独特运用,以及长镜头、慢动作、“无技巧”等等。

这里,我们认为完全不容忽视的是《小城之春》编剧李天济先生在创作电影剧本之初,对电影的意境的追求已经有了明确的认识。在朱天纬先生访问李天济时,这位剧作家说:“作为一种艺术风格的追求,我在这个剧本中想营造一种苏东坡的词中的那种‘多情反被无情恼’的意境。”对此,费穆先生在1948年也曾作如是说:“我和作者相约不失原意。作者的主张是:关于此一题材,不愿叫喊,不愿指出路。我同意了他。”费穆说“不失原意”即李天济讲的不失“意境”是也。

当然,《小城之春》电影剧本之得以被费穆先生认同,并体现在银幕上,达到当时“国产片前所未有的高峰”,而且在这部影片上映四十多年后,它“依然保持着艺术的感染力和审美情趣的魅力”,这不能不说它显示了费穆先生的艺术造诣之深,特别是和他“对于中国的诗词、古典作品特别喜爱,并且深有研究”有十分密切的关系。如他自己所说:“中国画是意中之画,所谓‘迁想妙得,旨微于言象之外’——画不是写生之画,而印象却是真实,用主观融洽于客体,神而明之,可有万变,有时满纸烟云,有时轻轻几笔,传出山水花鸟的神韵,取不斤斤于逼真,那便是中国画。”他还说:“中国剧的生、旦、净、丑之动作、装扮皆非现实中之人。……然而最终的目的,仍是要求观众认识他们是真人,是现实的人,而在假人假戏中获得真实之感觉。这种境界,十分微妙。”但是,这位电影艺术家依然深深感到将中国传统美学之“意