

电影审美： 理论与实践

• 周清平◎著 •

LI LUN YU SHI JIAN

MEI

DIAN

YING

SHEN

新 华 出 版 社

014008108

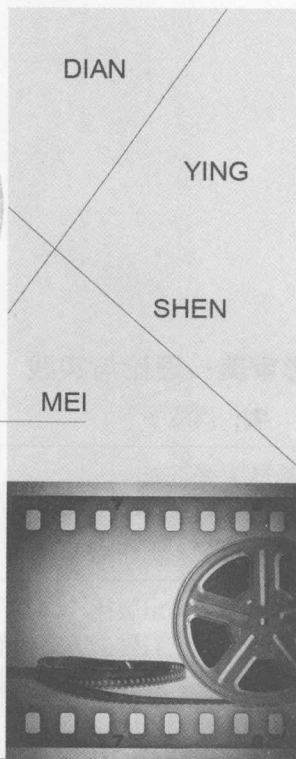
J901
14

LI LUN YU SHI JIAN MEI

电影审美： 理论与实践

•周清平◎著•

北航

C1694358

J901
14

新华出版社

831800410

图书在版编目(CIP)数据

电影审美:理论与实践/周清平著. —北京:新华出版社, 2013.12

ISBN 978-7-5166-0741-1

I. ①电… II. ①周… III. ①电影美学—研究—中国 IV. ①J901

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第280166号

电影审美:理论与实践

作 者: 周清平

出 版 人: 张百新

选题策划: 赵怀志

责任编辑: 张永杰

责任印制: 廖成华

封面设计: 李尘工作室

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路8号

邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com>

<http://press.xinhuanet.com>

经 销: 新华书店

购书热线: 010-63077122

中国新闻书店购书热线: 010-63072012

照 排: 李尘工作室

印 刷: 河北省高碑店市德裕顺印刷有限责任公司

成品尺寸: 170mm×240mm

印 张: 19.5

字 数: 240千字

版 次: 2013年12月第一版

印 次: 2013年12月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5166-0741-1

定 价: 36.00元

图书如有印装问题, 请与出版社联系调换: 010-63077101

序 言

张同道

电影既是工业，又是艺术——具有审美价值的电影才可称之为艺术。电影审美是从电影观众角度对电影之美进行体验和解读。《电影审美：理论与实践》力求阐释电影审美的本质、途径和方法，对电影艺术的审美问题进行系统的理论梳理，并进行电影时空美学的阐发。对当代中国电影艺术主要脉流的审美意义进行系统读解，于错落有致的序列中全景式对主流电影、艺术电影和大众电影进行审美体验。个案分析方面则主要选择了中国当前生产的电影进行细致的解读。从而使得全书形成电影审美理论和实践两方面的有机结构。

上篇集中梳理了世界电影艺术理论，列举经典好莱坞电影理论、苏联电影蒙太奇学派、先锋试验电影理论、电影心理学、长镜头电影本体论、电影符号学、女性主义电影理论、电影叙事学、纪录片理论、欧洲艺术电影理论等进行理论辨析，对中国电影艺术理论的主流电影理论、艺术电影理论和大众电影理论进行历史维度的梳理。在粗线条的勾勒之后，对电影艺术理论三大组成部分：巴赞纪实电影理论、爱森斯坦蒙太奇电影理论和麦茨的电影符号学理论进行了仔细的文本解读，围绕电影艺术的审美体验和意义解读问题进行阐释。对世界电影艺术理论的全景阅读对我们把握电影艺术具有引导作用。作者在此基础上提出了自己的电影艺术理论：电影时空美学，提出电影审美四维空间的概念，有机融合了现有的三大电影艺术理论和中国古典艺术理论中的意境论，从时间—空间、身体—影像、作

者—观众三维度提出电影审美四维空间建构的规律。这是一种新颖的探索，也具有一定的理论价值。作者从视听语言、主题、人物、情节四方面提出了电影审美具体途径，从画面、声音、蒙太奇等方面分析视听语言，从社会、历史、文化、人性等方面分析主题，从身体、精神两层面分析人物，从细节、悬念、意境、结构、喜剧、悲剧等方面分析情节，细致地进行电影审美体验方式的阐释。使得电影审美理论建立在具体可行的基础之上。

中篇是中国当代电影审美读解。中国电影1949年后主要形成主流电影、艺术电影和大众电影三足鼎立的格局，一般多对艺术电影进行审美阅读，主流电影和大众/商业电影不登艺术大雅之堂。作者对主流电影和大众电影的艺术价值也进行了系统的解读。对1949年后中国电影的中观层次——风格进行分析，指出主流电影具有雄浑阔达的史诗风格与艺术魅力。对大众电影中的国粹——武侠电影进行了历史的对比阅读，肯定了古典武侠电影和现代武侠电影对古典审美精神的表述，对当代低俗化的武侠电影进行批评。对中国当前影响较大的小成本制作喜剧电影进行了美学阐释和文本细读，对其主题、人物、叙事和视听语言进行娴熟而精巧的分析，发掘了小成本制作的商业电影的审美价值。特别是近年来《疯狂的石头》《让子弹飞》《失恋33天》《人在囧途·泰囧》等电影市场火爆，作者对其发展脉络进行美学解释，读解其内在的后现代喜剧审美内涵。对主流电影和大众电影的审美价值进行专业解读无疑非常必要。对艺术电影的解读作者关注了台湾电影，提出了新青春电影的概念，在台湾传统电影、台湾新电影和台湾新青春电影的历史纵向对比阅读中从乡村文化到城市文化的题材转变、传统电影文化到后现代电影文化的影像风格转变、从艺术电影到商业电影的价值追求转变、寻根文化到在地文化兴起的政治取向转变四种转变中把握台湾电影艺术发展脉络，线条清晰，分析中肯，对当前对台湾电影研究也有启示意义。对国内新世纪女性电影也进行了细致的审美阅读，解读了《青红》《芳香之旅》《一个陌生女人的来信》《周渔的火车》《恋爱的宝贝》《茉莉花开》《红颜》《长恨歌》等影片的审美价

值。作者对于第六代电影的艺术价值持怀疑态度，认为其生存困境是因为宣教、艺术、商业价值的缺失，观点比较独到，值得思考。

下篇是十一部电影解读。《盗梦空间》无疑是作者极为推崇的一部作品，令人难以理解的电影在作者条理清楚的解读之下，在电影时空美学方面的典范意义得到阐释，与上篇中的电影时空美学理论创新对照可以发现理论创新的价值和作品的深层次意义。在对《太阳照常升起》的解读中作者提出“时间游戏”的说法，认为该电影创造了一种新的电影结构方式，时间维度获得自由进入电影结构的新层面。对其他作品的解读灵活运用了电影审美的主题、人物、情节和视听语言分析的方法，在时间——空间结合的维度：审美四维空间细致解读了当前中国电影的意义。

《电影审美：理论与实践》努力融合西方纪实理论、蒙太奇理论和符号学理论，提出电影时空美学观点，对中国电影创作进行新的解读。当前中国几乎引进了西方所有重要电影理论，中国自身的主流电影、艺术电影创作面临窘境，大众电影火爆却遭受理论歧视，亟需进行理论思考。

《电影审美：理论与实践》并非完美终结，而是一种积极的探索，具有一定的启发意义。著作中的优美语言读来自有艺术韵味，文本解读条理清晰而感性体验与理性理解让人获得思想的启发和审美愉悦，理论的宏观、中观、微观三层次秩序井然，高度浓缩的理论概括、推导、创新与细腻的文本解读相结合，见微知著，反映了作者良好的理论思维能力和审美阅读水准。这既是对电影的审美阅读，本身也是一部美文，读来令人欣慰。

本书已是清平第二本电影理论专著了。多年来，他勤奋耕耘，勇于思考，成绩斐然。我并非电影理论行家，这里仅仅作为读者，聊以短文表达我的祝愿。

（序作者系北京师范大学教授、
博士生导师，著名学者，导演）

目录

□ 上篇 电影·理论\1

第一章 电影艺术理论\3

第一节 百舸争流：电影理论流派\6

第二节 西风东渐：中国电影理论潮流\16

第三节 纪实派：巴赞电影理论\21

第四节 蒙太奇派：爱森斯坦电影理论\29

第五节 符号派：麦茨电影理论\37

一、什么是符号？\37

二、U·艾柯的电影代码说\44

三、丹尼尔·达扬的古典电影引导代码说\46

四、麦茨的电影符号学理论\49

第二章 电影时空美学\53

第一节 生命的表征——主观化存在\56

第二节 时间—空间\58

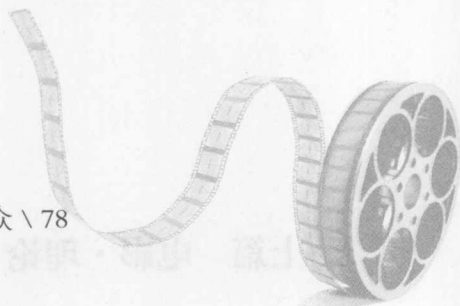

第三节 影像—声音 \ 65

- 一、象 \ 65
- 二、光 \ 67
- 三、色彩与形状 \ 69
- 四、身体 \ 72
- 五、声音 \ 75

第四节 电影审美场：作者—观众 \ 78

- 一、潜在叙述者 \ 80
- 二、电影作者 \ 81
- 三、电影作品 \ 84
- 四、电影观众 \ 87
- 五、潜在接受者 \ 87

第三章 电影审美分析 \ 89

第一节 电影视听语言审美 \ 93

- 一、画面审美 \ 94
- 二、镜头语言审美 \ 98
- 三、声音审美 \ 103

第二节 电影主题审美 \ 105

- 一、社会主题审美 \ 106
- 二、时代主题审美 \ 106
- 三、文化主题审美 \ 107
- 四、人性主题审美 \ 107

第三节 电影人物审美 \ 109

- 一、身体 \ 110

二、精神 \ 111

第四节 电影叙事审美 \ 112

一、细节美 \ 113

二、悬念美 \ 113

三、意境美 \ 113

四、悲剧美 \ 114

五、喜剧美 \ 115

六、结构美 \ 116

□ 中篇 电影审美·群落 \ 117

一、中国电影风格60年 \ 119

二、古典审美文化精神在武侠电影中的转化与消解：《龙门客栈》《新龙门客栈》和《七剑》的比较阅读 \ 145

三、迷惘与沉沦：第六代电影的终结 \ 156

四、性别政治话语中的优雅转身——中国新世纪女性电影研究 \ 160

五、真实的存在与虚无的幽灵 \ 169

六、新世纪中国新生代导演创作审美分析 \ 174

七、新世纪台湾新青春电影审美对比阅读 \ 193

八、移植·复制·本土化：后现代喜剧电影在中国 \ 210

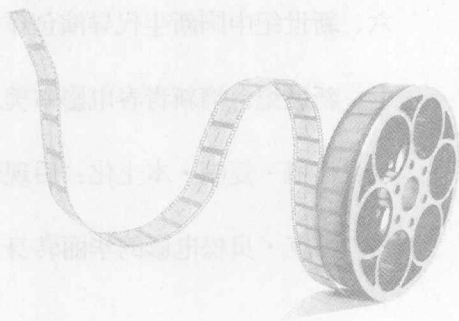
九、吕克·贝松电影的华丽转身 \ 217

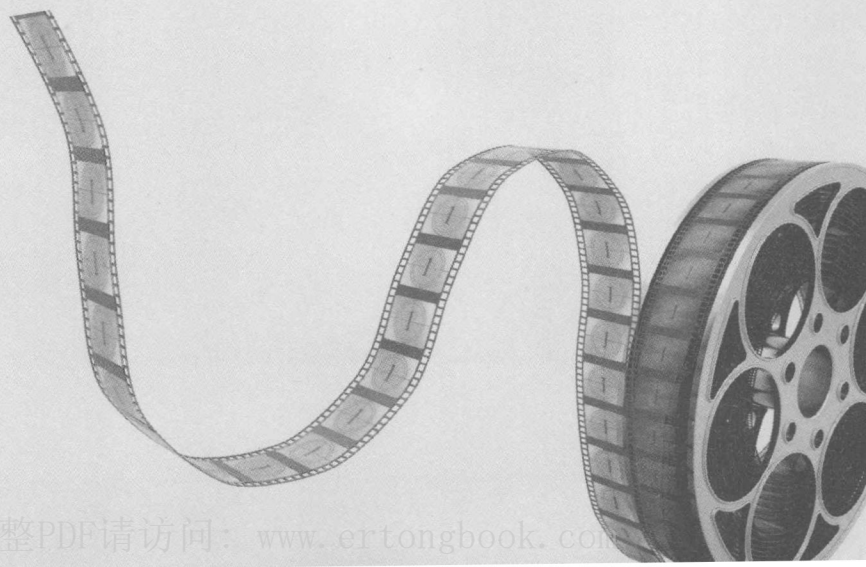

□ 下篇 电影审美·文本\233

- 一、《盗梦空间》：盗梦机器·哲学意味·新电影时空\235
- 二、《鬼子来了》：哲学电影品质及其民族意识的遗忘\240
- 三、《太阳照常升起》：魔幻疯癫的时间游戏：一种新的电影结构\248
- 四、《唐山大地震》：缝合主流意识形态与商业价值的冲突\255
- 五、《广岛之恋》：往事并不如烟：遗忘与铭记的悖论\258
- 六、《南京！南京！》：虚构的电影和真实的民族之痛\263
- 七、《一个陌生女人的来信》：性别写作的迷恋与迷误\271
- 八、《向日葵》：中国文化视野中的城市民俗风情画\276
- 九、《青红》：逼近真实：残酷青春的表征图章\281
- 十、《芳香之旅》：身体改写中的政治女人\286
- 十一、《白鹿原》：魔幻现实主义风格的情色消解\291

后 记\297

第一章 电影艺术理论

电影是第七艺术，电影作为艺术在现代社会中对人们的生活和生产已经产生了极其深远的影响。电影为人们在繁忙的现代生活中提供精神生活的家园，人们在电影提供的园地里精神得到休憩，灵魂得到安居。在电影生产中，电影艺术的生产者——导演和演员作为银幕造梦者成为文化英雄，受到电影作品的接收者——观众的热情崇敬。在电影文化圈层中，观众和导演、演员形成一种二元的具有内在满足的循环机制的文化秩序。电影理论者仿佛置身电影亚文化圈层之外，声名冷寂，无人问津。

然而，电影如果作为艺术和文化，它必然不是手工艺品，也不是私人呓语。电影与其他的艺术不一样之处，它是一种文化工业，需要现代化的工业生产的方式才能保证电影文本的不断编码/解码。而且，电影艺术具有很强的时代特征，不同时代需要不同的电影艺术，需要不同的电影作品。电影的经验需要提炼成为理论，电影艺术潮流也需要进行理性的思考，对电影作品进行理性的品评，从而使电影生产符合文化生产的规律，电影艺术薪火相传。

我们需要从电影现象中总结出电影规律。在电影作品的生产、传播和消费的过程中，会出现种种社会、文化和艺术现象，光影世界的现象或者光怪陆离，或者虚无缥缈，都需要电影理论工作者提供合理的解释。比如说电影明星为什么会拥有巨大的感召力和票房价值？在电影中明星出演往往是票房的保证，即使电影艺术质量有不足，成千上万的影迷会终身崇拜自己的偶像，明星的衣食住行都成为大众关心的焦点。特别是随着网络新媒体的日益普及，网络成为新的影迷集体狂欢的场所，明星花边新闻成为网站新闻的重点，点击率惊人。又如好莱坞电影成为世界电影圈的霸主，美国大片席卷全球，导致很多欧洲国家和亚洲新兴国家都为保护民族电影制定法律，好莱坞电影的巨大魔力何在？为什么会吸引全球不同肤色、不同民族的观众的眼球？中国电影在建国初为什么会受到广大观众的欢

迎？为什么可以成为政府的意识形态传播的主要媒介？等等，都需要电影理论作出解释。电影现象归根到底可以回到电影文本结构本身。电影文本的编码规程预设了种种电影现象产生的深层次原因。

电影作品的结构需要理论的解读。电影作品与文学作品有本质的区别，电影的光影世界是人类想象世界本身的物化，在很多时候，电影并不需要观众的想象，只需要观众的被动、即时体验。观众在观影过程中欲望得到满足，情感得到表达，幻想得到实现。观众也不需要电影作品本身的内在结构作进一步的思考，他们只是接受者，享受快感而不问原因。电影理论承担的就是进一步对电影作品的结构进行深入的分析、理解，从而总结出电影作品生产的规律。电影理论与电影生产也不一样，电影生产是电影生产者如导演、演员、编剧、摄影、录音、美术、数字等集体合作建构电影作品的过程，运用电影机器工具按照一定的美学理念和艺术修养，摄制电影镜头并建立镜头的蒙太奇组合，从而形成作品。电影生产者的任务是编排电影元素形成作品，电影的理念和艺术修养成为电影结构的深层次语言代码，控制着电影语言的结构，处于电影生产者的下意识 and 潜意识之中，极度混沌和零散，并不系统。电影理论需要对电影作品进行微观的文本解读，探究深层次的电影语言结构规则。同时也需要对不同历史时期的电影作品进行比较，从社会、时代的宏观视角归纳出电影生产的规律。

电影文化需要理论的提炼升华。电影发展到今天，已经不是昔日杂耍，而是在全世界具有广泛深刻影响的文化类型。电影作为一种庞大的文化工业已经不是纯粹意义上的文化娱乐和高雅的审美活动对象。电影作为第三产业中的重要组成部分，自身已经具有经济的造血功能。美国大片每年贡献的GDP高达千亿，成为美国出口的重要产品。电影作为产业需要归纳其生产、传播和消费的经验，以利于再生产的进行。由于电影本身成为社会文化系统中的重要组成部分，电影为社会大众提供娱乐，为知识分子提供审美，为政府管理部门提供意识形态的宣教，电影功能的多元化使其成为和谐社会的不可或缺的组成部分。现代传媒时代的到来创造了电影直接面向社会大众的机会，声音和影像组成的光影世界吸引了社会的眼球。电影作为社会文化需要归纳其文化象征意义的制造和接受的规律，以利于电影文化的健康发展。电影是艺术的集大成者，电影是迄今为止艺术手段最为丰富的艺术品种，是现代传媒时代的艺术。电影也是综合艺术，吸收了之前的种种艺术经验，推陈出新，生产了大量的闻名于世的艺术作品，成为全人类共同的

精神家园。电影作为艺术历史的共时性融合,厘清电影历史的脉络有利于电影在未来的发展。电影文化有大量的离散的经验需要总结和提炼,从而获得符合时代需要的电影观念。

电影生产需要理论的指导。电影生产有符合时代的特征,电影生产是集体合作,而不是单人创作。作家写作的时候只需要一支笔和一张纸,工具非常简单,也不需要与人合作就能创作出闻名遐迩的作品。电影作品的创作是单人无法完成的,需要与人合作,而且生产工具也是现代光学仪器,是现代科技的结晶,需要专业训练才能熟练掌握操作技能,要达到艺术的境地还需要长时间的训练和灵气的感悟。电影生产者需要技术和艺术两方面的训练,这就需要理论的学习,也需要长时间实践的锻炼和对艺术理念的感悟与体验。同时,电影生产本身也需要理论的指导,真正有造诣的电影艺术家都有自己独到的心得体会和艺术理念,这都是长时间实践后得到的艺术理论,是电影文化的精华。作为工业化合作的电影生产区别于作坊式的艺术生产的重要特征是众多部门合作需要集中的艺术理念,这是电影作品的灵魂,这样才能使各部门和谐一致地运转。

第一节 百舸争流：电影理论流派

从卡努杜开始，电影被认为是一门艺术，开始对电影进行整体的理论研究，20世纪人类对电影进行理论研究涌现出众多的流派，理论星云运转，电影星空璀璨而迷茫。从对电影研究的层面来看，著名的理论流派派有经典好莱坞电影理论、苏联电影蒙太奇学派、先锋试验电影理论、电影心理学、长镜头电影本体论、电影符号学、女性主义电影理论、电影叙事学、纪录片理论、欧洲电影理论等。

美国好莱坞至今仍是世界商业电影翘楚，每年生产的商业大片风靡全球。从20世纪初叶起，好莱坞诞生了无数导演和电影明星，制片厂制度、明星策略、类型化制片和经典叙事逐渐发展成熟。好莱坞电影理论是现实经验的总结。苏联蒙太奇学派注重的是电影传递主流意识形态的功能，蒙太奇成为工具，目的在于新生的苏维埃政权服务，巨大的政治热情构成电影文本生成的内在的动力。蒙太奇学派研究的是电影元素的结构，主要指的是镜头内元素、镜头间组合和音画的组合。马克思主义美学家巴拉兹对电影艺术的研究获得了丰硕成果，《可见的人类》《电影精神》《电影文化》集前人之大成，又有独创性。对电影欣赏时观众与电影画面的视界融合提出了自己独到的观点，并提出“电影文化”的概念，认为电影语言具有在场感、观看距离、景别、特写、蒙太奇等独特的特征。

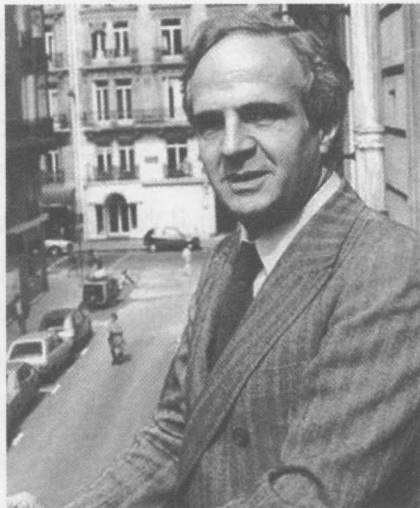
巴赞的电影本体论在欧洲影响深远，并开创新浪潮一派，成为与苏联蒙太奇学派对立的电影理论。电影的意义在于电影是展现世界的窗户，外在于我们的世界在电影中能够得到时间上的保存。^①电影作者的主观审美意图、意识形态和文化志趣都被忽略，电影成为在时间维度上获得自由的摄影。这是关于电影存在的哲学思辨，长镜头电影语系成为电影的主要语言形态，现实主义成为新浪潮的艺术理想，这实际上构造了相对于苏联蒙太奇学派对立的电影理论和实践上新的

^① 参见安德烈·巴赞著《电影是什么？》，崔君衍译，江苏教育出版社2005年版，第7页。“摄影不是像艺术那样去创造永恒，它只是给时间涂上香料，使时间免于自身的腐朽。”

维度。

米特里在《电影美学与心理学》中融合了尖锐对立的苏联蒙太奇学派和巴赞电影本体论，认为蒙太奇类似于诗，长镜头类似于小说，长镜头是镜头内的蒙太奇，两者只是电影手法与体裁的不同，在美学观上是可以共通的。米特里认为影像本身只是物象，物象变成符号使电影成为语言，经过电影作者的创造性努力，电影最后成为艺术。电影内在构成存在物象、符号、艺术三个层面。米特里承前启后，总结了电影本体论开启了电影符号学。

儒雅的巴赞开创了影响卓越的电影纪实理论

电影符号学在1960年代逐渐成为独立于电影制作的电影理论学科。麦茨将符号学引入电影理论领域，研究电影的语言、符号和语法的问题，电影符号学拥有自己的研究范畴、基本理念和内在学理逻辑。1960年代以来，电影符号学经历了对电影文本结构元素分析到向电影文本外的意识形态、精神分析和文化分析的演变过程。电影第一符号学的主要代表是麦茨，著作有《电影的意义》《电影语言》《想象的能指》等，麦茨对电影影像体系结构和剪辑手法等进行了语言学的研究，并提出了表述情节的八大镜头组合段理论，并以此涵盖蒙太奇叙事结构。电影第二符号学是弗洛伊德和拉康精神分析理论在电影领域的运用，银幕由此获得一个新的称谓：镜子。作为能指的电影文本从而获得深度的人性精神所指，反过来说电影本文成为精神分析的案例。这无疑是一种远离电影艺术本身的文化分析方法，荒谬之处与其合理性同样彰显。电影作为艺术的价值不在于揭示人作为动物的内心骚动与欲望，而在于展现人之为人的社会人性和理想图景建构。至于女性主义分析、后殖民主义分析、后现代主义分析、电影意识形态分析等文化学研究都是从电影外研究电影，文化研究进入电影的同时也是电影进入文化研究。有时真理与谬误并存，但是从社会文化系统的全景分析最终有助于更加全面理解电影。

值得指出的是，作为电影创作经验的总结，好莱坞经典电影理论、先锋试验电影理论、纪录片理论和欧洲艺术片理论在电影理论中不容忽视，电影导演和电