

电影与观众论稿

章柏青 著

华夏出版社

电影与观众论稿

范焘题

章柏青 著

华夏出版社

1995年·北京

(京)新登字 045 号

图书在版编目(CIP)数据

电影与观众论稿/章柏青著. —北京:华夏出版社,1995
ISBN 7-5080-0703-4

I. 电… II. 章… III. 电影—观众—研究—文集
IV. J943.13-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 05186 号

华夏出版社出版发行

(北京东直门外香河园北里4号)

新华书店经销

北京市先锋印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 15 印张 350 千字

1995 年 4 月北京第 1 版 1995 年 4 月北京第 1 次印刷

印数 1—2500 册

定价:18.00 元

自序

这个集子是我新时期以来所写文章的选集。集中大多是围绕着电影与观众问题的论评。大部分文章已见诸报刊，只有很小一部分是尚未发表的“稿”。所以把书名定为“电影与观众论稿”，一是从书的主要内容出发；二是，据说，“论稿”是指未正式成书之谓也。可以是整本，也可以是散篇。其文章大抵成稿于《电影观众学》（与张卫合著）写作之前，是我对电影与观众问题的最初思考。

新时期以来，我比较多地关注观众。这不是说，我个人天生对观众问题特别有兴趣，首先是由于环境使然。我自大学中文系毕业后，被直接分配到中国电影发行放映公司工作。在电影体制改革之前，这是中国电影发行业的托拉斯，掌管国内外影片的发行放映大权，我一度担任该公司宣传处副处长。这个职位，其任务，一是帮助观众看懂电影，二是动员观众进影院。因此，一方面需要联系创作、创作人员，另一方面则要面对市场、面对观众。它使我与一般电影评论工作者相比，更多地关注电影市场的变化、观众审美心理的变化。在此同时，我在电影界的学术组织中国电影评论学会内担任秘书长，分工主管全国各省、市、自治区的群众影评。这又使我对一般观众的影片鉴赏、品评有了更深切的了解，使我对电影的看法与评论能够比较吻合大多数人的欣赏实际，而不致一味“陷入”少数人的沙龙清谈之中。然而，真正使我下决心要对观众问题“研究”一番的，要感谢我尊敬的前辈与老师钟惦棐。1984年春，中国影评学会正在筹备首届电影学年会，钟惦棐会长把我找去，谈及年会上，需

要辟一个“电影观众学”专题。他选定两篇这方面内容的论文，指定其中一篇由我来讲评。我当时只接触了观众，却没有接触观众学，颇有点诚惶诚恐。钟老语重心长地说，这个观众学，我早在20多年前写作《电影的锣鼓》时就考虑过，当时拟定的《电影美学》提纲，第一章就是观众问题。不要小看它，它研究的是中国电影的实际，“要知道，电影观众学一旦进入高级阶段，表现为观众心理学、观众审美学和观众社会学时，就不能不左右某些电影创作家、电影评论家的艺术思想了，更直接的是影响制片。你还年轻，值得研究它一辈子！”钟老的话震动了我。几年之后，电影市场形势骤变，观众大幅度下降，观众问题成为电影界谈论最多的热门话题。我从内心佩服钟老的预见性。而我真正动笔写下电影观众学的论文、讲稿，比较系统地去开始研究这个问题，想起来还应归功于北京电影学院管理系系主任王承廉老师和于丽老师的督促。1988年春，他们邀我担任管理系新开的课——电影观众学课的主讲老师。盛情难却，我被扶上了马，便下不来了。整个1988年的春夏，我的全部业余时间使用在电影观众学课的准备上。这样一讲便是5年，且不只是为管理系讲课，同时也为文学系研究生班讲课，收在这本集子里的观众学方面的文章，几乎都是根据讲稿整理陆续发表于报刊的。

这个集子中，还包括了我新时期以来写的部分电影艺术随笔、杂感和影评。这些文章大多是应报刊编辑之约而作，但倒也是两厢情愿，我不愿写的便婉言推辞了。因而，也代表了我彼时彼刻对于电影的想法。这类文章并不是专谈电影与观众问题的，但因为我只写随笔、杂感、影评，往往更多地考虑到广大接受者的态度，从广义而言，其内涵还是相通的，于是便把它放在一起了。

我之进入电影这一行，带有某种时代的偶然性。我的整个少年、青年时代与电影接触甚少。我出生在浙江一个山村，小学时代从未看过电影。中学至大学，除了在广场上站着“享受”过几场电

影，由于穷，竟未买票进过电影院。大学毕业那年正值“文革”爆发，被分配至文化部。当时的文学、艺术各门类均在彻底扫荡之列，一切工作早已停止，唯电影尚剩几部《接见红卫兵》、《西哈努克出访》之类的纪录片需要发行宣传，遂到了电影公司。旋即便被下放至湖北咸宁文化部“五·七干校”，一待3年。1972年我返回北京，重操旧业。1973年写了第一篇影评。然而，1979年前写的文章在这个集子中均未选入，原因是不言而喻的。为编这本书，我经历了一个愉快与沮丧乃至痛苦相交织的过程。所谓愉快是指在翻阅挑选旧稿中常使我想起那一个个挑灯夜战的兴奋时刻，想起了在写作道路上给过我许多帮助的老师与朋友。如梅朵、罗艺军、余倩、郑雪来、李少白、马德波、丁达明、杨昌凤等前辈，都曾经给过我许多指点与帮助；所谓沮丧与痛苦，是指过了几年再看以前自己写下的文章便感到平庸、肤浅，甚至不忍卒读。历史是不好更改的。犹如小时候穿开裆裤拍下的照片，虽然幼稚可笑，也还有其纯真可爱的一面。于是除了非改不可的地方，便一律照旧了。此外，本书在目录编排上并不一概按写作和发表的时间顺序，仅按照我对文章内容和读者兴趣的理解。

今年是世界电影诞生100周年，谨以此书表达一位普通电影工作者的纪念之情。感谢荒煤老师为本书题签。这些年来，荒煤老师一直关心着我的工作。我原是要请他写序的，他已是80高龄，不忍心让他再伏案写上几千字，遂临时改了主意。最后要说的是，这本书稿得以出版，多亏了华夏出版社的支持。在图书市场如此不景气的情况下，没有这样的支持，要出此书是无法想象的。同时，感谢张宁同志在收集资料、誊抄文稿等方面给予的帮助。

1995年2月25日于阜外北营房寓所

目 录

- 电影观众学：历史、现状、研究导向 (1)
- 论电影欣赏的特性兼及电影与观众的关系 (18)
- 论电影、观众、创作者三者的沟通 (34)
- 接受美学与电影观众学研究 (46)
- 论电影观众群的总体特性 (55)
- 中国电影观众的心理趋向 (72)
- 电影：寻求与观众心理的沟通 (78)
- 电影塑造青少年先在结构论 (85)
- 习惯与趋新 (85)
- 电影观众欣赏心理之一 (94)
- 情感、共鸣、社会心理 (94)
- 电影观众欣赏心理之二 (109)
- 求真、趋向、逆反及其他 (109)
- 电影观众欣赏心理之三 (125)
- 电影样式与电影观众 (125)
- 电影观众欣赏心理之四 (141)
- 中国电影怎样走向世界？ (141)
- 参加首届中国电影展有感 (158)
- 也谈外片叫座及其他 (167)
- 略论张刚的观众意识 (171)
- 群众影评：新时期不可忽视的文化现象 (178)
- 电影审查权究竟属于谁 (200)

再论电影审查权究竟属于谁·····	(205)
电影分“级”行不行？	
——向电影审查进一言·····	(209)
“金鸡奖”评奖应加改革	
——从《高山下的花环》落选谈起·····	(213)
中国应举办国际电影节·····	(217)
台港电影亟待重视·····	(221)
应该追求雅俗共赏·····	(225)
切忌故弄玄虚·····	(230)
议平庸·····	(234)
“问题电影”与观众心理·····	(237)
电影娱乐性四题·····	(240)
影视回声	
——电影欣赏与接受札记(十五则)·····	(246)
评“女影星出国热”·····	(271)
淫秽乎？荒诞乎？	
——从一起罕见的电影宣传诉讼案谈起·····	(278)
呼唤影评归来·····	(281)
中国电影的希望	
——百部爱国主义影片展映感言·····	(286)
《海外赤子》的主题、人物及其他·····	(289)
伟人、普通人及其他	
——谈影片《元帅与士兵》的失误·····	(296)
忠于原著精神的成功之作	
——评英法合拍影片《苔丝》·····	(299)
挣不断的锁链	
——评波兰影片《夜茫茫》·····	(307)

国运与棋运	311
——喜看影片《一盘没有下完的棋》	(311)
一代中年知识分子的赞歌	
——彩色故事片《人到中年》观后	(315)
欲哭不能,欲笑不得	
——影片《包氏父子》的艺术追求	(319)
惊险影片《诱拐》试析	(323)
向心灵深处探索	
——评影片《十六号病房》	(327)
《再生之地》得失谈	(331)
《人生》漫笔	(334)
《红衣少女》:一面明净的镜子	(337)
寓言电影与套层结构	
——《奔向银幕的马》漫笔	(340)
新探索 新开拓	
——评《一个女演员的梦》兼议惊险影片创作	(344)
惊险片乎? 政治片乎?	
——美国影片《第一滴血》评析	(350)
《黄土地》——创新篇	(356)
影片《默默的小理河》漫评	(362)
路子宽些,再宽些	
——评《野山》兼议改革题材影片创作	(365)
《黑炮事件》的启示	(372)
电影艺术应该追求雅俗共赏	
——《神鞭》随想	(375)
时代精神的深化	
——电影《咱们的退伍兵》、《迷人的乐队》漫评	(381)

一曲粗犷凝重的森林号子·····	(389)
话说《珍珍的发屋》·····	(392)
荒诞、变形、魔幻及其他	
——影片《一个死者对生者的访问》随笔·····	(398)
《陆军见习官》的启迪·····	(401)
勇敢处、聪明处、胆怯处	
——《谁是第三者》观后·····	(408)
《红高粱》：民族之魂·····	(411)
《末代皇帝》得奥斯卡大奖之议·····	(416)
“主旋律”·娱乐性·多元化	
——从电影《黄土地的婆姨们》说开去·····	(419)
《开国大典》：瑰丽多彩的史诗·····	(425)
《南行记》——“大西南电影”的发轫之作·····	(429)
《渴望》：观众轰动效应的思考·····	(433)
略评《筏子客》·····	(437)
《我想有个家》简评·····	(441)
评《月落玉长河》·····	(444)
《过年》赏析·····	(447)
令人惊喜的新生面	
——评《秋菊打官司》·····	(452)
《香魂女》的启示·····	(456)
《年轮》的解说·····	(460)

电影观众学:历史·现状·研究导向

随着近年来我国电影理论的发展和深入,电影观众学研究,成了越来越热门的话题。

近几十年来,电影研究分科逐渐细密化,电影学有了许多新的学科,就目前来看,至少有电影哲学、电影美学、电影诗学、电影社会学、电影心理学、电影符号学等分科。

电影观众学是一门边缘学科,是介于艺术创作与艺术的社会功能之间的学科。它与电影学中的诸种学科密切相关,其研究的内容也有互相交叉之处。其中与它相联系最密切的是电影美学、电影社会学、电影心理学、电影市场学等学科。

什么是电影观众学?要给电影观众学下定义,得先清楚什么是电影观众。有人说电影观众就是看电影的人。一般地这样说并非不可,如将它科学的概括,是否界定为“以电影作为审美对象的消费者,能够接受电影美感,具有电影消费动机和消费能力的社会成员或成员的群体。”电影观众自然可指看片的单个人,但更多的是指看片的群体。就群体而言,它是不断变化组合的,这种变化与组合,既和个体自身的消费能力、欣赏能力的变化有关,又和社会政治、经济、文化诸外部因素有关。而电影观众学,简而言之,是研究电影观众的学问。从大的方面讲,电影观众学有三个领域。一是研究电影观众的构成,这是观众学研究的基础;二是研究观众在具体

欣赏电影中的心理机制；三是研究不同的电影观众群体和电影间的复杂关系。谈得细一点，即研究影片不同的景别、镜头组接，以及色彩、结构、声音等元素，和不同的艺术手段、技巧，在观众中产生的不同心理效果，对电影观众的构成成分进行分析，研究潜在观众转化为实际观众的途径与因素。研究不同年龄、不同职业、不同文化水平的观众的欣赏现状、欣赏心理、欣赏要求，研究电影如何作用于观众，总结优秀的中外影片能在观众中引得巨大反响、拨动观众心弦的原因与规律，寻找某些影片遭受观众冷落的原因，研究观众的审美走向，预测观众的欣赏趋势。从整体上来说，电影观众学研究社会上观众个体与群体的欣赏个性与欣赏共性，研究电影创作与电影观众间的调适关系，寻找两者最合适的结合点，使整个电影事业的制作、生产、发行的关系更融洽、适度、协调。这门学科，有着极大的综合性，与电影创作、电影评论、电影发行有着极为密切的关系。对电影观众的研究，不光是我们文艺的性质、任务所决定的，也是艺术的规律所决定的。有人曾把电影事业比作一个大的综合工程，一架硕大无朋的机器，发现其中各个部门，诸如艺术、技术、经济、管理，无不与观众相联系。艺术的多样化，技术的现代化，管理的科学化，处处需从观众的需要出发。抓住了观众，对这一课题进行专门的研究，事关电影业的兴衰，为什么要研究电影观众学，电影观众学的重要性也就在这里。

把观众作为学术问题来研究，最早是从戏剧观众开始。它可追溯到古希腊时代。在戏剧中，观众问题自始至终显得至关重要。研究戏剧观众的论文专著是很多的，而把电影观众学作为一门单独的学科，在国内是近几年才在电影理论界提出来的。但是，电影观众学研究的内容应该说自电影诞生不久，自有电影理论开始，就已产生。电影诞生的同时就产生了观众，同时，就产生了对观众研究的问题。在国外，对电影观众学的研究一开始是包含在其他各门学

科之中的。

最早的电影观众学研究可追溯至本世纪初。1916年,德国心理学家雨果·明斯特贝格发表了《电影——一次心理学研究》,是从人的心理学原理和范畴研究电影视觉特性和电影创作心理层次的首次尝试。它固然是一本电影心理学著作,但首次涉及了对人——观众的观赏心理的研究和创作心理的研究。

1932年,德国心理学家鲁道夫·爱因汉姆的《电影作为艺术》一书,是从格式塔心理学原理研究电影特性的。法国作家安德烈·马尔罗在1940年发表的《电影心理学简论》对电影本性及其手法从人的心理学角度作了解释。其后,法国电影理论家让·米特里的专著《电影美学与心理学》(两卷)、安德烈·巴赞《摄影影像本体论》、《完整电影的神话》等论文都由心理学研究出发探讨了电影起源、人的欣赏心理。

许多电影社会学著作中,有相当一部分涉及到电影观众学。英国学者梅耶尔在1945年写的《电影社会学》一书,首次主张应从社会角度对电影现象进行分析,去研究电影与观众的关系。另一英国电影理论家罗杰·曼威尔的《电影与观众》(1950年)中的论述与此书相同。

在我国直到现在为止,还没有电影观众学方面的专著。但这不是说,对电影观众的研究就从未有过。解放前,私营电影厂的老板,为了自己电影能吸引人,能赚更多的钱,和外国某些电影厂老板一样,曾对电影观众喜好、时尚,进行过分析。在三、四十年代我国早期电影评论家王尘无、夏衍、洪深、阿英、鲁思等影评文章中,零星散见着对电影观众的种种观点。解放以后,我们对电影观众的研究,更多的局限在电影如何在观众中发挥作用上,而由观众出发研究电影如何适应观众,更好地吸引观众,显得很不够。这和多少年来,我们总是把电影作为对观众进行教化的工具有关,也和国内电

影是观众最重要一种文化欣赏形式，“皇帝女儿不愁嫁”有关。电影的特殊地位和优越地位，使我们的电影理论界很少去认真探讨观众问题。我国电影理论界最早引起对电影观众重视的应推钟惦柴同志。1957年，他在《文艺报》上发表的《电影的锣鼓》就是从电影与观众这一角度着手的。他开宗明义地说：“最主要的是电影与观众的联系，丢掉了这一点，就丢掉了一切。”可惜，锣鼓未敲响，他自己被一丢二十多年，观众研究也不可能再继续下去。

专门将电影观众学提高到一门学科来研究还是八十年代开始的。

对电影观众学研究的直接动因是，从1980年起，我国电影面临着观众迅速下降的严重局面，每年城市观众减少5千万，四年减少20亿人次。

这是我国电影事业从来没有过的。其原因虽然很多，比如，社会上各类文化活动的多样化，电视的广泛普及，但其中一个重要原因，是多年的电影创作忽视了观众这个主体。如果再不把这个主体提高到一定的地位来研究，在诸文艺的激烈竞争中，电影有可能遭到惨败。这一严峻现实，迫使我国电影创作界、理论界开始重视观众问题。

另外一个重要原因是随着开放政策实施，作为电影欣赏对象的观众，开始有了与以往任何时候相比，都未曾有过的自主心理。这种心理要求更自由的选择电影，而不是你放什么，我看什么，要求对电影发言，参予对电影的评价，群众性电影评论的兴起与空前的活跃，也在此时。这一切，迫使电影创作界、电影理论界不能忽视他们的存在。

自1980年起，在报刊上陆续看见了诸多涉及电影观众学的文章。但是，把它提高到“学”来对待，还是钟惦柴同志。

在1981年第三期《北京影坛》上，复出后的钟惦柴发表了一篇

题为《话说观众学》的文章(后收入《起博书》),文章从他住院时,两位护士评电影入手,比较系统地谈到了他对电影观众学的看法。钟老指出,20年前,当《电影的锣鼓》受到的是批评而不是批判的时候,他就打定主意,沉下心,尝试着写一本电影美学,拟定的提纲,第一章,便是探索有关电影观众的问题。钟老说,有人把电影观众学和“票房价值”等同,他认为,观众学的内容,比“票房价值”要广泛得多,在电影观众学中,包含电影的“票房价值”,而不归结为“票房价值”。它的研究对象是中国电影要为之服务的观众,是中国电影的实际。他指出“电影观众学不只是在影片的流通过程中发挥作用,当它进入高级阶段,也就是进入电影心理学的时候,它就和电影艺术家的创作过程溶合起来了”,认为,一般的电影观众学一旦表现为观众心理学、观众审美学和观众社会学的时候,甚至“不能不左右某些电影创作家和电影评论家的艺术思想了,更直接的是影响制片。”

自钟老提出电影观众学以后,报刊上研究这门学科的文章渐多。有许多评论学会、个人已把它作为主要研究课题。

我国第一个明确把电影观众学作为研究课题的学会,当推张家口电影观众学研究小组。该组成立于1982年11月。它的章程上明确提出要“从理论上、思想上、艺术上关心我国电影的发展,调查研究影片在观众中的反映,探讨各类影片在观众中引起的心理效应,寻求影片与观众关系调适的最佳方式与结构”、“既要进行关于电影观众学的一般理论探讨,又要为建立具有中国特色的电影观众学体系而奋斗”。

第一次把电影观众学作为学术会议重要议题来研究的,是1984年9月由中国电影评论学会与影协艺术研究部在旅顺召开的首届电影学年会。由钟惦棐同志倡议,电影观众学被列为专题,以大会发言形式进行了讨论。

之后,我国的几家电影理论刊物,诸如《电影艺术》、《当代电影》以及《电影创作》、《电影新作》、《电影文学》、《西部电影》都发表了一系列电影观众学文章,有的刊物如《大众电影》专门开辟了电影与观众的讨论专栏。

各制片厂也开始重视电影观众学问题。西影最早建立了这方面的专门机构。他们的信息室,就是专门从事国内外电影发行情况的研究与观众心理与兴趣的预测的。

特别令人欣喜的是,在全国电影发行放映部门和遍布神州大地的近两万个群众影评组织中,也把电影观众学研究提到议事日程。1987年春在北京召开的中国电影发行放映学会年会上,发行放映部门的同志提交了几十篇电影观众学方面的论文。上海沪西工人文化宫影评协会几年来,注意电影民意测验、欣赏心理的调查,写出了十八份调查报告,给电影创作提供了有力的观众参照系。辽宁省电影家协会、辽宁电影学会,在1986年召开了一次规模很大的电影观众美学心理讨论会,会后出版了电影观众欣赏心理研究文集。从1988年9月起,电影学院电影管理系首开电影观众学课,校方将陆续在导演系等开设此门学科。这说明,电影观众学作为一门学科,已走向电影的最高学府。中国电影发行放映公司在1988年编辑了《社会·电影·观众》论文集,收集了二十来篇近年来的电影观众学研究论文,已由华艺出版社正式出版。这一切说明,我们国家电影观众学的研究已进入到一个新的阶段。

二

电影观众学是一门边缘科学,它与其他电影学的学科有着天然的密切的联系。它们的研究是互为交叉、互为补充的。与电影观众学最密切相关的是电影美学、电影社会学、电影市场学、电影精神分析学理论等学科。

1. 电影观众学与电影美学

人类的知识概括起来有三种：一是经验的，二是科学的，三是哲学的。经验的知识是实用的，却是零散的。科学的知识是概括的抽象的，却是有系统条理的。哲学的知识则是对自然、社会、人生的一种思考。美学在人类知识总体系中属于哲学范畴，是一门宏观的学问。美学的研究对象是什么？至今各家有争论。蔡仪认为美学大致包括现实美、美感、艺术美；王朝闻认为，美学是审美体系中体现出来的辩证法；李泽厚的意见为多数人同意，认为美学应由美的艺术哲学，审美心理学、艺术社会学三部分组成。实际上在当代美学已发展成为对人类整个物质生产、精神生产、物质生活、精神生活领域里美的规律的总体探索和分门别类地考察。电影美学正是这种总体探索与分门别类考察中的一个小分科。它着重研究电影艺术的基本规律和特性，大致包括以下几个方面：电影作为艺术与现实的关系，即如何运用电影艺术手段认识和反映现实的规律问题；电影思维作为形象思维的特点，即研究电影艺术的形象特性；电影中艺术形式的规律性等。电影观众学的研究就其研究的知识来说也是属于哲学范畴的，但研究的内容与电影美学相比，相对要狭窄一些，具体一些。电影观众学中的某些方面，比如电影与观众的关系，就应属于电影美学的范围内，属电影特性的问题。但电影美学研究的是电影中的一些带根本性的问题，而电影观众学则如上所述是围绕着观众来研究电影、研究欣赏的学问。电影观众学与美学中的一个分科——文艺美学关系最密切。美学的分类是繁多的。二十世纪以来，美学有三大基本部门：哲学美学（审美哲学）、心理学美学（审美心理学）和社会美学（审美社会学）。文艺美学作为人类的重要审美活动是社会学美学的研究对象（尽管哲学美学也要对文艺美学作研究）。在文艺美学这个独特“系统”中包括三方面的美学：文艺作品（产品）的美学、文艺创造（生产）的美学，文艺享