

影视作品创作视野下的艺术批评探究

吕文涛

(云南艺术学院 民族艺术研究院 650500)

摘要:在艺术活动中,人们通常以为艺术家—艺术品—受众三者之间存在着直接关系。这也导致很多人认为艺术活动中的其他环节都是悬疣附赘,都是不必要的,关于艺术批评也是这样。在艺术活动中,我们会经常看到或听到艺术家对艺术批评的强烈不满。在艺术与经济的关系越来越紧密的今天,许多普通的受众也常常因艺术批评家不恰当或不合己意的言辞而蔑视他们。然而,回顾艺术的历史,我们会发现,艺术批评一直伴随着艺术的发生、发展和成长。有关影视艺术批评是建立在影视艺术与观者之间联系的重要载体,对影视艺术的发展具有重要作用。本文从三个方面阐释了影视作品创作中艺术批评的价值维度,影视作品创作中艺术批评的标准尺度和影视作品创作中艺术批评的本体构架。

关键词:艺术;影视创作;艺术批评

影视作品创作中的艺术批评是基于影视艺术作品的审美再创造活动,对于影视艺术的整个创造活动具有重要价值。同时,由于影视艺术的美丑观以及创造者所处的社会环境的不同,影视艺术批评标准也有多样的尺度。此外,由于影视作品创作中艺术批评与影视艺术发展不平衡,也对艺术者自身本体构建提出了一定的要求。

一、影视作品创作中艺术批评的价值维度

影视艺术作为一门视听艺术,自诞生之日起,就一直备受追捧。影视艺术凭借着独特的媒介效应成为日常生活中人们接触最多、范围最广,最为大众化的艺术,其影响力与感染力也是其他艺术所望尘莫及的。所以,深入研究影视艺术中艺术批评的价值对影视作品创作发展具有重要作用。

首先,艺术批评对影视作品创作具有重要的反馈意义。影视艺术批评家们通过对艺术作品的鉴赏活动,形成系统化的知识体系,对影视创作者们具有重要的参考价值。艺术创作者通过影视艺术批评者的反馈意见来提高自己的艺术素养和自身的艺术创作水平,从而更加清晰、理智的认识自己。由于创作者的所处环境的不同、文化修养不同、思维方式的不同等因素的限制,导致艺术创作的过程中生产出的艺术作品存在着一些不完美,这就需要通过他人的艺术再创造的手段或方式来认识到自己的不足,从而给自己以积极的反馈,总结历史经验,以更好的状态和面貌投入到新一轮的艺术创作活动中来。

例如,“鬼才导演”宁浩的两部小成本电影《疯狂的石头》和《疯狂的赛车》。将两部电影进行比较,明显表现出后者的艺术修养更高、创作手法更加的成熟。后者能够取得如此的成功正是建立在第一部影片《疯狂的石头》的艺术批评基础之上。当《疯狂的石头》拍摄、制作完成并上映后,受众的赞扬和批评的声音络绎不绝,正是因为宁浩重视这种有关影视作品创作的艺术批评的相互探讨,使得他能够更加清晰、客观的认识自身的问题和不足,果断的对影视艺术创作的方向和水准进行了调整,才有了后来的《疯狂的赛车》,在这部影片中宁浩将黑色幽默的手法运用的淋漓尽致。影视艺术的创作者只有不断地关注相关艺术批评的走向,倾听来自不同方向、不同层级的艺术批评者的声音,吸收有益于自身发展的意见,并适时对自己的创作观进行审视和反思,投入到新的创作中去,才能更好的推动影视作品创作的进程。

其次,对于受众方面来说,由于受众的学识、观念、生活背景等等的差异,对于艺术作品的鉴赏能力也是表现出不同的层次。有关影视作品创作的艺术批评,有助于提高受众对于影视作品的鉴赏

能力和水平,从而使得人们能够更好的鉴赏影视作品。但在当今影视艺术发展过程中,常常为了迎合受众的审美趣味而忽略了艺术自身的创作价值,这在一定程度上是一种错误的引导。在影视艺术创作中,需要创作者关注受众的潜在价值,从受众的积极反馈中来总结自身的创作经验,从而创作出更具艺术价值和更有市场的艺术作品。可是反观国内的受众,大多数人群还是寻求感官上的刺激和生理快感,真正可以给影视创作者提供积极有效的反馈的受众少之又少。

中国电影市场,大部分的人们缺乏一定的通识教育,缺乏艺术鉴赏的能力和专业的艺术修养。当代电影的创作发展必须平衡好创作者与受众之间的关系,不能为了迎合受众的趣味而丢弃了自身的艺术创作原则和底线。所以,在这样的前提之下,对受众进行正确的审美引导就显得尤为重要。现如今影视剧泛滥,受众对影视剧中所传达的理念和价值观抵抗力低下,受众与影视剧外化为直线传播。有关影视作品创作的艺术批评必须要在受众和影视剧之间建立可以进行选择的屏障,对影视艺术作品和影视艺术现象进行积极地评价,形成相对系统的理论知识体系,通过对影视艺术作品的优点与缺点、好与坏等方面的分析和探讨,给观众以正确的价值引导。

最后,影视作品创作的艺术批评对于影视文化的发展具有重要的调节和导向作用。科学技术是一把双刃剑,尤其是在大众传媒日益发展的今天体现的更为直接。伴随着科学技术的迅猛发展,大众传播媒介日新月异,尤其是电影电视方面,三网合一的大力推进,影视文化已经逐渐成为人们日常生活中不可或缺的一部分。时代的变化,使得电影电视越来越出现商业和娱乐至上的趋向,影视剧每年出品的数量居高不下,但在这背后却是隐患重重,影视剧的艺术水平逐年降低,观众的审美水平也在持续降低。观众数量的众多与艺术精品的稀缺是难以回避的事实;数量的堆积与质量的低劣形成了强烈的对比,这是目前影视作品创作面临的最大考验。

但是相关专业的影视评论机构和组织正确的批评对影视文化的传播和发展起到了重要的调节作用。比如,每年由中国电影家协会主办,中国文联电影艺术中心、中国影协理论评论委员会共同承办的《中国电影产业研究报告》和《中国电影艺术报告》,会根据一年的情况对整个年度的影视发展做出客观、真实的分析和评价,给予影视发展以调节和导向。总而言之,有关影视作品创作的艺术批评作为创作者和受众之间协调和沟通的桥梁,间接地减少了影视作品创作和鉴赏中的消极因素,从而使得积极的因素得以强化和传播,增强其影响力,营造了一个良好的影视作品创作和影视鉴赏的

氛围。

二、影视作品创作中艺术批评的标准尺度

(一) 影视艺术的美丑观

被称为第七艺术的电影自确立起来就受到了大众的支持和接受。但是有没有一个标准去评判电影艺术的水平是值得探究的。中国电影症结之一就在缺少影视艺术的评判标准。例如,2004年上映的电影《归来》,观众在看完电影后发出了不同的声音,有的人会认为该部电影很好,有的人则认为该电影会认为不好。更有甚者认为艺术是主观的,即我认为《归来》好它就是好,我认为《归来》不好它就是不好。因为每个人的艺术鉴赏能力和水平高低的不同,所以艺术的评判标准也就不同。因此,作为第七艺术的电影必须具有一个客观的标准,而不是主观臆断出来的,这样才能促进影视艺术向更深、更广的层次发展。但在中国影视发展过程中并没有解释何为影视艺术客观评价的标准,创作者不知,受众也不知。是否可以用美丑来归咎当代电影的好坏。简单的以美丑作为评判影视的标准是否合理?是否在影视剧中拍摄大场面或者美丽的景象就可以算为好作品?由此看来,电视剧《如懿传》美轮美奂的画面是否就是好作品,热播电视剧《三十而已》中部分情节和角色中展现出了人性贪婪的一面,是否就是不好的作品。但电视剧《三十而已》却获得了国际传播奖。对比两者的差异可以看出不能仅仅用感官上的美与丑来判断艺术作品的好坏。判断影视艺术作品的标准真正体现在“艺术所表现的形式是否与艺术表现的最终效果相适应”,这也从侧面说明了为什么在某些作品中丑角能够成为最吸引人们注意力的角色。例如,在影视艺术作品中为什么王宝强扮演的丑角能够获得认可,就是这个道理。但在影视创作及传播过程中并没有重视影视艺术的评判标准。

(二) 因地制宜、因人而异

影视艺术作为一门综合性艺术,它具有“商品性和文化性、艺术性和娱乐性”等多重特质,这就要求在对影视艺术作品进行评判的时候不能采用单一的标准,而是需要全面考量。一步优秀的影视艺术作品,既承载着国际文化交流的重任,又具有鲜明的民族特色和民族风格,这在一定程度上使得影视艺术作品既有国际性又有民族性。同时,影视艺术作品的创作,题材多来源于现实社会生活,作品的内容多反映时代生活,所以影视艺术作品必然具有社会性和时代性。此外,对于影视创作者个人来说,由于每个人的生活阅历、学识水平、价值理念的不同,在每部影视艺术作品中都表现出了个人独特的艺术风格,或者说在某个具体的时期具有相同的创作观念的影视创作具有相同或相似的美学主张、思想倾向、创作手法,形成了一种艺术流派。所以在影视作品创作中艺术批评的标准尺度要因地制宜、因人而异。

三、影视作品创作中艺术批评的本体构建

(一) 人才及组织机构建设

一个完善且详备的学科体系,都是由史论、理论再到评论的一个完整过程组成的。但在当今的影视作品创作的发展过程中,介绍影视作品创作的史论和理论的书籍较多,但有关影视作品创作中艺术批评的针对性、系统性的理论著作却相对较少。同时,进行影视作品创作的组织机构较多,但影视公司只管拍摄制作,反观艺术评论的机构却少之又少。与整个影视艺术创作的队伍相比较,有关影视艺术的艺术批评的队伍也是相对匮乏。所以如何进行艺术批评的人才建设、组织机构建设对影视创作的发展就显得尤为重要。首先,需要建立与影视作品创作相适应的影视艺术批评机构。就以全国范

围来说,可以扩大有关影视作品创作中艺术批评的专业科研院所的比例,对每年所出现的影视艺术文化价值的问题和走向进行分析和总结,从而增强影视作品创作中艺术批评的话语权和威信力。其次,就院校而言,设立有关影视艺术的艺术批评专业,学习相关的艺术批评理论知识,为影视作品创作和影视艺术的发展提供人才的支撑和保障。最后,在影视公司中应该设立与影视作品创作相协调的艺术批评团队和部门,为影视作品创作团队从前期的策划到中期的拍摄再到后期的制作和发行以理论和价值观的引导和把控,从而促进影视艺术的健康发展。

(二) 打造影视作品创作中典型的影视艺术批评

所谓的影视艺术批评的典型就是通过影视艺术批评者的批评,形成对影视创作者的积极有效的反馈,进而总结经验,拍摄出优秀的作品,发展为成功案例。相较于之前的影视艺术来说,如今的影视艺术批评有了一定的进步和发展,包括期刊、专业研究所、影视相关专业的建设都有一定的成果;尤其在新媒体平台上表现的最为显著,例如手机客户端、豆瓣等都取得了一定的成就。从整个影视艺术的发展来看,虽然艺术批评在整个影视作品创作过程中显得越来越重要,但在现实情况中,各界对其批判、质疑的声音一直存在。换句话说,当今的有关影视作品创作中艺术批评的影响力和话语权还是较小,很少有影视创作的作品是在艺术批评家的积极有效的反馈后变得更好、更加有艺术价值。反观今天的艺术批评,大多数等同于一种文学批评,无法区别它与艺术批评的一个本质区别,也无法表现出影视艺术的特殊性。为了能够将专业的影视作品创作中艺术批评与文学评论进行明显的区分,尽可能的体现专业性和特殊性,所以打造典型是影视艺术批评的关键。首先,要想创作出优秀的作品,需要分离影视艺术创作者的票房观念,回归艺术创作的本身,减少导演背负着的票房压力,尤其是较为知名的导演。同时文化部或者是中国电影协会等机构应该对优秀的影视创作作品给予基金扶持,对于特别优秀的影视创作作品给予荣誉奖励。其次,打通影视艺术批评家与影视创作者的交流渠道,加强影视公司与高校或专业的科研院所关于影视创作的艺术批评的合作。最后,利用新媒体技术加强影视艺术鉴赏的通识教育。通过这一方式提高全民的影视艺术鉴赏能力和水平,促进中国当代影视艺术的健康发展和良性循环。

四、结语

通过上述三个方面的问题梳理、探讨和分析,影视作品创作中艺术批评对于影视艺术健康发展具有不可替代的作用。影视艺术批评家要适应影视作品创作和影视艺术的多样性、特殊性的特点,因地制宜、因人而异的做出合理的评价,掌握不同的批评方法,以相对正确、合理的影视艺术批评调节创作者与市场、观影者这三者之间的关系。同时,注重影视作品创作中,艺术批评本体建设,确立影视艺术批评话语权,更好的推动影视艺术的健康发展。

参考文献:

- [1]王卫平.影视批评的贫乏与丰富[J].中国电视,2004,(03).
- [2]姜敏.影视艺术批评三题[J].河北大学学报,2005,(04).
- [3]彭吉象.艺术学概论[M].北京:北京大学出版社,2006.
- [4]吴小丽.浅谈影视艺术批评[J].上海大学学报,2001,(12).
- [5]韩春英,王丹.艺术概论[M].成都:电子科技大学出版社,2018.4.
- [6]熊立.问题意识?科学方法?批判体制—危急中的电影批评之路[J].文艺研究,2011,(7).