

第六章 艺术美

第三节 综合艺术

综合艺术主要指戏剧和影视。因为这两类艺术吸取了文学、绘画、音乐、舞蹈、摄影等艺术的表达方式和手段，综合形成了具有自身独特性的艺术种类。

其一，综合艺术的共同特征首先在于它的综合性。综合艺术将时间艺术与空间艺术、视觉艺术与听觉艺术、再现艺术与表现艺术、造型艺术与表演艺术的特点融会到一起，将各种艺术元素统一到一起，产生了一种崭新的艺术形式，而且各种艺术元素，在这种综合性中产生了新的特质与审美价值。

其二，综合艺术都有情节性。情节是指事情的变化和经过。

其三，综合艺术都具有表演性，需要演员的表演。戏剧的表演是戏剧的中心，技巧要求非常高，特点也非常明显；影视的表演性与影视自身的特点相关，要求表演得逼真、自然、生活化。

一、戏剧

1、戏剧的概述

戏剧（主要是指话剧）是在舞台上由演员以对话和动作为主要表现手段，为观众当场表演故事情节的一门综合艺术戏剧。戏剧从广义上讲包括话剧、戏曲、歌剧、舞剧等；从狭义上讲，主要是话剧和戏曲两种。

戏剧的分类按其矛盾冲突的性质的不同，可分为悲剧、喜剧和正剧；按其容量大小可分为多幕剧、独幕剧；按其表现手段的不同可分为话剧、歌剧、舞剧、诗剧和戏曲。

2、戏剧的审美特征

戏剧的主要特征也是综合艺术的主要特征，即情节性，在戏剧中称戏剧性。戏剧性表现为冲突，无论是意志冲突还是性格冲突，都得是人与人之间发生于精神世界的有意义的冲突，而且冲突过程要有曲折性与急迫性，即特定人物，在特定情境中由于各自精神世界的差异发生冲突。

戏剧的第二个特征为剧场性，即考虑到舞台演出的特点。戏剧的剧场性要求时间适度，地点变化受限制。

戏剧的第三个特征是表演性。戏剧必须有演员的表演。由于戏剧是在剧场中为观众现场表演，因此每次表演都是一次艺术创造。，戏剧表演的过程就是创造

的过程。

3、中国戏曲的审美特征

中国戏曲要求语言歌唱化，韵律化，动作舞蹈化，脸谱带有图案性，服饰具有装饰性和可舞性。戏曲讲究程式，即在演员的角色行当、表演动作和音乐唱腔等方面，都有一些特殊的固定规则。中国戏曲还注重表演得“功夫”，强调特技、绝技或高难度的动作。

中国戏曲还有一个植根于我国传统古典美学思想的特点，即虚拟性。我国古典美学传统注重写意，在戏曲舞台上，表现为演员表演时多用虚拟动作，不用实物或只用部分实物，依靠某些特定的表演动作来暗示出舞台上并不存在的实物或情境。

二、影视

1. 影视艺术概述

影视指电影与电视。

电影是现代科学技术与艺术相结合的产物。电影艺术是以画面和音响为媒介，在银幕上创造出感性直观的形象来表现生活的一门艺术。

电影的诞生日期是人们确切知道的。1895年12月28日晚上，法国人卢米埃尔兄弟在巴黎一家大咖啡馆的地下室里，放映了他们自己拍摄的《火车进站》等短片。

作为现代科学技术的产物，电影经历了从无声到有声、从黑白到彩色、从普通银幕到宽银幕的变化过程。

从总体上看，电影的种类除了有声片、无声片、黑白片、彩色片之外，按电影的样式内容还可分为故事片、美术片、音乐片、舞台纪录片、艺术纪录片等。

电视艺术主要有电视剧、文艺专题片、文艺访谈、音乐电视、电视诗歌、电视散文等。

2. 影视艺术的审美特征

影视艺术有着共同的基本特征，主要有运动的画面、声画的结合、时空的重组和真实性几个方面。

运动的画面是影视的艺术语言，是它们最重要的表现手段。长镜头是构成画面语言的重要手段之一。长镜头即采用较长时间不间断地连续拍摄的镜头。

声画的结合是指影视中的画面是与声音结合起来的。影视中的声音包括对话、音乐和自然音响等。声画结合的 3 种情况：音画同步、音画对位、音画对立。

影视的时空重组主要依靠蒙太奇的多样手法。电影与电视独特的艺术语言为“蒙太奇”，即“Montage”的音译。蒙太奇将逻辑、思想、知性的理解化为视觉的直观形象，使人们在直感中进行有明确含义的思想理解活动。所以，影视不再只是外界事物交代式、记录式的摄影，而成为可以包含丰富潜台词和深刻的思想内容的复写现实的再现艺术。

影视艺术在艺术表现上拥有其他艺术难以企及的真实性。影视不需要夸张，也用不着夸张，可以通过近景和特写等手段，把需要强调的细节送到观众眼前。演员的表演也要求真实，要求“生活化”，而且一切场景也要贴近真实生活，尽管许多是用特技虚拟出来的。

注：本章讲义出自王旭晓《美学基础》，仅供《大学美育》课堂教学使用，任何人不得另作他用，特此说明！