

影视

摄影

这是一本视角的盛宴，
它从影视和摄影两个方面为
读者提供了大量名作，使读
者在享受影视美和摄影美的
同时，了解影视和摄影的基
本知识与拍摄技法，以及一
些特技，使读者畅游在一幅
优美的画卷之中。

中国学生艺术欣赏集结号

CHINA GUOXUESHENG YISHU XINSHANGJIJI HENHAO

辽海出版社

中国学生艺术欣赏集结号

ZHONGGUOXUESHENG YISHU XINSHANGJIJIIEHAO

这是一本视角的盛宴。它从影视和摄影两个方面，读者提供了大量名作，使读者在享受影视美和摄影美的同时，了解影视和摄影的基本知识与拍摄技法，以及一些特技，使读者畅游在一幅优美的画卷之中。

影视

摄影

辽海出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视摄影 / 童一秋编著. ——沈阳:辽海出版社,2012.11

(中国学生艺术欣赏集结号)

ISBN 978-7-5451-2275-6

I. ①影… II. ①童… III. ①电影摄影艺术—青年读物 ②电影摄影艺术—少年读物 ③电视摄影—摄影艺术—青年读物 ④电视摄影—摄影艺术—少年读物 IV. ①J931-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 250921 号

责任编辑:段扬华 柳海松

责任校对:顾季

封面设计:沈水氏

出版者:辽海出版社

地址:沈阳市和平区十一纬路 25 号

邮政编码:110003

电话:024-23284469

E-mail:dyh550912@163.com

印刷者:北京海德伟业印务有限公司印刷

发行者:辽海出版社

幅面尺寸:165mm×230mm

印张:13

字数:180千字

出版时间:2013年1月第1版

印刷时间:2013年1月第1次印刷

定价:25.80元

版权所有 翻印必究

前 言

艺术是人类通过借助特殊的物质材料与工具，运用一定的审美能力和技巧，在精神与物质材料、心灵与审美对象的相互作用下，进行的充满激情与活力的创造性劳动。可以说，艺术是一种精神文化的创造行为，是人的意识形态和生产形态的有机结合体。歌德说：“美是艺术的最高原理，同时也是最高的目的。”这句话告诉我们，艺术是美的，并且永久地绽放着她的魅力。罗曼·罗兰说：“艺术是一种享受，一切享受中最迷人的享受。”所以我们说，人类不能拒绝艺术。

美的东西，除了作者或表演者用动作、色彩、声音以及言词将其表达出来，观众或听众也要学会发现和洞察这种美，体会和欣赏这种美，这样作品才能感染他人并给他人带来美的享受。艺术欣赏是人们以艺术形象为对象，通过感知、体验、理解、想象、再创造等综合心理活动，获得精神满足和情感愉悦的审美活动。艺术欣赏，犹如欣赏一朵美丽的花，从她的播种、成长、开花这一过程进行了解，先看到花的本身是如何的娇艳、唯美，再闻到花沁人肺腑的香味，感叹花从一颗小小的种子到当下的美艳，是经历了一个怎样的过程，并尽情享受她带来的愉悦与满足。

此书以艺术欣赏为主题，专门为青少年学生量身打造，是一本陶冶情操的经典读物。此书从原始艺术的纯真性、力感性、野性，写到现代艺术的细腻性、复杂性、理智性，从希腊艺术，写到西方现代艺术，从中国的神话故事，写到今天的山水人物，内容包罗万象。此书是一场巨大的视角盛宴，给青少年学生提供艺术欣赏的机会，教给他们艺术欣赏的方法，带他们走进一个个美丽又奇妙的世界，让他们领略了世界艺术的博大精深，是青少年学生的良师益友。

目 录

影视部分

影视艺术

电影艺术	(1)
电影的诞生	(1)
电影的发展	(3)
电影艺术的分类	(5)
电影艺术的审美特征	(5)
数字电影	(7)
电视艺术	(10)
电视的产生与发展	(10)
电视艺术的分类	(11)
电视艺术的审美特征	(12)
影视艺术的基本表现手段	(13)

影视技巧

镜头的力量	(22)
比比皆是精彩镜头	(24)
长镜头在《莫斯科不相信眼泪》中的运用	(27)
机位与调度技巧	(29)
蒙太奇的剪辑技巧	(31)
快调剪接技巧	(33)
彩色影像在黑白片中的艺术效果	(34)
巧妙的音画效果	(36)

出色的视听语言	(37)
配音的魅力	(40)
3D 创造的视听奇迹	(42)
《悲情城市》中的声音意象	(44)
巧妙的台词设计	(46)
发挥物象的象征意义	(48)
《撞车》中道具的细节设计	(50)

名作欣赏

《摩登时代》	(52)
《魂断蓝桥》	(54)
一个不朽的丰碑《罗生门》	(56)
《巴黎圣母院》	(58)
现代电影的开山之作《野草莓》	(60)
一首无言的电影诗《裸岛》	(62)
《这里的黎明静悄悄》	(65)
《大白鲨》	(66)
《远山的呼唤》	(68)
《沉默的羔羊》	(69)
《侏罗纪公园》	(71)
《小鞋子》	(73)
《春逝》	(76)
《猫和老鼠》	(79)
早期默片时代的杰作《神女》	(81)
中国早期有声片珍品《马路天使》	(84)
冷峻现实主义的典范《万家灯火》	(86)
召唤革命进取的新电影《青春之歌》	(88)
红色经典《小兵张嘎》	(90)
《城南旧事》	(93)
《黄土地》	(95)

《芙蓉镇》	(96)
《红高粱》	(99)
《建国大业》	(101)
《红楼梦》	(103)
《乔家大院》	(105)

摄影部分

摄影艺术

摄影术的诞生	(108)
中国摄影简史	(110)
摄影的类别	(112)
摄影艺术的表现形式	(115)

摄影美

巧妙构图	(120)
色彩美	(121)
色彩的形成	(121)
色彩的基本知识	(121)
摄影画面色彩的构成	(122)
色彩的情感寓意	(123)
曝光有“度”	(126)
“虚”与“实”	(127)
适中反差	(129)
精彩的定格	(131)

名作欣赏

“太阳下的作品”《窗外景色》	(132)
写真纪实的《巴黎寺院街》	(134)
绘画主义摄影《女士背影》	(135)
连拍摄影《动物的动作》	(136)
经典影象《移民母亲》	(137)

优秀的肖像艺术作品《戴夫》	(138)
抓拍人像佳作《乡村医生》	(139)
《月升》	(140)
“最有性格”的人像摄影《丘吉尔》	(142)
多次曝光摄影《下楼梯的裸女》	(143)
《美国士兵与受伤婴儿》	(144)
充满战地气息的《国旗插上硫黄岛》	(145)
《圣雄甘地》	(146)
超现实主义摄影《原子的达利》	(148)
特殊手法摄影《用光作画》	(149)
《买啤酒归来的孩子》	(150)
《还不下课!》	(151)
《穹顶之月》	(152)
冷静中有爱的《长崎原子弹医院》	(153)
捕捉瞬间的摄影《子弹穿苹果》	(154)
《老北京一条街》	(155)
新闻摄影巨作《人类首次登月》	(156)
《干涸的土地》	(157)
超现实主义摄影《玩偶的凝视》	(158)
《马里灾民援救中心》	(159)
《饥饿的苏丹》	(160)
构图独特的《湖边的树，日本》	(161)
《白石老人》	(163)
《春树奇峰》	(165)
《力挽狂澜》	(167)
《白求恩大夫》	(168)
《节日藏戏》	(170)
《上海》	(171)
《黎明钟声》	(172)

《开国大典》	(173)
《欢送志愿军回国》	(174)
《叶家全家照》	(176)
《东方红》	(177)
《十月的螃蟹》	(179)
《上访者》	(180)
《又是一个春天》	(181)
《小平您好》	(182)
《稻子和稗子》	(184)
《昨天的梦》	(185)
《日月》	(186)
《春蚕到死丝方尽》	(188)
“大眼睛”《我要上学》	(190)
《石板寨记忆》	(192)
《心有千千结》	(193)
《重返舞台：苦练》	(195)
富于表现力的《帕米尔》	(196)

影视部分

影视艺术

电影艺术

电影的诞生

巴黎这个浪漫之都一直被称为艺术的殿堂，艺术在这里有着自由生长的空间。旧的艺术脱胎换骨，新的艺术在发芽抽枝。电影——这个蕴藏着极大潜力的伟大艺术，就在巴黎卡普辛路 14 号的大咖啡馆里诞生了！

1895 年的 12 月 28 日是个星期六，那天咖啡馆里聚满了人，大家都等着观看当时的一个新鲜玩意儿——活动电影放映机。咖啡馆房间里的灯光暗了下来，从吱吱作响的放映机里射出了一束白光，打到了墙上。现场的人们被眼前出现的情景惊呆了：一座火车小站，乘客零零散散地在月台上等车。突然，人们看到一个冒着浓烟的火车头从远处快速地朝着自己开来……第一次见到这样情景的观众惊慌地叫了起来，有的人甚至吓得拔腿就跑，但过了一会，观众们发现火车并没有真的向自己开来，这才逐渐安静了下来。

这就是当时的人们第一次观看电影的情景。放映结束的时候，人们仍然沉浸在难以置信的梦幻世界中，隔了好一会儿才响起雷鸣般的掌声。电影的问世轰动了整个巴黎，当时的报纸报道说，“全场都出了神”，“目瞪口呆，非言语所能形容”。难怪，这是人们第一次从银幕上看到自己的真实生活：大门开启又关闭，树叶被风吹动，海浪拍击海岸……影片里面的生活内容时而近在咫尺，时而远在天边；真切的形象，滑稽的场面让人身

临其境，倾倒无数观众。

当时，巴黎上流社会的绅士们听说电影这个新鲜玩意也想去看看，又觉得和那些平民一起观看有失身份，于是他们总是等天黑以后，把帽檐压得低低的，竖起高高的衣领，偷偷地溜进地下室。由于每天排队入场的观众很多，以至于巴黎不得不出动警察来维持秩序，可见当时电影在巴黎的受欢迎程度。

主持放映的人，也是“活动电影放映机”的发明者卢米埃尔兄弟。经过这一次的放映，巴黎的市民多了一项娱乐活动，同时卢米埃尔兄弟也找到了生财之道。他们开始培训放映员，并带着自己的影片走出了巴黎，到世界各地放映，电影就这样开始了它的生命之旅。

电影的诞生其实经历了一系列的发展过程，有人形象地说电影的诞生是一场“接力赛”。人们很早就知道挥动着的火球可以形成一条红线，这就是视觉残留原理。人们根据这一原理制作了很多玩具和仪器。19世纪前期欧洲非常流行的“幻影转盘”，还有叫“诡盘”的玩具，都是利用了这一原理，即在能够转动的活动视盘上画上一连串的图像，而当视盘转动起来时，那些呆滞的、无生命的图像便运动起来，活灵活现。

电影后来是在摄影术的基础上发展起来的。人们经过一系列的探索，解决了摄影的曝光问题，并通过有趣的“跑马打赌”发明了连续摄影。摄影师爱德华·迈布里奇曾在5年的时间里，多次运用多架照相机给一匹正在奔跑的马进行连续拍摄的实验，并于1878年获得成功。这位天才的摄影师将24架照相机排成一行，当马跑过的时候，照相机的快门就被按下，马蹄腾空的瞬间姿态便被依次地拍摄下来。为此，爱德华·迈布里奇获得了“拍摄活动物体的方法及装置”的专利权。

1888年，法国人爱米尔·雷诺发明了“光学影戏机”。人们开始可以在幕布上看到几分钟的活动影戏，这些都给电影的诞生奠定了基础。直到爱迪生发明了用电的放映机，这就是西洋镜。它的外形像个大木箱，人们可以通过一个小孔看到放大的胶片上的活动影戏内容，不过这个“电影视镜”的特点是仅能供一个人观赏。爱迪生认为：只有每个好奇的顾客单独通过看片机来看电影，才有可能挣到更多的钱。因此他拒绝以投影方式放映电影，这在今天看来显然是个错误。

1893年夏天，法国里昂的一位照相师在巴黎旅游时，看见很多人围着

一个大木箱子（即西洋镜）在等着看什么。出于好奇，他也花钱看了一场。当他看到箱子里有许多小人像真人一样动了起来的时候，感到非常有趣，于是花 6000 法郎买了一个西洋镜回家。这个人就是卢米埃尔兄弟的父亲，他想改进西洋镜却没有成功，但他的两个儿子奥古斯特和路易却完成了父亲的心愿。他们在幻灯机的基础上把西洋镜改成了放映机，并在 1895 年 12 月 28 日公映了 12 部影片，也就是前文所说的那一幕。

电影诞生了，我们可以肯定，它完全是人类想象力和智慧的结晶。电影从此之后迅速地走入了人们的生活。

电影的发展

电影的发展历程，就像一个不断成长的孩子，先要经历无声电影，色彩和人物黑淡、混沌，然后才可以过渡到能够清晰表达层次明了的状态。开始时，电影是没有声音和色彩的，它像一个害羞的小姑娘，默默不语，只用它的举手投足来满足人们的视觉感官，也就是录摄生活中的实景进行机械的放录。这样的电影很长时间被人类称之为“哑巴艺术”。

当然，这只是一个成长的过程，后面绚丽多彩的电影正是在此基础上发展起来的。

（1）默片

1895 年到 1927 年，这一时期是无声的电影时代，也是电影历史上最具独特魅力的默片时代。

在默片的时代里，电影只能最大程度地表现它的视觉效果。由于影视技术上的匮乏，所有人物、情节、氛围都只是靠画面的组装、搭配来呈现。因此，在画面的营造刻画方面，不少导演留下了非凡的成就和创意。

比如苏联的爱森斯坦，他是富有创造性的电影艺术大师。他的《战舰波将金号》，深刻地揭露了沙皇统治下的俄国的腐朽与黑暗，这部作品被认为是电影史上默片的巅峰之作。

著名的喜剧大师卓别林，是个滑稽的留有小胡子的外八字先生，他是 20 世纪最伟大的批判现实主义电影艺术家。他以独特的甚至有些哗众取宠的表演风格和辛辣的讽刺，深刻尖锐地批判了资本主义社会的黑暗与罪恶，常使人们含着眼泪微笑，被称为“含着眼泪的喜剧”。1914 年，他演

出了第一部喜剧片《谋生》。不久，他在第二部影片《阵雨之间》中首次登台亮相，这次表演很大程度上造就了卓别林喜剧电影的诞生。这一时期他拍摄了大量的默剧短片，以出色的哑剧技巧、深入人心的银幕形象成为举世闻名的喜剧演员，被称为“喜剧之父”。1936年，卓别林出品了《摩登时代》，这是他的人生当中最后一部无声片，以后无声片渐渐退出影坛，最终销声匿迹。而紧接着闪亮登场的便是有声电影，它不但迅速代替了无声电影，而且在短时间内创造了许多辉煌。

(2) 有声

1910年8月27日，托马斯·阿尔瓦·爱迪生宣布了他的一项最新发明：有声电影。

1927年美国华纳兄弟电影公司推出了有声影片《爵士歌王》，《唐璜》等，让人们第一次感受到有声电影的魅力。它的成功标志着有声电影的诞生。

1930年以后，有声电影开始风靡于世。至此，电影不再是纯视觉艺术，而是集视觉与听觉于一体的艺术。它更好地满足了电影观众的审美需求，也在电影历史上谱写了更为华丽的一章，使影片在影视的发展道路上有了质的飞跃。

1931年，中国第一部有声电影《歌女红牡丹》在上海诞生。

(3) 色彩

电影有了声音，给人类带来了丰富的听觉盛宴，但影视色彩仅有黑白色，过于单调。于是为了满足视觉效果，人类在色彩方面不断改革，从而使影视艺术更加完美。

黑白电影问世后不久，欧美国家的科学家便又开始了对彩色电影的研究。经过不断的努力和革新，美国出现了染印法，德国出现了多层乳剂彩色胶片。这些伟大的发明为以后的彩色电影奠定了重要的物质基础，对影视色彩的增添和调和具有重要作用。

1935年，美国拍摄的彩色影片《浮华世界》问世。这标志着世界上第一部彩色电影的出现，也预示了电影史上又一次重大变革，从而使色彩真正作为一种元素、手段、风格进入了电影的世界。1937年1月13日，世界上第一部彩色动画片《白雪公主和七个小矮人》也随即诞生。这一期间大量优秀作品奉献在观众面前，如《名利场》、《出水芙蓉》。当然，也有

特立独行的导演依然采用黑白片拍摄，并获得不俗表现，如《辛德勒的名单》。这个时期是彩色与黑白混杂时期，彩色作为新生因素不断蓬勃发展，而黑白也迈着稳重的步伐不断前行，共同为影视艺术的发展作出贡献。

电影艺术的分类

电影按表现手段和表现内容的不同可分为美术片、纪录片、科教片和故事片。

美术片是角色不由演员扮演，而用人工绘制、制作，再由人工配音的电影，包括动画片、木偶片等。

纪录片以纪实为主要创作手段，纪录现实生活为主要内容。狭义的纪录片只指新闻纪录片和文献片，广义的纪录片还包括风光片、舞台纪录片、人文纪录片等。

科教片指利用各种电影特技讲解科学常识的影片。

故事片是电影的主体，种类很多。根据风格、题材和内容，可分为喜剧片、悲剧片、历史片、儿童片、武打片、枪战片、科幻片、侦破片等。按体裁，可分为诗电影、散文电影、小说电影和戏剧式电影。在电影的不同发展时期，电影总是侧重于向其他兄弟艺术学习。20年代，电影主要向诗歌学习，蒙太奇式电影成为主流，以苏联蒙太奇电影学派为代表，涌现出爱森斯坦的《战舰波将金号》（1925）、普多夫金的《母亲》（1926）等一批著名电影。30年代至40年代，电影主要向戏剧学习，戏剧式电影盛极一时，以美国好莱坞电影最为著名，出现了《魂断蓝桥》（1940）、《卡萨布兰卡》（1943）等一大批名片。50至60年代，电影主要向散文和小说学习，纪实性电影达到高峰，出现了意大利的《罗马11时》（1952）等一批纪实性电影和《罗果和他的兄弟们》（1960）等一批小说式电影。60年代以后，随着“新好莱坞”电影的重新崛起和欧洲、苏联电影的复苏，电影的片种也越来越多样化。

电影艺术的审美特征

电影通过展现在银幕上的视听形象给观众以身心的愉悦，在其发展过

程中虽然受到其他艺术的影响，具有与其他艺术如音乐、文学、戏剧等相似的艺术特征，受艺术普遍规律的制约，但它又具有与其他艺术不同的艺术特征。

1. 视听造型性

电影是视听艺术。电影所运用的一切手段，如摄影、灯光、化妆、道具、服装、声音等，主要是为了加强视听效果，电影要在一定画面的有限空间内，通过直观而生动的视觉形象和声音形象塑造人物，叙述事件，抒发情感，表达主题，因此电影艺术最本质的审美特征是它的视听造型性。在电影艺术中，景别、焦距、镜头运动、光线、色彩和画面构图等，共同组成画面造型。人声、音乐、音响共同组成声音造型，与画面相互配合，大大增强了电影的艺术感染力。

2. 画面运动性

电影通过运动着的画面表现动态的人和事物的状态，当人们欣赏电影艺术时，会清楚地看到场景不断变换，人物不断活动，事件不断发展，一切都处在运动之中。电影的运动性主要通过被拍摄对象的运动、镜头本身的运动及被拍摄对象与镜头的复合运动来实现。

3. 时空自由性

电影艺术是时空艺术，它能直观、逼真、多方位地体现时空关系。在影视作品中，空间可随时变换，可以从沙漠到大海，从天空到地面，从偏僻的乡村到现代都市，随着科学技术的发展，电影艺术的空间表现手段越来越丰富。电影艺术中时间的转换也是灵活自由、手法多样的。运用蒙太奇手法，电影作品中时间可以被拉长、倒流、缩短。在电影作品中，现在时空、过去时空、未来时空交织重叠。

4. 艺术综合性

电影艺术是综合艺术，它的综合性主要体现在两个方面：一方面是现代科学技术与艺术的融合；另一方面是综合了文学、戏剧、绘画、音乐等姊妹艺术的表现手段。

电影艺术是科技与艺术结合的产物。就电影的技术基础来看，它综合了光学、声学、电学、物理学、化学、机械学等多种自然科学与应用科学的技术成果。如果没有现代工业提供光、电、声、化等方面的条件，没有感光胶片、光学镜头、摄影机、放映机等配套设备的问世，就不可能有电

影的诞生。而且影视的最基本构成元素——画面与声音，也都是科学技术的产物。画面由黑白到彩色再到立体，声音由无声到有声再到立体音响，都是以科技发展为前提的。蒙太奇的应用，也同摄影机摆脱固定状态密切相连。而变焦摄影、叠影、高速摄影、背景合成等无不依靠科技的发展。在当代电影的发展中，动作片、枪战片、科幻片、恐怖片等片种的发展，则更多依赖科技的进步。

电影的综合性更体现在它吸收姊妹艺术的长处和特点，丰富和充实了自己的艺术表现力。电影借鉴戏剧艺术在编剧、导演、表演等方面的艺术经验，又从绘画、雕塑中吸取造型艺术的特点和规律，将音乐纳入到电影创作中使其发挥重要的抒发情感、渲染氛围的作用；同时电影又拥有绘画、雕塑所不具备的运动形态，拥有音乐所没有的造型因素，突破了戏剧、舞蹈的时空局限性，并把文学的语言符号转化为诉诸视觉和听觉的直观形象。艺术的综合性使电影成为一门集体创作的艺术，将编、导、摄、美、录、音、道、服、化等多个职能部门集合在一起，以导演的总体构思为主导协同完成。

数字电影

(1) 简介

数字电影是高科技的产物，诞生于 20 世纪 80 年代。今天，计算机技术的应用日趋广泛。对于传统电影制作而言，有许多做不到的镜头就需要借助电脑来完成，或者运用了电脑技术会使影片更完美。正由于此，数字技术被引入传统电影之中。在国际上，经过初期摸索，数字电影技术目前已经达到很成熟的阶段，创作人员已从过去单纯地运用数字特技逐步转化为将其与传统摄制、传统特技融为一体的表现手法。

迪斯尼的《玩具总动员》片长 77 分钟，是电影史上第一部全 3D 动画长片，1561 个全电脑制作的 3D 镜头，历时四年之久，动用工作人员共计 110 个，成本高达 3000 万美金。美国于 1999 年 5 月出现了首批数字电影院，首部无胶片数字电影——《玩具总动员续集》由迪斯尼公司推出。

我国虽然在 20 世纪 90 年代初开始尝试数字电影，但 1996 年长沙全国电影工作会议以后，数字电影才算是真正起步，在该次会议上“数字电影