

广播电视新闻学系列教材
普通高等教育新闻传播学类“十一五”规划教材

影视艺术概论

INTRODUCTION TO FILM AND
TELEVISION ARTS

主编 陈晓伟

 郑州大学出版社

广播电视新闻学系列教材
普通高等教育新闻传播学类“十一五”规划教材

影视艺术概论

INTRODUCTION TO FILM AND
TELEVISION ARTS

主编 陈晓伟

郑州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视艺术概论/陈晓伟主编. —郑州:郑州大学出版社,
2009.1

(普通高等教育新闻传播学类“十一五”规划教材)

ISBN 978 - 7 - 81106 - 751 - 4

I. 影… II. 陈… III. ①电影理论 - 高等学校 - 教材
②电视(艺术) - 艺术理论 - 高等学校 - 教材 IV. J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 143456 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人:邓世平

全国新华书店经销

新乡市凤泉印务有限公司印制

开本:710 mm × 1 010 mm

印张:19.25

字数:387 千字

版次:2009 年 1 月第 1 版

邮政编码:450052

发行部电话:0371 - 66966070

1/16

印次:2009 年 1 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978 - 7 - 81106 - 751 - 4 定价:36.00 元

本书如有印装质量问题,由本社负责调换

专 家 指 导 委 员 会 名 单

● 主 任 童 兵 罗以澄

● 副主任 董广安 白 贵 陈培爱 张 昆

● 委 员 (以姓氏笔画为序)

方晓红 白润生 刘卫东 李建伟 吴 建

吴文虎 吴予敏 吴高福 杨尚鸿 姜智彬

芮必峰 商娜红 董天策 樊传果

编 写 委 员 会 名 单

- 主 任 董 兵 复旦大学新闻学院
- 副主任 董广安 郑州大学新闻与传播学院
白 贵 河北大学新闻传播学院
杨海军 河南大学新闻与传播学院
姜智彬 上海外国语大学新闻传播学院
赵丽芳 中央民族大学文学与新闻传播学院
樊传果 徐州师范大学信息传播学院
黎明洁 广西大学文化与传播学院
祝玉华 河南工业大学新闻与传播学院
邓相超 山东建筑大学艺术学院
- 委 员 刘笑盈 中国传媒大学国际传播学院
杨尚鸿 重庆大学人文艺术学院
周 怡 山东大学威海分校新闻传播学院
袁川峰 内蒙古科技大学文学院
张帅旗 中州大学文化与传播学院
高长方 中原工学院人文与社会科学学院
王小燕 周口师范学院中文系
于正凯 洛阳师范学院文学院
王建伟 郑州轻工业学院艺术设计学院
王鲁昌 河南财经学院文化传播系
米格智 河南师范大学文学院
袁爱中 西藏民族学院新闻传播学院
禹建强 北京师范大学文学院
张诗蒂 西南政法大学新闻传播学院

刘志杰 焦作大学人文学院
王丽萍 郑州大学升达经贸管理学院
邵延鹏 山东轻工业学院艺术设计学院
查灿长 青岛大学文学院
齐爱军 烟台大学人文学院
刘卫东 天津师范大学新闻传播学院
赵国正 湛江海洋大学
何德珍 桂林工学院人文社会科学系
张静民 广州大学新闻与传播学院
马学清 北方民族大学文史学院
裴晓军 陕西师范大学新闻与传播学院
杨 琪 重庆师范大学影视传媒学院
杨剑峰 洛阳新艺影艺学院
周振华 江苏城市职业学院
邓 涛 湖北教育学院中文系
吴 辉 湖州师范学院人文学院
谢 珊 福建农林大学园林、艺术(合署)学院
姜 力 北京电视台
韩 砺 河南电视台
何 丽 郑州电视台

作者名单

- 主 编 陈晓伟 郑州大学新闻与传播学院

- 副主编 胡小平 山东大学威海分校新闻传播学院

- 编 委 陈晓伟 郑州大学新闻与传播学院
曹毅梅 河南大学新闻传播学院
王春枝 中原工学院人文社会科学学院
胡小平 山东大学威海分校新闻传播学院
胡新宇 山东大学威海分校新闻传播学院
陈 丹 郑州大学新闻与传播学院

内 容 提 要

本书共分为三大部分,系统介绍影视艺术理论的相关知识。第一部分“影视艺术本体”综论,着重介绍和分析影视艺术相通的艺术特性、视听组成元素及表现手段;第二部分“电影艺术”,将西方电影以及中国电影的总体概貌做了梳理,并阐述了中外电影的风格流派、类型特征、叙事形态,以及与现代主义哲学思潮的关系;第三部分“电视艺术”,对“电视艺术”概念做了界定,并系统地介绍了电视的发展历程,电视剧、纪录片、电视电影等电视艺术门类的本质特性以及现状、发展。本书的写作宗旨是使之成为一本专业知识介绍、深度理论探讨和学科前沿问题分析三结合的影视艺术理论教材。

编 写 说 明

国务院学位委员会于1997年颁布研究生专业目录,新闻学由过去的二级学科调升为一级学科,列为“新闻传播学”,下设新闻学和传播学两个二级学科。这标志着经过近20年的努力,我国新闻教育水平和新闻学学科建设水平总体上有了重大提高,也预示着新闻学和传播学学科建设在21世纪将有更大的发展。最近十多年,伴随着社会的日益信息化、现代化、城市化和传播的全球化,新闻传播行业在社会上的地位和作用越来越引人注目,各种形式、水平、层次的新闻传播媒介不断涌现,新闻传播学成为显学,新闻教育遍地开花,大批考生蜂拥报考,高校新闻专业的本科生、研究生、博士生逐年增多,新闻传播教育正迎来一个大发展时期,这也相应地对新闻传播学的教学水平和教材建设提出了更高的要求。

然而,大规模的学科扩张带来的是总体办学质量的下降;仓促上马的学科建设,在传统单一的培养模式下,逐渐偏离了新闻传播学科本身对人才“有思想、有深度、有广度”的要求,不能适应全球化传播大环境下的人才需要;新闻学院“从学校到学校”的硕士、博士师资居多,绝大部分教师缺乏媒体一线的实践经验,学院派的教学方式与新闻行业重视实践能力的现实需求脱节;大批跟风的院系没能找到适合自己的人才培养模式、办学理念及办学思路,导致毕业生就业缺乏竞争力。

尤其是教材方面,最近十多年,随着新闻教育的不断发展和新闻学研究的不断深入,许多高校都开始编写出版成套的新闻传播学教材,一些教材以其宏阔的视野、良好的理论架构和贴近现实的态度而得到认可和喜爱,惠及无数学子。但与此同时,这些已经出版的教材仍有一些不足,主要表现为以下几点:一是理论体系不够统一,同样的概念在不同的教材中出现不同的表述;二

是引进版教材本土化不够成功,不符合中国新闻传播业的实际需要;三是部分教材内容比较陈旧,不能切合目前飞速发展的传播现实;四是这些教材大多是作者个人教学心得与成果的总结,缺少各个院校之间的通力合作和取长补短,从而在普适性方面有所缺憾。

新闻教育界的老前辈方汉奇先生说过,一般说来,新闻教育质量的高低,起决定作用的主要是两个因素:一个是师资,一个是教材。两者之间,教材的作用更大。

为了更好地协调高校新闻与传播学科的发展,促进各高校之间在新闻与传播学科建设、师资队伍建设、教材建设、实践(实验)教学等方面的互相学习与交流,郑州大学出版社与郑州大学新闻与传播学院、河南大学新闻与传播学院精心策划了这套高等教育新闻传播学类“十一五”规划教材的编写方案,并于2006年9月召开了全国高校新闻传播学院院(系)领导联谊会暨普通高等教育新闻传播学类“十一五”规划教材编写启动会议。会上由主办方发起,全国40余所高校联合成立全国高校新闻传播学院院(系)负责人联谊会。郑州大学新闻与传播学院当选全国高校新闻与传播学院院(系)领导联谊会理事长单位,负责召集并主持理事会和会员大会,联谊会的成立为全国高校新闻传播学科之间的学习交流,搭建和提供一个平台。2006年底郑州大学出版社召开主编会,各位主编提交编写大纲,经编委会审定,确定各书主编、副主编和参编人员。该套教材的编写工作自此拉开序幕。

本套教材以国家教育部最新颁布的《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》为依据选题,涵盖新闻学、传播学两个学科,共分新闻学专业组、广告学专业组、广播电视新闻学专业组三个大类。按照“成熟一批、出版一批”的原则,在“十一五”期间陆续出版。本套教材与以往教材相比,彰显了四方面的特点:

一是权威性。本套教材由我国新闻学领军人物童兵教授任编委会主任,国家教育部专家指导委员会主要成员负责审稿把关,编写人员既有来自全国40多所高等院校教学经验丰富、科研成果丰硕的资深教师,也有海外工作和学习经历的归国学子,融合南北新闻教育、具备深厚理论基础的本土博士,还有来自媒体

一线,具有丰富实践经验的年轻一代。相信这些优秀编者的加盟,将为我们展现全球传播时代的开阔视野,架构新闻传播理论的更合理体系,打造国内目前该学科最权威、最全面的课程用书提供可靠保证。

二是普适性。本套教材克服了目前教材内容陈旧、理论体系不统一、引进版教材本地化不足等缺点,广泛吸收各高校教师的教学成果,充分体现各个层次的学科发展现状,适应各个层次学生与相关行业人士的学习使用。

三是前沿性。本套教材充分汲取当前国内外新闻传播学最新研究成果,以最现代的技术形态、最权威的学术论点以及最先进的理论构建教材内容。

四是实用性。本套教材贴近各高校新闻传播教学的实践,切合中国新闻传播业的实际需要,把握业内脉搏,提供最新最具代表性的案例分析,极具实用价值。除纸质内容外,还注重立体开发,对案例性较强的内容,配有多媒体课件和光盘,以便于教师教学使用。同时,考虑到该学科实践性强的特点,特设生动的模拟情景训练,开创教材理论与实践相结合的先河,也充分体现了该教材鲜明的实用性。

当然,由于各方面局限,这套教材也不可能做到尽善尽美,但我们的期望是,为新闻传播学科优化专业课程设置,规范人才培养模式,梳理办学理念、办学思路,增强毕业生就业竞争力提供典范式的平台;为普通高等教育新闻传播学类专业编著最新、最全面、最系统的“十一五”规划教材;为中国新闻传播学建设的春天增添一抹绿色,做出一点贡献。

郑州大学出版社的领导和员工为本套教材的出版付出了辛勤劳动,尤其是杨秦予副总编从选题调研、资料收集到参编院校联系、编写方案制订以及筹划相关会议等都亲历亲为,作了大量卓有成效的工作,在此谨表感谢。

高等教育新闻传播学类“十一五”规划教材编写委员会

2007年4月

前言

影视艺术在人文、社科领域是一个相对年轻的学科,尽管年轻,却一直处于发展演变中,最显著最深刻的变化来自于影视的技术领域,每一次影视技术的重要发展,都毫无疑问地会对影视哲学—美学产生革命性震荡。如今,在观点和方法论上达成一致的影视理论日渐衰微,不同的方法论只能突出影视艺术不同的侧面,因此,把影视艺术当作一个发展演变的思想体,以对其作出多方面的解释,显得尤为重要。

目前,国内已出版的影视艺术概论类书籍并不鲜见,但大多局限于对基础知识做单一的、模式化的介绍,难免偏颇和陈旧。在当下这样一个开放的、变化的学术语境中,任何关于影视艺术的著述,都会涉及对经典艺术理论的重新阐释和对现代影视理论体系的重新建构,因此,本书在整体框架的组织和具体章节的写作中力求采取多元化的思维模式,以期给读者提供更大的认识和思考空间。

在整体结构上,《影视艺术概论》按照“综论:影视艺术本体”、“电影艺术”、“电视艺术”的类别在结构上分三篇,共十三章。在第一篇“综论:影视艺术本体”中,分别介绍了影视艺术特性、影视视听语言、影视构成形式与表现手段,以及影视艺术鉴赏与批评的方法。目的是为了首先让读者了解影视艺术作为一门独立的艺术学科,它和其他艺术门类的联系和区别,以及我们应该如何去鉴赏和批评它。

第二篇“电影艺术”中,分别介绍了电影的历史以及风格流派、电影的类型以及叙事形态、现代电影理论思潮、数字技术与后电影时代。尽管电影和电视是姊妹艺术,但两者仍存在本质的区别,本章详细而深入地介绍了电影在一百年中的发展历程、形成的风格流派、电影理论研究的理论模式从传统的艺术哲学、美学理论向结构主义和语言学的嬗变,以及在数字技术的强

势冲击下,对电影认识的多元化发展。

第三篇“电视艺术”中,分别涉及电视发展简史、“电视艺术”概念的误读和界定、电视剧、电视纪录片和电视电影等内容。“电视”和“电视艺术”显然是两个概念,但针对这两个词汇,理论界一直争论不休,有人说,电视只是一个载体,不是艺术,但电视节目是艺术,也有人说电视根本不是艺术。总之,不同语境、不同框架、不同视点、不同前提产生不同的结论。面对众说纷纭的现状,我们首先对“电视艺术”概念作出了界定,在此基础上,展开对“电视剧”、“电视纪录片”、“电视电影”等电视艺术的分析 and 讨论。

通过这三篇,共十三章的介绍,希望能够为读者建构一个清晰明了的知识框架,为提高读者的影视艺术素养出一份力。

笔者在学习和科研过程中,深知不同的学习阶段对知识的需求不同,因此,《影视艺术概论》的写作也本着“全面、深度、前沿”的分层原则。对于初学者来说,《影视艺术概论》可以作为一本工具书,比较全面地了解影视艺术的相关概念和知识;对于有一定专业素养的读者来说,《影视艺术概论》有一定的理论深度,可以起到深化知识、开阔视野的作用;对于影视专业的读者来说,《影视艺术概论》又是一本资料用书,它涉及当下的一些新观点,可以激发读者更进一步的思考。

影视艺术是综合艺术,其故事性、视觉感和技术因素都有利于读者对其理论的认识和理解,在阅读本书的同时,配合相关的影像资料,也许会收到事半功倍的效果,读者诸君不妨一试。

陈晓伟

2007年7月于郑州大学

目
录

- 001 第1篇 综论:影视艺术本体
- 003 1 影视艺术特性
 - 004 1.1 影视艺术的综合性
 - 004 1.1.1 影视艺术与文学
 - 007 1.1.2 影视艺术与戏剧
 - 010 1.1.3 影视艺术与绘画
 - 012 1.1.4 影视艺术与音乐
 - 016 1.2 逼真性:物质现实的复原与数字真实
 - 016 1.2.1 影视艺术的直观真实
 - 017 1.2.2 影视艺术的心理真实
 - 017 1.2.3 影视艺术的技术真实
 - 018 1.3 运动性:“动”作为影视造型元素
 - 018 1.3.1 影像空间的运动性
 - 019 1.3.2 影视时间的运动性
 - 020 1.4 商品性:影视艺术作为文化产业
 - 021 1.4.1 影视艺术是艺术品,也是商品
 - 022 1.4.2 好莱坞电影的产业形态
- 024 2 影视视听语言
 - 025 2.1 画面
 - 025 2.1.1 构图
 - 026 2.1.2 色彩
 - 028 2.1.3 照明
 - 029 2.1.4 运动
 - 032 2.1.5 景别
 - 034 2.2 声音
 - 034 2.2.1 音乐
 - 036 2.2.2 音响
 - 038 2.2.3 语言
 - 042 2.3 剪辑
 - 042 2.3.1 镜头组接的一般规律
 - 043 2.3.2 镜头的组接技巧

- 044 2.3.3 镜头的组接方法
- 047 3 影视构成形式与表现手段
- 048 3.1 蒙太奇
- 048 3.1.1 “蒙太奇”的由来以及发展
- 049 3.1.2 蒙太奇的分类以及形态
- 052 3.1.3 蒙太奇在影视创作中的作用
- 053 3.2 长镜头
- 053 3.2.1 长镜头的产生及其发展
- 055 3.2.2 长镜头的分类
- 056 3.2.3 长镜头在影视艺术中的作用
- 059 4 影视艺术鉴赏与批评
- 060 4.1 关于影视艺术鉴赏
- 060 4.1.1 影视艺术鉴赏的基本特点
- 065 4.1.2 影视艺术鉴赏的价值与功能
- 068 4.2 影视艺术批评是影视艺术鉴赏的最高形式
- 068 4.2.1 影视批评方法的三个层次
- 070 4.2.2 影视批评方法的类型
- 081 第2篇 电影艺术
- 083 5 电影的历史以及风格流派
- 084 5.1 西方电影发展简史
- 084 5.1.1 电影诞生期(1832~1895)
- 086 5.1.2 电影成长期(1895~1927)
- 097 5.1.3 电影成熟期(1927~1945)
- 101 5.1.4 电影发展期(1945年至今)
- 106 5.2 西方重要电影流派
- 106 5.2.1 德国表现主义电影
- 108 5.2.2 法国“诗意现实主义”学派
- 110 5.2.3 英国纪录片学派
- 111 5.2.4 意大利新现实主义电影
- 113 5.2.5 法国“新浪潮”
- 114 5.3 中国电影发展简史
- 114 5.3.1 中国早期电影(1896~1931)
- 117 5.3.2 20世纪30、40年代的中国电影(1931~1949)
- 120 5.3.3 十七年电影(1949~1966)
- 121 5.3.4 “文革”时期的电影(1966~1976)

- 123 5.3.5 “新时期”以来的电影(1976 年至今)
- 128 5.3.6 港台电影
- 132 **6 电影的类型以及叙事形态**
- 133 6.1 勇气与梦想:西部片
- 135 6.2 浪漫与苦涩:爱情片
- 136 6.3 江湖与侠客:武侠片
- 137 6.4 暴力与人性:黑帮片
- 138 6.5 魔力与想象:科幻片
- 141 **7 现代电影理论思潮**
- 142 7.1 结构主义电影理论和电影符号学
- 142 7.1.1 结构主义电影理论
- 144 7.1.2 电影符号学
- 145 7.2 精神分析电影理论
- 145 7.2.1 弗洛伊德理论
- 146 7.2.2 拉康理论
- 147 7.2.3 精神分析与电影
- 148 7.3 女权主义电影理论
- 151 7.4 意识形态批评理论
- 154 **8 数字技术与后电影时代**
- 155 8.1 电影是现代科技发展的产物
- 155 8.1.1 电影的三大变革与科技发展
- 163 8.1.2 数字化电影制作过程
- 170 8.2 数字时代的电影美学
- 171 8.2.1 数字技术与电影新观念
- 176 8.2.2 电影中的虚拟现实
- 179 **第3篇 电视艺术**
- 181 **9 电视发展简史**
- 182 9.1 世界电视发展历程概述
- 182 9.1.1 电视的兴起:技术的宠儿
- 185 9.1.2 电视的发展:公众的焦点
- 187 9.1.3 电视的现状与发展趋势
- 192 9.2 中国电视观念的沿革
- 192 9.2.1 中国电视发展历史回顾
- 194 9.2.2 政治功能的弱化:喉舌—舆论导向—三贴近
- 195 9.2.3 本体意识的清晰:精品节目—品牌栏目—频道专业化

- 197 9.2.4 纪实观念的演变
- 199 9.2.5 受众意识的觉醒
- 202 10 “电视艺术”概念的误读和界定
- 203 10.1 “电视”与“电视艺术”的误读
- 203 10.1.1 “电视”与“电视艺术”之争
- 206 10.1.2 电视艺术的特征
- 211 10.2 “电视艺术”与“电视艺术片”的比较
- 212 10.2.1 “电视艺术”与“电视艺术片”辨析
- 216 10.2.2 “电视艺术片”的类型
- 222 11 电视剧
- 223 11.1 电视剧发展简史
- 223 11.1.1 萌芽成长时期(20世纪30、40年代)
- 223 11.1.2 探索发展时期(20世纪50、60年代)
- 227 11.2 电视剧的创作类型
- 227 11.2.1 现实题材电视剧
- 230 11.2.2 历史题材电视剧
- 234 11.3 当前电视剧创作现状
- 237 11.3.1 生产机制:主旋律化与娱乐化并行
- 238 11.3.2 生产格局:产业化、多元化与类型化结合
- 243 12 电视纪录片
- 244 12.1 电视纪录片的发展历程及其特性
- 251 12.2 电视纪录片的基本元素
- 251 12.2.1 真实元素
- 251 12.2.2 故事元素
- 252 12.2.3 艺术元素
- 253 12.2.4 娱乐元素
- 254 12.3 电视纪录片的类型
- 254 12.3.1 电视短纪录片
- 254 12.3.2 电视长纪录片
- 254 12.3.3 电视专题片
- 255 12.3.4 电视系列片
- 256 12.4 电视纪录片创作形式
- 256 12.4.1 参与式记录
- 256 12.4.2 旁观式记录
- 257 12.4.3 超越式记录