

王彦霞◎编著

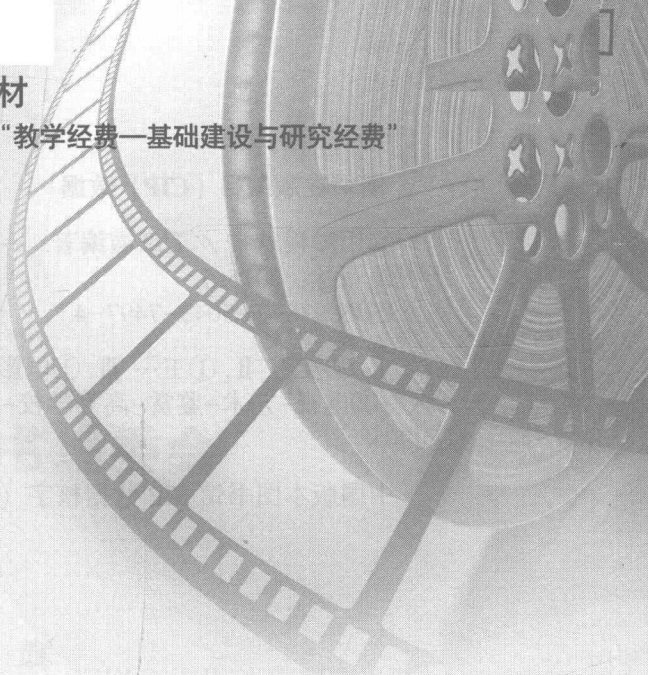
实用 *Shi Yong*
Ying Shi Xin Shang
影视欣赏

中国广播影视出版社

北京联合大学“十二五”规划教材

出版资金来源：北京联合大学广告学院“教学经费—基础建设与研究经费”

王彦霞◎编著

实用 *Shi Yong* *Ying Shi Xin Shang* 影视欣赏

中国广播影视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

实用影视欣赏 / 王彦霞编著. --北京: 中国广播影视出版社, 2015. 7

ISBN 978-7-5043-7497-4

I. ①实… II. ①王… III. ①电影-鉴赏-高等学校-教材②电视-艺术-鉴赏-高等学校-教材 IV.

①J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 184688 号

实用影视欣赏

王彦霞 编著

责任编辑 李潇潇
装帧设计 亚里斯
责任校对 张莲芳

出版发行 中国广播影视出版社
电 话 010-86093580 010-86093583
社 址 北京市西城区真武庙二条 9 号
邮 编 100045
网 址 www.crtip.com.cn
微 博 <http://weibo.com/crtip>
电子信箱 crtip8@sina.com

经 销 全国各地新华书店
印 刷 河北省高碑店市德裕顺印刷有限责任公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16
字 数 250(千)字
印 张 17
版 次 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5043-7497-4
定 价 37.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

本书编委会

主 任：张祖明 张 旗

副 主 任：卜晨光 楚 天 安传钢

编 著：王彦霞

编委会委员：（以姓氏笔画为序）

丁 莎 卜晨光 王少艳 王彦霞 毛美娜

安传钢 刘 畅 邹加倪 张 旗 张祖明

吴 璇 杨 沛 武英洁 周筱真 楚 天

序 言

这本《实用影视欣赏》是北京联合大学广告学院表演系部分教师集体编写的教学用书，出版之前问我能不能写个序，我有感于他们在繁忙的工作、生活之余齐心协力编写教材的热情，就答应了。

影视作为大众文化中不可或缺的一员，近年与人们的关系越来越密切，特别是随着微媒体、自媒体的发展和普及，影视艺术成为人们日常生活的有机组成部分，使“日常生活审美化”、“审美日常生活化”在某种程度上成了现实。在这样的背景下，如果能对影视基础知识、基本技能、欣赏技巧、作品优劣及评判标准等予以了解，不仅对北京联大的青年学生及众多的普通读者来说至关重要，而且对学校应用性人才的培养和表演系教师团队的发展也有深远意义。

从学生的角度说，他们要顺利取得学士学位，须按规定选修不同种类的选修课，其中就至少有一门像“影视欣赏”这样的人文与艺术类课程必须选修。信息时代，媒体众多，学生获得信息的渠道繁杂多样，但只有把信息转化为有效的知识才能直接促成学生的成长成才。“影视欣赏”是学生甄别信息、获取知识的重要平台，这不仅关系到学校人才培养的质量，而且关系到未来整个社会的人文素质水平。早在1933年，英国学者利维斯和他的学生丹尼斯·桑普森就呼吁“培养青少年的媒介批判意识”，以便抵御大众传媒在商业动机刺激下推销“低水平的满足”及产生的各种负面影响。这个问题对于正处在转型时期的我国更为突出：一方面，世界多极化，经济全球化，各种社会矛盾错综复杂，各种文化观念相互碰撞；另一方面，电影、电视、互联网形成了一张巨大的无所不在的信息网，裹挟着不同的意识形态话语日夜不

停地进入大学生的视野,使信息环境对他们的影响越来越大。《实用影视欣赏》这本书,旨在向学生普及影视知识的同时使他们面对鱼龙混杂的媒体信息能够合理地选择利用,并从中受到启发,提升适应社会的能力和人文水平。

从教师的角度说,作为高校“三大职能”的体现者和执行者,无论是培养人才、科学研究还是服务社会,课堂教学都是一个重要窗口,但如今的课堂每天都在受到各种诱惑、各种信息及各种传播方式的挑战,如何在有限的时间内把知识传递给学生并使他们愉快地接受,成为摆在每一个教师面前的严肃问题,对于影视表演专业的教师们来说更是如此。本书的编写者分别来自中国传媒大学、北京大学、北京电影学院、中央戏剧学院、北京师范大学、中国音乐学院、上海大学等国内顶尖高校,专业涉及戏剧与影视学、表演、导演、声乐、编导等,在北京联合大学广告学院表演系这一年轻的团队中,他们无论来自哪里,无论专业背景,无论所在岗位的性质,也无论承担课程的特点,都致力于在有限的课堂时间内最大限度地发挥教学的作用,并在课堂教学之余积极带领学生开展影视创作和舞台演练,短短几年之内,远到加拿大“蒙特利尔国际电影节”,近到北京“青年戏剧节”及“金刺猬”大学生戏剧节,到处都有表演系师生们活跃的身影。在《实用影视欣赏》这本书中,他们既对实践进行思考,又向经典真诚地致敬,其中凝结着为学生“量身定做”的初衷。

从学校的角度说,北京联合大学在高校林立的首都探索出一条“应用型”办学道路,是必要的,也是必须的。为了适应高等教育大众化的新形势及人才培养的新要求,学校逐渐在实践中凝练形成了“学以致用”的校训,并发展成为北京市重点建设的应用型人才培养基地。广告学院在十几年发展历程中,也紧紧围绕学校“学以致用”的校训和“发展应用性教育、培养应用型人才、建设应用型大学”的办学宗旨及“面向大众,服务首都,应用为本,争创一流”的办学定位,注重培养学生的实践能力。表演系教师们结合当今人才培养的目标和学生的特点,因地制宜编写这本教材,可喜可贺!未来将在两个教学平台上使用这本教材,校内平台是北京联合大学昌平校区内各个专业、各个年级,校外平台则面向北京市“学院路共同体”教学体系内二十多个院校各个专业的学生开放。在这样的综合型课堂上对不同专业学生同时

进行有目标的授课，通过教学相长的过程，相信受益者不仅是选课的学生，还将对顺利完成学校规定的教学任务产生积极的推动作用。

感谢学校为教师们提供申报“十二五规划教材”的机会！书中不当甚至错误之处，还请各位专家、各位读者批评指正。

2015年6月30日

（注：张旗教授，北京联合大学广告学院院长，兼任北京手工艺研究所所长、中国艺术人类学学会理事、中国工业设计协会会员、北京工艺美术学会理事等职。）

前言

在“十二五”收官之年出版这本“十二五规划教材”，本书编写组的每一位成员都感到了时间的紧迫，尤其是我。从2005年至今，我先后在北京联合大学北四环校区、白家庄校区、温泉镇校区、十三陵校区开设“影视欣赏”课，但十年间一直没找到适合于选修此课的学生教材。当然，市面上能够买到的同名教材有很多，但专门为综合类院校各个专业学生编写的教材几乎一本也没有，所以几年前就想动手编写一本自己的教材。恰逢学校于2013年组织“十二五”规划教材申报与遴选工作，《实用影视欣赏》幸运地通过了专家评审，编写这本书成了我和同事们在课余时间的主要任务。近两年又按学校教务处要求把开课范围扩大到了北京市“学院路共同体”20所高校自愿选修的学生，对教材的要求越来越迫切了。

作为一门人文艺术类课程，“影视欣赏”虽然属于选修课，但对学生而言，某种意义上说要比其他必修课更有现实意义：第一，影视是学生们熟悉的，当前的媒体环境使他们置身于各种视听媒介之中，观看，“吐槽”，“弹幕”，对于他们来说可谓家常便饭；第二，影视是学生们喜欢的，作为视听艺术，影视作品带给他们的乐趣比读书、写作业、做实验等都更多样，更直接；第三，影视是对他们有益的，影视作品源于生活，高于生活，除了制造梦幻般的视听享受让他们感到“替代性的满足”，还提供各种各样的“人生范本”供他们借鉴。这就为“影视欣赏”教学目标的实现及教学任务的完成奠定了现实基础。实际上，每届学生中都有影视“发烧友”，他们来自不同的专业，却对电影电视剧作品有共同的爱好，甚至达到有片必看、有星必追的迷恋程度，如何对学生进行引导的问题摆在了任课教师的面前。

语言是人类交际的工具，以影视媒介为基础的视听语言是更符合人们审

美需要和娱乐享受的交际工具，因此，从语言角度介入“影视欣赏”问题是一条自然而又简便的途径。本书从视听语言的诞生、发展、分类、特征入手，分别从画面语言、蒙太奇、声音语言、演员表演、人物塑造、情节叙事、生活形态等层面讨论影视作品的艺术形式和思想内容，既符合学生的鉴赏与接受规律，又符合马克思主义美学的、历史的相结合的“最高”评判标准。

鉴于市面上同类教材有很多，本书的最大特点是能够对各个专业的学生都有实用价值，因此按常规商定了“不抄袭、不剽窃”的写作原则，除概念性、知识类内容以外，尽量“以著代编”，增强趣味性。又鉴于中外影视史上各类作品也有很多，不可能在书中一一列举，所以只能“有所为，有所不为”，挑选经典的、有价值的、对学生提升人文素质及成长成才有益的影片作为案例，每章除了有故事之外，还有导读，有小结，有练习，有附录，既适合于本科生和专科生，又对他们报考相关专业研究生有很大的参考价值，总体目标是使所有学生读时能懂，读完有用。目标与实际之间可能有距离，但我们一直在努力。

本书共分为七个部分，先从总体上根据教学大纲框定了“影视欣赏”的范围，然后分别从视听语言、影视画面与蒙太奇、影视声音及其表现、影视表演的原则与特点、影视作品中的人物及其塑造、影视作品中的生活及其形态等方面进行阐述。具体分工如下：王彦霞负责教材项目申报、中期检查，确定章节题目、结构体例、格式规范、编写原则等，并负责撰写目录、前言、第一章、第二章、第六章第二节、第六章第四节、后记及通稿、改稿等工作；吴璇负责第三章第一、二节，1.5万字；武英洁负责第三章第三节，1万字；毛美娜负责第四章第一、二、三节，2.5万字；王少艳负责第四章第四节，1万字；周筱真负责第五章，2万字；何颖利负责第六章第一节和第四节部分内容，7000字；刘畅负责第六章第三节，1万字；邹加倪负责第七章，3万字。

由于编写者知识学养、文风特点等各不相同，本书各章之间不太平衡，书中偏颇错误也在所难免，敬请方家批评指正！

王彦霞

2015年7月15日

目 录

第一章 影视欣赏基础	1
第一节 影视欣赏的意义	2
一、娱乐作用	3
二、认识作用	4
三、教育作用	4
四、文化传播与传承作用	5
五、产业作用	6
第二节 影视欣赏的对象	8
一、影视作品的主要类型	8
二、影视作品的主要特征	14
第三节 影视欣赏的一般过程与评价标准	26
一、一般过程	26
二、评价标准	29
第二章 视听语言的诞生与发展	39
第一节 语言与视听语言	40
一、语言	40
二、视听语言	41

第二节 画面语言的诞生与发展	43
一、卢米埃尔兄弟与“世界上最早的电影”	43
二、爱迪生与“被逼而成的好莱坞”	46
三、爱迪生的赚钱经与画面语言的曲折发展	49
四、连续摄影与画面语言的传播	51
五、早期国产电影的发展历程	53
第三节 声音语言的诞生	57
一、国外“伟大的哑巴”开口说话	57
二、国内声音语言的探索实验	59
第四节 彩色画面语言的探索	64
一、人工上色	64
二、机械着色	65
三、染色与调色	65
四、马克斯韦尔的彩色摄影原理	66
五、加色法	66
六、减色法	67
七、彩色电影在中外的出现	67
第五节 同期声技术的应用	68
一、同期声的概念	68
二、话筒拾音的特点与分类	69
三、话筒的位置与方向	70
四、室外拍摄的同期声操作问题	71
第六节 数字化视听语言的全新呈现	72
一、数字化的主要表现	72
二、数字化影视对传统叙事理论的偏离	73
三、对数字化技术的反思与评价	75
四、我国影视的差距	77

第三章 影视画面与蒙太奇	81
第一节 镜头画面及其构成	82
一、画 框	83
二、构 图	84
三、景 别	86
四、镜头角度	88
五、视 点	89
第二节 蒙太奇	89
一、从长镜头到蒙太奇	90
二、蒙太奇分类及其对影视叙事的作用	94
第三节 “电影语汇”对戏剧舞台时空的影响	101
一、导演对舞台时空处理的基本技巧的“电影化”现象	101
二、导演借鉴“电影语汇”对“时空转换”的处理技巧	106
三、电影声画对位般交代时空的转换	108
四、时空与时空的场景对接,形成类似电影镜头画面的 切换	109
五、导演借鉴“电影语汇”处理舞台时空的误区	110
第四章 影视声音及其表现	115
第一节 人物语言	116
一、对 白	116
二、独 白	117
三、旁 白	120
四、影视声音的录制	120
五、语言在影视中的作用	121
六、影视语言的功能	121

第二节 音响	123
一、音响的定义	123
二、音响的划分	124
三、音响的作用	125
第三节 音乐	126
一、影视音乐简介	126
二、影视原声唱片	129
三、影视音乐的性质与特点	130
四、影视音乐的呈现方式	131
五、音乐与画面的结合	132
六、音乐蒙太奇手法	136
七、影视音乐的材料、主题与曲式	137
八、影视音乐的美学功能与作用	139
第四节 音乐与剧情的融合及其情感表达	145
一、影视音乐通过烘托气氛来表达情感	145
二、影视音乐通过塑造人物性格揭示其内心情感	147
三、影视音乐通过突出情感价值来表达情感	149
四、影视音乐通过深化作品主题思想来表达情感	151
 第五章 影视表演的原则与特点	 163
第一节 影视表演的二度创作特征	164
一、二度创作的定义	164
二、影视表演二度创作的意义	165
三、影视表演中二度创作的原则	166
四、影视表演二度创作的特征	166
第二节 影视表演与舞台表演的异同	169
一、舞台表演的含义及艺术表现	170
二、影视表演与舞台表演的关系	170

四、影视表演与舞台表演的异同	172
第三节 影视表演中的体验和表现	177
一、“体验派”发展进程及其理论内涵	178
二、“表现派”发展进程及其理论内涵	179
第四节 影视演员的分类	182
第六章 影视作品中的人物及其塑造	187
第一节 典型环境中的典型人物	188
一、典型人物与典型环境的概念	188
二、典型人物的特点	189
三、典型人物的角色分类	190
第二节 影视中的小角色	193
一、小角色的作用	193
二、经典作品中的小角色	195
三、“大演员”饰演的小角色	200
第三节 演员如何塑造典型形象	202
一、塑造典型人物，要注意其与典型环境的关系	202
二、塑造典型人物，要注意典型人物的个性特征	203
三、塑造典型人物，要注意细节	204
四、塑造典型化的人物形象，还要注意个性化和概括化的关系	205
五、影视表演中的人物练习和观察生活练习	208
第四节 影视人物塑造过程及评价标准	209
一、剧本中的人物形象	210
二、导演和演员对人物的塑造	211
三、典型人物的评判标准	214
第七章 影视作品中的生活及其形态	219
第一节 影视艺术源于生活，高于生活	220

一、艺术起源的几种理论	220
二、“源于生活，高于生活”	224
第二节 影视中的生活	227
一、影视中的生活形态	227
二、影视中生活形态的审美内涵与表达方式	252
后 记	255

第一章

影视欣赏基础

【本章导读】

影视欣赏的前提是对作品中的视听语言有所了解。否则，可能只知道某些作品好看，却不知道好在哪里；只知道某些作品不吸引人，却说不出原因何在。影视欣赏不仅对普通观众，也对国家影视产业发展具有重要意义。

电影、电视剧、动画片、微电影、微动漫等是当前观众欣赏较多的影视作品类型。它们外部形态各不相同，却也有一些相同之处。

欣赏艺术作品，是生活的调剂，是心灵的休闲，是情感的传递，是故事的分享。优秀的影视作品不仅能吸引观众追着看，而且能养眼养心，使人沉浸其中，受到感染，欲罢不能。影视欣赏是感性认识到理性判断再到评论分析的过程，影视评论需要参照一定的标准。

在影视作品越来越普及，“吐槽”^①、“弹幕”^②日益成为时尚并且正在发挥越来越大作用的今天，对于大学生来说，了解一些影视欣赏的常识并掌握一些欣赏技巧是非常必要的。几乎每个人从小到大都有观看电影电视剧的经历，但“外行看热闹，内行看门道”，如果说小时候注意的是色彩和画面，长大了关注的是明星脸蛋和故事情节，那么，到了大学阶段再看影视剧，就不能只是“看热闹”，而要在掌握一些专业知识的基础上“看门道”了。

第一节 影视欣赏的意义

电影电视剧作为大众艺术、“客厅艺术”^③，与人们的关系是非常密切的，对于普通观众来说，影视欣赏是日常生活的有机组成部分，进门就打开电视机收看影视节目早已成为一种习惯；对于影视“发烧友”来说，影视欣赏是跟饿了要吃饭、渴了要喝水一样重要的事，演员古天乐在2015年暑假宣传新片《巴黎假期》时就曾谈到，如果不能看电影电视就是“世界末日”；对于大学生来说，影视欣赏作为一门重要的人文艺术类选修课，是提高人文素质、提升媒介素养和个人能力的重要途径。

电影电视剧经过创意、编剧、拍摄、调色、除噪、合成、专家评审、样

① “吐槽”是近年出现的网络流行语，意为“抬杠”“掀老底”“拆台”等，指从对方的行为或语言中找到有趣的切入点，发出感慨，提出质疑，进行揶揄等。该词源于日语“突っ込み”，是由名为“万岁”的古曲艺发展而来的传统艺术，以两人的滑稽问答为中心，形式类似于我国的相声的捧哏，但实际上并不一样。在台湾的翻译把这个日语词进行翻译时，由于我国闽南语中有“吐槽”一词，就采用了这一译法并传到了大陆。自2012年起，学界陆续出现了专门对该词进行研究的论文，如陈岚：《“吐槽”一词的来龙去脉》，http://blog.sina.com.cn/s/blog_82c0f4740101m8mx.html，2012-09-26；王明理：《网络流行词“吐槽”研究》，载《文学教育》2014年第1期，等等。

② “弹幕”是自2014年起才作为一种新型的娱乐互动方式在我国活跃起来，这一概念最早出现于军事领域，原意指“使用密集火力对某一区域进行轰炸”，被借用于观看动漫视频时进行评论，后又出现了“弹幕电影”“弹幕话剧”“弹幕小说”等。目前流行最多的是“弹幕电影”，观众可以一边观看影片一边评论，评论的字幕出现在电影屏幕上，不但增加了观众的存在感，而且能产生一种特殊的娱乐效果。

③ 黎可：《客厅艺术中的不和谐音——略谈我省的两部电视剧》，载《文艺评论》1987年第3期。