

普通高等教育“十三五”规划教材

影视鉴赏

李含侠 主编

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

普通高等教育“十三五”规划教材

影视鉴赏

李含侠 主编

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

影视鉴赏/李含侠主编. —西安:西安交通大学出版社, 2015. 10

ISBN 978-7-5605-8036-4

I. ①影… II. ①李… III. ①影视艺术-鉴赏-高等职业教育-教材 IV. ①J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 243078 号

书 名 影视鉴赏
主 编 李含侠
责任编辑 王建洪 祝翠华

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)

网 址 <http://www.xjtupress.com>

电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315(总编办)

传 真 (029)82668280

印 刷 西安明瑞印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16 印张 9.75 字数 234 千字

版次印次 2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5605-8036-4/J·178

定 价 49.80 元

读者购书、书店添货,如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82668133

读者信箱:xj_rwjg@126.com

版权所有 侵权必究

前言

foreword

现在,影视是社会传播覆盖面最广的艺术形式之一。它的发展影响着社会进步与精神文明建设。大量的实践证明,高质量的影视艺术作品对提升一个民族的思想文化影响力具有重要作用。

本教材根据高等学校人才培养目标和培育规格的要求,以教育部办公厅关于印发《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》(教体艺厅[2006]3号)文件精神为指导,以《“十二五”江苏省高等学校重点教材建设实施方案》为编写依据,坚持科学性、实用性、鲜活性和针对性相结合的原则,力求做到理论知识的“必需、够用”为度,以讲清概念,强化实用为重点,学生通过学习艺术理论、鉴赏艺术作品、参加艺术活动等,树立正确的审美观念,培养高雅的审美品位,提高人文素养;了解、吸纳中外优秀艺术成果,理解并尊重多元文化;发展形象思维,培养创新精神和实践能力,提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,促进德智体美全面和谐发展。

本教材是在认真总结以往的教学实践经验,紧密结合高校学生素质提高和成才要求的基础上,围绕培养和提高学生实际鉴赏水平这一目标而编写的。本教材在编写过程中,从中外影视发展到如何鉴赏影视作品,再到具体经典影视作品的解读,遵循一个由浅入深、循序渐进的过程。本教材实用性强,容易使学生产生浓厚的学习兴趣。本教材的适用对象主要以高校学生为主,同时也适用于所有的影视艺术的爱好者及初学者。

本教材由李含侠担任主编,陈芳、张宜霞担任副主编,各章节的编写分工如下:第一章由王高兰老师编写;第二章第一节由张宜霞老师编写,第二节由李含侠老师编写;第三、第四章由王靓老师编写;第五章由陈芳老师编写。全书由李含侠、陈芳统稿,由陆建华教授担任主审。在此,对于编写过程中给予帮助的各位领导和同仁一并表示衷心的感谢。

本教材在编写过程中,参考了国内外高校的相关教材、专家学者的专著论文以及网络信息,不能一一列出,在此,我们深表敬意和歉意。由于编者学识水平有限,加之本书涉及面较广、编写时间仓促,粗疏和不当之处敬请各位专家和读者朋友批评指正。

编者

2015年6月

目录

contents

前言

第一章 认识电影 /001

- 第一节 电影艺术总论 /001
- 第二节 电影的特征与审美 /014
- 第三节 电影的鉴赏与批评 /025
- 第四节 电影节 /046

第二章 优秀中文电影鉴赏 /054

- 第一节 中国电影概述 /054
- 第二节 经典内地电影鉴赏 /062
- 第三节 经典港台电影鉴赏 /077

第三章 经典英文电影鉴赏 /094

- 第一节 英美电影概述 /094
- 第二节 经典电影鉴赏 /096

第四章 其他语种优秀电影鉴赏 /110

- 第一节 欧洲浪漫爱情电影 /110
- 第二节 日韩动、漫恐怖电影 /112
- 第三节 印度宝莱坞主题电影 /116
- 第四节 泰国动作电影 /118

第五章 了解电视 /121

- 第一节 电视概述 /121
- 第二节 电视栏目 /130
- 第三节 优秀电视节目鉴赏 /137

参考文献 /149

第一章

认识电影

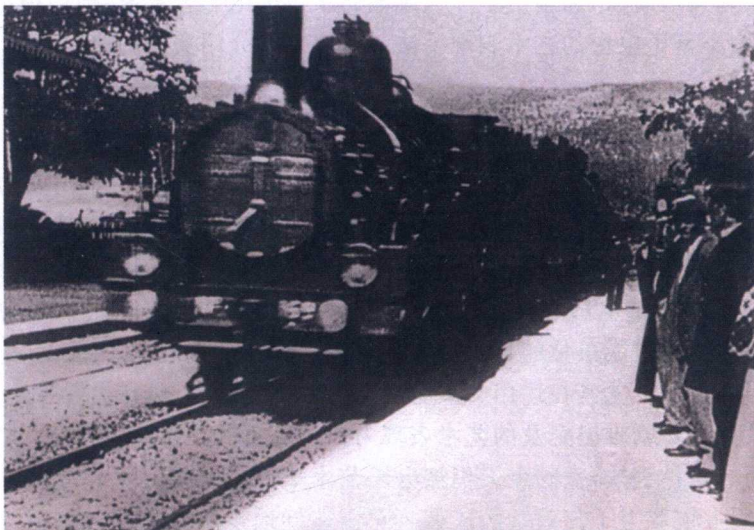

第一节

电影艺术总论

一、电影的发展历史

19世纪初,随着摄影技术、缩短曝光、胶片、连续摄影等一系列技术的发明,电影似乎越来越接近人们的生活。许多人开始进行电影放映的试验,这当中有英国人、俄国人、美国人,有的在实验室,有的未作公开展映。1895年12月28日,在法国巴黎卡普辛路14号大咖啡馆的地下厅里,卢米埃尔兄弟当众展示了他们发明的活动电影放映机,并向大家放映了他们自己摄制的短片《火车进站》《工厂大门》《墙》《水浇园丁》等。人们从眼前的银幕上看到一个个活生生的人物会走会动时,惊诧不已。从这一天起,电影这门年轻的艺术就正式宣告诞生了。

《火车进站》剧照

随着人类文明的进步以及科技的发展,电影艺术取得了长足的发展,在其发展过程中经历了几次重大的变革。

(一) 电影艺术发展的初期

电影发明之始,作为电影的创始人卢米埃尔兄弟所拍的那些影片只是对生活的简单实录,人们只是把它看做一种记录现实的手段。如《工厂大门》一片中,镜头对准工厂大门,真实再现了工厂下班的情景:先是男女工人或步行或骑车相继离开,接着工厂主乘汽车离开,最后看门人出来,将两扇大门关上。卢米埃尔被称为记录性现实主义创始人。法国的乔治·梅里爱将

电影与戏剧联系起来。他将戏剧因素引入电影,用电影来讲述故事,其作品有《灰姑娘》《月球旅行记》《海底两万里》等。这些影片将故事情节引入电影,把戏剧艺术用于电影摄制之中,首创用人工布景来摄制电影,克服了电影诞生时仅仅作为记录手段的局限,增强了电影的艺术性,为电影最终成为一门艺术作出了贡献。观众也开始将它作为一门艺术来欣赏。

《月球旅行记》剧照

(二) 电影艺术的飞跃——无声电影发展成熟时期

电影成为一门真正的艺术以后,1908—1927年,电影进入无声故事片发展时期。这一时期的电影处于快速发展阶段,涌现出了一大批闻名于世的电影艺术家,他们拍出了许多代表性的电影名作,极大丰富了电影的艺术表现手法。这里主要介绍美国的格里菲斯、卓别林和前苏联的爱森斯坦。

1. 格里菲斯的独立叙事艺术

大卫·格里菲斯(1875—1948年),美国著名导演,其代表作为《一个国家的诞生》和《党同伐异》。格里菲斯对电影的最大贡献在于他把电影从戏剧中解放出来,使电影真正成为一门独立的艺术,其标志是把组成电影的基本元素由场景变成镜头,由此便产生了镜头的剪接,也就是蒙太奇。1915年拍摄的电影《一个国家的诞生》奠定了他的电影艺术大师地位。这是世界上第一部以镜头为基本组成单位的长故事影片。全片由一千多个镜头组成,在蒙太奇手法的运用上取得了巨大成就。尤其在运用交叉剪辑技巧的平行蒙太奇,在设置悬念、营造惊险刺激的紧张气氛上获得了戏剧难以企及的艺术表现力。如著名的“最后一分钟营救”便首次出现在这部影片的结尾。这种手法,直到今天仍被电影艺术家广泛使用。除此之外,《一个国家的诞生》在镜头的运用上也取得了突破性的成就。它创造性地运用“推、拉、摇、移、跟”多种拍摄手法,将远景、全景、近景、特写等镜头和谐地连接起来,既注意整体场面,又注意具体细节,整体与局部相互协调补充,收到了良好的艺术效果。

1916年,格里菲斯又摄制了另一部不朽之作《党同伐异》。该片独出心裁地将四个故事组合在一起。这四个故事是:“基督的受难”、“巴比伦的陷落”、“圣巴托罗米节大屠杀”和现代故事“母与法”。这四个故事意在传达:仁爱给人类带来幸福,排斥异己则必然导致灾难。人们应宽容、博爱,不要互相仇恨和残杀。影片中的这四个故事是以平行剪辑的方法同时出现。格里菲斯让电影变得繁复而更加吸引人,成为一门叙事艺术,从单纯的剪辑过渡到了蒙太奇的经营。

《一个国家的诞生》剧照

2. 卓别林与喜剧电影的繁盛

电影成为一门独立的艺术之后,放映业也迅速发展起来。在美国,逐渐形成了大制片厂制度和明星制度,并出现了种种电影类型,而其中最受欢迎的是喜剧片。

查理·卓别林(1889—1977年),著名的喜剧电影大师,1889年出生于英国伦敦一个贫困的演员家庭,1913年进入美国好莱坞,从此开始他的电影生涯。卓别林是世界史上绝无仅有的奇才,一生总共拍摄了80多部影片,其代表性的影片有《淘金记》(1925年)、《城市之光》(1931年)、《摩登时代》(1936年)、《大独裁者》(1940年)等,他的影片具有以下鲜明的艺术特色:

其一,批判现实的思想性。卓别林的电影常常在笑声中揭露资本主义社会的丑恶现实,对资本家的残酷剥削进行鞭挞,对劳动人民的悲苦寄予深切同情,揭示出他们身上善良美好的品质。如影片《摩登时代》就揭露了资本家对工人的残酷剥削和下层人民在重重压迫下的苦苦挣扎。如在影片《摩登时代》中,身为工人的他更是被资本家的残酷剥削逼得发了疯,被送进了疯人院。但这个流浪汉仍然非常善良诙谐,对未来充满了信心。对这一形象的塑造倾注了卓别林对下层劳动者的深切同情。

卓别林塑造的“绅士流浪汉”形象

《摩登时代》剧照

其二,悲喜剧结合的艺术特色。卓别林的电影总是用喜剧的手法来表现人物的悲剧性命运,达到“笑中有泪,泪里含笑”的艺术效果。如《淘金记》中,在冰天雪地里被困在小木屋中的查理煮吃自己的大皮靴的场景:他端坐在桌子前面,一手拿刀,一手拿叉,好像绅士般姿势优美地切开鞋底,叉起鞋带,津津有味地吸着鞋钉,细嚼慢咽,兴致盎然。又如《摩登时代》中,查理被“吃饭机”折磨,查理被机械动作折磨得失去控制,到处用扳手去“加固”女秘书裙子上的扣子、别人的鼻子,等等。这些镜头一方面以大胆、夸张的手法让人忍俊不禁,一方面又让人为人物的不幸遭遇感到辛酸。

其三,大胆夸张的手法的运用,丰富的肢体语言表演。在《淘金记》中,查理从悬崖木屋逃出的场景,《摩登时代》里查理精神失常后的追逐与舞蹈,都是卓别林影片夸张性表演的点睛之处。

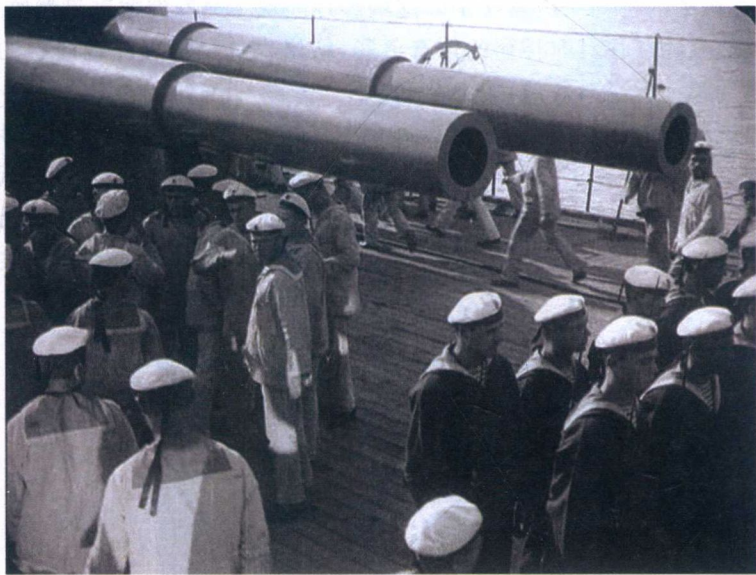
3. 爱森斯坦的蒙太奇理论

首先提出并对蒙太奇理论作了深入研究的是前苏联的以谢尔盖·爱森斯坦为代表的电影艺术家。影片《战舰波将金号》就是爱森斯坦运用其蒙太奇理论拍摄的一部经典之作。《战舰波将金号》拍摄于1925年,是为纪念1905年俄国革命而拍摄的。影片描绘了俄国1905年革命期间沙俄黑海舰队波将金号装甲舰水兵们的起义斗争。《战舰波将金号》对电影艺术的杰出贡献,集中表现在视觉形象的创造和镜头的蒙太奇组接这两个表现手段。尤其在电影镜头的组接上,如著名的“敖德萨阶梯”一场戏中,爱森斯坦将沙皇士兵追逼屠杀人民的镜头、人群惊慌失措、四散奔逃的镜头、中弹倒下的群众的镜头、血迹斑斑的阶梯的镜头、载着婴儿的婴儿车滑下阶梯的镜头等不断交叉剪接在一起,形成强烈的戏剧冲突和惊心动魄的叙事节奏,给观众造成了强烈的心理冲击,激起他们对于残暴沙皇军队的无比憎恨。《战舰波将金号》充分运用隐喻蒙太奇、对比蒙太奇等艺术,成为电影艺术的经典之作。

(三) 电影艺术的飞跃——好莱坞的全盛时期

1. 电影从无声到有声,从黑白到彩色

随着观众的审美要求的提高和科学技术的发展,依靠形体动作和字幕来进行表达的无声电影已不能满足观众的需求,1927年,美国华纳兄弟影片公司拍摄了世界上第一部有声影片

《战舰波将金号》剧照

《爵士歌王》，它的出现标志着电影声音的诞生，使电影告别了哑巴时代。虽然在这部电影中只有几首音乐和寥寥几句对白，但观众第一次领略到有声电影的魅力，所以有声电影的出现加强了电影的表现力。1935年，美国影片《浮华世家》问世，则让黑白影像的电影成为了彩色的光影世界。从此，电影具备了影像、声音、色彩三大元素，并日益发展成熟起来，电影艺术由此取得了革命性的变化。

2. 好莱坞初具规模

好莱坞本是洛杉矶郊外的一个荒凉的小村庄，但风景优美，阳光充足，气候宜人，是拍摄电影最理想的地方。1908年初导演鲍格斯为拍摄影片《基督山伯爵》，在那里建立了一个小小的摄影棚，并被起名为“HOLLYWOOD”，意即“长青的橡树林”。随即，便有许多独立制片商纷纷在此搭棚建厂，到1913年前后，一座新的电影城便初具规模了，此后它逐渐成为美国的“一座巨大的金库”。这样，到了20世纪20年代，好莱坞已成为美国的电影制片中心，形成了以米高梅、雷电华、华纳兄弟、迪斯尼、20世纪福克斯、哥伦比亚、联美等八大影业公司雄踞的格局，他们垄断了美国电影的制片与发行，建立了完整的大制片厂制度和明星制度。好莱坞的大制片厂制度将电影生产规范化，从而出现了类型电影，如喜剧片、西部片、歌舞片、传记片、爱情片等。

喜剧片是最早出现的一种受欢迎的电影类型。早在无声片时期，就出现了麦克·塞那特、查理·卓别林、勃斯特·基顿等喜剧大师。1934年，由卡普拉导演、克拉克·盖博主演的爱情喜剧片《一夜风流》也大获成功，获得当年奥斯卡改编、导演、男女主演和制片五项大奖，成为20世纪30年代好莱坞上百部爱情喜剧片的最初范本。

西部片是以19世纪下半叶美国西部拓荒为历史

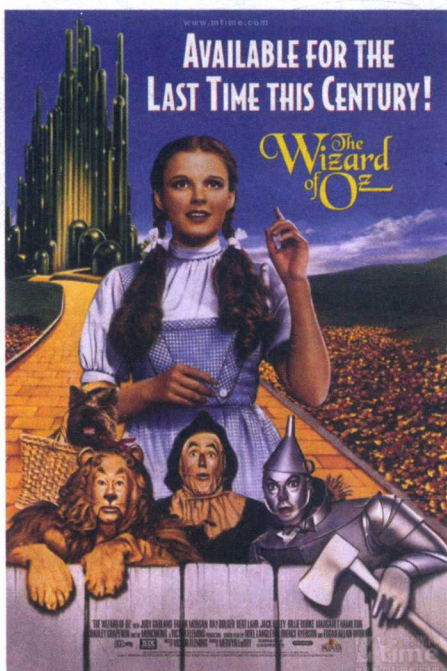

《一夜风流》剧照

背景,表现开发过程中的各种矛盾与斗争。这些影片展现了绮丽的西部自然风光,故事情节扣人心弦,惊险曲折,人物往往具有神秘的传奇色彩,结尾也总是坏人得到应有的下场。早期最著名的西部片是约翰·福特导演的《关山飞渡》。

有声影片出现后,好莱坞拍摄了大量歌舞片。1930年夺得奥斯卡最佳影片大奖的《百老汇的旋律》,开创了好莱坞20世纪30年代歌舞片的新格局。在20世纪30年代美国经济的萧条时期,歌舞片通过美丽动人的歌声、优美精湛的舞姿、华丽动人的场景以及曲折动人的故事来吸引观众,银幕上的歌舞梦幻世界给处在动荡不安世界中的普通观众提供逃避现实的理想场所。1939年《绿野仙踪》的问世,标志着彩色歌舞片渐趋成熟。

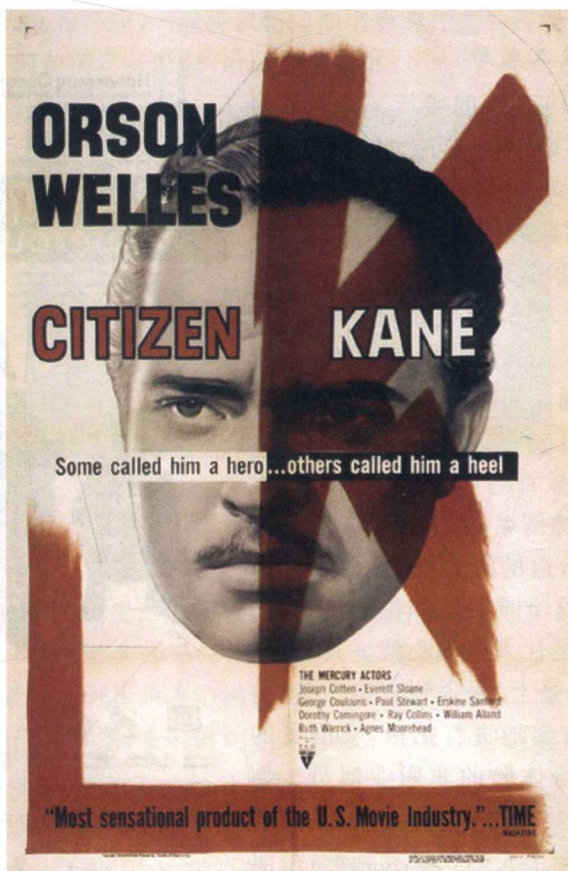

《绿野仙踪》海报

3. 好莱坞的鼎盛时期

20世纪30、40年代,好莱坞进入鼎盛时期,电影的产量多、观众多、利润也大,逐渐成为世界电影发展的主导力量。在这一时期,也出现了许多思想和艺术水准都较高的影片和一批优秀的电影艺术家。《公民凯恩》是奥斯·威尔逊奉献给观众的第一部作品,也是他最成功的一部影片。1998年,在美国电影协会评选的“20世纪100部最佳美国影片”中,它又以最多票数名列榜首,堪称为一部不朽的影片。《公民凯恩》摄于1941年,影片以美国亿万富翁、报业巨头威廉·伦道夫·赫斯特的生平事迹为原型,从凯恩的一生经历反映了资本主义社会中人的异化,表现了资产阶级生活的空虚、贫乏和寂寞。该影片在思想上批判了现实主义,在表现手法上创造了独具新意的“多视角”的叙事结构。影片从凯恩之死开始,由记者汤姆逊的采访为线索,先后引出五个人物对于凯恩的不同回忆。这些回忆表现了凯恩人生历程的不同阶段和他性格的不同侧面,而同时这些回忆又带有回忆者的主观情绪和他们对凯恩的不同评价。观众必须在各种不同的叙述中自己找到凯恩的真相,这就给观众留下了比较自由的思考空间。其

次,该影片系统运用景深镜头、长镜头等,在艺术表现上极具魅力。

《公民凯恩》海报

希区柯克(1899—1980年),著名的“悬念大师”,其代表作有《蝴蝶梦》《深闺疑云》《爱德华大夫》《美人计》《后窗》《眩晕》《西北偏北》《精神病患者》等,这些影片都是揭示罪案的犯罪片。希区柯克善于调动各种电影手段来渲染环境气氛,设置悬念,使观众在紧张的氛围中总是屏神静气,带着一个个问号期待事情的发生,而到影片最后才真相大白,发现出乎意料的结果。如其成名作《蝴蝶梦》中,那幽深、古老的曼德利庄园笼罩着神秘凶险的氛围,面无表情的女管家恰似一个无处不在的幽灵,给予初出茅庐的女主人公一种精神上的威胁,使她随时随地处于莫名的恐惧之中。

同时20世纪30、40年代,世界处在反法西斯战争之中,好莱坞也制作了一批具有鲜明进步民主倾向、表现反战爱国题材的影片。揭露法西斯侵略阴谋和颂扬反法西斯战士的电影有:《血雨腥风》《出生入死》《战地钟声》等;正面描写战争的电影有:《直捣东京》《反攻缅甸》《海底肉弹》等;以战争为背景,描写战争中的爱情悲剧的电影有:《魂断蓝桥》《卡萨布兰卡》等;反映后方人民支持反法西斯战争的电影有:《忠勇之家》《守望莱茵河》等。这些影片反映了人民群众的呼声,受到了观众的欢迎。

(四) 战后世界电影的多头并进发展

第二次世界大战后,各国政治、经济、文化等各方面都发生了很大变化,电影在技术上达到

了完善的地步,在艺术上也不断探索,进入了精益求精的阶段,世界影坛出现了多种多样的艺术风格和流派。

1. 意大利新现实主义电影

二战后,在1945—1951年间盛行于意大利的新现实主义电影对世界电影带来了巨大影响。新现实主义电影追求的是对生活的真实反映,其一,在内容和题材上具有明显的社会性。如揭露法西斯暴行,歌颂意大利人民爱国主义精神的《罗马,不设防城市》,反映战后人民群众悲惨贫困生活的《偷自行车的人》。其次,通过普通人的生活遭遇来反映当代的社会问题。如《罗马11时》就是根据一则社会新闻创作而成,某公司准备招聘一名打字员,不料清早就有数百名妇女挤在楼梯和大街上排队应考,结果楼梯倒塌,造成惨剧。影片反映了对失业妇女不幸命运的深切同情,而影片最后,那个期待着能得到这个唯一的职位的姑娘,仍然等待在大楼门外,更是让人感到心酸。其三,注重电影的真实性。在场景上,深入到穷街陋巷、贫民窟等故事发生的地方实地进行拍摄,在演员的选择上尽量使用有切身体验的非职业演员。如《偷自行车的人》中扮演儿子的小演员,就是导演经过长期寻访后,在一个工人的家里找到的;扮演

父亲的也是一个真正的失业工人,拍完影片后他仍然失业。其四,新现实主义电影是大量采用中、远景和长焦距镜头,用纪录片的方式来拍电影,使影片更具自然朴实的生活气息。

由于种种原因,新现实主义电影持续的时间不长,到20世纪50年代中期以后即开始衰落,但其电影的纪实主义传统得到发扬,影响深远。

2. 法国的新浪潮运动

自欧洲资产阶级革命以来,法国一直是世界文化和艺术的中心,法国人也是以激情和浪漫闻名于世。法国“新浪潮”电影是法国的一批年轻人向传统的电影挑战,拍他们自己的生活、人物、阶层和他们熟悉的环境,拍他们自己,拍自己的传记片,追求主观现实主义,注意表现现代人的心理和情绪。

1959年,在法国戛纳国际电影节上,几位法国年轻人的处女作获得大奖。其中有特吕弗的《四百下》获得最佳导演奖,卡缪的《黑人奥尔菲》获得金棕榈奖,阿伦·雷乃的《广岛之恋》获得戛纳电影节特别评论奖,成为法国“新浪潮”时期“左岸派”的代表作。《广岛之恋》是一部关于和平题材的影片,讲述了女主人公来到日本广岛,与一位日本建筑师邂逅,向他讲述自己在第二次世界大战中与一个德国士兵的恋爱悲剧。德国士兵被打死的那一天,也正是广岛遭到原子弹轰炸的日子。影片用大量的“闪回”和画外音把过去和现在、经验和对经验的叙述交织起来,探讨了战争给人带来的心灵创伤。

《偷自行车的人》海报

在此前后,瑞典导演伯格曼、意大利导演安东尼奥尼和费里尼,以及法国的“左岸派”导演们,与法国的新浪潮运动遥相呼应,一起将以新浪潮电影为代表的现代主义电影推向高潮。随着导演们转入了商业片的拍摄,“新浪潮”运动宣告结束。

《广岛之恋》剧照

3. 战后日本民族电影

二战后,世界电影的新变化突出地反映在民族电影的蓬勃兴起中,日本电影走在世界电影发展的最前列,出现了一代电影大师黑泽明。1951年,他的《罗生门》获得了威尼斯电影节金奖,并在当年的奥斯卡最佳外语片角逐中拔得头筹,轰动国际影坛。该影片以战乱、天灾、疾病连绵不断的日本平安朝代为背景,主要讲述了一起由武士被杀而引起的一宗案件以及案件发生后人们之间互相指控对方是凶手的种种事件以及经过。这部电影具有多视角、多重复的特点,从不同的风格形式塑造人物,在构图设计上注重刻画人物的内心世界。《罗生门》成为日本电影史,乃至世界电影史上一个不朽的丰碑。此后黑泽明又拍摄了许多具有鲜明特色的影片,代表作有《蛛网宫堡》《保镖》《影子武士》《乱》《七武士》等。1990年,他以80岁的高龄拍出了《梦》,影片采用第一人称的叙述方式,亲切而富有诗意。在他的《梦》展映之际,奥斯卡特授予他终身成就奖。他是亚洲获此殊荣的第一人。

4. 战后的前苏联电影

在第二次世界大战中,前苏联人民经历了伟大的卫国战争,留下了许多可歌可泣的英雄事迹,也留下了难以平复的心灵创伤。战后,表现战争的影片大量出现,受到了当时人们的喜爱。20世纪40年代末到50年代初期,前苏联电影的代表作有《攻克柏林》《青年近卫军》《卓

《罗生门》海报

娅》等。这些影片歌颂战斗英雄艰苦卓绝的卫国战争,基调高昂,体现出了革命英雄主义和乐观主义精神。20世纪50年代后期到60年代后期,其代表作有《雁南飞》《一个人的遭遇》等。这些影片从人道主义精神出发着重描写了战争中的普通人,表现战争给人们心灵带来的创伤。从20世纪60年代末至1989年前苏联解体,代表作有《这里的黎明静悄悄》《只有老兵去战斗》《战地浪漫曲》等。这些影片不仅表现了人们的爱国主义与英雄主义精神,也进一步探索了战争与人的关系,具有较强的艺术感染力。

除了战争题材的影片外,前苏联还有许多反映人生哲理、伦理道德的影片也很有影响。著名的代表电影有《莫斯科不相信眼泪》《合法婚姻》《两个人的车站》《红莓》《秋天的马拉松》《白比姆黑耳朵》等。

(五) 多样化的当代世界电影

20世纪70年代以后,世界电影有了更大的发展,电影进入多元交汇、综合发展的历史时期。其风格类型也日趋多样,除了喜剧片、西部片、鼓舞片外,影响较大的还有美国的越战片、政治电影、科幻片、灾难片等类型。

美国的越战片,代表作品有:描绘美国军人在战争中受到精神和肉体创伤的《归来》《猎鹿人》;探索人与战争的关系,揭示战争毁灭人性,使人沦为战争野兽的《现代启示录》;再现士兵在越南战场生活实况的《野战排》。其中,《猎鹿人》和《野战排》分别获得第51届和第59届奥斯卡金像奖最佳影片奖,通过描写战争,反思战争给人们带来的伤害。

政治电影多是揭露资本主义社会的政治腐败、社会混乱等阴暗面,具有很强的社会性。代表影片有《甘地传》《一个警察局长的自白》《华丽的家族》。家庭伦理电影,多以爱情、婚姻、家庭、老人、子女等普遍的社会问题为叙述对象,反映现实生活中的人和社会,注意挖掘人的情感世界,十分亲切感人。代表作品有《爱情故事》《克莱默夫妇》《金色池塘》等。

20世纪90年代世界电影的一个突出特点是美国电影在全球取得绝对的优势,好莱坞影片凭借自己雄厚的实力占据了世界各地的电影市场。20世纪90年代,好莱坞最盛行的是用数码技术参与制作的科幻片与灾难片。

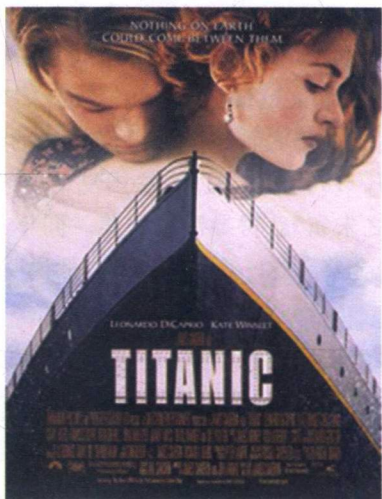
随着电影制作技术的发展,到20世纪70年代,科幻片在美国兴盛起来。最为轰动的是1977年《星球大战》,投资高达1000多万美元,同时也获得了高达7亿9千多万美元票房。

《星球大战》海报

到 20 世纪 90 年代,数码技术运用于电影之中,好莱坞的电影特技制作更加令人惊叹,如《未来战士》里液态金属转化为人的景象,《侏罗纪公园》里史前生物恐龙的形象,这一切影像制作所给人带来的真实感和震撼力大大超出了人们的想象,深受观众的欢迎。这些影片在商业上都取得了巨大的成功。受此鼓励,好莱坞的制片商们大量投资制作了许多以逼真的电脑特技制作作为号召的科幻片。如描写人与太空世界的《独立日》(1996 年)、《阿波罗 13》(1995 年)、《接触》(1998 年)、《黑衣人》(1997 年);描写恐龙的《侏罗纪公园》(1993 年)、《迷失的世界》(1997 年);描写人类未来的《未来战士》一、二集(1984、1992 年)、《回到未来》一、二、三集(1985—1990 年)、《未来水世界》(1995 年),以及《星球大战》第四集《幽灵的威胁》等。

20 世纪 90 年代,数码技术的运用使灾难片重现生机,再次兴盛起来。如《龙卷风》《天雨地裂》《大洪水》《哥斯拉》等。最令人叹为观止的是反映人类历史上空前的海难事件《泰坦尼克号》,获得 1998 年奥斯卡金像奖 11 项大奖,制作成本高达两亿美元,该片风靡全球,获得 12 亿美元的高票房收入。

《泰坦尼克号》海报

面对美国电影以高成本、大制作、大场面、大明星的巨片占领世界各国电影市场的局面,各国电影都在寻求新的出路。

法国是电影的故乡,法国电影体现艺术本位的电影文化,是纪实电影美学与艺术化倾向相结合的产物。1969 年一部影片《Z》被称为西方政治电影鼻祖和典范作品。影片开创了纪实与虚构浑然一体的叙事风格,用侦探片的形式来表现真实的历史事件,影片获得 1969 年戛纳电影节奖,并获得当年奥斯卡最佳外语片奖。1997 年,法国以高科技手段拍摄的科幻片《第五元素》取得了 2 亿多美元的好成绩。

英国电影曾有过辉煌的历史,有享誉国际影坛的经典作品《百万英镑》《王子复仇记》《雾都孤儿》《尼罗河上的惨案》。进入 20 世纪 80 年代后突出影片有《火的战车》《甘地传》、《法国中尉的女人》。英国电影则以小制作、低成本,反映人们日常生活和美好感情的喜剧片取胜。1994 年的《四个婚礼和一个葬礼》和 1997 年的《我最好朋友的婚礼》都赢得了人们的喜爱。

澳大利亚影片在此时也悄然崛起。1995 年,澳大利亚女导演的《钢琴课》获得奥斯卡最佳故事片奖。同年,一部妙趣横生,由动物做主角并由真的动物扮演的动物片《宝贝小猪》风靡全球。

《钢琴课》剧照

到了20世纪90年代,随着一批导演的作品获得成功,日本电影再次引起人们的关注。1995年,导演新藤兼人拍摄《午后的遗书》后,表现普通人生活情感的影片受到了以中老年人为主的观众的欢迎。1996年的《我们来跳舞吧》,1997年的《失乐园》都获得了成功。这两部影片描写中年人的生活感情,表达了中年人希望突破平淡无奇的生活,找回纯真爱情、感受爱的激情的心态,受到了观众的欢迎。1997年5月,在法国戛纳电影节上,今村昌平导演的《鳗鱼》获得大奖,河濑直美导演的《萌之朱雀》获得导演新秀奖。同年9月,北野武导演的《哈奈比》也在第54届威尼斯电影节上获得金奖。这一系列的成功,都说明日本电影开始进入了第二个黄金时代。

二、新媒体艺术

进入21世纪后,随着现代科技手段与艺术思维的相互融合,新媒体艺术应运而生。新媒体艺术是一种以光学媒介和电子媒介为基本语言的新艺术学科门类,它建立在数字技术的核心基础上,亦称数码艺术。其表现手段主要为电脑图像(computer graph,CG)。它主要是指那些利用录像、计算机、网络、数字技术等最新科技成果作为创作媒介的艺术品。它的诞生和发展是一件令人瞩目的新鲜事,它的迅速发展又推动着传统媒体艺术的创新与转型,为电影艺术的发展打开了一扇新的窗户。电影艺术无论是创作还是传播都取得了空前突破,新媒体艺术深入到了电影之中,由此电影业进入到了新的电影时代。

(一) 新媒体艺术在电影中的应用

电影曾一度以胶片作为与其他艺术形式相区分的标志,然而这种情况因新媒体的兴起而发生了变化。随着CG技术对电影的渗透,数码摄像机以数字的形式存储影像,有的镜头进入数字工作站进行数字特技加工,数字电影完全可不依赖赛璐珞物质媒介,仅依托计算机和网络技术即可完成创作、发行和放映诸过程。

就创作上而言,电影以崭新的姿态表现出新媒体艺术的独特魅力。数字媒体艺术视觉“大片”带来的冲击是令人震撼的,如《哈利波特》《指环王》的魔幻世界的表现,再如幽默故事片《猫鼠大战》中的拟人化动物,这些电影集中表现了数字媒体艺术在再现历史、虚构现实上的强大优势,观众感受到了多媒体艺术震撼力和影响力。2006年,美国环球影业公司推出的《人猿泰山》的翻版《金刚》,借助最新的三维动画技术和电脑视觉特效,打造了巨猿、霸王恐龙等虚拟角