

普通高等教育“十一五”
国家级规划教材

影视欣赏

◎ 周星 谭政 主编

◎ 张燕 副主编

高等教育出版社

影 视 欣 赏

周 星 谭 政 主 编
张 燕 副主编

高等教育出版社

内容提要

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。编撰者以广阔的视野、浅显的理论介绍了电影和电视的基础知识;首先以简短的篇幅介绍了电影和电视的发展概况,然后重点对当前热门的类型电影和流行的电视节目进行了梳理,并对各自代表性的作品进行了各具特色的鉴赏评析;既有史实的纵向扫描、理论的基本构成,更有理论和现实作品横向的具体链接,使初学者能够轻松掌握电影与电视的精髓和要义。同时配套开发了多媒体教学资料库,以便于教师使用本教材开展教学活动,营造生动的教学环境。

本书可作为高职高专院校培养并提高学生审美能力和文化修养的公共选修课教材,也可作为影视爱好者接触影视的入门读物。

图书在版编目(CIP)数据

影视欣赏/周星,谭政主编. —北京:高等教育出版社, 2008.7

ISBN 978-7-04-024439-7

I. 影… II. ①周…②谭… III. ①电影-鉴赏-高等学校:技术学校-教材②电视(艺术)-鉴赏-高等学校:技术学校-教材 IV. J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 070290 号

策划编辑 王 冰 责任编辑 吴 军 封面设计 张申申 责任绘图 宗小梅
版式设计 张 岚 责任校对 张 颖 责任印制 韩 刚

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
总 机 010-58581000
经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京中科印刷有限公司

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

开 本 787×1092 1/16
印 张 15.75
字 数 340 000

版 次 2008 年 7 月第 1 版
印 次 2008 年 7 月第 1 次印刷
定 价 22.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 24439-00

序言

提升艺术文化品位 增强审美鉴赏能力

2008 年是中国改革开放 30 周年,也是中国电视艺术产生 50 周年的年头。艺术历史变迁已经给予我们新的观赏经验,而迅疾的时代变化,为我们认识世界打开了更为宽阔的视野。不言而喻,就文本认识而言,影视的大众化视觉特性使得现代观众减少了观赏的难度,影视艺术的多样性发展也为人们提供了各取所需的可能。但其实,对影视艺术真谛的真正认知,却未必不存在问题。近几年来,随着影视的普及,林林总总的影视教材和专门书籍不断涌现,众多影视分类介绍书籍却因为高深的理论概念性和专业化的阐释,致使读者阅读理解困难。本书编者特别注意了针对广泛受众的基本需求,眉目简要,分类清晰,既有助于不同读者了解影视类型,又能较为细致具体地分析影视作品,由此形成自身的特点,适应现代读者的认识需要。总体而言,本书特点体现在以下几个方面:

一、本书影视合称,传播与艺术分析并置,适应时代要求

专业学者常常强调影、视的一般差异性和彼此形态的区别,但对于大众观赏而言,忽略其差异是本能的。在现代社会背景下,电影、电视同样被视为传媒,影视自有其并称的合理性。无疑,电影电视是社会传播面最广的艺术形式之一,在整个 20 世纪中,影视艺术以其视听综合、时空综合、艺术与技术综合的绝对优势而令人瞩目,被誉为最年轻、最富于潜力的新兴艺术。及至 21 世纪,影视的发展还直接影响着社会进步与精神文明建设。在电视剧艺术日渐成熟的叙事手法和电视电影的数字化手段提高后,影、视艺术的差异性日渐模糊,影视并称的合理性越来越明显。国内外经验证明,高质量的影视艺术作品不仅对开拓广泛的经济市场有益,而且对加大一个民族的思想文化影响力、提高该民族在国际社会中的整体形象,都具有不可替代的巨大作用。反之,不良的影视对人们的误导也不可忽视。实践使人们深切感受到将影视作为一体来认识理解的迫切性。影视不可分离也依然是当今的现实,影视互相渗透也包括人们从传媒中接受电影信息、从电视中看电影、电视业和传统电影业的关系日益密切,影视互动的意义已被广泛承认。就电影创作而言,数字化、电影教育手段的电视化、电影传播的电视网络化等,都是影视合流的一种事实。换一个产业角度来看,影视相互依存也难以改变:美国 8 家超级电影公司在世界范围的经济收入中,影院票房只占 20%,出售家庭录影带和向电视台卖播映权各占 36%,另外的 8% 来自付费电视,这证明当今影视已连为一体,处于一种成熟状态下,已是一个确凿的事实。而影视创作的结合与互补化日渐明显,不用说电影人和电视人的隔膜已经打破,电影创作的重要手段已经和电视及电脑难以分离,收益巨大的电视业支持电影创作,电视中借鉴电影手法乃至创作电视电影的

现实早已习见不怪。尽管我们反对有人预言的电影将消亡的言论,但电影电视从来没有像现在这样密不可分。

所以,本书影视结合的体例编排既是现实走向所然,也是为了读者能正确认识影视。

二、本书将艺术审美与影视语言分析相结合,有助于深入把握影视艺术特性

在影视艺术相互联系促进的背景下,艺术的关联性成为人们关注的重点。从更大的领域来看,影视被作为传媒来认识以及传播理论的兴起已经使理论研究者多少忽略了影视传统的艺术性质和艺术成分,但影视艺术的属性依然被接受者天然当接受的理由,关乎艺术的情感因素、感染程度、美丑判断、甚至好看与否都与艺术本质、艺术表达相关。艺术依然是影视难以舍弃的。其中,电影的艺术观念更为根深蒂固,一部电影史就是在技术发展支撑下的艺术创造史。各种类型的电影犹如艺术表达的多样形态,满足不同审美感受的观众欣赏,所以艺术核心依然不可以放弃。近几年,中国电影曾经陷入技术至上的“大片”窠臼中,以为电影大片就是浅层的技术把握的“制作大片”,追求技术至上、视觉奇观。但其实“电影大片”应该是艺术内容把握的电影大片,即包含了电影是文化产品理念意义上的技术支持的宏大艺术创作。上述差异在以往并没有得到理性的支持,却直接被市场的功利要求所驱使,而导致了—度盛大的大片创作陷入了技术理性的偏差之中,导致大片在兴头正旺时遭受了一次巨大舆论指责。显然,这几年的大片危机彰显了问题的要害,即大片其实不仅仅只是包含了技术层面的大制作。只要忽视大片除了技术之外还有更多的因素,那么,大片就走到了技术理性偏斜而丢弃人文意识的对立面,就必然造就自身的单一狭隘性。事实正是如此。

后起的电视也包容了相当的艺术成分,欣赏电视剧、电视文艺甚至一些电视节目,艺术的把握仍然是重要前提。即便是对其他一些栏目类型、节目构造的接受,也往往涉及艺术表达的要求。这就需要特别关注艺术鉴赏的规律。但可惜,在商业动机主宰一切与感官享受愈发明显的时代,审美遇到冷落的威胁。中国文化传媒的发展更为明显地凸现出令人难以理解的状况,即艺术审美失落和传媒本体特点主导遮蔽一切,我们都愈来愈陷入感官和心性矛盾角逐的尴尬状态中。陶醉于艺术审美的人们,面对的是难以改变的艺术失落状况。当然,对复杂现状的认识不能做简单化评判。事实上,过去单一化年代的艺术审美的确有一些封闭化的缺陷,简单需求的审美是小农经济的产物:细细琢磨与自得其乐。在大工业社会和后工业时代,简单审美难以抵挡粗糙但直接的感官享受,现代传媒的需要最为明显,但感官享受总会走到末路。事实上,人们决不会流连于感官刺激太久,世俗喧闹已经显露缺乏观赏兴趣的面貌。艺术审美毕竟是人们需要艺术文化的主要理由。尽管难以改变在大众文化社会中艺术的确失落了、审美遇到了前所未有的难题,但需要找到适应时代变化又延续和满足审美的途径,加强影视鉴赏就十分必要。我们倡导影视成为文化的载体,首先自己就要树立文化的品格,突出

真实的表现、真挚的情感、真诚的人物,同时加强对影视艺术特点的分析,提升艺术审美品位,用影视艺术的特殊表现语言来分析把握艺术内涵,在分析鉴赏中获得知识、得到精神陶冶。

所以,本书的分析不仅注意理性介绍,更为注意的是感性艺术的欣赏。

三、本书阅读欣赏要点突出,分类介绍清晰,有利于对艺术分门别类的认知

《影视欣赏》既名为欣赏,对所列举的作品的艺术理性分析,就体现了写作者的感悟力。凸显欣赏要义,给予逻辑揭示,破解情感内涵与形式要素指向,就是其意义。在内容上本书分为电影篇和电视篇,对于影视的分析根据差异性区别开,电影部分注意知识与审美分析结合,电视部分则更为注意形态特点。两部分都先有总论,概要介绍电影、电视的主要特性,再分门别类加以分析。在各自部分又从大类划分选取具有代表性的作品进行解剖分析。试图点面结合,方便读者掌握。在具体作品分析中,作品背景知识、获奖情况、内容介绍都简明概要。在艺术分析解剖中注意根据特点加以侧重不一的梳理。电影部分的主要分类特色在于类型电影的划分,这是同类书籍少有的着重点。已有的相关书籍还很少有规模的从类型电影的武侠片、爱情片、警匪片、喜剧片、伦理片、音乐片、科幻片、西部片、儿童片、黑帮片、悬疑片、恐怖片、鬼怪片、传记片、战争片等分别介绍分析。而且,这里是精要选取中外代表性创作,以起到借鉴意义。电视部分的主要特色是兼顾了传媒特性和艺术类型特点,在艺术性状之外重点把新闻类、综艺娱乐类、益智类、谈话类、体育类、法制类等栏目加以分析,针对性强。尽管限于篇幅和兼顾的意图,这里的分类比较概要,但阅读全书后对于影视整体的把握还是有实际借鉴价值的。

所以,本书有助于全面了解影视的构成和特点,在体例构筑上特色突出。

除了上述特点介绍外,还要特别强调和本书相关的话:通过通俗形式提高对艺术文化品位的认识。在20世纪末到21世纪交替的十年内,伴随着市场经济行程的进展,大众文化潮流汹涌澎湃,曾经高雅的艺术前所未有地遭遇冷落、低潮、俗变的境地,也许从积极的意义看接近百姓、贴近现实、落脚人生的立场改变是艺术的幸事,但艺术提升精神、超越现存状态的精神超越被相当程度地弱化却是事实,娱乐的俗众需要上升是以精神的升华、追求的减弱为代价而获得,事实令人心酸。我们要立足现实发展繁荣文艺,迫切需要处理好雅俗关系问题。作为艺术的影视,是浑融大众化和高雅化的特定形式,所以,一味屈从俯就大众的趣味未必合理,同样,认识艺术未必就要曲高和寡。通俗需要有底线,在影视认识上雅俗交融确有可能性,但宽容和严格抵御的是非必须鲜明,强调影视的文化品格就在于认知艺术的意义:不是疏离百姓而是靠近提升,不是躲避愉悦而是寻找愉悦的长远效果。所以,本书试图通过对影视艺术的鉴赏倡导提升文化品位,相信越是贴近大众的文艺越需要精神品格灌注、精神气质的支撑、精神文化的滋养。

希望读者能够借助本书获得对影视的基本了解,对代表性文本的阅读欣赏进一步深入,并且更好明白艺术的精神所在。影视艺术需要在表现中国本土的现实生

活,艺术地表现百姓情感、人性悲欢,艺术地表现民族精神内涵方面进一步取得收效,而这应该是我们和阅读本书的读者对中国影视发展的共同期望。

周 星

2008 年 3 月

前言

在人类跋涉的漫长旅途中,电影和电视先后被放入了他们的工具箱。有了电影、电视,人类从拥有文字和图片等单维的信息传输和存储,逐步进入多维的信息传输和存储。电影和电视作为信息载体、媒介工具,是人类智慧的体现,同时又促进着人类智慧继续向无限深处延伸。步入21世纪,电影和电视将让人类的世界变得精彩无比、奥秘无穷,无论是作为载体的本身还是它们所承载的一切,都将被绚丽的时光细致地雕刻。

我们从记忆中走来,在光影的魅力中解读时光和社会,偶或沉浸到这曼妙的世界,或陶醉,或逡巡……电影、电视以巨大的魔力吸引了无数臣民,自然包括撰写本书的几位。

作为传播媒介的电影和电视在不断地发展和演进,无论是中国还是外国,无论是媒介现实还是理论研究,都在历史前进的洪流中悄然发生改变,所以本书更加注重理论知识介绍,使它与当前理论界的认识接轨,更重要的是作品赏析遴选了一些更具时代特色的优秀作品,同时也更贴近读者。

为了与其他影视基础理论书籍区分开,本书特别选择了从类型的角度出发,既兼顾基础理论知识、不忽略史料,同时又重点突出代表性作品的多元化赏析,在理论梳理为经、个案研究为纬的纵横坐标系下来解析影视的基本构成,力图引导读者轻松进入影视的殿堂。为了能够清晰地阐述基本理论,本书在整体建构和行文过程中,采取了博采众长的方式,既最大限度地考虑分类的重点性和发展性,也充分考虑分类的普遍性和当前的适应性,还考虑到作为教材的引导性。在具体类型的梳理中,理论和史料撰述的体例比较一致,但具体作品赏析没有规定统一的要求,因为读解作品的方式有很多,况且方式多样更能满足读者丰富的接受需求和提高他们的解读能力。另外由于篇幅所限,还有很多类型的电影和电视节目不能在此详尽介绍,是为遗憾。

在主编周星教授的指导下,所有的作者不敢懈怠,他们认真收集资料,细致撰写,终于按时完成了全书的撰写任务。下面是本书编者的分工情况:

谭 政	认识电影/解析电视/魔幻片
张 燕	类型电影/武侠片
林丽萍	喜剧片
刘汉文	西部片/儿童片/音乐电视
覃晓玲	警匪片/综艺娱乐类电视栏目
管 岩	爱情片/恐怖片
王秀菊	爱情片/科幻片/鬼怪片
支菲娜	伦理片/动画片

- 陈念群 音乐片/黑帮片/悬疑片/战争片
 颜 绯 恐怖片/鬼怪片
 蔡盈洲 传记片/体育类电视栏目/法制类电视栏目
 马戎戎 纪录片/谈话类电视栏目/电视剧
 梅秀琴 电视栏目/益智类电视栏目/生活服务类电视栏目/综艺晚会/广告
 黄文峰 新闻类电视栏目
 赵 静 爱情片/科幻片/恐怖片/鬼怪片
 陈嘉婕 电视栏目/新闻类电视栏目
 史姝琳 益智类电视栏目/综艺晚会/音乐电视
 王 蕾 选秀类电视栏目/电视广告
 赵国伟 纪录片/谈话类电视栏目/电视剧

全书统稿工作由谭政、张燕负责,承蒙北京师范大学艺术与传媒学院王宜文教授对本书进行了严谨、详尽的审稿工作,并提出了许多有价值的修改建议,在此编撰者向王老师表示衷心感谢。书稿终于付梓,尽管统稿时已经做了充分的修改,但因为本书撰稿者比较多,行文风格肯定会存在差异,又因为撰稿时间紧迫,疏漏之处在所难免,还望读者批评和指正。

编者

2008年3月

目录

电影篇

第一章 认识电影:光影传奇	3
第一节 电影的发展之路	3
第二节 电影的赏析	6
一、电影的构成:影像与声音	6
二、电影的赏析:本体解读与文化解读	8
第二章 类型电影:商业片的弄潮儿	10
第一节 概述	10
一、类型电影的概念	10
二、类型电影的基本要素	11
三、类型电影的分类	12
第二节 武侠片:侠之江湖	12
一、武侠片概论	12
二、佳作赏析:《卧虎藏龙》、《英雄》、《新龙门客栈》	14
第三节 喜剧片:欢笑世界	22
一、喜剧片概论	22
二、佳作赏析:《三毛从军记》、《宝贝计划》	23
第四节 警匪片:猫鼠游戏	28
一、警匪片概论	28
二、佳作赏析:《无间道》、《警察故事》、《变脸》	31
第五节 爱情片:爱之永恒	39
一、爱情片概论	39
二、佳作赏析:《云水谣》、《泰坦尼克号》、《甜蜜蜜》	40
第六节 伦理片:人伦法则	48
一、伦理片概论	48
二、佳作赏析:《女人,四十。》、《饮食男女》	50
第七节 音乐片:旋律叙事	56
一、音乐片概论	56
二、佳作赏析:《音乐之声》、《如果·爱》、《宝莱坞生死恋》	58
第八节 科幻片:幻想未来	66

一、科幻片概论	66
二、佳作赏析:《黑客帝国》、《星球大战:西斯的反击》、《E. T.》	67
第九节 魔幻片:奇诡王国	76
一、魔幻片概论	76
二、佳作赏析:《指环王:王者归来》	77
第十节 儿童片:童真乐园	81
一、儿童片概论	81
二、佳作赏析:《小兵张嘎》、《小鞋子》、《小鬼当家》	82
第十一节 西部片:西部传奇	88
一、西部片概论	88
二、佳作赏析:《与狼共舞》、《天地英雄》	89
第十二节 黑帮片:盗亦有道	94
一、黑帮片概论	94
二、佳作赏析:《教父》、《英雄本色》	95
第十三节 悬疑片:影像迷宫	100
一、悬疑片概论	100
二、佳作赏析:《精神病患者》、《普通嫌疑犯》	102
第十四节 恐怖片:惊悚影像	106
一、恐怖片概论	106
二、佳作赏析:《午夜凶铃》、《三更之回家》	107
第十五节 鬼怪片:鬼魅世界	111
一、鬼怪片概论	111
二、佳作赏析:《倩女幽魂》、《夜访吸血鬼》	112
第十六节 传记片:人物书写	117
一、传记片概论	117
二、佳作赏析:《周恩来》、《阮玲玉》	118
第十七节 战争片:硝烟弥漫	122
一、战争片概论	122
二、佳作赏析:《集结号》、《拯救大兵瑞恩》	124
第三章 动画片:卡通世界	129
第一节 动画片概论	129
一、动画片解析	129
二、世界动画发展概况	130
第二节 佳作赏析:《千与千寻》、《大闹天宫》、《狮子王》、《汽车总动员》	132
第四章 纪录片:真实影像的魅力	144
第一节 纪录片概论	144
一、纪录片的记录本性	144
二、重要人物及流派	144

第二节 佳作赏析:《德拉姆》、《挑战者姚明》	147
------------------------	-----

电视篇

第五章 解析电视:世俗镜像	157
---------------	-----

第一节 早期的电视	157
-----------	-----

第二节 电视与卫星	158
-----------	-----

第三节 电视的经营	160
-----------	-----

第四节 电视节目的发展	161
-------------	-----

第五节 欣赏电视	162
----------	-----

一、电视的构成	162
---------	-----

二、电视的赏析	163
---------	-----

第六章 电视栏目:与观众定时相约	164
------------------	-----

第一节 新闻类:资讯传递	165
--------------	-----

一、电视新闻节目概论	165
------------	-----

二、栏目赏析:《新闻调查》	167
---------------	-----

第二节 益智类:智力博弈	169
--------------	-----

一、益智类电视节目概论	169
-------------	-----

二、栏目赏析:《开心辞典》	171
---------------	-----

第三节 选秀类:凡人星梦	173
--------------	-----

一、选秀类电视节目概论	173
-------------	-----

二、栏目赏析:《红楼梦中人》	175
----------------	-----

第四节 谈话类:言语狂欢	177
--------------	-----

一、谈话类电视节目概论	177
-------------	-----

二、栏目赏析:《一虎一席谈》、《面对面》	179
----------------------	-----

第五节 体育类:运动之美	185
--------------	-----

一、体育类电视节目概论	185
-------------	-----

二、栏目赏析:《足球之夜》	186
---------------	-----

第六节 法制类:社会规则	188
--------------	-----

一、法制类电视节目概论	188
-------------	-----

二、栏目赏析:《今日说法》	190
---------------	-----

第七节 综艺娱乐类:娱乐至上	192
----------------	-----

一、综艺娱乐类电视节目概论	192
---------------	-----

二、栏目赏析:《快乐大本营》	194
----------------	-----

第七章 综艺晚会:电视文艺的狂欢	198
------------------	-----

第一节 电视综艺晚会概论	198
--------------	-----

一、主题	199
------	-----

二、形式	199
------	-----

三、主持人	199
第二节 佳作赏析:《2008 年春节联欢晚会》、《第 13 届北京大学生电影节颁奖典礼》	200
一、《2008 年春节联欢晚会》	200
二、《第 13 届北京大学生电影节颁奖典礼》	202
第八章 音乐电视:音画的优美融合	204
第一节 音乐电视概论	204
一、音乐电视的溯源	204
二、音乐电视的艺术特征	205
三、音乐电视的风格类型	206
第二节 佳作赏析:《辣妹子》	207
第九章 电视剧:电视中的巨型战舰	209
第一节 电视剧概论	209
一、国外电视剧发展概况	209
二、中国电视剧发展概况	213
第二节 佳作赏析:《士兵突击》、《大明宫词》、《老友记》、《兄弟连》	214
第十章 电视广告:产品的电视代言	229
第一节 电视广告概论	229
一、电视广告解析	229
二、品牌定位	231
三、人文诉求	233
第二节 佳作赏析:NIKE 系列广告	235
参考书目	239

电 影 篇

第一章

认识电影：光影传奇

学习目标

知识点:掌握电影的诞生和发展概况;了解重要的电影人和电影作品,以及电影的基本构成。

能力点:知道电影技术的发展轨迹,会用电影史知识分析电影现象,掌握基本解读电影的能力。

第一节 电影的发展之路

电影诞生已经百年有余,它对人们生活的作用力是当初路易·卢米埃尔(法国)等世界电影的先行者所没有想到的,尽管当银幕上出现卢米埃尔的《工厂大门》、《火车进站》(1895年)时,人们对于银幕上的活动影像几乎是目瞪口呆。清朝末年,当北京的丰泰照相馆老板任景丰为京剧名角谭鑫培拍摄贺寿影片《定军山》(1905年)时,泱泱帝国的人们还仅仅是把它当成西洋人“新奇的玩意儿”。可路易·卢米埃尔和任景丰却以他们手工作坊式的作品分别成为世界电影和中国电影的创始人。而如今,这新奇的玩意儿已经成为世界文化组成部分的重要元素,无论是作为意识形态的表征,还是经济基础的载体。在美国,电影成为创汇阵营中仅次于军火的几位重要成员之一。在中国,即使处于低谷的电影也是娱乐经济中的重要弄潮儿。

19世纪末期,欧美大陆的发明家利用“视觉滞留”原理发明了“摄影枪”、“电影视镜”、“活动电影机”并逐步完善到真正意义上的电影摄影机,机器中转动的胶片从最初的每秒16格(有一段时间还得取决于摄影师转动机器的速度)发展到现在的每秒24格,银幕上的人物动作由跳跃闪动逐渐发展到和真人的动作毫无二致。1927年,美国影片《爵士歌王》的诞生,让电影告别了哑巴的时代,1935年美国影片《浮华世家》则让黑白影像的电影成为彩色的光影世界。在中国,1931年上海的《歌女红牡丹》开始有了声音,1948年香港的《金粉霓裳》和内地的《生死恨》让中国电影有了颜色,1956年北京电影制片厂拍摄的《祝福》则成了新中国成立后的第一部彩色故事片。影片的载体发展到现在,可以不用胶片而由数码摄影机以数字的形式存储影像,乔治·卢卡斯的《星球大战前传3》有些镜头便是由数字摄影机直接摄录,然后进入数字工作站进行数字特技的加工。电影的声音由原来的单声道到双声道,由光学存

储到数字存储,到如今已经发展到 SR、D、DTS、SDDS 数字立体声六至八路的声音系统,让观众在声音的立体包围中感受电影的视听震撼。数字特技则让电影的本性从“物质现实的复原”转变到“人类心像的再现”,任何世间存在或不可能存在的一切物质都可以通过数字特技大师的电脑处理而展现在人们面前,于是史前的恐龙(《侏罗纪公园》)和遥远未来的高智商的机器人(《人工智能》),以及山崩海啸(《彗星撞地球》)、飓风狂卷(《龙卷风》)和外星人威力无穷的庞大飞行器(《独立日》)都能够真实自然地 and 人类一起呈现在多彩的银幕上。电影放映也发展到以比特(bit)为单位的方式存在,如今数字电影院放映的电影因为不用洗印,且没有胶片多次放映的磨损衰减,能够一直保持原有的画面清晰度和色彩饱和度。可以想见,未来只要有一定设备的投入和技术改进,美国的电影可以从好莱坞的制片基地发射到卫星,世界各地的影院可以同时下载卫星传输的信号放映同一部影片给观众欣赏,其清晰度与胶片相比几乎不相上下,常人根本分辨不出。

电影的技术随着时代的进步而逐步更新换代,指导电影创作的理论和思潮也是随着时代的波涛而流转。电影发明之初是作为“杂耍”,可不久便冠名为“第七艺术”,于是艺术至上主义在电影发展的长河中曾经占有绝对的主导地位,即便是在几年前的中国,“电影首先是艺术,其次才是商品”在理论界也被奉为圭臬。不过,当一切事物在市场的大潮中沉浮时,纯艺术的呼声就变得微乎其微了。尽管如此,人们依旧不会忘记当初为电影提升品质的先行者,无论是创作者还是理论家。卢米埃尔让电影记录现实,乔治·梅里爱则让电影的戏剧性得以发扬光大,利用特技摄影“制造种种魔法”,法国的这两位同仁让电影蹒跚前行。美国的格里菲斯则让电影变得庄重起来,《一个国家的诞生》(1915 年)、《党同伐异》(1916 年)让电影变得繁复而更吸引人,使之成为一门叙事的艺术,使电影从单纯的剪辑过渡到蒙太奇的认真经营。蒙太奇理论的完善得益于苏联的爱森斯坦和普多夫金的理论发展和创作实践,爱森斯坦的《战舰波将金号》(1925 年)是他的蒙太奇理论的诗意展现,也让他和他的作品一起成为世界电影史上不可或缺的经典篇章。蒙太奇理论认为两个镜头组接产生的意义大于两个镜头的简单之和,即产生“ $1 + 1 > 2$ ”的效果。在蒙太奇理论发展的同时,电影的各种流派和思潮也纷至沓来,20 世纪二三十年代法国出现了印象派、先锋派、诗意现实主义电影,四五十年代意大利出现了新现实主义电影。与意大利新现实主义相呼应,巴赞和克拉考尔对写实主义美学非常推崇,与蒙太奇的功效和理论相比,他们更倾向开发长镜头和景深镜头的美学意义,他们强调“自然真实本身即是电影表现手段”,“电影的本性——物质现实的复原”,巴赞的《电影是什么》和克拉考尔的《电影的本性》都是电影理论史上里程碑式的著述。法国的新浪潮和左岸派也在稍后不久形成气候;电影中的现代主义开始盛行,并出现了英格玛·伯格曼(瑞典)、费德里科·费里尼(意大利)等电影大师。在欧洲电影执著地随着艺术的时代潮流而更换不同的艺术思维时,美国的好莱坞却为了追求最大的利润而努力与大众贴近,一直经营着“造梦”工作。好莱坞并非美国电影的肇始,现在也并非美国电影的全部,但它绝对是世界电影非凡的组成部分。20 世纪一二十年代,好莱坞从一片荒凉之地兴起,慢慢形成一批制片厂并产生了明星制度,更重要的是对类型电影的发生和