

教育学·高等职业教育人文素质菁华
中国教育学会『文学教育研究』教研课题

走近电影

高静 倪新 / 主编

刘萌 / 主审

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

敏学·高等职业教育人文素质菁华
中国教育学会『文学教育研究』教研课题

走近电影

主编	高静	倪新		
副主编	龚贤武	李静		
编委	郑泽宏	刘琨	李婷	岑泽丽
	邓双荣	宋秀红	罗双燕	刘铭
	丁鹏	张兵	张峰	
主审	刘萌			

华中科技大学出版社
中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

走近电影/高静 倪新 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2009年2月
ISBN 978-7-5609-5047-1

I. 走… II. ①高… ②倪… III. 电影-鉴赏-世界 IV. J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 202578 号

走近电影

高静 倪新 主编

策划编辑:张 毅

责任编辑:张 毅

责任校对:汪世红

封面设计:刘 卉

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:龙文排版工作室

印 刷:湖北恒泰印务有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:13.25

字数:168 000

版次:2009年2月第1版

印次:2009年2月第1次印刷

定价:20.00元

ISBN 978-7-5609-5047-1/J · 119

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

PREFACE

序

走近电影

I

《走近电影》是武汉商业服务学院的教师们编写的一部选修课教材,该书的主编高静副教授、副主编龚贤武讲师都毕业于华中师范大学文学院中文专业,这部书稿也是近年来他们所承担的“中国教育学会”批准立项的教研课题“全国文学教育研究”的成果。20世纪90年代,他们就读本科时曾选修过我的“影视艺术概论”课。走上工作岗位后,他们常年忙碌于教学一线,不仅开设了影视方面的选修课,还编写出了教材,作为他们的老师,我为他们的成长和成就感到由衷的欣慰!

眼前的书稿把我的思绪带回到20多年前。细想起来,电影课也是乘着改革开放的春风走进中国高校的。1980年以前,我国开设电影课的高校除北京电影学院外只有一所,与国外高校相比差距很大。于是,电影教育作为新时期一个亟待解决的紧迫问题被提到了重要议事日程上。1984年,国家教育部高教一司下文,要求“有条件的综合大学和师范院校中文系,应把电影课作为重要选修课,正式列入教学计划”。我就是在这样的情况下,接受了为85级中文系本科生开设“电影艺术理论”选修课的教学任务。说是选修,但是由于学生人人都选,实际上等于是必修课。记得当时85级学生特别多,讲课时要分两个大班分头上,而两个班一起观摩影片时,学生整整坐满了电教中心的两个大教室,真可谓气氛热烈、盛况空前。

转眼间 20 多年过去了,而今,影视教育作为美育的重头课早已在全国高校遍地开花,新增设的影视专业亦如雨后春笋般出现在各大高校;同时,一些职业院校,甚至一些中小学也纷纷开设了影视文化课。由此可见,我国的影视教育已经有了较大的发展。从素质教育的角度来看,以高科技为依托的电影,是一种集文学、音乐、舞蹈、表演等多种元素为一体的现代化艺术,其视听兼备的感性魅力直达观众的心灵,非常有利于学生综合能力的培养和人文素质的提高,因此,“影视欣赏”课的开设,无疑会推进高职院校教学改革深化和美育方针的落实。

在不同层次的影视教育中,一个不争的事实是,适合教学对象的教材建设始终是一个非常重要的环节。一般而言,普通高校的“影视欣赏”课教材通常要比较系统地阐述影视艺术的特性,及其在影像构成、视听语言、读解批评等方面的基本规律和特点,理论色彩较为鲜明。而《走近电影》则是一部用于高职高专素质教育的“影视欣赏”课教材,编者充分考虑到职业院校培养目标和教育对象的特殊性,其教材编写的重点不强调理论的系统性,而是放在了电影知识普及与影片艺术欣赏的结合点上。因此,该教材简要介绍了中外电影发展的概况、电影语言、类型电影、电影评论、名片赏析、知名电影导演和演员等一些普及性的知识,旨在引导学生一步步走近电影,切实有效地帮助他们提高影视知识的素养和相应的艺术鉴赏能力。

在该教材的编写过程中,编者从实际的教学需要出发,广泛阅读和参考了各类影视理论知识和鉴赏方面的教材、专著,以及大量的文献资料,经过反复的比较和取舍,在汲取和借鉴的同时融入了自己的一些看法和理解。总体来看,全书基本概念明晰,资料性的介绍较为简洁,理论知识的阐释要言不烦,一些例证的选择也比较得当,为课堂教学留下了适度的空间。显然,该教材的目标定位与内容深浅度的把握,比较适合高职高专学生的学习兴趣和实际教学需要。

当然,一部初版教材不可能十全十美、一锤定音,因此,用更挑剔的眼光来看,该书的内容还略显单薄,尚有待于通过教学实践的检验来进一步丰富和完善。然而,在目前高职高专类影视课教材尚不多见

的情况下,《走近电影》的作者能够倾注饱满的热情,花费巨大的心力,编写出这么一部切合教学实际的教材,实属难能可贵。因此我认为,该书的出版必将为影视教育和教材建设增添新的活力,这确实是一件值得庆贺的事。

华中师范大学

修涇
2008年岁末

FOREWORD

前言

i

高等职业教育是以培养高素质技能型人才为主要目标的高等教育。素质教育也是高等职业教育不可或缺的组成部分。《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》指出：“实施素质教育，必须把德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育活动的各个环节中。”美育是素质教育这个系统工程中的重要支柱，其中影视教育在美育中又发挥着重要作用。伴随着我国高等职业教育的成熟和完善，影视欣赏课程得到了更多的关注。

高职教育强化实训教学环节，理论教学以“够用”为尺度，将理论教学下放到实训活动中去完成，已经成为当前高职教学改革的热点。适应这个趋势，教学内容必须符合高职教育实际，符合职业用人要求，提高学生人文素质，这是我们组编影视欣赏教材旗帜鲜明的教改思路。

现有的影视欣赏教材品种不少，或偏重理论分析，或侧重影片分析，前者适用于本科以上层次的学生，后者则更多倚重教师的影视知识功底。武汉商业服务学院的教师们在编写《走近电影》这本教材时，本着解放思想、与时俱进的精神，在众多的影视欣赏信息中精选理论讲述，重点介绍经典影片与著名电影艺术家；课堂模拟练习精彩台词，力求达到课程学习与素质能力培养相统一；积极探索社会人力资源综

合素质培养的有效途径。现代人才的综合素质集中表现在“学会求知”、“学会做人与做事”、“学会审美”、“学会沟通与合作”等方面,影视欣赏课程也就是从这“四会”的角度着手,在综合能力拓展教育方面会起到非常重要的作用。

电影总是拍人的生活,也是要人来看的。看电影的人当然包括电影界人士,但更多的是像我们这样的普通人,来自各行各业,有着不同的经验与阅历,有着各异的思想与眼光。有人把电影看做白日梦,把好莱坞视为梦工厂,而我把电影当作生活的反映、人生的艺术,把电影视为编导和演艺人员对人生的认识与思考。人生是大电影,电影是小人生,真正优秀的电影总是真实地反映人生并且包含了人生的丰富性。所以,多年来我们一直努力在影视欣赏课堂上引导学生从电影中看到自己的面貌与形象、身世与命运,读懂自己的劳苦愁烦、聚散离合、浮沉起伏、喜怒哀乐,让学生意识到,影片中人物的困顿可能是我们曾经经历或即将面对的艰辛;影片中人物的烦恼,可能是我们当下百思不得其解的难题;影片中人物的破涕为笑,可能会舒解积压在我们心中的郁闷;影片中人物的转危为安,也可能让我们领悟到自己生活中的转机。在课堂上,我们也经常尝试运用自己的思想资源和生活积累审视、思考电影中所反映出来的生活,看看我们成功在哪里,失误在何处,什么应该倍加珍惜,什么必须坚决摒弃,然后,再把这些感悟与体会传达给学生,与他们共同探讨、赏析,努力引导学生轻装上阵、奋勇前行,帮助他们正确理解编导者的用心,认真领会演绎者的妙处。

《走近电影》一书虽然历经了近两年的积累和提炼,但因时间及条件所限,在编著过程中难免会有疏漏,诚望专家及广大读者不吝指正。

高 静

于武汉商业服务学院

2009年元月

CONTENTS

目 录

第一章 电影简史

..... (1)

第二章 电影语言

..... (9)

第一节 画面 (11)

第二节 声音 (25)

第三节 蒙太齐 (32)

第四节 长镜头 (37)

第三章 类型电影

..... (39)

第一节 类型电影的概念 (41)

第二节 类型电影的基本要素 (42)

第三节 类型电影的分类 (44)

第四章 电影评论

..... (75)

第一节 电影评论的含义与特点 (77)

第二节 影视评论的作用与类型 (79)

第三节 电影评论的写作	(81)
-------------------	------

第五章 经典电影作品赏析

(85)

第一节 电影赏析概述	(87)
------------------	------

第二节 经典电影作品赏析	(88)
--------------------	------

第六章 经典电影台词

(119)

第一节 电影台词概述	(121)
------------------	-------

第二节 经典电影台词	(122)
------------------	-------

第七章 著名电影艺术家

(143)

第一节 电影艺术家概述	(145)
-------------------	-------

第二节 著名电影艺术家	(146)
-------------------	-------

附录一 国际著名电影节和电影奖	(174)
-----------------------	-------

一、国际著名电影节	(174)
-----------------	-------

二、国际著名电影奖	(181)
-----------------	-------

附录二 世界四大电影奖历届最佳影片	(186)
-------------------------	-------

一、美国奥斯卡金像奖	(186)
------------------	-------

二、法国金棕榈奖	(189)
----------------	-------

三、意大利金狮奖	(191)
----------------	-------

四、德国金熊奖	(193)
---------------	-------

参考文献	(196)
------------	-------

后记	(197)
----------	-------

C HAPTER ONE

第一章

电影简史

走近电影

电影是一门综合的艺术,是声、光、电、化、人文等因素共同作用的产物,其诞生已经百余年。法国人路易·卢米埃尔是世界电影发展史上的开山鼻祖。1895年12月28日是电影诞生日,他的《工厂大门》是世界电影发展史上的第一部电影,拍摄的是工人下班的情景。《火车进站》和《水浇园丁》是其早期经典作品。卢米埃尔不仅拍摄日常生活的场景,他还是世界上第一个新闻片的摄制家。

卢米埃尔通过发明机械解决了电影“拍”的问题,梅里爱回答了“拍谁”和“怎样拍”的疑问,将电影引向了戏剧的道路。拍摄于1902年的影片《月球旅行记》是梅里爱电影的高峰。而英国的布莱顿学派和法国的艺术电影真正诠释了“拍电影”的意义——用电影的语言进行电影化叙事。布莱顿学派对电影艺术的重要贡献在于他们对电影语言的创造与革新。该学派的主要人物都曾担任摄影师,他们对活动摄影、特写镜头,以及剪辑的节奏的最初尝试对电影语言、电影美学的建立与丰富产生过较大影响。法国的艺术电影则在内容和文化品位上为电影带来了生机与活力,《吉斯公爵的被刺》是世界电影史上的一部具有特殊意义的影片。

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、闪动逐渐发展到与真人的动作毫无二致。

电影自诞生至20世纪20年代末,经一批批电影艺术家的不懈探索获得了巨大的发展,涌现出了格里菲斯、爱森斯坦等艺术大师,以及拥有了真正赋予喜剧以严肃的道德观和完美的艺术魅力的美国喜剧大师卓别林;拍出了《一个国家的诞生》、《战舰波将金号》、《城市之光》等经典作品;由一种街边市井的娱乐方式发展成拥有大量追随者的艺术门类;在技术、艺术、产业化三方面都确立起了自己独立的运行轨道与规则。但观众在观赏时总不免存在这样的遗憾:影片是无声的。

1927年,美国华纳公司的影片《爵士歌王》让电影告别了哑巴时

代,为华纳公司赢得了丰厚的回报。1935年,美国影片《浮华世家》则让黑白影像的电影成为了彩色的光影世界。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》让中国电影有了颜色;1956年,北京电影制片厂拍摄的《祝福》则成为新中国的第一部彩色故事片。

电影进入有声时代后,好莱坞成为世界电影之都;在许多观众的心目中,好莱坞就是电影的别称。好莱坞位于美国太平洋西海岸、洛杉矶附近,那里气候温和、风景优美,起伏的山峦和明媚的阳光很适于外景的拍摄,是美国电影制片、发行的总部。高投入与高产出使得好莱坞成为了一个具有魔力的名字,它在长期实践中确立的一套行之有效的商业运作与电影创作紧密结合的规则,保证了其持续的繁荣。

好莱坞的大片不仅可以使制片厂赚钱,让美国货物畅销,更可以在不断的美国文化的熏陶下培养出一代又一代美国文化的异国接受者。那里有无数的观众在翘首企盼着“梦幻”,有无数的电影艺术家在精心制造着“梦幻”。好莱坞的大片里充满了精彩与刺激的场面,充满了精巧完美的故事,还有令人潸然泪下的细节。然而,好莱坞并不代表世界电影发展的唯一方向,美国的纪录片、法国的诗意现实主义电影、意大利的新现实主义电影都昭示着电影探索的不同风格。

与此同时,影片的载体也在不断更新,发展到现在可以不用胶片而用数码摄影机以数字的形式存储影像,如卢卡斯导演的《星球大战前传3》有些镜头便是用数码摄影机直接摄录,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,又到如今的SR.D、杜比数字立体声-环境声EXTM等6~7路的声音系统,让观众在声音的立体包围中感受电影的震撼。数字特技则让电影的本性从“物质现实的复原”转变到“人类心象的再现”,任何世间存在或不可能存在的一切物质都可以由数字特技大师通过电脑展现在人们面前。于是,史前的恐龙(《侏罗纪公园》)、遥远未来的高智商的机器人(《人工智能》)、山崩海啸(《彗星撞地球》)、飓风狂卷(《龙卷风》)以及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。当今电影放映也进步到以比特(bit) 存在,只要有一定设备的投入和技术改进,不久的将来,美国八大公司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从卫星上下载信号放映同一部影片给观众欣赏,其清晰度与胶片相比不相上下。

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,当一切在市场的大潮中沉浮时,艺术的呼声也就微乎其微。尽管如此,人们依旧不会忘记当初为电影提升其品质的先行者,无论他们是创作者还是理论家。卢米埃尔让电影记录现实,梅里爱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)、《党同伐异》(1916)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。

005

蒙太奇理论的完善得益于前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)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,巴赞和克拉考尔对纪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,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”工程。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培育。20 世纪二三十年代,米高梅、派拉蒙、华纳兄弟、20 世纪福克斯、雷电华、环球、联美和哥伦比亚等八大公司先后诞生,这几家公司不仅垄断了美国的电影市场,而且迅速在欧洲取代传统的电影强国法国而成为新霸主。查理·卓别林、阿尔弗雷德·希区柯克等电影大师先后在好莱坞大显才华,好莱坞逐渐形成了举世无双的电影工业王国。但后来由于电视竞争等多方面的原因,好莱坞电影在第二次世界大战后逐渐走向衰弱,直到 20 世纪六七十年代,弗朗西斯·科波拉、斯坦利·库布里科、乔治·卢卡斯、斯蒂文·斯皮尔伯格等导演对旧好莱坞电影进行了一定程度的革命,吸收欧洲电影的艺术手法,从而让新好莱坞得以诞生,好莱坞电影迎来了第二个黄金时代。

随着社会思潮的转变,电影理论在 20 世纪五六十年代开始由爱因汉姆、巴赞等人的经典电影理论向电影结构主义、电影符号学等现代电影理论转向,而精神分析、女权主义、意识形态批评以及后现代理论也随后进入电影理论批评。法国弗朗索瓦的“新浪潮”电影和左岸派阿仑·雷乃的《广岛之恋》对观众产生了深远的影响,使得西方电影进入到一个多元发展的新时期。

进入 21 世纪,世界电影的权力中心依旧在好莱坞,它一直保持吸收其他国家和地区的优秀人才和创作思想的传统,如中国香港的吴宇森、成龙,中国台湾的李安,都被吸纳到好莱坞拍摄电影。无论是资金规模还是技术支持,好莱坞都无可匹敌。虽然美国电影产量只占世界

电影产量的6%~7%，但电影放映却占了世界总量的一半以上。在亚洲有一个制作中心也非常引人注目，那就是印度的宝莱坞，虽然它不能与好莱坞匹敌，但它的电影产量曾经达到每年近千部左右。中国香港电影曾在20世纪70~90年代初称雄亚洲，但因一段时间作品的粗糙，使得中国香港电影在亚洲的黄金地位丧失。现在亚洲充满活力的电影国度是韩国。在韩国，因为创作环境的宽松，大批有大学经历的人进入电影圈，以及融资渠道的增加，韩国电影在20世纪80年代末迎来了一个黄金期，林权泽等导演不断推出优秀作品。日本电影如今被好莱坞电影挤压得厉害，但此前曾出现不少让日本电影扬名世界的导演，如沟口健二、黑泽明等，在20世纪八九十年代，为日本电影扬眉吐气则靠今村昌平、北野武等人。日本电影现在面临调整，但是日本SONY公司却在1989年收购了好莱坞知名的八大公司之一——哥伦比亚公司。在亚洲，还有一个国家的电影在世界上刮起旋风，那就是伊朗电影，阿巴斯·基亚罗斯塔米被西方媒体赞誉为“90年代世界舞台上出现的最重要的电影导演”，《樱桃的滋味》是他的集大成之作，为他赢得了戛纳电影节金棕榈大奖。在非洲，电影业也经历着旷日持久的危机。在拉丁美洲，电影也难以乐观，但1998年巴西的《中央车站》曾经让人眼睛一亮。在大洋洲，则是1993年澳大利亚的《钢琴课》获得了戛纳电影节金棕榈大奖和最佳女演员大奖。在欧洲，英、法、意等国的电影人坚持民族电影的生产，拍摄出了一些优秀的作品，如1988年意大利著名导演贝尔托卢奇执导的影片《末代皇帝》一举夺得奥斯卡最佳影片、最佳导演等九项大奖。尽管如此，依旧难以撼动好莱坞的统治地位，有些优秀导演依然被吸纳进好莱坞的制作体系，如法国的吕克·贝松。战后的英国电影则呈现出“美国化”趋势，英国导演们开始越来越多地为美国制片或为美国发行公司工作。一些好莱坞最卖座的影片，如《星球大战》、《超人》等都在英国拍摄。不少电影界人士都将英国看做是“美国电影的殖民地”。

20世纪80年代，世界上掀起中国电影热，两岸三地的电影纷纷扬威国际。内地第五代导演横空出世，《一个和八个》、《黄土地》等优