

应用型本科院校人文素质教育规划教材

鉴赏 影视艺术

YINGSHI YISHU JIANSHANG

丁智才 主编

黄瑛 副主编

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

J905
20123

应用型本科院校人文素质教育规划教材
新世纪广西高等教育教学改革工程项目成果

影视艺术鉴赏

丁智才 主 编

黄 瑛 副主编

编委会成员（按姓氏笔画排序）

丁智才 陈 楠 林凤春 黄丝雨 黄 瑛

中国铁道出版社

CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

内 容 简 介

这是一部有助于当代大学生提升人文素养和影视艺术鉴赏水平的教材。

本教材从影视艺术鉴赏的角度介入写作,共分四篇,内容包括影视艺术总论、影视艺术审美基础、影视艺术鉴赏、影视艺术佳作赏析。教材结合应用型本科院校人文素质教育教学的特点,以培养当代大学生人文素养为目的,广泛吸收当代影视艺术最新成果,以影视艺术接受与批评为主线,有取舍地介绍了影视艺术的历史发展、审美特点、鉴赏方法等内容。全书语言简洁通俗,注重人文关怀和艺术特性,适合作为高等院校影视艺术鉴赏公选课教材,也可作为影视艺术爱好者的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

影视艺术鉴赏 / 丁智才主编. — 北京: 中国铁道出版社, 2011.8(2012.1重印)

应用型本科院校人文素质教育规划教材

ISBN 978-7-113-13238-5

I. ①影… II. ①丁… III. ①电影评论—高等学校—教材②电视影片评论—高等学校—教材 IV. ①J905

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第149093号

书 名: 影视艺术鉴赏

作 者: 丁智才 主编

策划编辑: 严晓舟 刘璐

责任编辑: 马洪霞

编辑助理: 李晓迎

封面设计: 刘颖

责任印制: 李佳

读者热线: 400-668-0820

封面制作: 白雪

出版发行: 中国铁道出版社(北京市宣武区右安门西街8号 邮政编码: 100054)

印刷: 北京铭成印刷有限公司

版次: 2011年8月第1版 2012年1月第2次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 14.5 字数: 300千

印数: 2 001~4 800册

书号: ISBN 978-7-113-13238-5

定价: 28.00元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本社教材研究开发中心批销部联系调换。

前 言

现代社会科技与人文融通的趋势日益明显,培养既有先进科学知识又有丰厚人文素养的全面发展的人才,自然成为高等教育关注的问题,也是应用型本科院校容易被人忽视的难题。而艺术教育则是普通高校素质教育的一项重要内容,更是提高大学生人文素养的一条主要途径。

2002年教育部下发的《全国学校艺术教育发展规划(2001—2010年)》做了明确具体的规定:“所有普通高等学校均在2005年前普遍开设艺术类选修和限定性选修课程,并逐步纳入教学计划,计入学分。”“普通高等学校要结合本校的实际,努力创造条件,开设各种艺术类选修或限定性选修课程,满足学生的不同需求。……力争经过3~5年时间,推出一批质量较高、特色鲜明的艺术类课程。”“要重视普通高等学校艺术类教材建设,逐步建立高校艺术教材的评审制度,积极推荐一批质量高、特色鲜明、深受学生欢迎的艺术教材。”广西财经学院从成立伊始就开设了艺术类选修课并限定了必修学分。经过这些年的教学实践,取得了较好的教学效果,而教材建设也日益迫切。

影视艺术是20世纪艺术样式中发展最快的一种艺术形式,与影视艺术迅猛发展相适应,影视教育成为艺术教育的重要内容,也是众多学生喜欢的一门艺术教育课。作为主要艺术类课程,广西财经学院开设影视艺术欣赏课程有多个年头,选者甚众。《影视艺术鉴赏》正是广西财经学院文化传播学院为艺术公选课教学设计的教材。

影视艺术是一种年轻的艺术样式,它凭借现代科学技术成为传播最广泛的一种现代艺术媒介。没有电的发明,没有光波、声波技术的发展,影视艺术也就无从谈起。同时,影视艺术也是现代工业的产物,它的发展离不开工业体制的运转。但是,影视艺术的生成过程却不仅仅是现代科技与工业发展的历史,也是人类艺术发展的结晶。作为艺术类选修课程,我们认为,“影视艺术鉴赏”应该培养学生对影视艺术知识基本的读解分析能力和审美艺术评价能力,提高学生的艺术素养和鉴赏能力。由此确定本书的编写思路是:课程定位在拓展学生的视野,使其了解影视艺术相关的基础知识,并能应用到对影片的艺术赏析中来;增加对佳片的介绍和赏析,选片既强调经典性,又注意可看性。最终目标是让学生在掌握影视艺术基本知识的同时,提高艺术鉴赏能力和人文素质。考虑到其公选课的性質及授课时间和对象,内容力求简洁易懂。

本书所说的电影艺术,主要是指故事电影;本书所说的电视艺术,一般是指电视剧。故事电影与电视剧有不少共同点,也有一些不同点。本书在叙述介绍的时候,除了特别强调它们的不同之处以外,一般都把它们看做是相似而相通的——即便如镜头、景别这些一般认为只是属于电影性的内容也不例外。这样做的可能性是因为,电视摄像机虽然不像电影摄影机那样具有明确的镜头、景别技术规定,但其画面内容表现的变化,不同画面内容的组合连接也是客观存在的。这样

做的合理性是因为，非专业的学习者对影视艺术的了解宜粗不宜细。对电影艺术有所了解，应意味着对电视艺术也有所了解。本书的具体叙述绝大多数以电影为主，有时涉及电视，有时则未涉及，很多没有涉及电视的地方，读者可以理解电视艺术也是相似相通的。这个做法，既考虑到全书的篇幅，又考虑到对大致相同的内容不应叠床架屋。

本书是我们承担的新世纪广西高等教育教学改革工程项目“应用型本科人才人文素养培养模式的研究与实践”的成果之一，她是集体智慧的结晶。参与编写者均是多年从事影视艺术欣赏课程教学的教师。主编丁智才、副主编黄瑛制订了编写思路和提纲。各部分具体分工如下：黄瑛编写第一篇，林凤春编写第二篇，黄丝雨编写第三篇，丁智才、陈楠编写第四篇，全书由丁智才、黄瑛统稿并最后修改。本书在编写过程中参阅了多部相关著作和教材，除了所附参考书目，还有一些未能详尽列出，许多借鉴、引用亦未能一一注明出处，在此特予说明，并对这些资料的作者深表感谢。由于时间和水平有限，书中难免存在不足和缺点，恳请广大读者不吝批评指正，以便再版时修订，使之日臻完善。

编者

2011年6月

第一篇 影视艺术总论

● 第一章 影视艺术概说.....	1
第一节 什么是影视艺术.....	1
一、影视是 20 世纪科学技术的产物.....	1
二、影视是综合艺术的结晶.....	4
第二节 作为大众文化的影视艺术.....	7
一、影视——大众传播媒介.....	7
二、影视——大众文化艺术.....	8
三、影视——特殊文化商品.....	9
● 第二章 影视艺术的美学特性.....	11
第一节 影视艺术的特点.....	11
一、逼真性.....	11
二、假定性.....	12
三、造型性.....	13
四、运动性.....	14
第二节 电影、电视艺术的审美差异性.....	15
一、电影、电视技术上的差异性.....	15
二、电影与电视存在艺术上的差异性.....	16
三、电影与电视观赏方式的差异性.....	17
第三节 数字时代的影视融合.....	18
一、数字技术与电影艺术.....	18
二、数字技术与电视媒体.....	20
三、数字技术带来影视艺术的融合与普及.....	21
● 第三章 影视艺术的历史发展.....	23
第一节 世界电影艺术的发展.....	23
一、电影艺术的确立.....	23
二、无声故事片发展时期.....	25
三、好莱坞的黄金时代.....	26
四、二战后世界电影的发展.....	28

五、电影的现状和数字化未来.....	30
第二节 中国电影艺术的发展.....	32
一、中国电影的拓荒期.....	32
二、中国电影的兴盛期.....	33
三、新中国电影的繁荣.....	35
四、中国港台地区电影发展概况.....	38
第三节 电视艺术的发展.....	39
一、世界电视艺术的产生及发展.....	40
二、中国电视艺术的发展.....	41

第二篇 影视艺术审美基础

●第四章 影视艺术的构成.....	43
第一节 影视影像.....	43
一、影视影像的基本概念.....	43
二、影视影像的主要构成要素.....	43
第二节 声音.....	55
一、声音的类别及其表现功能.....	55
二、声画关系.....	61
●第五章 影视艺术的叙事.....	63
第一节 蒙太奇.....	63
一、蒙太奇的概念.....	63
二、蒙太奇的功能.....	64
三、蒙太奇的类型及特征.....	67
第二节 长镜头.....	70
一、什么是长镜头.....	70
二、长镜头的类型.....	71
三、长镜头的美学特征.....	72
四、长镜头与蒙太奇.....	74
第三节 场面调度.....	74
一、场面调度的概念.....	75
二、场面调度的手段.....	75
三、场面调度的方式.....	76
四、场面调度的作用.....	77

●第六章 影视艺术作品的分类.....	78
第一节 电影艺术的类别.....	78
一、电影艺术的一般分类方法.....	78
二、电影艺术的四大类别.....	79
第二节 故事片常见样式.....	83
一、喜剧片.....	83
二、西部片.....	84
三、警匪片.....	85
四、动作片.....	85
五、战争片.....	86
六、歌舞片.....	87
七、爱情片.....	88
八、科幻片.....	89
九、恐怖片.....	89
第三节 电视艺术的类别.....	89
一、电视与电视艺术.....	89
二、电视艺术的类别.....	90
第四节 电视剧的主要样式.....	91
一、依据电视剧的传播方式分类.....	91
二、依据作品不同的题材分类.....	93
第三篇 影视艺术鉴赏	
●第七章 影视艺术鉴赏的特点.....	98
第一节 影视艺术鉴赏的含义与分类.....	98
第二节 影视艺术鉴赏的特点.....	99
一、交叉性.....	99
二、综合性.....	100
三、多样性.....	101
●第八章 影视艺术鉴赏的策略和方法.....	102
第一节 影视艺术鉴赏的准备.....	102
一、影视历史的了解.....	102
二、电影技术的掌握.....	105
三、知识视野的开拓.....	105
四、人生体验的积累.....	106
第二节 影视艺术鉴赏的一般方法.....	107

一、主旨阐释	107
二、技术剖解	112
第三节 影视艺术批评的流派	122
一、意识形态批评	122
二、精神分析批评	123
三、结构主义符号学和叙事学批评	123
四、女性主义批评	124
五、后殖民主义批评	124

第四篇 影视艺术佳作赏析

●第九章 中外影视艺术佳作赏析	125
第一节 外国电影佳作赏析	125
1. 战舰波将金号	125
2. 摩登时代	127
3. 公民凯恩	128
4. 偷自行车的人	130
5. 流浪者	131
6. 晚春	133
7. 后窗	134
8. 野草莓	135
9. 精疲力尽	137
10. 阿拉伯的劳伦斯	138
11. 八部半	140
12. 发条橙子	141
13. 教父	143
14. 安妮·霍尔	145
15. 铁皮鼓	146
16. 乱	147
17. 蓝丝绒	149
18. 何处是我朋友的家	150
19. 关于爱情的短片	151
20. 天堂电影院	153
21. 与狼共舞	154
22. 巴顿·芬克	156
23. 辛德勒名单	157
24. 阿甘正传	159
25. 泰坦尼克号	161

26. 空房间	162
27. 后天	164
28. 蝙蝠侠之暗夜骑士	165
29. 阿凡达	167
30. 七宗罪	168
第二节 中国电影佳作赏析	170
1. 马路天使	170
2. 黄土地	171
3. 芙蓉镇	173
4. 大红灯笼高高挂	175
5. 霸王别姬	176
6. 阳光灿烂的日子	178
7. 甲方乙方	179
8. 小武	180
9. 孔雀	182
10. 可可西里	183
11. 建国大业	185
12. 精武门	186
13. 英雄本色	188
14. 东邪西毒	189
15. 大话西游之月光宝盒	190
16. 功夫	192
17. 牯岭街少年杀人事件	193
18. 悲情城市	195
19. 卧虎藏龙	197
20. 集结号	198
第三节 电视剧赏析	200
1. 红楼梦	200
2. 渴望	202
3. 还珠格格	203
4. 汉武帝	205
5. 士兵突击	207
6. 奋斗	208
7. 潜伏	210
8. 流星花园	211
9. 金枝欲孽	213
10. 越狱	215
参考文献	219

第一篇 影视艺术总论

第一章 影视艺术概说

第一节 什么是影视艺术

今天，影视艺术无疑是最能为大众接受和感知的艺术门类，它已成为现代人生活的一部分。作为电影艺术和电视艺术，从发展至今开始步入“数码时代”，已越发显示出殊途同归的趋向。但它们并不是“同一的”艺术品种，仍然会按着各自的优势和艺术规律走下去，而且在形式上的差别可能会越来越大。它们同是数字技术结出的两种艺术成果，分别满足人们不同的文化需求，谁也不会代替谁。

什么是影视艺术？简单而言，就是电影艺术和电视艺术的合称。它们都以画面和声音作为艺术表达的方式，因此亦可称为影音艺术。由于它们都诉诸于观众的视觉和听觉感官，又都能灵活地安排时间、空间以打破现实生活中的时间顺序性、空间局限性，因此又可称为视听艺术和时空艺术。这种综合性的特点，使得影视艺术必须是一种集体创造性的艺术活动，它将编剧、导演、演员、摄影、剪辑、美工、道具、服装、化妆、录音等多种职能部门的艺术创作者集合在一起，在导演的总体构思下共同完成摄制任务。所以，影视不单是科学技术的产物，还是一门综合艺术。

一、影视是 20 世纪科学技术的产物

电影和电视都是 20 世纪科学技术的产物。电影发明于 20 世纪绝非偶然，现代工业催生了现代科学技术的迅速发展，它直接为电影的发明提供了光学、电学、化学、声学等方面的技术条件，感光胶片、光学镜头、摄像机、放映机和洗印机等配套设备相继面世，使电影艺术获得生存的物质基础和发展条件。

电影最基本的构成元素画面与声音，都是科学技术的产物。可以说，电影艺术的形成和演变与科学技术上的每一项进步都息息相关。电影以每秒 24 格画面（以前是 16 格）的速度转动，带给人们以运动的幻觉，它其实是利用了物体在眼膜上的滞留性的特点。1825 年，费东和派里斯博士发明了“幻盘”（Thaumatrope），即一个两面画着图画硬纸盘，当硬纸盘很快地旋转起来时，两幅图画看起来仿佛结合在一起了。1830 年，英国著名的物理学家在前人研究的基础上，制成了物理学科上的“法拉第轮”，同时，约翰·赫歇尔在设计一种新的有

趣的物理实验时，也做成了第一个利用画片制成的视觉玩具。

比利时物理学家普拉托提出了“视觉暂留”原理，论证了物体离开人的视野以后，滞留在视网膜上的视觉印象仍可持续 0.1~0.4 秒左右。他和奥地利大学教授斯丹普弗尔在 1832 年发明了“诡盘”(Phenakistiscope)，即在镜子里观看的一种锯齿形的圆盘。“诡盘”就是利用“幻盘”的图画和“法拉第轮”的原理制成的。普拉托发现，“假如几个在位置上和形状上逐渐变得不同的物体在极短时间和相当近的距离内连续在眼前出现，那么，眼膜上所得到的印象将是彼此衔接的，而不是互相混淆的，它会使人以为看到了一个单独的物体在逐渐地改变着形状和位置”。诡盘的原理就是导致电影发明的原理，它标志着电影发明过程中的一个基本阶段。1834 年，英国数学家霍尔纳在此基础上完善制作的“走马盘”(Zootrope)，用圆鼓代替格子盘，圆鼓里附着画有一连串图像的软纸图像带，将一个动作分解成几个画面，迅速转动就可把分解的画面看成是一个完整的动作，它预示着未来影片的雏形。

几代人的研究结果产生了近代动画片。奥地利的冯·乌却梯奥斯将军在 1853 年结合 17 世纪以来由耶稣教徒基尔谢所创造的幻灯，在银幕上放映了动画。但是，要想创造真正的电影，还必须利用照相，普拉托在 1845 年就这样提出，可是由于身体疾患未能付诸行动。

电影实际上就是“快速摄影”，照相这一概念的发展也经历相当长的时间。1823 年，尼埃浦斯的第一张照片“餐桌”，拍摄时需要 14 小时的曝光时间。初期的银版照相法只能拍摄静物和风景，而曝光时间直到 1839 年还需要 30 分钟以上，因为当时的人们把照相也当成了一种绘画方法，对此亦不足为怪。1840 年以后，曝光时间减到了 20 分钟，1841 年减为 1 分钟。1851 年英国人制成了珂珞定底版，能够在 1 分钟之内拍摄出容易显影加工的底片。到了 19 世纪 70 年代，拍摄一张照片的曝光时间从原先以小时、分钟计算，缩短到 1/25 秒的速度。

1872 年以后，英国人幕布里奇在旧金山第一次做了关于摄影的实验。事情因美国富翁利兰德·斯坦福曾和人打赌而来，他声称要按照法国学者马莱在 1868 年所描写的那样，把马跑的速度和动作姿态拍摄下来。幕布里奇受那人所托，在跑道一侧排列 24 架照相机，镜头对准跑道；在跑道另一侧打 24 根木桩，每根木桩系一根细绳横穿跑道分别系到每架照相机的快门上。当奔马跑过时，依次绊断 24 根绳子，快门依次被拉动，拍摄 24 张照片。这一试验整整用了 6 年时间。

1877 年，法国人雷诺制成“活动视镜”，采取大部分走马盘的传统题材制作《丑角和他的狗》、《一杯可口啤酒》、《更衣室外》等动画片，片中人物可以前后左右移动。

1882 年，法国生理学家马莱发明“摄影枪”，1 秒钟能够摄取若干实物画面，真正实现了连续摄影。

1887 年，爱迪生和助手迪克逊发明胶片凿孔方法，解决了活动胶片的放映问题。1894 年，爱迪生发明的电影视镜 Kinetoscope 问世。它是一个活动电影箱，装有口径 2.5 毫米的透镜，里面装上 50 英尺的凿孔胶片，首尾相接绕在一组小滑轮上，马达开动时胶片渐次移动，画面循环出现，放映速度每秒钟 40 格，一次只能供一个人观赏。值得一提的是，爱迪生发明

电话、留声机也是基于满足个人的需求，他拒绝公开在银幕上放映他的影片，认为这无异于“杀死一只会生金蛋的母鸡”。他坚持认为人们对默片决不会发生兴趣，而其在有声电影技术研究上的失败，客观上为法国的卢米埃尔兄弟留下了后来居上的空间。

1894年，卢米埃尔兄弟仿效缝纫机原理制造电影放映机的关键部件，成功发明了“活动电影机”——一种既是摄影机同时又是放映机和洗印机的机器。这一机器技术上的完善和它所摄制的影片主题的新颖，使卢米埃尔获得了世界性的胜利。卢米埃尔根据“从现实生活中捕捉自然景”的理念，以精湛的摄影技术拍摄了100多部1分钟短片，如《工厂大门》、《火车进站》、《水浇园丁》等。1895年12月28日，卢米埃尔在巴黎卡普辛路14号大咖啡馆地下室印度沙龙，公开售票举行第一次商业性电影放映，这一天就此被公认为世界电影诞生日。此后，卢氏兄弟训练培养了一批摄影师，派往世界各地拍摄异域风光片，并向各国输出影片，促成了电影工业的开端。到了1896年底，电影已经完全脱离了试验阶段而与观众见面了，享有专利权的电影机器，为数达百余种之多。法国的卢米埃尔、梅里爱、百代、高蒙，美国的爱迪生和比沃格拉夫公司，伦敦的威廉·保罗，都已在电影企业中奠定了基础，每天晚上都有好几千观众拥挤在漆黑的电影院里。

无声电影面世后，总共生存了30余年。1927年，美国的华纳公司摄制了第一部有声电影《爵士歌王》，被视为电影史上第一次技术革命。此举直接影响到电影业的各个方面，诸如电影录音工艺、电影放映设备、胶片规格、洗印技术、拷贝印制、配音语种等都引起连锁反应。采用片上录音之后，胶片移动速度从原来每秒16画格提高到每秒24画格。

1935年，世界上第一部彩色电影《浮华世界》在美国首映。从黑白片到彩色片，被视为电影史上第二次技术革命。彩色电影的普及不像有声电影那么迅速，直到20世纪60年代初世界各国才普遍采用。

20世纪80年代以来，电影开始引进数字技术，创作了一个崭新的视听时代。尤其在美国，《玩具总动员》、《侏罗纪公园》、《泰坦尼克号》等高科技大片屡创票房奇迹，推动其他各国奋起直追。然而，到了21世纪，3D电影大行其道，最耀眼的莫过于2009年上影的3D影片《阿凡达》，詹姆斯·卡梅隆为3D技术带来历史性的突破，真正迎来了3D电影的时代。

随着3D电影的兴盛，全息四维影院也相继推出，未来电影将发展成何种形式，令人遐想，但可以肯定的是，它迈出的每一步都跟科学技术的进步密切相关。

电视艺术的出现跟电影一样，它与电视技术的发展进步相伴而行。电视的发明得益于人类长期以来在传递信息方面所进行的探索和相关技术的发展。在古代，人们通过信鸽、马匹等来传递信息，更有烽火狼烟、鼓角相闻等信息传递方式。当代科技发明了无线电、电话、广播等传递声音的技术和工具以后，远距离传递活动图像便成为电视发明的关键难题。

“电视”一词来自于希腊语，tele指“远处”，vision是“景象”的意思，Television就是远距离传送的图像。电视的发明主要与图像技术有关，图像传送的关键是扫描和同步技术。随着电话技术的成熟，人们开始尝试通过电线传送整个图像，但是失败了。1873年，英国科学家约

瑟夫·梅发现了硒的奇特功能：当含有硒的物质受到光的放射后，有电子放射出来，而且放射的光线越强，放射的电子就越多，反之，照射的光线越弱，放射的电子就越少。电子扫描原理的发现对电视的发明起了关键的作用。1877年，法国人塞列克在前人发明的基础上，第一个提出“电视”的概念，并设想电视发射器。1884年，德国工程师尼普科夫用一个布满螺旋状系列小洞的圆盘成功传送了活动图像，对电视发明起到极大的促进作用。进入20世纪，随着电子技术的发展，前苏联、英国、匈牙利、日本、美国等国的科学家都加紧进行机械电视和电子电视的研制实验。1925年10月2日，英国科学家约翰·贝尔德研制成世界上第一部雏形电视，并于1926年1月27日正式向世界公开播放、展示。1936年11月2日，BBC在伦敦郊外的亚历山大宫以一场规模盛大的歌舞开始了电视的正式播出，这一天被定为世界电视事业的诞生日。

电视诞生后，世界主要国家如美国、法国、德国、前苏联、日本、意大利等纷纷开始电视播放。到1955年，全世界已有20多个国家兴办电视，出现6000多家电视台，电视机总数达到4100多万台，被称为黑白电视时期。这一时期的电视不仅改进了初创时期存在的录像、录音、接收等技术，而且开始重视电视内容的艺术性。与此同时，20世纪20年代开始，世界各大广播公司争相花巨资研制彩色电视。1940年，美国无线电公司首先成功试验彩色电视，不久便诞生了世界上第一台彩色电视机。使得电视艺术的表现力大大加强，开始形成自己的特色。

随着太空技术的发展，美国、前苏联等国在20世纪60年代初纷纷发射通信卫星，这种与地球同步的卫星有如空中电视中转发射站，把从地面电视台发射的节目送到各卫星地面站，从而实现电视节目跨洋过海传送播出的目的，使全世界人民在同一时间内收看同一节目的可能变为现实，因而在电视发展史上掀开了新的一页。到20世纪70年代，科学家又成功研制多路传播设备，使电视节目多样化，提高了频道利用率和播出质量，增加观众选择节目的余地，更大程度地满足不同观众的不同需要，使电视技术进入第三个发展阶段。

今天，电视已进入数字化时代，以轻、薄、大屏幕、高清晰度为特征的等离子电视机、液晶电视机正逐步取代笨重的电子显像管电视机。立体声电视、立体电视、多伴音电视、有线宽频电视、手机电视等不同功能与形式的电视都将进一步显示电视强大的生命力和广阔的发展空间。凭借电脑特技与多媒体制作，电视节目的形态、品种、类型更加丰富多彩，制作能力大大增强，速度大大加快，电视节目的表现力、感染力日益增强，电视艺术也将迈向一个新的高度。

二、影视是综合艺术的结晶

影视的诞生与发展是科学与艺术综合的结果。如果没有现代科学技术的进步，就不可能出现电影、电视这两种新兴的艺术样式。但是，在电影的发明过程中，许多发明者并非想发明一种新的艺术形式。雷诺、爱迪生、卢米埃尔都只不过是设计出一种能够记录客观世界的连续运动现象的机器。因此，当它诞生之后，电影这个科学技术产物仅仅只是机械地复制、再现现实世界的某些生活现象的“活动照相”。《工厂大门》、《水浇园丁》等早期电影短片，仍称不上独立的艺术，充其量只是对生活纯粹的纪实片段。雷诺等过于强调电影的照相本性，认为电影只能被动地摄录生活，完全排斥电影的假定性和电影的艺术创作性。著名的法国戏

剧家梅里爱把戏剧艺术的手法与电影相结合，从而给予了电影鲜活的生命力。他不仅利用自己戏剧知识的专长，逐步系统地将戏剧创作的方法如剧本、演员、化妆、道具和人工布景等元素运用到电影中去，还借助魔术表演技巧，创造了停机再拍、叠印、多次曝光、快动作、慢动作等电影特技，大大丰富了电影的表现手法，不仅突破了卢米埃尔兄弟的写实主义拍摄手法，而且创造了戏剧电影，使电影朝着艺术方向迈进了一步。

美国电影导演鲍特则让摄影机活动起来。他拍摄的《火车大劫案》，不仅改变了固定不变的摄影技法，还采用了时空交叉的剪辑方法，增强了故事的节奏感和紧张气氛；同时，还运用特写镜头和多种远、中、近景的调配，使影片更加惊险、刺激。这种运动的镜头组合被称为蒙太奇，它作为电影叙事的艺术手法，给电影注入了新的活力。鲍特的徒弟格里菲斯将这种剪辑手法发扬光大，拍摄了《一个国家的诞生》和《党同伐异》，他运用多机拍摄和交叉剪辑的方法，使蒙太奇手法得以系统地运用，直接把电影从戏剧的阴影里解救出来，成为独立的影像艺术。

前苏联的导演兼理论家普多夫金、爱森斯坦、库里肖夫、杜甫科仁等则在电影理论方面将蒙太奇手法推广发扬。特别是爱森斯坦，他不仅在拍摄《战舰波将金号》中娴熟地使用蒙太奇手法，而且还提出了“杂耍蒙太奇”的理论，把蒙太奇看成是电影的思维方法，认为两个或多个不同的镜头对立或撞击会产生新的质、新的含义。普多夫金把蒙太奇手法提升到电影思维和电影基础的本体论的高度，为电影理论做出了突出的贡献。

法国电影理论家巴赞针对过度使用蒙太奇手法的现象提出了著名的长镜头理论。他认为，电影的本性是复制和还原现实的真实性，而蒙太奇却违背了这一本性，把原来完整的时空整体割裂得七零八碎，而且过于强调镜头的剪辑，过多地把导演个人的主观思想强加给观众，使现实生活的时空统一性被打破，原来现实生活的多义性和丰富性也变成了以导演的主观意图为准绳的单一性。为此，巴赞主张用长镜头和景深镜头来弥补蒙太奇的缺陷，以保证电影故事的完整过程以及感性的真实时空得到尊重，并让观众看到现实事物的原貌以及事物之间的原本意义上的联系。这实际上是对蒙太奇的丰富和补充，或者说，是蒙太奇的一种特殊形式，是一种在镜头内部进行场面调度的蒙太奇。当这两种电影语言成熟之后，电影艺术真正形成并独立了。

由此可见，一代代艺术家和理论家通过不断实践和探索，并综合各种艺术创作规律，逐步丰富了电影的形态、语言、手段和技巧，不断开拓电影的表现领域。而今天，现代科学技术的进步与发展，又为电影艺术的创新与发展创造了有利条件。

电视艺术也是科学与艺术相结合的产物。从电视诞生的那天起，电视艺术也伴随着电视技术的进步与发展而形成自己独特的个性与风格。1936年11月2日，英国伦敦亚历山大电视台播出了世界上第一部电视剧《花言巧语的人》，从此宣告电视艺术的诞生。随后，英国广播公司也开播电视，并提出“每日一戏”的主张，在二战前，先后播放《地铁谋杀案之谜》、《黄蜂巢》、《拐弯》等电视剧。这样，以电视剧为主的电视艺术便成为一门最年轻的现代艺术，而且借助最现代的传播技术，显示出其强大的生命力。

二战后，一些发达国家纷纷设立电视台，播送电视节目，电视艺术获得了广阔的发展空间，一些舞台剧被改编成电视剧，如《晚餐来客》、《威尼斯商人》、《平民百姓》等。但当时，由于还未发明录像技术，因此无法预先录制并进行后期制作，只能采用现演、现拍、现播的“直播”方式，演出与播放浑然一体，使观众足不出户便可同步看到演出，这形式虽然简单、粗糙，与舞台剧相差不大，但时空同时转换的灵活性和视像性是其他艺术无法比拟的，因而大大增强了电视艺术的真实感和亲和力。

到了20世纪50~60年代，彩色电视的发明与应用，使电视的表现力大大增强。亮丽的色彩，成了画面和声音之外的第三种影视语言，它使电视屏幕更加接近现实世界，拉近了电视艺术与人类生活的距离，大大增强了电视艺术的感染力。50年代末发明的磁带录像技术和60年代发明的肩扛式轻便摄像机，不仅使电视艺术直播状态进入摄制录播阶段，而且还可以走出演播厅到人们现实生活环境中进行真实的实景摄制，打破了电视艺术制作的神秘感，为电视艺术的茁壮成长提供了更为广阔的自由发展空间，其表现的对象更加丰富，表现的手段也逐渐显示出电视艺术个性化的特征，从而为电视艺术独立美学的形成奠定了基础。

从20世纪70年代至今，在第三代科技浪潮推动下，电视传播技术日新月异，电视艺术节目制作经验更加丰富，电视艺术进入突飞猛进的阶段，电视剧本本身也出现了生活化、大众化、系列化和工业化倾向，而且随着观众对电视艺术欣赏水平不断提高，电视艺术创作要求更加贴近观众。特别是进入21世纪以来，电视艺术与观众良性互动日益成了新的时尚潮流，电视艺术真正成为普通老百姓最为通俗易懂、接触时间最长、参与机会最高的一门艺术，这不仅为电视艺术创作提供了丰富的源泉，也对电视艺术创作提出了更高的要求。而网络的出现与发展，对电视艺术而言，既是冲击，也是新的机遇，通过网络或手机看电视已成为一种新的潮流，电视艺术无疑又获得一个新的发展平台。

回顾电视艺术总体发展历程，不难看出，电视艺术的每一步发展都伴随着科技的不断进步；正是日新月异是科学技术，使电视艺术逐渐成为一门独立的艺术样式，并不断开拓新的艺术领域。

影视还是其他艺术综合的结晶。无论是电影还是电视，其产生、发展乃至繁荣都与文学、戏剧、美术、舞蹈、音乐和建筑等艺术门类分不开。影视艺术广泛吸收各门艺术的长处和特点，丰富并充实自己的艺术表现力，它综合了戏剧、文学、绘画、雕塑、摄影、音乐、舞蹈、建筑等艺术中的多种元素，融合改造形成了影视的新特质，使影视艺术成为一门独立的艺术。电影诞生之初就出现了梅丽爱为代表的戏剧电影学派；我国最早的电影理论也是“影戏理论”；20世纪40年代风靡世界银幕的，是以好莱坞为代表的戏剧化电影美学概念。电影和电视在其成长过程中，从戏剧艺术中吸取了大量的营养。影视艺术不仅借用戏剧的创作题材和表演经验，而且还将戏剧的冲突性与情境性直接纳入影视作品之中。今天，虽然影视艺术更加注重发挥自身的艺术表现力，更加注意开挖自身潜在的艺术语言，但影视艺术与戏剧艺术之间仍然存在着维系彼此的艺术之桥。不少影视作品的编、导、演员们来自戏剧舞台，就说明了这一点。影视

艺术还深受文学的影响。电影与电视从文学中汲取并借鉴了许多叙事手法和结构方式。文学融入电影、电视，构成了故事片、电视剧和电影专题片深厚的文学底基。影视艺术的成败，首先取决于剧本。影视文学剧本在整个影视艺术创作中具有十分突出的地位和作用。继而，文学的各种体裁都对电影与电视产生过直接的影响。影视艺术向诗歌学习，产生了抒情性的诗电影、诗电视，如美国的《金色的池塘》，苏联的《战舰波将金号》，我国的《黄土地》；影视向散文学习，产生了散文电影或纪实电影；电影、电视向小说学习，产生了小说电影和小说电视。影视艺术又从绘画、雕塑中借鉴了造型艺术的规律和特点，既以造型为手段向欣赏者提供一种艺术信息，又通过造型性给人以深刻的艺术感染力，如《天云山传奇》、《早春二月》。此外，影视艺术还从音乐中吸取了抒情性和节奏感的特点，使音乐作品成为表现主题、抒发感情、渲染气氛的重要艺术手段。舞蹈艺术在表达人类丰富、复杂和细腻的情感方面具有独到的优势，对影视的表演方法和人物塑造也有可资借鉴的作用。建筑的局部与整体的艺术处理关系，对影视艺术的结构安排等也不无启迪。影视艺术正是大量地、大胆地吸收了其他艺术门类的许多特点和艺术手法，并把它们熔铸到自己的特质之中，才会呈现出群芳争艳、万紫千红的景象。电影在综合各门艺术创作规律的过程中，逐步丰富了电影的形态、语言、手段和技巧，不断开拓电影的表现领域，提高了电影的表现能力，创造了蒙太奇这一银幕特有的叙述形式，为电影找到了自己表述世界的艺术方法而形成一门独立的艺术，并成为一百多年来最具影响力的一种大众化艺术。电视艺术借鉴和吸取其他艺术门类的特点，创造出一系列以电视传播特点为基础的电视艺术的类型，如电视小说、电视散文等电视文学类节目；电视音乐歌舞片、电视风光片、电视专题片等电视艺术类节目；电视剧、电视戏曲等电视戏剧类节目和电视综艺节目等。随着电视频道的多样化和专业化，目前电视艺术又结合电影的特性，开创了电视电影这样一种新的艺术形式。

第二节 作为大众文化的影视艺术

影视作为一种大众传播媒介，经过近几十年的飞速发展，共同构筑了令人瞩目的影视文化，而影视文化本身涉及传播学、文学、艺术学、社会学、心理学、美学等多种社会科学领域，它是一种地道的综合性文化。随着电影与电视在世界各个国家、各个地区的城市与乡村的普及，电影和电视已成了人们生活中必不可少的一道娱乐大餐。而影视的这种大众性，更加要求我们的影视艺术家们必须了解大多数观众的审美需求，了解电影市场和电视市场的不断变化，拍出老百姓喜闻乐见的优秀作品。

一、影视——大众传播媒介

今天，电影和电视已成为最大众化、最有影响力的传播媒介，它们影响着我们社会生活的各个方面，包括政治、经济、文化、科技、教育等诸多部门，已经成为当代社会文化信息结构中一个极其重要的组成部分。作为一种覆盖面大、辐射性强的传播业，电影和电视甚至