

SHENGHUODEDIPIAN DIANYINGHEDIANSI

TANJIUSHI KEPU CONGSHU
XIANDAI KEJI

探究式科普丛书

现代科技

生活的底片 电影和电视

林静◎编著

1

中国社会出版社
国家一级出版社★全国百佳图书出版单位

SHENGHUODEDIPIAN DIANYINGHEDIANSHI

探究式科普丛书

现代科技

生活的底片 电影和电视

林 静◎编著

中国社会科学出版社
国家一级出版社·全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

生活的底片：电影和电视/林静编著.—北京：中国
社会出版社，2012.1
（探究式科普丛书）
ISBN 978-7-5087-3880-2

I.①生… II.①林… III.①电影史—世界—通俗读
物②电视史—世界—通俗读物 IV.①J909.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第272111号

丛 书 名：探究式科普丛书

书 名：生活的底片：电影和电视

编 著：林 静

责任编辑：孙 研

出 版 社：中国社会出版社

邮政编码：100032

联系方式：北京市西城区二龙路甲33号新龙大厦

电 话：编辑部：（010）66061723 （010）66026807

邮购部：（010）66081078

销售部：（010）66080300 （010）66085300

（010）66083600 （010）61536005

传 真：（010）66051713 （010）66080880

网 址：www.shcbs.com.cn

经 销：各地新华书店

印刷装订：北京飞达印刷有限责任公司

开 本：165mm × 225mm 1/16

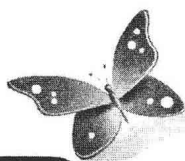
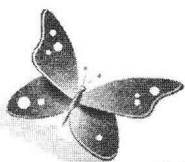
印 张：12

字 数：125千字

版 次：2012年3月第1版

印 次：2012年3月第1次

定 价：23.80元

科学是一种世界观

科技进步是人类文明发展的原动力。回眸人类文明的每一次重大进步无不与科技的重大突破紧密相连。三次科技革命，更是使人类文明发生了彻底改变。我们不得不赞叹科技，它犹如魔法师手中的魔杖，使人类插上了想象的翅膀，将人类从头到脚都武装起来。望远镜的发明让人类视觉得到了延伸，使“千里眼”不再是神话故事中的虚拟人物；电话是人类听觉的“顺风耳”，它让即使远隔重洋的亲人也能像就在面前一样述说家长里短；汽车、飞机等交通工具是人类脚步的延伸，日行千里、日行万里不再是人类遥不可及的梦想；计算机是人脑的延伸，当人的智慧得到延伸的时候，人的创造力被无限放大；互联网技术的深入发展更是推动了人类文明的巨大进步，改变了人类的生活方式……

科技的发展不但在物质上推动着人类文明的进步，同时在人类的意识形态上也彻底改变了人们对世界的认识，不断形成新的、更加科学的世界观。哥白尼提出的日心说推翻了长期以来居于宗教统治地位的地心说，地球不再是宇宙的中心。而这仅仅是人类世界观的一个变化，诸如此类的认识变化实在太多了。

今天我们在全社会倡导建设社会主义精神文明，社会主义精神文明建设的核心内容是科学的世界观、为人民服务的人生观及集体主义的价值观。科学的世界观是最为基本的出发点。如果没有正确的科学思想来指导行为，就难免会走弯路，所以科学知识的宣传和普及是精神文明建设的最根本的环节。

英国哲学家弗兰西斯·培根曾经说过：“知识的力量不仅取决于其本身的价值大小，更取决于它是否被传播以及被传播的深度和广度。”

我们说的科普是指采用读者比较容易理解、接受和参与的方式，普及自然科学和社会科学知识，传播科学思想，弘扬科学精神，倡导科学方法，推动科学技术的应用。这对于广大读者来说，可以了解一定的科学知识，有利于树立正确的世界观、人生观和价值观。对于科技工作者和文化工作者来说，在全社会开展科普知识教育是参与建设社会主义文化的重要渠道。

我们知道，中国是一个拥有 5000 多年悠久历史的文明古国，虽然曾经在科技上长时间走在世界的前列，取得了许多举世瞩目的科技成果，但是由于长期的封建思想统治，广大民众的科学意识比较单薄。所以在我国民众中开展广泛的科学技术普及教育具有特别重要的意义。

科普的形式是多种多样的，譬如建科技馆、自然博物馆，举办各种科技讲座等，但是相对来说，图书出版无疑是所有科普活动中最为重要和易于实施的途径。有关科普教育和科普读物出版发行工作，多年来得到中央和地方各级党和政府部门以及相关社会团体的广泛支持。2002 年 6 月 29 日，《中华人民共和国科学技术普及法》正式颁布实施，标志着我国科普事业进入法制化的轨道。为持续开展群众性、社会性科普活动，中国科协决定从 2005 年起，将每年 9 月第三周的公休日定为全国科普日。2003 年以来，为支持老少边穷地区文化事业发展，由文化部、财政部共同实施送书下乡工程。2009 年 2 月，中国科协等单位五年内在全国城乡建千所科普图书室的活动举行了启动仪式。2003 年以来，由民政部、中央文明办、文化部、新闻出版总署、国家广电总局、中国作家协会联合举办的“万家社区图书室援建和万家社区读书活动”，已经援建城乡社区图书室 16.2 万个，援建图书 5600 万册，

其中三分之一以上为科普图书，约 3.5 亿城乡居民从中受益，对广大社区居民的科技普及起到了一定作用，提升广大社区居民的科技素质。

为了帮助广大读者特别是青少年读者系统、全面、准确、深入地学习和掌握有关自然科学方面的基础知识，用科学发展观引领他们爱科学、学科学、用科学的能力，中国社会出版社按照国家确定的学生科普知识标准，编辑出版了《探究式科普丛书》。

该套丛书是一套百科全书式的科普系列读物，共 100 本，分为物质科学、生命科学、地球物理科学、现代科技 4 个系列。与其他科普类图书相比，该套丛书最大的特点是其全面性，几乎囊括了自然科学领域的各个方面，通过阅读这套丛书，可以“上知天文下知地理”；其次这套丛书的丛书名也很有特色，“探究式科普丛书”从题目上就满足了广大读者对科学技术的兴趣，注重探究性，让读者带着问题去了解科学、学习科学，从而真正让阅读融入人们对世界的认识当中，让人们通过阅读树立科学的世界观。

党的十七届六中全会通过的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，为我们描绘了一幅社会主义文化建设的宏伟蓝图。我相信这套科普图书的出版必将在一定程度上满足广大读者对科普知识的全面需求，为读者树立科学的世界观打下一定的基础。

是为序。

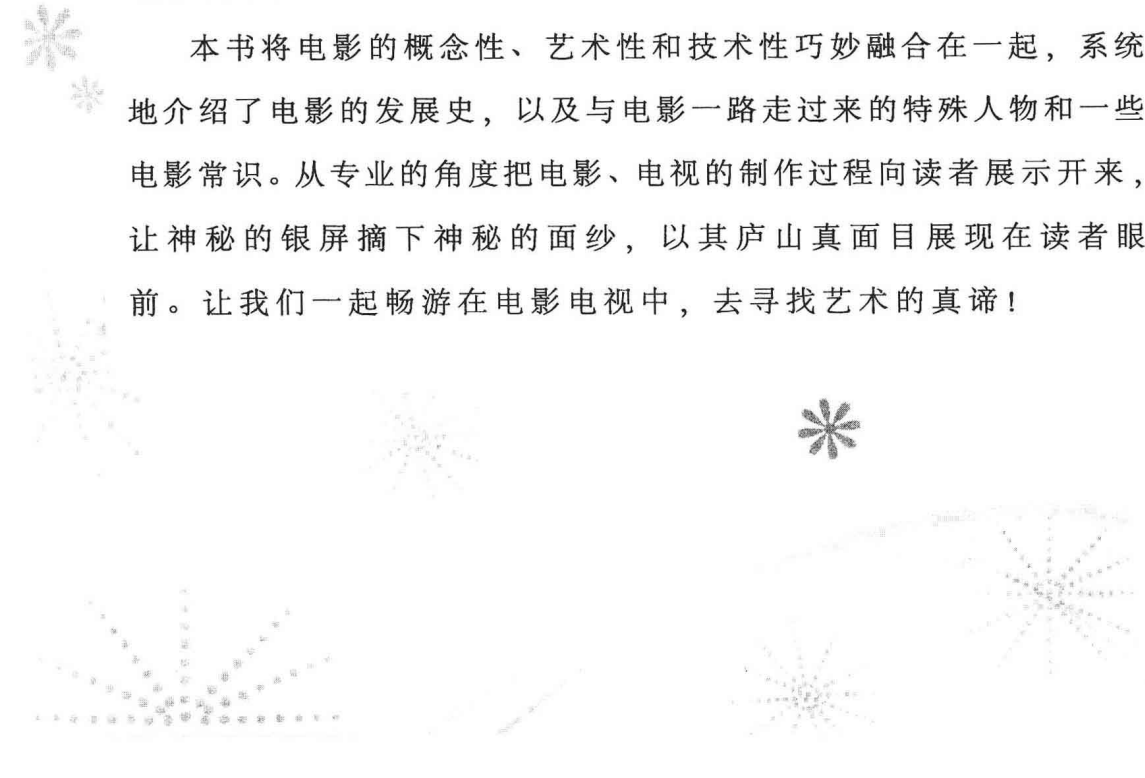
周铁农

(全国人大常委会副委员长、民革中央主席)

电影和电视都是时代进步的产物，也是“人类历史的载体”。从1895年路易·卢米埃尔兄弟向世人展示了他们的第一场电影起，人类的图像艺术开始由静态走向了动态。

很难想象，电影在发展之初只有几个简单的镜头，但是正是这几个简单的镜头，拉开了电影艺术的序幕，它也为人类的娱乐和文化生活开辟了新的天地。你想知道最初的电影是什么样子的吗？你了解电影是如何发展到今天的吗？而且电视艺术的出现也是电影艺术发展的结果。

本书将电影的概念性、艺术性和技术性巧妙融合在一起，系统地介绍了电影的发展史，以及与电影一路走过来的特殊人物和一些电影常识。从专业的角度把电影、电视的制作过程向读者展示开来，让神秘的银屏摘下神秘的面纱，以其庐山真面目展现在读者眼前。让我们一起畅游在电影电视中，去寻找艺术的真谛！

目 录

第一章 穿越时空的局限——电影电视的历史语境

第一节 电影的诞生与发展.....	2
1. 伴随电影成长历程的人.....	3
2. 从静默到绚烂.....	9
第二节 将生活搬上荧屏——生活的艺术演绎.....	12
第三节 电影与电视的异同.....	15

第二章 理性的韵律——影视的拍摄技巧

第一节 灵动的定格——影视拍摄.....	18
1. 镜头的延伸.....	18
2. 镜头组接.....	21
3. 摄影机的运动.....	26
4. 摄像机的拍摄角度.....	28
5. 人物视角的拍摄.....	32
6. 电影工作者.....	36
第二节 声色世界——影视音效.....	40
1. 影视声音原理.....	40
2. 影视配音效果.....	41
第三节 结构解构——影视剪辑.....	44
1. 剪辑的原理.....	44
2. 剪辑素材.....	45

3. 剪辑的过程和功能	46
4. 传统剪辑技法	47
5. 创造性剪辑	50
6. 蒙太奇剪辑	52
7. 平行剪辑	53
第四节 视觉盛宴——影视载体的纷繁	55
1. 球幕电影	55
2. 环幕电影	55
3. 埃麦克斯 (IMAX) 电影	57
4. 激光水幕式电影	58
5. 70 毫米电影	59
6. 白昼电影	60
7. 全景电影	60
8. 数字电影	61
第五节 电影与电视制作流程的异同	62
第六节 数字技术对影视的影响	66
第七节 我国影视未来的发展前景	67

第三章 时代的意蕴——影视流派

第一节 电影派别的诉说	70
1. 与自己对话——艺术电影	70
2. 荒诞中的真实——现代电影	71
3. 虚妄的华丽——作家电影	73
4. 有偿的极致——商业电影	73
5. “纯”视觉——先锋派电影	75
6. 碎片失语——法国的“新浪潮”及现代派电影	76
7. 分裂中的完美——中国“第五代”电影	78
8. 价值的克隆——类型电影	79
9. 暗地花朵——地下电影	80
第二节 电视派别的诉说	81

1. 电视节目类别	81
2. 有线电视	82
3. 数字卫星电视	83
4. 交互式电视	84
5. 彩色立体电视节目	84
第三节 电影节揽胜	85
1. 奥斯卡金像奖	85
2. 威尼斯电影节	85
3. 戛纳电影节	86
4. 大众电影“百花奖”	86
5. 中国电影“金鸡奖”	87
6. 香港电影金像奖	88
7. 东京国际电影节	88
8. 柏林国际电影节	88
第四节 流金人物	89
1. 希区柯克	89
2. 黑泽明	91
3. 安东尼奥尼	92
4. 奥黛丽·赫本	93

第四章 梦工厂——动画电影和数字电影

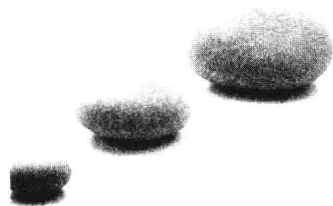
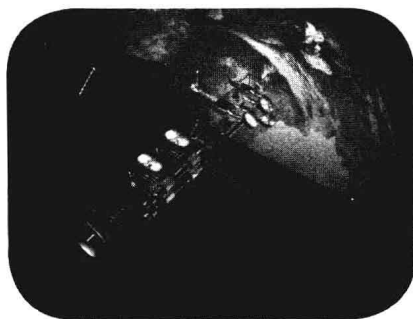
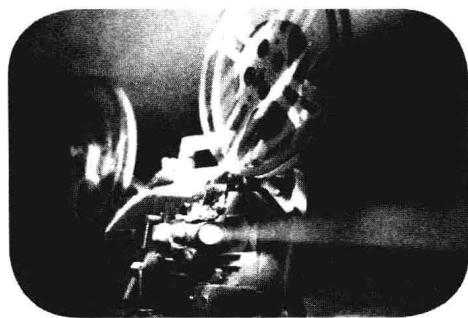
第一节 动画电影	96
1. 动画片的起源和原理	96
2. 动画的拍摄过程	106
3. 永远的经典——10 大经典动画形象	124
第二节 数字特技和数字电影	141
1. 数字特技	141
2. 数字电影	144

第五章 最强大的媒体——电视

第一节 图像哪里来——电视机的原理.....	150
1. 电视机的显像原理.....	150
2. 从拍摄到播放——电视信号的发展	151
3. 世界十大电视塔（截止到 2009 年）	158
第二节 电视的血液——广告.....	165
1. 广告简介	165
2. 广告的历史	167
3. 广告的本质、特点及要素	170
4. 广告的分类	171
5. 广告的主要形式.....	172
6. 选择广告媒体的要素	173
7. 广告调查方法	175
8. 我国广告市场的发展	178

第一章

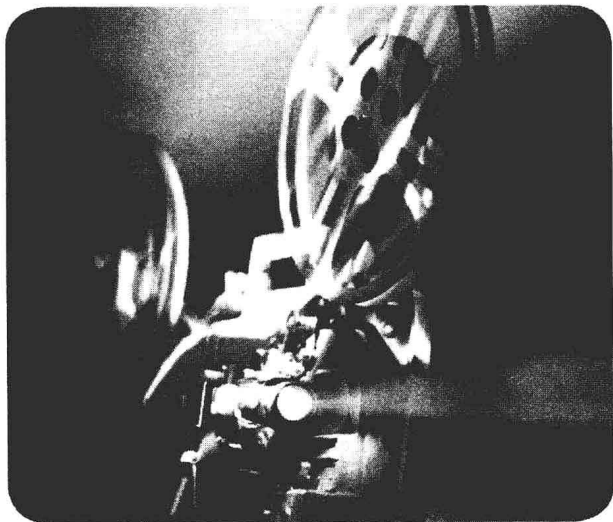
第一章 穿越时空的局限——电影电视的历史语境

第一节 电影的诞生与发展

电影是一门艺术，是一种缅怀，是一种人类对已逝时光或生活进行的艺术升华。

早在几千年前，我国古人就发明了活动影像——“灯影戏”，这种戏在唐宋以后变得尤其风靡。后来这有趣的戏法不胫而走，传入欧洲、东南亚等国家，逐渐演化成了“幻灯”和“走马灯”。这些光影戏可谓是人类早期对活动影像的初步探索，在当时不仅具有时代意义，还标志着电影先驱的萌芽。

电影机

那么，真正的电影究竟是在什么时候诞生的呢？它又是以什么样的形式呈现在观众的面前？随后又有什么重大的突破与进展？解开这些谜团其实并不难，让我们来看看下面这些出色的艺术家与电影人。他们极富传奇的人生会告诉我们关于电影的一切。

1. 伴随电影成长历程的人

电影艺术从原始的无声到有声，由黑白到彩色经历了不断的成长，当然促进其成长的还有那些作出过卓越贡献的人。

(1) 路易·卢米埃尔兄弟

1895年12月28日，这是人类文化发展史上具有特殊意义的日子。在巴黎一家咖啡馆的地下室里，路易·卢米埃尔兄弟向社会正式公映了世界上第一场电影，包括《火车到站》、《水浇园丁》、《婴儿的午餐》、《卢米埃尔工厂的大门》等共10部短篇。这些世界上最早的影片，大多都是生活纪实，只由几个镜头组成，但它却庄严地宣告了电影艺术的诞生，标志着电影时代的正式到来。

在电影发展的进程中，路易·卢米埃尔兄弟功不可没。他们拍摄的影片大多以表现真实生活为主，本着现实主义的态度努力复原现实生活中实际存在的东西。世界上第一部电影《卢米埃尔工厂的大门》就采用了这种朴素真实的手法，呈现出一群面容模糊的男女职工，在上下班高峰时期进进出出的拥挤画面。电影取景就在一家附近的工厂。

卢米埃尔兄弟

卢米埃尔兄弟第一次采用蒙太奇手法，使电影的表现形式更加与众不同。蒙太奇手法的运用是电影艺术道路的创举。他们摒弃刻意的叙事方式，而大量发挥电影本身的记录本性，使电影机的镜头无限延伸。当然，也不是没有遗憾，卢

米埃尔兄弟从一开始就过分依赖单纯的技术手段，而常常忽略掉对电影艺术的深度挖掘。所以，对电影的进一步运用与开发，在卢米埃尔兄弟这里受到了明显的局限。其实，这也是当时技术与艺术的局限性，人类不能将电影视为生活中艺术的欣赏，只是呆板地将现实生活中搬上荧屏。

知 识 小 百 科

张艺谋

张艺谋(1951—)，陕西省西安市人。电影摄影师、导演。1978年考入北京电影学院摄影系。1982年毕业后分配在广西电影制片厂。他以《一个和八个》、《黄土地》、《大阅兵》的摄影而饮誉影坛。因《黄土地》获第5届金鸡奖最佳摄影奖、法国南特三大洲电影节最佳摄影奖。1987年因在《老井》中饰孙旺泉获第8届金鸡奖最佳男主角奖和东京国际电影节最佳男演员奖。张艺谋的处女作《红高粱》先后荣获第38届西柏林国际电影节金熊奖，津巴布韦第5届国际电影节最佳影片奖第三项奖，第1届马拉卡仁国际电影电视节大阿拉斯大奖、导演金质奖、制版金质奖，第38届悉尼国际电影节电影评论奖，第8届香港十大华语片奖，第8届金鸡奖最佳故事片奖，广电部优秀故事片奖，第11届百花奖最佳故事片奖。此后，他导演的影片有《代号“美洲豹”》、《菊豆》、《大红灯笼高高挂》、《秋菊打官司》等。其中《菊豆》获第43届戛纳国际电影节路易斯·布努埃尔奖、西班牙第35届瓦亚多利德国际电影节金穗奖，《大红灯笼高高挂》获第48届威尼斯国际电影节银狮奖，《秋菊打官司》获第49届威尼斯国际电影节金狮奖和最佳女主角奖。

(2) 梅里爱

一个幽默风趣的法国男人，就是传说中的梅里爱。他是一个有趣的人，爱好广泛且极具天赋，擅长绘画和摄影，甚至有时还变变魔术。他是电影艺术的伟大创造者。他把戏剧引入电影，并创造了停机再拍、叠印、多次曝光等拍摄手法。

梅里爱也是一个爱憎分明的人，他迷恋卢米埃尔兄弟的电影，人尽皆知。梅里爱不仅刻意模仿，甚至连片名都与之相同。但是卢米埃尔兄弟不能理解这个梅里爱的行为是出于一种崇拜，所以他们对这个窃取者是非常深恶痛绝的。不过这样的状况并没持续多久，在1896年的一天，这位聪明且细心的梅里爱先生技高一筹，在电影制作方面有了重大的突破。他改变了卢米埃尔兄弟复制现实的手法而发明了复摄法，把形象按不同的顺序安排起来，从而使没有生命的东西显得像在运动。他用改变摄影机速度的方法造成疯狂般的高速运动或如梦幻般的缓慢，从而取得了奇妙的效果。镜头速度的控制和变幻使电影的视觉效果丰富起来，梅里爱的拍摄方法使电影界有了新的发展。

知 识 小 百 科

灵感来自家庭——导演斯皮尔伯格

在导演排行榜上，斯蒂文·斯皮尔伯格以 99.38 分坐上了全球导演的第一把金交椅。这位叱咤世界影坛的大师，用他独特的电影语言，展示了他对历史超然冷静的反思和对未来的憧憬与激情。他的影片在 20 世纪最后 20 年里深深地影响了一代人，并且在商业上也获得了空前的成功。

在北美有史以来 20 部最卖座的影片中，斯皮尔伯格的作品独占 5 席，它们是：《外星人》（票房 3.99 亿美元）、《侏罗纪公园》（3.57 亿美元）、《大白鲨》（2.60 亿美元）、《夺宝奇兵》（2.42 亿美元）和《失落的世界》（2.29 亿美元）。

据统计，斯皮尔伯格执导的影片在全美总票房高达 26.7 亿美元，而在全球总票房则已突破了 850 亿美元。他称得上是最令投资人、发行商、放映商放心的导演。斯皮尔伯格的艺术生命力也是强大的，他所拍摄的影片涵盖了影片的所有类型，而他在艺术道路上锲而不舍的探索与追求终于为他带来了回报。

有趣的是，斯皮尔伯格的创作灵感很少来自于他的苦思冥想，更多的是从他的 7 个孩子身上汲取灵感。这些孩子年龄分别从 18 个月到 21 岁。其中三个是他与现任妻子卡普肖的孩子，此前的两次婚姻都给他留下一个孩子。还有两个是他与卡普肖共同收养的黑人孩子。他还经常把即将公映的电视片、电影带回家中，让家中的观众们评判。据说，斯皮尔伯格许多成功电影的雏形就是从家里的故事会中诞生的。