

中国普通高等学校
公共艺术课程系列教材

Public Art Courses Textbook Series For University In China

影视鉴赏

SCREEN APPRECIATION

第二版

林少雄 著

上海人民美術出版社

跋

经过两年多的准备与写作,《影视鉴赏》终于完稿了。作为2005年度上海大学重点教材建设项目,作为以当代大学生为主要对象的艺术教育教材,本书在体系与内容上试图体现出以下几个方面的特点:其一,注重影视教育在整个艺术教育中的重要意义及作用,在更为广阔的文化视野中来审视影视艺术的特质;其二,将电影与电视进行明确的界定与区分,以期对长期以来学界影视不分、以影带视的现象有所纠正;其三,切实注重学生实际影视鉴赏能力的提高,将相关的理论分化在具体的鉴赏行为过程中;其四,注重影视艺术与其他艺术形式的最显著区别,即技术对其重要的影响;其五,将以上几方面融汇于当代大学生素质教育的根本目标中,并在有限的课堂教学内容中进一步拓展学生的知识视野,力图将艺术教育作为素质教育的重要内容而加以凸现。

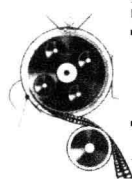
本教材的大纲由林少雄反复修订,考虑到不同学校不同学制的需求,将主要内容定在九章之内。其中第四、五章的初稿由黄望莉老师撰写,第六章(第一、二、四节)、第七章(第一至四节)初稿由张立潮老师撰写,最后由林少雄修订统稿。从提纲到内容,本教材体现了主编长期以来对当代影视教育与艺术教育的想法和观念。赵晓红、张立潮、陈娟、于洪华、郭兰兰、朱姝、王灵丽、郑秀蕾、朱亦萱、陈菁菁做了大量文字与图片资料工作。本教材原打算配套一个相关数据的电子教材,但由于种种原因,延后实施。

本教材的完成,首先离不开上海大学影视学院常务副院长金冠军教授的帮助与督导;陈勇博士通读了全书初稿,并提出了宝贵意见和建议最终玉成此书,在这里对他们表示由衷的感谢!

是为跋。

2012年1月30日于沪上梦湖苑

上海大学教材建设基金资助

中国普通高等学校公共艺术课程系列教材

影视鉴赏

第二版

林少雄 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

影视鉴赏 / 林少雄著. —2版. —上海: 上海人民美术出版社, 2012.2

中国普通高等学校公共艺术课程系列教材

ISBN 978-7-5322-7779-9

I. ①影… II. ①林… III. ①电影—鉴赏—高等学校—教材 IV. ①J905

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第002323号

中国普通高等学校公共艺术课程系列教材

影视鉴赏 (第二版)

主 编: 李 新

著 者: 林少雄

责任编辑: 黄 淳

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/16 8.5印张

版 次: 2012年2月第1版

印 次: 2012年2月第1次

印 数: 0001—3300

书 号: ISBN 978-7-5322-7779-7

定 价: 28.00元

目 录

总 序		
绪 论		
一、时代要求		6
二、课程性质		9
拓展观赏		10
拓展思考		11
第一章 电影与电影艺术		
一、电影的诞生与发展		12
二、电影艺术		15
三、电影艺术的特质		16
四、艺术特质与技术要素		18
拓展阅读：一个观众的回忆		22
拓展观赏		23
拓展思考		23
第二章 电视与电视艺术		
一、电视的产生		24
二、电视与电视艺术		28
三、电视的本质特征		29
四、电视画面构建的特点		31
五、电视画面的色彩表现		33
六、电视声音的特征、分类与功能		37
拓展阅读：电影电视画面比较——以DVD为例		41
拓展观赏		43
拓展思考		43
第三章 电影与电视特质的比较		
一、技术层面		45
二、现实层面		45
三、意识形态层面		46
四、题材内容层面		47
五、画面图像层面		47
六、生态层面		49
拓展阅读：		51
拓展观赏		52
拓展思考		53
第四章 电影叙事		
一、什么是叙事		54
二、故事的流程：叙事的逻辑关系		55
三、时空关系		59
拓展阅读：电影与电视		61
拓展观赏		63
拓展思考		63
第五章 电影场面调度		
一、场面调度		64
二、布景与道具		64
三、服装和化妆		65
四、灯光		66
五、摄影		67

志于道，据于德，依于仁，游于艺。

——中国古代教育家孔子

我们走遍了全世界想找到美，其实我们还必须将美随身携带，否则，我们就不能发现美。

——美国现代思想家教育家拉尔夫·沃尔多·爱默生

一个人应该至少每天都要听一支动人的歌，读一首好诗，看一幅美的画，并且如果有可能还要说上几句明智的话。

——德国诗人歌德

总 序

人类数千年文明发展史中，从来没有离开过艺术。艺术即是世界文化的重要部分，也和人类形影相伴。中国有史以来，始终把艺术教育贯穿到教育活动中，给我们留下极丰富的精神财富。到了近现代，大教育家蔡元培先生甚至认为，艺术是使整个民族素质得以提高和得以振兴的关键。他大胆提出的用美育代替宗教的学说，至今令人震撼。那么当今我们的现代教育理念里艺术教育地位又何如呢？21世纪以来，中国教育事业蓬勃拓展和我国经济大发展有着必然的联系，而大国要快速崛起的心态使我们不自觉地在高速快车道上奔驰时抛掉了不少不能承载的物件，其中在高校课堂上被舍弃最多的就是文化素养类的知识课程，而把应用技术知识和外语课程放到了第一的位置。在国家特殊的发展时期，国家人才培养战略的变化可以理解，但是短期行为不能是终极目标。随着我们对发展速度和发展水平综合指标认识的提升，再把应用型知识和素养类知识硬划一条鸿沟，割裂成两种知识体系的做法，越来越受到批评。普通高等教育的课业完全以就业为唯一导向，学校教育完全依附于经济市场的做法必须加以调整。

2006年，国家教育部办公厅《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》提出了教改的指示，对公共艺术课程作出了具体和明确的要求，也就有了我社编撰公共艺术课教材的想法和做法。本套教材的编写过程最难的是知识架构搭建的过程，虽然本教材紧扣教育部的课程要求，但知识结构的建设却是一个学者专家与出版人之间严肃的学术切磋的过程。本教材在充分把握通识教育的总体要求的基础上，始终强调把艺术学习和感知、体验贯通一体，把艺术和人的生活，文化知识融合进来，为把艺术教育逐步推进为基础教育的核心学科而积极探索。同时，本教材在细节方面，处处为学生阅读学习考虑，在图书制作上为照顾不同学校、不同专业师生的需求，文字叙述自然流畅，尽量减弱学术味，可读性强；版式图文并举，图例精心挑选，具有经典性；印制考究，充分体现出我们出版人为教学服务的良苦用心。

我社是一家有50年历史知名的专业出版机构，近年来也一直致力于专业类大学教育读物的出版开发。我们深知为教育服务并非一日一事之功，公共艺术课程的发展，有赖于更多的有识之士参与，我社愿意和大家一起继续为中国公共艺术教育的进步做出我们的奉献。同时，也希望使用本教材的教师和学生给我社提出更好的建议和意见，进一步提高本教材的质量，更好地为公共艺术教学服务。

上海人民美术出版社 社长

目 录

六. 剪辑（镜头关系）	69
拓展阅读：对影片《暗恋桃花源》声画语言的解读	72
拓展观赏	74
拓展思考	75
第六章 电影类型及鉴赏	
一. 故事类	76
二. 纪实类	78
三. 实验类	80
四. 动画类	83
拓展阅读：琐碎细节下的真实生活——影片《哭泣的骆驼》	85
拓展观赏	86
拓展思考	86
第七章 电视节目类型及鉴赏	
一. 新闻类	87
二. 综艺类	88
三. 纪实类	91
四. 体育类	92
五. 戏曲类	94
拓展阅读：《新闻调查》：用“深度”纪录一个时代的体温	97
拓展观赏	98
拓展思考	99
第八章 电视剧类型及鉴赏	
一. 情景喜剧	100
二. 历史（古装）剧	102
三. 涉案剧	105
四. 青春偶像剧	108
五. 家庭伦理剧	110
六. 武侠剧	113
拓展阅读：活力的展示与形象的超越——《大宅门》文化意蕴三题	115
拓展观赏	117
拓展思考	118
第九章 视像时代与新艺术观念的建构	
一. 视像时代及其视像艺术	119
二. 审美—商业：艺术创作目的的变化	121
三. 画面—视像：艺术作品特征的变化	122
四. 静态—动态：艺术传播方式的变化	123
五. 阅读—观看：艺术鉴赏者知识结构的变化	124
六. 高雅—世俗：对人类既有艺术观念的突破	125
七. 新的艺术审美范畴的建构	126
参考文献	
附录：	
一. 纪实类、短片类电影节及奖项设置	128
二. 世界三大电影节获奖主要影片名单	131

绪 论

本课程的开发，主要立足于当代社会发展对个人素养提出的新要求。

一、时代要求

当代大学教育中，素质教育已成为最重要的教育理念，而艺术教育在当代学生素质教育中占有重要地位。随着时代的发展，艺术教育不仅被赋予了特殊的内涵与外延，同时也可以说艺术教育直接决定了基础教育的成败与专业教育的质量，并与学生个人身心的发展、民族文化精神的重建、社会体制的长久竞争力密切相关。在此大视野下，大学艺术与鉴赏课程就成为了拓展学生知识视野、提升学生全面素养的重要内容及有效途径。在时代开始转型与认知不断深化的前提下，由于发展的需要，对艺术鉴赏类课程的内涵建设提出了新的要求，这种要求主要体现在以下几方面：

1. 宽泛知识储备的准备

首先，当代大学生应具备宽泛的知识储备，而艺术鉴赏类课程则是实现这一目标的重要途径。艺术学与其他学科不同，由于其具体研究对象涉及人类文明的相当数量的创造物；而在自身的知识范畴内，又涉及艺术史、艺术门类、艺术流派、艺术理论等诸多层面；单就艺术本身，又涉及其概念界定、本质、形态、发生、发展、流变等。而仅艺术的门类，就有音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑、园林、戏剧、电影、电视等，且随着时代的发展与技术的进步，新的艺术门类在不断产生，因此艺术门类是一个不断发展、衍生的、流动性的概念；而在理论层面，艺术学又与哲学、美学、心理学、文化学、人类学、逻辑学、材料学、经济学等学科发生着密切联系，因此客观上就要求无论艺术教育的实施者还是接受者，必须具备宽泛的知识储备。

当然，这种宽泛的知识储备，并不意味着师生必须对艺术的每一个范畴、每一种门类、每一种相关学科都有专门的研究，从而成为无所不通、无所不知的“全才”或“通才”，事实上这也是不可能完成的任务。这种宽泛的知识储备，应主要体现在以下几方面：其一，对各种艺术现象的熟悉。任何人不可能是所有艺术门类的专业创作者，但却可以对当代各种艺术现象进行充分了解与把握，从而为教学提供宽阔的专业视野；此外还需要对当代艺术走向的热切关注，只有这样，才可以了解与掌握艺术发生、发展与演变的规律，对于艺术的本质认识，会有很大帮助。其二，对某一艺术门类的专门研究。艺术是相通的，也就是说各门类艺术除了各自的个性特征之外，总是有许多共性的东西，或者说无论艺术的个性如何，既然集合在“艺术”的名下，总是有一些共同的性质、属性及特征可以归纳与分析，通过对某一门

类艺术的具体研究,可以更深入地体会与理解艺术的规律;而艺术理论的研究,首先是解决各门类艺术所共同面临的、带有规律性的问题。此外还应对与艺术关系密切的各种相关学科的基本原理与观点、最新进展与动向的了解与把握、观察与研究。

2. 良好艺术素养的培养

当代大学生应具有良好的艺术素养,这可以说是不证自明的道理。虽然在知性层面,艺术素养是一个模糊的概念,但在现实层面,艺术素养却是一个可以外化的标准。

①在现实层面,艺术素养首先指的是个体的艺术经验,这种艺术经验的获得,一方面可以通过对某一艺术门类的演练实践而直接获得,当然这并非意味着一种职业要求,因为素养与职业之间并非总是发生着必然的联系。另一方面也可以通过对某一艺术门类的深入研究而间接获得。其次,艺术素养还指称一种生活态度,不仅包含言谈举止、衣着外表、待人接物等外在生活方式,更包含个人气质、风度等内在精神。

②在感性层面,艺术素养不仅包含了个体的艺术感受、体验,同时更包含了主体的感性、悟性。与其他一般的学科不同,艺术学非常注重感觉层面的东西,因此主体的感受、体验就显得特别重要,这在客观上就要求教师必须具有良好的感性、悟性,因为对人类社会与自然宇宙的感悟,不仅是艺术家特有的一种认知方式,更是人类所特有的一种认知方式。在社会生活中,一般人可以非常理性地生活与工作,然而作为艺术家或艺术工作者,却必须非常忠实于自己的感觉,并能够将日常感觉的培养与保持作为自己的第一要务。特别是在当代过于“务实”、感性屈服于理性的经济社会,艺术工作者寻找感觉的“务虚”就显得十分重要与必要。

③在知性层面,艺术素养不仅包含艺术学学科必须的知识储备,如对概念的界定与判断、对门类的了解、对发展线索及流派的熟悉、对理论的兴趣等;更包含对具体现象的抽象思维能力与理论表达能力。

在以上三个层面的基础上,敏锐的艺术感觉尤为重要。虽然良好的艺术素养不仅仅包含敏锐的艺术感觉,但可以说是集中体现。艺术教育鉴赏课程不同于其他课程以学理、推理与思辨为学科构建的重要思维方式,而是十分注重感觉的作用,无论是教师还是学生,如果没有良好的艺术感觉,不仅是个体十分痛苦的事,同时也是个人将来成就大小的标志之一。而艺术感觉的获得,除了天生禀赋,更重要的是可以通过后天的学习而获得。艺术鉴赏类课程,可以直接培养学生的艺术感觉。

3. 多元思维方式的训练

当代大学生应具备多元的思维方式(除了感觉,还要将其上升到理性的高度),这不仅指学历的要求与知识的储备,更指思维方式的专门训练。这主要体现在:

①对理论知识的喜爱与进行理论钻研的勇气。进行艺术理论教育教学如果没有对理论的兴趣,没有进行理论研究的热情,教学效果会大打折扣。

②应具有一定的理论知识储备。除了兴趣与热情,还需要对古今中外的艺术及其相关理论进行了解与掌握。理论思维与理论教育的质量,很大程度

上取决于理论知识的储备,进行理论知识储备的最有效途径,除了教科书之外,首先莫过于各种理论书籍的杂涉博览。

③ 理论思维能力的优化。有了理论兴趣、理论知识储备,还应具有理论思维能力,因为艺术教育的性质,决定了其首先面对的是形形色色的各种艺术现象,如何透过现象看本质,从日常具象的艺术现象中抽象出艺术原理,就成为至关重要的问题,而这一能力的形成,与艺术理论思维能力及技能的训练有着密切关系。对于当代艺术教育,理论思维中一个最重要的问题,就是如何培养学生的视像思维,或者对于学生来说,就是如何学会视像思维的方式。

4. 高雅审美理念的塑造

艺术教育及鉴赏与其他专业教育不同,它是一种综合性极强的素质教育,这就要求其注重以下最基本的教育理念:

① 高远人生理想的树立。生命的诞生是一个偶然,无论辉煌还是平淡、壮烈还是凄惨、长寿还是短天,每一个生命最终必将走向消亡,这是谁也改变不了的事实。然而,人们并不会因此而放弃生命,因为尽管个体无法操控生命的诞生,正如无法改变生命的死亡一样,但生命应该具有更为重要的内涵,那就是其过程。在生命的起点与终点之间的过程,会因为个体的设计、努力与奋斗而各不相同。生命的这一过程应该是一个虚实结合的过程,如果太实,会因为紧紧盯住眼下的利益而逐渐变得鼠目寸光;如果太虚,会因为整日飘飘欲仙而脚不着地,生活在虚幻的现实中。人生只有虚实结合,才既可以脚踏实地、有所作为;又可以从容从容、享受生命。因此高远的人生理想,并非主流意识形态的枯燥说教,亦非抽象哲学的理论思辨,而是虚实结合、有无相生的生命境界,这应是生命个体所具有的普遍心态。

② 高古人生境界的探寻。现代社会,由于经济的飞速发展,在给人们带来极大的物质享受与便利的同时,也在逐渐地改变着人们的思维方式与行为观念,物质与感觉、实用与消费正在日益侵蚀着精神与理性、正义与良知,中国传统文化中“君子喻以义,小人喻以利”的价值观与社会身份认同正在出现错位甚至颠倒。而在一个实用主义、功利主义与滑头哲学甚嚣尘上的社会,如果说有一种最有效的方法,可以逐渐培养学生具有高远的人生理想与超越的人生目标,那无疑是以艺术鉴赏为基点的艺术教育。艺术教育,既生根于现实生活,同时又超越于现实的琐细杂乱,可以使人的精神随意出入于上下四方、古往今来,从而引导人们进入一种高古超越的生命境界。

③ 高尚人格修养的塑造。作为当代大学生,应具有高尚的人格修养。大学生除了与普通社会成员一样,遵纪守法、规范行为、具有良好的道德修养外,同时还应具有自己的艺术修养与人格理想。当代大学生的人格修养,主要取决于其艺术素养,因为尽管艺术是现实社会人们审美观念的反映,但艺术总是超越于现实社会的物质需要的,因此艺术的修养与熏陶,总是可以培养人们超越的人格理念。也可以说,大学生高尚人格修养的形成,与其艺术素养有着密切的关系。

④ 高雅审美情趣的培植。人与动物的最大区别,就在于人有对美的向往与对美的追求。艺术鉴赏是一种美的教育,因此无论是作为艺术教育的实施

者，还是艺术教育的接受者，理应具有高雅的审美情趣。这种高雅的审美情趣，首先应该是超越的，超越物质与功利、超越个人与社会、超越古往今来、超越种族地域的；其次应该是雅致并能够给人带来美感，而不是粗糙、粗俗甚或粗鄙的；再次应该是充满情趣的，在艺术教育中，无情不足以动人心弦，无趣不足以引人入胜；此外还应该是由抽象到具象、由观念到行为的，也就是说审美情趣一方面是抽象的理念，另一方面又是具象的行为，它既可以体现在教学的内容、手段与方法上，又可以通过师生的审美行为体现出来，其最高境界便是通过学生的气质由内而外自然挥洒散发出来。

二. 课程性质

1. 影视知识的普及

影视鉴赏作为一门课程，首先应有其较为明确的学科定位与研究视阈。作为某一艺术门类的鉴赏课，本课程的特性首先在于影视艺术特征及其鉴赏知识的普及。在本教材中，电影、电视的诞生与发展，电影、电视艺术的特征，电影最基本的语言结构及特征，电影的类型及鉴赏，电视节目类型及鉴赏，电视剧类型及鉴赏、电影与电视特质的比较等，构成了影视鉴赏的相关基本知识。掌握了这些知识，应该说基本上具备了进行影视鉴赏的一般知识基础。

2. 影视文化的思考

本教材与一般影视鉴赏类或影视艺术类教材的最大区别，除了明确将电影与电视进行区分并对其特质进行比较之外，注重对电影与电视的文化属性的分析。就笔者看来，电影与电视不仅仅是现代人表达思想与情感的一种艺术形式，更是当代社会人类所创造的一种文化形式，而这种文化形式，本质上意味着人类文明发展的一个全新时代——视像时代的到来。因此本教材中，专门用一章来对视像的基本概念、视像时代的内涵及特质进行辨析，以期为我们的鉴赏提供一个更为广阔的文化视野，同时也将电影与电视放在一个更为广阔的文化背景上进行审视。

3. 鉴赏能力的提高

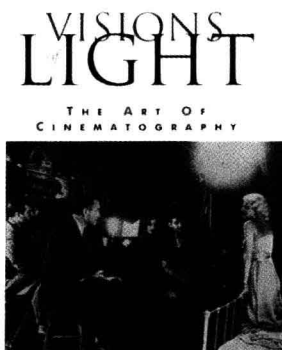
作为影视艺术，首先有其强烈的观赏性，所以作为一个生理上健全（具备正常的视觉与听觉）的人，他天生都会看电影或电视，然而不可否认的是，绝大多数人在观看电影或电视时，常常不知不觉会被影视的情节牵着鼻子走。作为一门课程开设，固然要进行基本理论的讲解，然而任何理论与常识的掌握，最终都要通过对某一部影片的鉴赏而获得。因此本教材在体例上十分重视鉴赏的实现，在课程体例上，除了一般教科书基本知识介绍与思考题之外，同时还在每一章之后附加有丰富的内容。“拓展阅读”部分中的内容，既与该章内容密切结合，同时又紧密结合具体的本文鉴赏；“拓展观赏”部分精心推荐经典影片，为学习本课程的同学提供一个简明而又丰富的观片指南；“拓展思考”部分则依据教科书内容及体例要求，试图将学生的思维进一步引向深化。书后附有三大电影节获奖影片资料，这些影片中的相当一部分已成为电影史上的经典，另外一些反映了彼时彼地的社会文化环境或人类生存状态，因此这些影片不仅可以便于学生按图索骥，为进一步的影片鉴赏提供线索，更为重要的是，它可以帮助我们对视像时代的特质有

一个更深的体认。另外附有世界一些著名短片或纪实类影片电影节的资料,可以使学生了解更多的信息,可以为学生自己拍摄影视作品的投稿与参赛提供一些线索。总之,所有这些,目的都是通过本课程的学习,切实提高学生的影视艺术鉴赏能力。

4. 素质教育的深化

素质教育已成为当代学校教育的重要方向与目标,素质教育不仅具体体现为学生综合素质与能力的提升,更体现为学生艺术鉴赏能力的提升。在当代社会教育中,如果没有学生艺术素养的提升,那么这种教育就不是完全的素质教育。艺术教育在当代社会发展中不仅具有提高社会成员个人艺术素养的作用,同时也含有更深层次的作用:首先,无论中外社会,艺术教育及其社会成员艺术素养的提高,不仅是和谐社会构建中的重要内容之一,也是和谐社会得以实现的必要条件;其次,以人为本是构建和谐社会的基本前提,而在以人为本观念的实施中,个人艺术素养的提高既是以人为本能否顺利实现的关键,也是社会和谐稳定的一个重要因素;第三,艺术教育的普及与艺术素养的提高,可以提高社会成员的审美能力,而审美能力的提高,很大程度上依赖于艺术鉴赏能力的提高,艺术鉴赏能力的提高,是减少整个社会急功近利之风,使之向健康理性社会良性发展的重要因素;第四,艺术教育的普及与艺术素养的提高,可以带动和促进社会相关文化产业的发展,从而为社会发展寻找到新的经济增长点,同时也就为和谐社会的构建打下良好的经济基础;第五,艺术素养的提高可以有力地促进社会生产力的发展与科技的进步,而社会生产力的持续发展与科技的不断进步,是和谐社会赖以构建与存在的前提条件。总之,艺术教育在和谐社会构建,以及人类社会发展中具有提高社会成员的艺术素养、推动社会经济与文化的可持续发展、促进社会生产力的不断发展与科技的不断进步的重要作用,对其进行深入研究,不仅具有重要的理论意义,同时也具有更重要的现实意义。

拓展观赏:

《光影的魅力:电影摄影艺术》
(Visions Of Light)
发行时间:1992年
导演:Arnold Glassman Todd McCarthy
片长:92分钟
出故国别:美国
类别:纪录片
语言:英语

《异形基地》(Body Snatchers)
编导:阿贝尔·费拉拉 (Abel Ferrara)
主演演员:福利斯特·惠特克 (Forest Whitaker Billy Wirth)
珍妮佛·提莉 (Jennifer Tilly)
片长:87分钟
色彩:彩色
首映日期:1993年6月9日
出品国别:法国

《放牛班的春天》(Les Choristes)

导演: Christophe Barratier

编剧: 阿尔弗莱多·伯泰罗 (Alfredo Botello)

克里斯·摩根 (Chris Morgan)

主要演员: 杰拉尔·朱诺 (Gérard Jugnot)

雅克·贝汉 (Jacques Perrin)

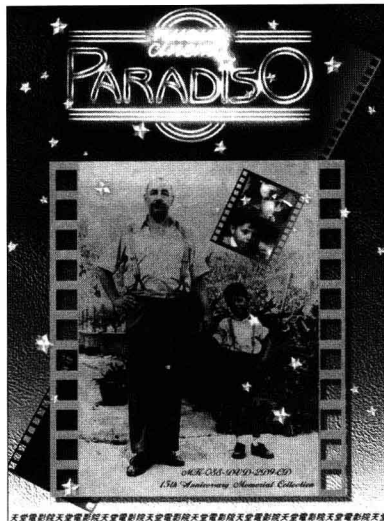
狄迪尔·弗拉蒙 (Didier Flamand)

片长: 96分钟

色彩: 彩色

首映日期: 2004年3月17日

出品国别: 法国 / 德国 / 瑞士

《天堂电影院》(Cinema Paradiso)

导演: 吉赛贝·托纳多雷 (Giuseppe Tornatore)

编剧: 史蒂夫·科伦 (Steve Koren)

Mark O' Keefe

主要演员: 菲利浦·诺瓦雷 (Philippe Noiret)

艾萨·丹尼埃利 (Isa Danieli)

片长: 155 分钟

色彩: 彩色

首映日期: 1989年9月12日

出品国别: 法国/意大利

拓展思考

1. 艺术教育与素质教育的关系如何?
2. 艺术教育在当代社会有何功能?
3. 本课程有怎样的课程性质?

第1章 电影与电影艺术

一. 电影的诞生与发展

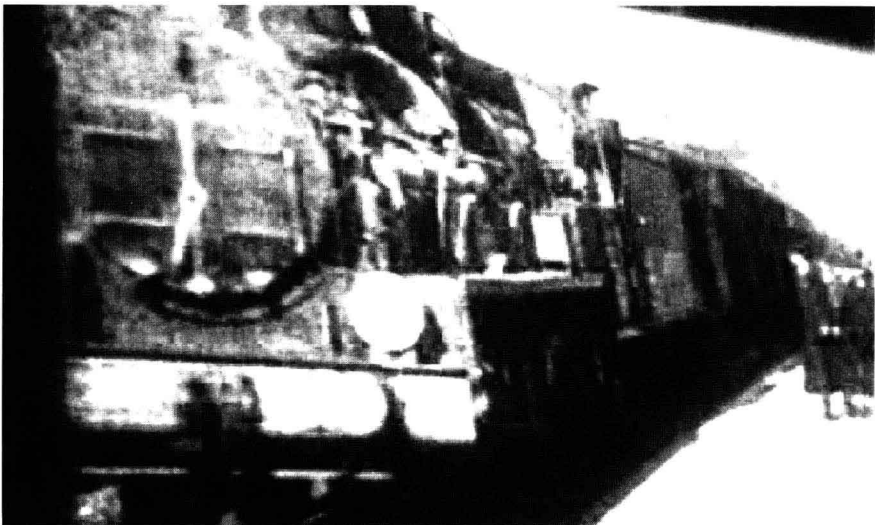
回溯人类文明史，我们就会发现，真实、客观地表现和记录现实世界，是人类数千年来一直孜孜不倦、梦寐以求的理想和努力，从美索不达米亚平原上古代苏美尔人泥板上的楔形文字，到古老的东方大地上的彩陶纹饰；从古埃及金字塔中的形象图画，到遍布世界各地的岩画线条……从某种意义上说，人类社会文明发展与进步的历史，就是人类表现和记录现实世界的愿望不断产生、并想方设法不断实现的过程。从亚里斯多德、柏拉图，到孔子、老子……他们一生孜孜以求的真理，实际上就是对客观世界不断地记录与还原的理想，然而这种理想的真正实现，却要一直到19世纪末科学技术的飞速发展及工业革命的大力促进。而标志性的事件，便是电影的诞生。

虽然在电影诞生之前，无论在人们的观念形态的演变还是技术进步的支持上，都有一个相当长的发展过程，然而法国的卢米埃尔兄弟却是电影诞生的标志性人物。

1895年12月28日，这是和平时没有两样的一个日子，当卢米埃尔家的兄弟俩奥古斯特与路易在法国巴黎的嘉布西纳14号大咖啡馆的地下室里，摆弄着他们神秘的机器时，人们还在喧哗着，直到这时，还没有人意识到这次放映将会给他们带来如何的震撼，更没有人意识到这次放映将会彻底改变人类历史的风貌。这是电影史上第一次售票公映电影，放映了《工厂大门》、《婴儿午餐》、《水浇园丁》、《火车进站》等取材于实际生活、几乎不含任何技巧的十几部短片。所有影片的放映时间加起来总共只有大约20分钟，

《火车进站》

放映机轧轧地响了起来，人们逐渐地停止了喧哗。观众看到的是他们日常生活所熟悉的景象：火车进站。然而当一列火车向他们迎面隆隆驶来时，不是在车站，而是在银幕上。影像如此巨大、如此逼真，以至于有些观众以为火车就要开出银幕，其他的人则惊慌失措、四散而逃……

只有33位观众^①。后来，电影史学家们把这一天确定为电影的誕生日。虽然摄影机的发明经历了众多科学家和发明家的长期实验和探索，但卢米埃尔兄弟的贡献是决定性的，是他们在前人发明的基础上制造出了集拍摄和放映于一体的“活动电影机”。

这次放映并没有吸引媒体的注意，然而仅仅两天以后，情况大为改观，当时巴黎的媒体记者对其给予了高度评价。在12月30日的《邮报》上，记者这样写道：

里昂的卢米埃尔兄弟昨晚邀请媒体参加一种全新的非同寻常的演出的首映礼，这个新鲜玩意是为巴黎公众准备的……

请想象一下，一个极宽敞的大厅尽头放着一块银幕。这块银幕足以满足许多人观看的需要。银幕上出现了图像投影。至此尚无任何新鲜之处。突然间，与实物大小相仿（抑或是缩小了的）的图像场景动了起来，栩栩如生。

看，车间门开了，男女工人蜂拥而出，自行车推出来了，狗儿在跑，汽车在驶过；所有这一切都挤作一团。这就是生活，是拍摄下的活生生的动作。

有时看到的是私人场景，一家人围坐在桌边。宝宝不吃爸爸喂来的奶糊，妈妈则在一边发笑。远处，是树木在摇摆；我们看到风儿刮过，吹起孩子的项圈。

这是浩瀚的地中海。它风平浪静，像是画中一般。一名青年男子直立在平衡木上，正准备跃入波涛的怀抱。您会赞叹这优雅的景致。随着一个信号，波浪向前翻滚，卷起水沫；游泳者冲上一个浪尖，身后浪头又不断涌来，冲入海中。水柱落下时水花四溅，浪头撕裂开来，又被岩礁撞翻，从岩石上滑落。

图像不再静止不动，而是永远地活了起来。这个美好的新发明还在于机器的创新与精巧。

当这些机器能为公众服务，当所有人都能拍摄自己身边至亲至爱的人，不仅拍摄下他们的影像，而且能记录下他们的举手投足、一颦一笑和他们所说的话语时，死亡就不再是不可逾越的了^②。

从中可以看出电影对人们观念的巨大冲击。

电影的发明，托福于19世纪欧洲工业革命的成果，当时在光学、化学、声学、机械学等学科的发展中出现的照明技术、胶片及洗印技术、留声机与放映机等设备，为电影的诞生提供了强大的技术与物质支持。

1. 从无声到有声

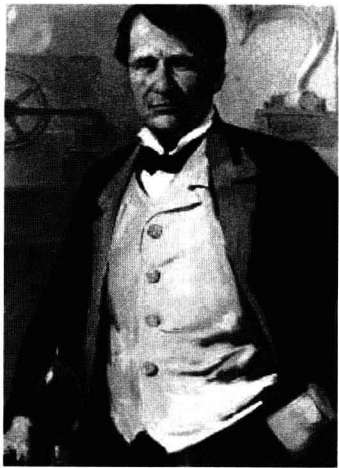
早期电影，全部是无声电影，因此这一阶段在电影史上又被称之为默片时代，大约持续了30余年。有资料显示，电影在法国正式放映后的第二年即1896年，已经进入中国市场，在当时上海徐园的又一村进行了放映。据一般的电影史介绍，中国电影的诞生是在1905年，当时的北京丰泰照相馆拍摄了中国第一部影片《定军山》，由著名京剧演员谭鑫培主演^③。

虽然卢米埃尔兄弟在第一次电影放映时，就已经在放映室摆上了一架钢琴进行伴奏，然而那仅仅是为了用来遮掩放映机所发出的噪音。1878年，爱迪生发明了最早的留声机：一种用带钢针的滚动膜片录下滚筒内声波振动的装置，到了1889年，这种技术真正成熟，这为后来有声电影的诞生提供了新的灵感。1898年，法国人奥古斯特·巴龙利用自己拥有专利的“声像同期录制系统”，在自己的工作室里录制了片长4分钟的有声电影，但由于经济拮据

《定军山》

中国第一部影片《定军山》，由著名京剧演员谭鑫培主演。

爱迪生

① 有资料显示当时共有35位观众。本数据见 Emmanuelle Toulet 著，徐波、曹德明译：《电影：世纪的发明》，第16页，上海世纪出版集团译文出版社，2006年。

② 转引自 Emmanuelle Toulet 著，徐波、曹德明译：《电影：世纪的发明》，第16页，上海世纪出版集团译文出版社，2006年。

③ 关于中国电影的诞生时间及第一部影片的放映，近年来学术界颇有争论，这里只是沿用传统的说法。

据,这一研究工作在不久之后即被迫放弃。真正的有声电影的出现,却一直要到20世纪20年代后期录音设备的完善。1927年,美国华纳公司拍摄了《爵士歌王》,虽然只是在片中加进了部分对话、四支歌和音乐伴奏,但它却标志着电影史上一个全新的阶段——有声电影时代的开始。

2. 从黑白到彩色

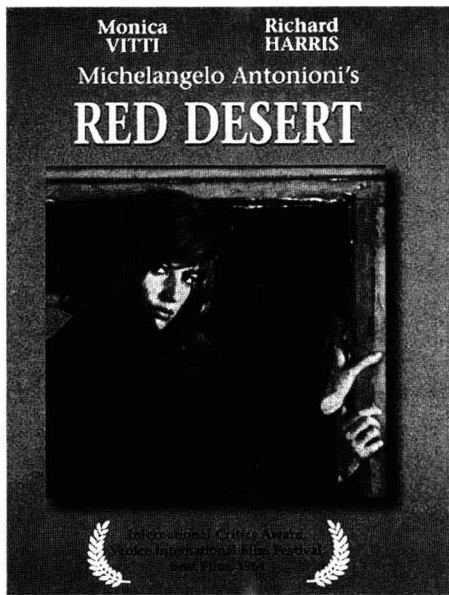
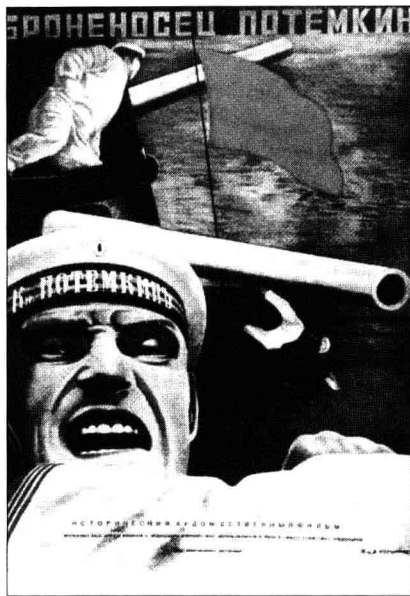
有了声音,人们还希望电影能够还原大自然丰富多姿的色彩。电影发展的早期,在专门为照相底片与幻灯片上色的作坊中,工人用事先调好或在底片上直接调和的颜料给每幅画面分别上色。1903—1904年,根据胶片每个画面上各种需要的色彩进行切割镂空模板的上色技术被采用,随后,这种染色技术的色彩运用得到了相应的规范:黄色代表太阳,蓝色代表夜晚,绿色用于外景,红色为夕阳或大火……

《战舰波将金号》(左图)

1925年,爱森斯坦就在他著名的《战舰波将金号》中采用人工胶片上色的方法为战舰升起一面红旗,然而真正的彩色电影却是1935年美国人拍摄的《浮华世界》。

《红色沙漠》(右图)

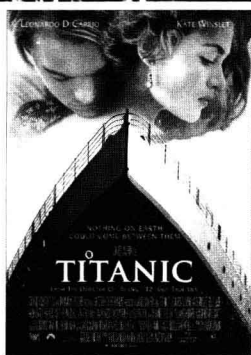
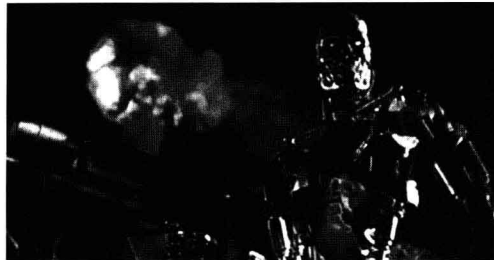
彩色影片在全球开始普及,则一直要到20世纪60年代,以安东尼奥尼于1964年拍摄的《红色沙漠》为典型代表。

3. 数字电影

电影发展进入21世纪,随着数字技术的发展,数字电影开始出现。当代电影越来越多地把摄影机无法实现的内容交给电脑来完成,创造时空再造的奇迹。《阿甘正传》中虚拟主人公阿甘与历史镜头里的已故美国总统肯尼迪的握手;《空中大灌篮》中真人与动画形象天衣无缝的动作衔接;《终结者2》中晶莹剔透、流动多变的水形透明人以及具有自我修复功能的人体;

《精灵鼠小弟2》中小鸟身上数亿根纤细的绒毛;《玩具总动员》中的全部1500个电脑制作的镜头……所有这些,都在很大程度上依赖于数字技术的介入。《泰坦尼克号》以极具视觉冲击力的船体设计及沉船场面获得奥斯卡“最佳视觉效果奖”,具有重要的象征意义,它标志着技术与艺术的真正融合。数字技术的出现,使得电影在摄制、制作、存储与放映诸方面发生了革命性的变化,也使人们的认知视阈与生存空间得到了极大拓展,也正因为如此,有人预言,数字技术进入电影产业,是21世纪最伟大的革命,也是继无声变有声、黑白变彩色之后,电影业发生的第三次革命性变化,同时也使其具有了更具魅力的强大感召力,成为无所不能的艺术形式,从而为人们带来全新的电影制作与观赏理念。

1. 《空中大灌篮》
2. 《玩具总动员》
3. 《终结者2》
4. 《精灵鼠小弟2》
5. 《泰坦尼克号》

1	2	3
4		5

二. 电影艺术

电影诞生, 为人们对现实世界的认识与表达提供了最便利、最有效的工具, 然而作为一种艺术门类, 其有着漫长的路要走。电影作为艺术, 在其被发明之后, 大概经历了以下几个阶段:

① **声音的登场。**由于声音的出现, 音乐、音响和语音都成为影像之后电影最重要的创作元素, 从而极大地丰富了电影艺术的表现力。1928年放映的《纽约之光》, 标志着世界上第一部真正意义的有声片的诞生; 1931年, 中国第一部有声片《歌女红牡丹》上映。声音的登场, 不仅颠覆了电影画面的单一统治, 同时也使电影这一单一的视觉艺术从此发展成为视听综合艺术。

② **色彩的出现。**虽然黑白电影时代的默片已经达到了相当高的艺术水平, 有声电影的出现使得电影艺术的发展如虎添翼, 然而电影真正作为一门独立艺术而自立门户, 在很大程度上依赖于彩色胶片洗印技术的出现。安东尼奥尼于1964年拍摄的《红色沙漠》, 由于色彩上的极度夸张和主观渲染, 从而使色彩在影片中不仅成为自然界色彩的还原与再现, 更为重要的是, 色彩成为了一种富有鲜活质感与丰富意蕴、具有强烈表现力的创作元素。从此以后, 构成电影独立艺术品位的三个最基本要素——画面、声音与色彩已经全部齐备, 电影艺术进一步走向成熟, 开始向独立艺术门类大步迈进。

③ **影像的剪辑。**卢米埃尔兄弟发明了电影, 然而真正为电影注入艺术元素的, 却是法国人乔治·梅里爱。在梅里爱之前的电影, 基本上都是进行实景拍摄、不进行任何后期剪辑加工的影像。梅里爱在巴黎郊区创造性地搭建了第一座电影摄影棚, 改变了此前电影的实景拍摄法, 而随后的一次摄影机机器故障, 为他创造了一种全新的电影制作理念: 在一次现场拍摄中, 由于摄影机故障, 胶片被卡住了一秒钟, 随后机器正常运转。然而就在这一秒钟里, 原本在镜头之中的一辆公共马车驶出了镜头, 而另一辆刚好经过此地的灵车被摄入了画面, 于是, 梅里爱在摄影机中看到了魔术

《歌女红牡丹》

1931年, 中国第一部有声片《歌女红牡丹》上映。