

普通高等教育“十一五”公共艺术限定性选修课程规划教材

(适用于非艺术类专业)

主 编 张 蓉

副主编 党静平 翟杨莉

影 视 鉴 赏

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

影视鉴赏

教育部推荐教材 教育部规划教材 教育部重点教材

《影视鉴赏》(第2版) 教育部重点教材

主编 李道新
副主编 李道新 李道新 李道新
编委 李道新 李道新 李道新

中国美术学院美术考级教材

普通高等教育“十一五”公共艺术限定性选修课程规划教材
(适用于非艺术类专业)

影视鉴赏

主 编 张 蓉
副主编 党静平 翟杨莉

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

影视艺术的发明为人类构建了一个多姿多彩、声色俱佳的艺术世界,无数人沉迷于这个世界的美丽却又止步于这个世界的外围,仅仅窥见了它外在的繁华。作为影视艺术鉴赏的一本入门读物,本书试图做一名向导,引领读者走进影视艺术殿堂的内部,熟悉影视艺术发展的历史,掌握影视艺术的基本语言,领略影视艺术佳作的恒久魅力……从举世闻名的好莱坞的类型电影到欧洲风起云涌的电影运动,从日韩电影的唯美到第三世界电影的崛起,从前苏联到新俄罗斯电影的变迁,还有中国电影的艰难历程以及电视剧工业化的努力,本书不仅涉及到了影视艺术的方方面面,更试图通过对经典剧作的深入分析来见证影视艺术的魅力,让读者看到影视艺术园地内部的万千风景。

本书为高等院校影视艺术鉴赏的入门教材,亦是影视艺术爱好者的必备之书。

图书在版编目(CIP)数据

影视鉴赏/张蓉主编. —西安:西安交通大学出版社,
2008.10
普通高等教育“十一五”公共艺术限定性选修课程规划教材
ISBN 978-7-5605-2839-7

I. 影… II. 张… III. ①电影-鉴赏②电视(艺术)
-鉴赏 IV. J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 104459 号

书 名 影视鉴赏
主 编 张 蓉
责任编辑 侯 军 袁 娟 蔡庆华

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)
网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315 82669096(总编办)
传 真 (029)82668280
印 刷 陕西友盛印务有限责任公司

开 本 787mm×1 092mm 1/16 印 张 13.125 字 数 318 千字
版次印次 2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-2839-7/J·52
定 价 26.00 元

读者购书、书店添货,如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82668133 (029)82664840

读者信箱:xj_rwjg@126.com

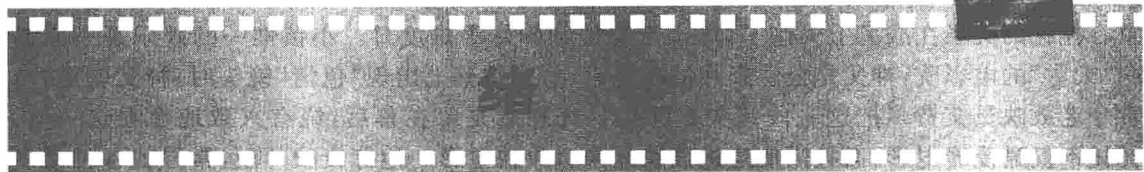
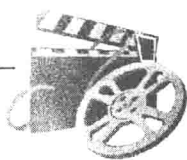
版权所有 侵权必究

目 录

绪 论	(1)
第一章 过去与未来——影视历程	(9)
第一节 光影世界的奠基过程——电影技术的前准备阶段	(9)
第二节 现实图景的成功复制——电影技术手段的实现	(13)
第三节 美学维度的探索与进步——世界电影发展历程	(16)
第四节 旋转的光和影——中国电影艺术的发展历程	(19)
第五节 荧屏世界别样天——电视艺术的发展历程	(23)
第二章 词汇与语法——影视词典	(27)
第一节 视觉信息的传播——画面语言	(27)
第二节 听觉信息的传播——声音语言	(31)
第三节 “陌生化”的现实——蒙太奇手法	(33)
第四节 现实性的追求——长镜头理论	(37)
第五节 适切性的编织——具体结撰	(39)
第三章 世界“梦工厂”——好莱坞电影	(42)
第一节 制片厂制度——商业化模式概述	(42)
第二节 《与狼共舞》——英雄的传奇故事	(49)
第三节 《乱世佳人》——伊甸园的美丽神话	(50)
第四节 《野战排》——战争中的人性	(53)
第五节 《星球大战》——科幻片的经典	(57)
第四章 汹涌的艺术浪潮——战后欧洲电影	(64)
第一节 纪实与艺术的殿堂——欧洲电影概述	(64)
第二节 《偷自行车的人》——“还我普通人”	(66)
第三节 《精疲力尽》——法国“新浪潮”电影	(68)
第四节 《铁皮鼓》——德国“新电影”运动电影	(70)
第五节 《蓝色》、《白色》、《红色》——欧洲现代主义电影的哲学思考	(71)

第五章 辉煌与复苏——苏联、俄罗斯电影	(76)
第一节 爱森斯坦与蒙太奇学派——苏联电影概述	(76)
第二节 《列宁在十月》——领袖的“仿真”技巧	(85)
第三节 《解放》——一曲二战史诗	(87)
第四节 《雁南飞》与《这里的黎明静悄悄》——战争的另类解读	(88)
第五节 《莫斯科不相信眼泪》——工业时代的自强者	(91)
第六章 后殖民时代的第三世界影像	(95)
第一节 概述	(95)
第二节 《上帝之城》——喧嚣中的孤独	(99)
第三节 《小鞋子》——生活的苦难与诗意	(102)
第四节 《青木瓜之味》——记忆的碎片	(106)
第七章 日出之国的风景	(111)
第一节 美丽的哀愁——日本、韩国电影概述	(111)
第二节 《罗生门》——一曲人性的挽歌	(115)
第三节 《青春残酷物语》——日本“新浪潮”的疯狂	(116)
第四节 《双面北野武》——20 世纪末的日本电影	(118)
第五节 《八月照相馆》——沉默与微笑的力量	(119)
第八章 这能否永远是一片神奇的土地？——中国电影の艰难历程	(123)
第一节 中国电影中的“第一”	(123)
第二节 现实主义的中国风貌——十七年中国电影的四起四落	(128)
第三节 反思与探索——在废墟上崛起的新时期中国电影	(132)
第四节 横空出世后的误入商途——第五代的前世今生	(136)
第五节 墙内开花墙外香——第六代及其之后的众声喧哗	(139)
第九章 台湾“新电影”与香港“新浪潮”	(145)
第一节 概述	(145)
第二节 《悲情城市》——历史、写实与文化自觉	(148)
第三节 《一一》——现代都市生活寓言	(152)
第四节 《喜宴》——从父子到中西的文化沉思	(156)
第五节 《东邪西毒》——爱的呢喃	(160)
第十章 数字时代的活动影像	(166)
第一节 技术与艺术的合作	(166)
第二节 形象化的历史——纪录片的再度兴起	(169)

第三节	电影的电视化——电视电影的兴起·····	(175)
第四节	DV 时代——独立影像与非主流电影·····	(180)
第十一章	风景这边独好——电视剧鉴赏·····	(186)
第一节	概述·····	(186)
第二节	《新结婚时代》——走近你我的内心世界·····	(189)
第三节	《雍正王朝》——笑看曾经的风云变幻·····	(192)
第四节	《奋斗》——奏响青春的主旋律·····	(196)
第五节	《武林外传》——于戏谑中见真情·····	(198)
后记	·····	(204)

公元 1895 年 12 月 28 日,星期六晚上,巴黎卡普辛路 14 号大咖啡馆的地下室,人特别多,甚至从不光顾咖啡馆的妇女这时也坐到桌旁,等待看一种叫“活动照片”的影戏。

灯光熄灭,架在观众座后的一架“活动电影放映机”发出一阵阵嘎嘎的嘈杂声,放映机镜头投射出一道强烈的光柱,在观众眼前一块白布上突然出现了活动着的生活情景:

工厂大门开了,工人们急促地蜂拥而出,有的三五成群边走边说着什么,有的则独自赶路……

一座火车小站,等待乘车的旅客三三两两站在月台上。不一会儿,远处出现了冒着浓烟的火车车头,它急速地朝观众方向开来……座上的观众突然惊叫了起来,有的甚至离座站起身来,但不一会儿他们又很快安静了下来:火车开到车站月台旁,停了下来,没有驶到惊慌的观众头上。

一个园丁在摆弄一根浇水的橡皮管。当他拧开水龙头回到花圃想浇水时,水管里却没有水。怎么回事?园丁拿起水管朝里探望,就在这时,水却突然冲了出来,把园丁浇得满脸是水……原来是个孩子在捣乱。这孩子先在远处踩着水管,当园丁朝水管张望时,他立即松开脚。

一分多钟一个生活场景,十几分钟人们看到了十多个“通俗景象”,而且是他们熟悉的环境熟悉的人。人类第一次在另一个地方看到活动着的自己,那种惊奇、兴奋的体验,简直可以用“震惊”来形容。

这一天标志着电影时代的开始。卢米埃尔兄弟完全没有想到,他们的这场游戏成为人类文化史上的一件大事。

1896 年 8 月 11 日,中国上海徐园内的“又一村”茶楼上,外国商人放映了“西洋影戏”《马房失火》等几部短片,这距巴黎放映“活动照片”仅 7 个月零 13 天。

电影,这个诞生并逐步成熟于 19 世纪末 20 世纪初的艺术女神,与随之产生的电视艺术,是迄今为止人类艺术发展史上最辉煌灿烂的篇章。她借助于光电的魔力,再现逼近于现实生活的真实影像和声音于银幕和屏幕上,为人类有限的生命提供了无限的遐想,给无情的世界注入了有情的关怀。不仅实现了信息传递的大众化,也使蕴含最广泛和最普通生活经验的艺术内容,融入交流和接受的过程。可以说,作为 20 世纪以来人类生活的一个忠实的精神伴侣,影视艺术使人们的精神世界和娱乐生活达到了前所未有的丰富多彩。

《天堂电影院》是意大利新写实主义导演朱塞佩·托尔纳托雷(Giuseppe Tornatore)的一部经典影片,这部电影艺术地传达了电影和生活的关系——电影院是一个梦想逃离现实的地方,但同时“生活和电影不一样,生活要难得多”。

第二次世界大战期间,意大利西西里岛姜卡尔多小镇,8岁的小男孩托托在教堂当祭童。托托的父亲在战场上失踪了,母亲带着他和妹妹艰难度日。小镇惟一的娱乐是一家名叫“天堂”的电影院,神父是公映影片的审查官,每当银幕上出现“色情”镜头时,神父就摇铃,责令老放映员艾费多把这一段镜头删剪掉。托托总是躲在幕后,饶有兴致地偷看这一切。托托不仅酷爱看电影,而且渴望走进放映间亲自放映电影。他拣废胶片玩,常寻找各种借口溜进放映间看放映员艾费多放映,想尽办法让艾费多教他放映术。

“天堂”电影院是小镇的文化重心,现实生活是艰难的,而电影给人们带来了超越现实的精神食粮,是小镇人们的精神支柱。一天,影院失火了,小托托奋不顾身冲进火海,救出了身负重伤的艾费多。影院化为灰烬,艾费多也双目失明了。刚中了彩票的西奥出资重建了“天堂电影院”。小托托成了新影院的放映员。在新影院中,接吻镜头不再被删剪,小镇的人们在影院中欢笑、流泪、恋爱甚至死亡,小托托也在电影的陪伴下长成一个英俊的青年。他开始拿着摄影机拍摄小镇上人们的生活,一个美丽的少女伊莲娜走进他的取景框,他们恋爱了,却遭到女孩父亲的反对。女孩离开小镇上大学去了,托托也应征入伍,从此两人失去联系。当托托服完兵役回到故乡,一切都改变了,他听从了艾费多的劝告,离开故乡,到罗马去追求自己的梦想。一晃三十年过去了,成为著名导演的托托,在听到艾费多去世的消息后重新回到阔别已久的小镇参加艾费多的葬礼。镇上那座记载着他成长和快乐的“天堂电影院”早已因观众稀少而停业了。托托和镇上的老人一起目睹了影院最终被炸毁的场面,电影已成为以往生活的美好回忆了。

托托回到罗马,他打开艾费多留给他的遗物:一盘剪辑好的电影胶片。当这卷胶片在银幕上放映时,托托看到的竟然是早年间被删剪掉的那些接吻镜头。面对这些画面,他含着眼泪微笑了。

《天堂电影院》的导演兼编剧朱塞佩·托尔纳托雷说:“天堂电影院并不仅仅是间放映厅。对我来讲,这是一个奇特的、社会与文化启蒙的地方,一代意大利人曾经在这里受到熏陶。我倾向于认为,电影院对于一代人来讲或许可以说是一种生活目的,在影片和他本身还有他的愿望、期待之间,也许就存在着一种联系。”在《天堂电影院》一片中,电影院好似为生活在尘世中的人们建构的一座“天堂”,它使人们超脱了现实生活中的种种艰难和困扰,沉浸到欢乐之中。影片用大量带有戏剧色彩的生活细节,展现了在电影院这一梦幻天堂中,一代意大利人特殊的生活状态:

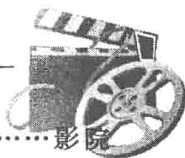
一个小伙子在电影院里开始了他的恋爱,到后来,是两人抱着孩子在看电影了。

有个男人把电影院当成他睡觉的最好场所,不管别人多热闹,他的鼾声一如既往,结果屡屡遭到孩子们的捉弄。

有个老人在看影片时捂着心脏倒下了。下一个场景中,他坐过的椅子上放了一束鲜花。

影院正在重映一部悲情电影,一个男子泪流满面地在影片演员开口以前就背出了全部台词,甚至包括最后的字幕“End”。

从中可以看出,电影院已不仅仅是一个供人们娱乐的场所,人们在影院中体验种种生命

情感,在电影院中播撒生命的种子,哺育小生命的成长,甚至度过生命的最后一刻……影院已经成为人们生活的中心环境,电影也似乎超越了现实生活,成为人们的生命主题。这也许才是“天堂”的真正含义,它与人的生命息息相关。

对于当代社会的人们,尤其是伴随着现代影视文化而成长的青年一代,“看电影”、“看电视”已经成了人们最普遍、最平常的生活经验。在我们的一生中已看过了无数的影片:有时候是坐在电影院里欣赏,豪华厅的、普通厅的、室内的、露天的,不同的观影环境会带来不同的感受。有时候是坐在家中看,买张碟片,或邀三五好友,边看边评头论足,激动时,指点江山,激扬文字;或独自欣赏,伤心处,洒一捧热泪,动情处,已忘身在何处,与片中人物共生死同呼吸。镜头看着世界,我们看着镜头,结果就构成了一个镜像中的“美丽新世界”。

不可否认,影视艺术的功能首先在于娱乐。尤其是在苦难的岁月里,在业余生活单调的年代里,电影院一度成为人们生活中不可缺少的主题。《天堂电影院》中展现的生活场景,在世界各地随处可见。

有人曾把20世纪50年代到70年代末期的中国电影比作“饥饿时代的饕餮大餐”,虽是粗茶淡饭,却哺育了整整一代人。回想在那文化贫乏的年代,看电影成了如同过年般的享受。工厂的篮球场,街道的小广场,村里的打麦场,只要有露天电影放映,几乎全厂、全村、全街道倾巢而出,甚至几十里之外的邻村人也翻山越岭而来。孩子们早早带着凳子、搬着砖头占好了位置,就连银幕的背面也挤满了人!树上趴着的是人,屋顶站着的是人。人们好奇的眼睛一动不动地紧盯银幕,生怕错过哪怕任何一个细节。看完电影以后的几十天里,人们谈论最多的话题恐怕就是看过的那部电影了。那时候的电影全部是主旋律,人们文化生活单调,没有选择,一点点视觉刺激就能使人们得到心灵的极大满足。很简单的一个例子,《英雄虎胆》中有一个很多中年人脑海里挥之不去的段落,就是王晓棠扮演的女特务阿兰跳“伦巴”的那段,现在看来她的步伐过于简单,但在那个年代,简直就是横空出世的维纳斯,太有诱惑力。那时候,除了《地道战》、《地雷战》、《鸡毛信》“两战一信”,看得最多的就是根据8个样板戏拍摄的电影,以致“身穿红衣裳,站在高坡上,挥手指方向,高唱红太阳”也成了人们的至爱。那些声音、形象,渗透到了人们生活的每一个角落。直到现在,许多人甚至还可以整本整本地把8个“样板戏”唱下来。这是非常深刻而特别的记忆。苍白背景下的单调色块,有时比任何斑斓和艳丽都显得更为耀眼。就对生命本身的意义而言,现在一桌丰盛的视听大餐,未必能比得过当年精神饿殍时眼前那惟一的一碗残羹剩饭。

今天,时代进入了全民娱乐的狂欢,一切都是娱乐,虽然娱乐的方式、手段、载体多得让人应接不暇,但人们最喜爱最钟情的恐怕还是看电影电视。

德国哲学家康德认为,游戏是充分自由的表现,而自由是艺术的精髓。正是在自由这一点上,艺术与游戏是相通的,因此他把诗歌看成想象力的自由游戏。席勒认为游戏的冲动是一种脱离物质束缚、不计较利害关系的自由活动,正是因为这种游戏的冲动使得美本身就成了人们追求的目的,推动了美感和艺术产生。影视艺术的娱乐性,是因为其中所包含的游戏因子,本质体现的是一种游戏的心态,并且这种游戏的心态是一种大众化的。1998年湖南经济电视台推出的电视连续剧《还珠格格》在全国刮起了一阵收视狂潮,创造了大众文化的奇迹。男女老少,大江南北都被“小燕子”的顽皮和恶作剧弄得捧腹大笑,戏里戏外热闹非凡。《还珠格格》(第一部)的成功不仅在于“小燕子”频频爆出的笑料,更重要的是它将古代

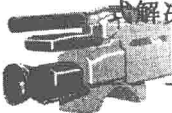

宫廷生活与现代的平民生活相叠印,用娱乐的方式演绎爱情、亲情、友情和手足之情,赋予了娱乐剧丰富的内涵,制造了一种有“味道”的娱乐。古装电视剧《大话西游》、《武林外传》以及前些年电影界所流行的贺岁片如《甲方乙方》、《不见不散》、《大腕》、《手机》等,虽然游戏成分都十分浓郁,但都不乏以一种调侃、解嘲的方式去解读现代人的生活状况的因素,绝对不是单纯的“玩戏”和“闹戏”。拿《手机》来讲,虽然故事的情节、对白、表演都是以取悦观众为出发点的,但不可否认的是影片实际上也真实地反映了由“手机”所引发的社会问题,比如个人隐私问题、人与人之间的信任问题等等。观众在被逗乐的同时难免会有对这些社会问题的反思,感受到的是具有回味的娱乐,自然会在欣赏影片的同时感受美的愉悦。健康的娱乐性能增强影片的思想内容,收到发人深思的艺术效果。影视鉴赏的积极作用,在许多情况下,都始于赏心悦目的积极休息和欢声笑语的娱乐之中。

影视艺术是具有教育功能的。歌德说,读一本好书,等于与高尚的人谈话。我们仿用这句话,看一部好影片,等于与高尚的人谈话。帕斯卡尔有句名言:人是会思想的芦苇。一个优秀的影视艺术家,同时也是一个会思想的芦苇。他们的文化修养,他们对客观世界的认识,总是自觉或不自觉地渗入了某种哲学观念,使得影视作品在真实地描写现实生活和社会变革,深刻地表达人们的感情、思想、心理和意向的同时,带有某些耐人寻味的人生哲理。著名导演谢晋在谈到电影创作时说:“我喜欢的影片,它能拨动人的心弦、引起人的思索。我希望文艺作品真正发挥艺术力量,使它起到提高整个民族思想、文化、道德水平的作用,起到提高思想境界和社会主义精神文明的作用。”

20世纪90年代《拯救大兵瑞恩》的上映,在全国曾引发了“牺牲七个人救一个人,值得不值得”这样一场关于人生价值的大讨论;2007年电视剧《士兵突击》、《奋斗》等,不约而同地进行着对作为普通人的“时代英雄”形象的塑造,这些作品在真实地反映社会生活的同时,以深刻的内涵唤起观众对社会现实问题和自身处境问题进行深入的思考,深受观众的好评。人们从“许三多”——一个普通士兵的成长历程中,去体验“不放弃、不抛弃”的人生追求。在2008年汶川大地震中,这句话鼓舞了多少人从灾难中站起来;而以《亮剑》为代表的一系列反映战争年代的影视作品,使生活在和平年代的人们懂得了什么是英雄主义,“亮剑精神”也成为许多现代企业管理的座右铭。不管影视中的故事是发生在过去、现在还是未来,反映的问题和引发的思考都是针对当今世界普遍关注的人生问题,以及这些问题带给人们的焦虑和不安。影视的教育功能是潜移默化的。希腊著名的文艺理论家亚里斯多德,很早就提出了文艺可以净化人们心灵的观点。无独有偶,先秦时期孔子也提出诗歌具有“兴、观、群、怨”等多种功能,影视艺术当然异曲同工。

当然,影视艺术中的教育性不是依靠干巴巴的理性说教,而是凭借媒介的强烈感染,观众情感的自觉介入,在强烈的心灵震撼中达到理解和领悟,从而与艺术作品的深刻宗旨和高尚内涵在精神上得到统一。在影视艺术中,大到天文地理,小到人的喜怒哀乐无所不包,仿佛百科全书,给人们的视野提供无限的延伸,让人们不仅能清晰地审视自己周围的事件及形形色色的人等,同时也可以通过影视艺术具象的表现洞察那些无法接触到的生活与自然的课题,从而充实自己的经历和生活经验。比如战争题材的影视片在让人们重温历史的同时,还会获得更多的思考与警惕,从而引发人们对和平的呼唤,呼吁避免战争,尝试用和平的方式解决人类的争端。灾难片则给人们展现了曾经有过的或未来可能会遇到的来自人类和大

自然的种种突发的灾难,像大地震、山洪、疾病、大劫难等,为人们培养应变的智慧和能力,为生存多储备一些本领,多思考一些人类面对的处境。如《生死时速》就是一部融哲理性和通俗性于一体的好电影:歹徒将一颗炸弹藏在一辆大巴士的车底,告诉司机一定要保持在50公里以上的时速行驶,否则炸弹就会爆炸。在一辆始终高速行驶的车辆上,怎样排除危险,使车上的人得以安全撤离?这一紧张的悬念吸引了观众的观赏欲,同时也让观众不知不觉受到生活哲理的启示:一个经济高速发展的社会并非是绝对安全的,其发展速度一旦有所缓慢,某种潜在的危险和不安全感就会随即出现。可以想象,如果一味枯燥无味地说教,既达不到教育的作用,也会失去影视艺术自身的价值。21世纪以来,电影电视的质量和数量不断提高,在提高广大青年学生和人民群众的文化素养方面,起到了不可估量的作用。电影电视是“形象的百科全书”,“在一部电影中长大”,道出了影视的教育作用。

影视艺术还具有审美功能。影视的美是多种多样的,有性格美、伦理美、人情美和意境美等。如电影《红色娘子军》,一开始接连两个特写镜头便突出了主人公吴琼花的倔强、勇敢和不折不挠的性格,体现了中国劳动妇女拼死反抗压迫的性格美。再以近年的韩剧热潮为例,影响比较大的像《蓝色生死恋》、《冬季恋歌》、《美丽人生》等都是以凄美曲折的爱情故事为主要内容,配合优美浪漫的画面和动人心弦的音乐,赚足了观众的眼泪。这类电视剧用唯美的方式处理着人与人之间的感情,唤起了每个观众内心深处对爱情、亲情、友情最原始最理想的回忆,这种回忆将人们积压的情感恣意地宣泄,甚至可以说仍然是一种游戏的继续。又如电影《林则徐》中的一段令人难忘的场景:禁烟取得了重大胜利,由于投降派的挑拨离间,邓廷桢奉调远行,林则徐与他江边握别,然后随蜿蜒的城垣拾级而上,凝目远眺,直到邓廷桢的身影消逝在天边。这种充满诗情画意的镜头产生了很好的艺术效果。近些年的国产大片《英雄》更是以美轮美奂的视觉形象取胜,被人称为“视觉大餐”。

影视审美的社会功能能给人以启示,影响人的情感,对人的情操陶冶等方面都具有十分重要的意义。随着影视艺术的发展繁荣,观众的审美能力必将得到不断的提高。

“一种艺术决不能在未开垦的处女地上产生出来,而突如其来地在我们眼前出现,它必须吸取人类知识中的各种养料,并且很快地把它们消化。”(乔治·萨杜尔)影视艺术是现代综合艺术,是科学技术和艺术创造的结晶。科学和艺术是人类文化大树的两大硕果,也是人类文明的一对美丽的翅膀。

翻开人类发展的历史,每一次技术的进步都为艺术的表现提供了新的可能和新的条件。从某种意义上说,科学技术是影视艺术之母。无论是电影的默片时代、有声时代、彩色时代、宽银幕时代,还是电视的机械阶段、电子扫描阶段、卫星传播阶段、光缆有线传播阶段、数码技术阶段和多媒体阶段,都与科学技术的重大发明、变革和新技术成果的问世分不开。尤其是21世纪以来,随着大型计算机、数字化智能化摄像机、编辑器、视频切换机、数字三维特技机、非线性编辑系统、MD音频制作系统等先进技术制作设备的问世,影视艺术的发展获得了强大的后备支持力量。“数码化、电脑化、电子化的制作和传播技术将把影视艺术引入一个新境界——智能无穷,几乎无所不能,既能表现、再现现实中完全不可能存在的事物,也能表现、创造现实中有可能存在的事物,还可以表现现实中完全不可能存在的梦幻世界和虚拟的现实。”(张凤铸.影视艺术新论.北京:北京广播学院出版社,2000)

随着电脑、互联网的普及,我们看电影电视的方式更加多样便捷,只要我们愿意,可以经

由各种方式看到电影。应该说,我们已积累了较丰富的“看电影”和“看电视”的经验。然而,会“看电影”、“看电视”并不等于就会鉴赏电影和电视艺术。鉴赏影视艺术并不仅仅是对影视艺术作品浅层次地“看懂”或说一句“好”,而应是对影视艺术作品内在意蕴的准确把握和深入理解。“遇见一个作品,我们只说:‘我觉得它好’还不够,我们还应该说出我何以觉得它好的道理。”

这就是对影视艺术作品的深入分析所要完成的任务。波兰现象学美学家茵伽登在他的《对文学的艺术作品的认识》中,指出认识文学的艺术作品有各种态度,“我们必须考察在以下两种阅读方式中对文学作品的了解和认识:(1)出于研究目的的阅读;(2)以审美态度完成的阅读”。以审美态度完成的阅读,是一般读者的普通阅读,这种阅读产生的是审美经验。而出于研究目的的阅读,则是属于“前审美认识”的范围。对文学的艺术作品进行研究的前审美认识,是为了发现那些使它成为一部艺术作品的特性和要素,即在审美具体化中构成审美相关性质的基础的东西。这种东西永恒地存在于对象之中并且完全以审美相关性质为基础。这种东西茵伽登称之为“艺术价值”,是审美经验有效性的依据。众所周知,现象学美学直接影响了后起的接受美学和哲学阐释学,而后二者则进一步完善了现代艺术鉴赏学的知识,使越来越多的人意识到艺术作品是一个立体化的、多维度的同时又不断发展变化的一个存在。

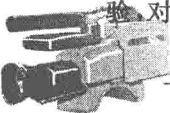
因此我们认为影视艺术作品价值的有无和大小,既不能单纯归结于影视艺术家的创造功力,也不能单纯归功于影视观众鉴赏的“发掘”。影视艺术作品的价值应是在艺术家和观众的合力创造和交流中实现的,但这种交流有一个共同的基点——影视作品。当然实践的经验和接受美学的理论,都使我们意识到观众鉴赏艺术作品也是一种心智的创造,与艺术家创造具有同样重要的意义。艺术家和观众分别作为审美主体,其审美本质在这种创造和交流中都得到了对象化,因而他们都从中欣赏到了自己的心智表现,感受到了生命的乐趣。同时,艺术家的创造通过观众的创造获得确证,观众的创造又因对艺术的感受、理解和评价而获得艺术家的确证。鉴赏的关键是通过作品实现了观众和艺术家的交流。影视艺术鉴赏的交流是双向建构的审美实践活动,它既肯定了艺术家的创造,又肯定了观众的创造。

影视艺术的鉴赏,是一种创造性的思维活动。影视艺术中成功的艺术形象、感人的生活画面,会把观众带进一个生动的、具体的艺术境界中去,使观众产生这样那样的联想,受到这样那样的感染,因而影视艺术的鉴赏实际上是艺术家与观众之间思想和感情的交流。

首先,影视鉴赏是以感受艺术形象为基础,并伴随理性认识的一种精神活动。

从认识论角度看,影视鉴赏是以感性认识为主的审美活动,侧重于对具体艺术形象的直接感受和情感反应。影视中所反映的生活,只有被鉴赏者感觉到并为其感情所肯定和接受了的时候,才能够在理性上得到相应的肯定和接受。比如电视剧《贫嘴张大民的幸福生活》通过一群平民人物以“贫”逃避困扰和自我解脱的故事,表现老百姓的情趣和智慧,以及他们脚踏实地的生活态度和锲而不舍的乐观主义精神,传达出一种丰厚的生活哲理。

认知的过程,也是创造的过程。作者的创作内容越真实越深刻,艺术形式越新颖越完美,影视片就越能感染观众和吸引观众。鉴赏者常常在艺术家创作的基础上进行情趣的体验,对艺术作品再一次进行充实和补充。观众的生活经验越丰富,文化修养越高,知识功底

越厚实,鉴赏的水平就越高。例如,同是观看影片《汤姆叔叔的小屋》,大学生注意对其主题现实意义的理解,并着重于汤姆觉醒过程的分析;初中生偏爱小女孩伊娃的形象;中年妇女则同情黑奴卡西的悲惨遭遇。同是观赏韩剧《人鱼小姐》,青年人比较注意剧中人的服饰、形象等时尚元素,而中年妇女则喜爱其中的家庭伦理和亲情。这些鉴赏效果的差异性,主要是由欣赏者的主观差异性造成的。前一阵子上演的电视剧《恰同学少年》,有人关注是青年毛泽东的思想,有人关注的是湖南第一师范的教育理念及其教育方法,有人则喜欢剧中一群青年的天下家国情怀,还有人关心剧中几对青年人的爱情的悲欢离合,当然更有观众关注其主题的现实意义。这正是接受美学所讲的接受者的“期待视野”不同,对影视文本的理解也会不同的一个具体表现。

其次,影视鉴赏也是鉴赏者认识实现升华的过程。鉴赏者以银幕和荧屏所提供的形象为依据,通过观众的视觉、听觉接触到银幕(荧屏)上活生生的生活画面、艺术形象而产生感觉,随着感觉材料的增加和综合,欣赏者的体验、感情和愿望逐渐渗入,一个较为完整的知觉形象就产生了。由于知觉形象的激发,欣赏者就会根据自身的经历和艺术修养,展开想象和联想的翅膀,不受时间空间条件的限制,对银幕的艺术形象加以丰富和补充。经过感知、知觉、联想和想象等阶段,从而作出判断。然而,影视艺术的欣赏不能只停留在直观视觉的阶段,还要经过反复多次的观看和思索才能使认识深化,由感性认识上升到理性认识阶段,从而更好地体会影视艺术家在具体的形象和景物中寄托的思想和感情,真正把握剧中的人物性格特征、典型意义以及主题思想等,甚至更进一步思考影视艺术价值生成的机制问题。2007年最火爆的电视连续剧《士兵突击》,其寓言性质,使得大众把许三多当作了一个现实人而非一个电视剧角色来对待,该剧被轮番热播并被广泛拉入现实对应各个不同的生活环境,引发了诸如“人如何诗意地本质地生存”、“聪明人与笨人的成功途径”、“当今社会中博弈与情意的矛盾”、“有意义与自我的对立统一”等问题,显见这一剧作乃至类似的经典影视艺术的话题性。

第三,影视欣赏还是一种心灵的共鸣。在影视艺术的欣赏过程中,观众会不知不觉地被银幕和荧屏上的形象所吸引,使观众仿佛置身于剧中描绘的天地,产生感情和思想上的共鸣。

欣赏是一个包括感知、想象、情感和理解等多种心理功能的一个综合的动态过程,有着一定程度的阶段性和层次性。一般分为审美直觉、审美体验和审美升华。在初观影视作品时,体现为一种感性直观的审美感受。在审美直觉阶段注意和感知的基础上,欣赏者进入到审美体验阶段,这个过程包含许多心理因素活动,其中想象、联想和情感发挥着重要作用。例如对影片《沙漠苦战记》的观摩赏析,通过屏幕上纷乱的马蹄印,观众可以想象得到战马的疲惫不堪;人的脚印由清晰到一条蜿蜒向前的爬行痕迹,使观众读懂了士兵的英勇顽强;爬行的痕迹中出现了手枪和军刀,观众会意识到战士牺牲了。可见观众发挥自己的想象丰富了影片的内涵。到审美升华阶段的高潮,则是观众与作品发生共鸣,获得审美愉悦和审美享受,这个阶段存在着感知、联想、想象和情感等各种心理要素的作用,其中最为活跃的因素是理解认识。

一个优秀的影视鉴赏者,一方面要察细处神韵,另一方面要能观通体风华。

影视艺术鉴赏具有较大的差异性和不确定性。同一作品因人不同得到的认知也不相

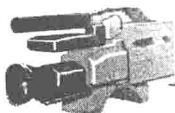

同,即使是同一作品同一观众,时移世易,得到的感受也会不同。所以要详察细微真情,谛听言外真意,领略象外之象,来感受画面灵魂,探寻镜头意趣,体察艺术匠心。

影视艺术就像一座七宝楼台,最大的美在于它的整体性效果。所以,鉴赏影视作品,既离不开对局部和细部的感受认知,更离不开对整体综合的把握理解。从一定的意义上讲,艺术的审美对于艺术的创造,类似于一个氧化还原过程,需要观赏者探幽析微、连点成线,潜深回味、编织经纬,登高望远、统揽整体,超以象外、探求真谛。

正确地观赏电影,收看电视,需要一种素养,即观赏时对声画造型、典型形象、影画时空所表达的意义、内涵的理解和感知能力,也就是说,要掌握基本的影视语言。马克思曾说:“如果你想得到艺术的享受,那你就必须是一个有艺术修养的人。”(马克思,1844年经济学哲学手稿,人民出版社,2000)人们鉴赏影视艺术的能力,固然可以通过自发的、无引导的观赏活动一点点去磨炼、积累并提高,但这种效率是较低的。如果你想要尽快成为一个有影视艺术修养的人,就需要自觉地学习有关的影视艺术理论和影视艺术鉴赏知识,了解影视鉴赏的特点、过程和一般规律。所以,影视艺术的观众更需要影视艺术鉴赏理论的实际指导。

为了更好地满足人们日益增长的影视审美需求,避免由于影视艺术修养和文化层次的参差不齐所造成的对影视作品的毫无章法的欣赏阐释,我们以区域性电影的发展为经线,以经典剧作的深入分析为纬线,把影视鉴赏活动从整个审美活动中凸现出来,将鉴赏活动纳入科学的理论规范指导之下:帮助鉴赏者在观赏影视作品时从单纯、狭隘、庸俗的功利审视和简单的生理需求中解脱出来,净化审美趣味;正确地认识复杂的欣赏心态和鉴赏过程,建立正确的鉴赏观,用恰当的鉴赏方法,避免欣赏过程中可能出现的偏差和过失,使影视艺术的价值能得到科学和公允的确认。

第一章

过去与未来——影视历程

第一节 光影世界的奠基过程

——电影技术的前准备阶段

同其它任何艺术形式一样,电影艺术的存在必须依赖于相应的科学技术的成功实现。相比书写图画行为,电影艺术更具科技含量,与科学技术的发展也更密切。无论是电影的诞生还是电影的发展,技术一直是硬件方面的决定性因素。一个最明显的例子就是在当今的电影制作中电脑特技的巨大帮助作用。因此,在谈论电影的发展以前,我们需要对这个光影王国的基础进行一番简单的概述。

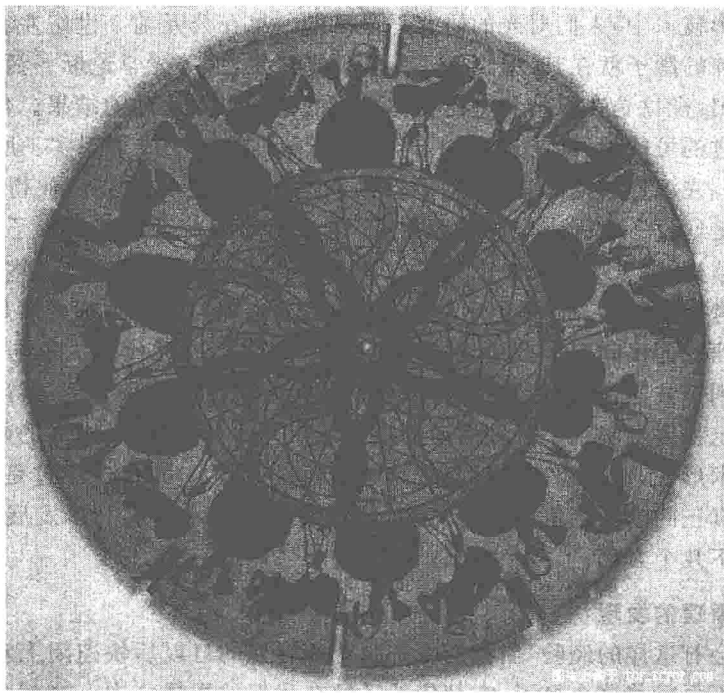
在诸多电影技术中,人们对光的研究是最早的。早在公元前5世纪左右,先秦诸子中最具科学探索精神的墨子就在其《墨经》中提出了“光至景亡”等光学论断。西方的早期智者亚里士多德也提出,视觉是在眼睛和可见物体之间的中间媒质运动的结果。他认为,这种中间媒质有让光通过的可能性,即是透明的,光则把这种可能性变成了现实。所以,没有中间媒质就没有视觉。在汉代时期,中国产生了灯影戏这种艺术形式并在唐代得到了进一步的发展。其原理就是通过一个固定光源的照射,将诸多活动的剪纸形象的影子投射到一个幕布或者墙壁上。这样,在人类的历史上第一次出现了可以活动的影像。虽然这种影像与我们今天的电影图像相差甚远,这种对于活动影像的追求心理与艺术尝试显然是值得肯定的(这种艺术至今在西安的民间皮影戏中还能看到)。在13世纪,元代的战争与贸易活动将这种艺术形式传播到了波斯、阿拉伯和东南亚等国,清代时期更是传入了英法等欧洲国家。虽然这种艺术在一定程度上实现了一种活动的视觉感知艺术,既满足了人类的好奇心,又创造出了一种新的艺术形式,但是相比起后起之秀电影的强大技术功力,这不过是一种对活动影像的初级探索。真正的电影艺术的出现,还是依赖着科学技术的进一步发展。其中最具决定性的因素有以下几个方面。

视觉暂留原理的发现

我们经常会有这样的经验,当我们看一眼正在发光的灯以后快速闭上双眼,那么即使我们已经事实上不再看着这个灯了,它却依然还留在我们的视界之中。这就是视觉暂留现象,是人眼所具有的一种功能。人眼观看物体时,成像于视网膜上,并由视神经输入人脑,感觉

到物体的图像。但当物体移去时,视神经对物体的印象不会立即消失,而要延续 0.1~0.4 秒的时间,人眼的这种性质被称为“眼睛的视觉暂留”,这是比利时物理学家尤瑟夫·普拉托 1930 年在观察太阳的实验中发现的。他根据这个现象发明了证明这种人体生理特征的诡盘,而他自己也因为这次观察而导致双目失明,因为太阳的影子永远印在了他的眼睛里。皮埃尔·埃来米涅在《电影字典》上为此盛赞普拉托:“比利时发明家和真正的科学家普拉托发明了诡盘,这一发明的基础原理就是 60 年后导致电影发明的原理。普拉托的功绩标志了电影发明过程中的一个基本阶段。”我们知道,人在观看电影时,银幕上映出的是一张一张不连续的像,每秒钟要更换 24 张画面。但由于眼睛的视觉暂留作用,一个画面的印象还没有消失,下一张稍微有一点差别的画面又出现了,所以看上去感觉动作是连续的。这就是视觉暂留现象的作用。关于这一现象,1917 年德国实验心理学家又对其进行了深度的心理学解释,阐述了“似动现象”,为人类的运动视觉感知提供了进一步的心理学解释。

前文提到的“诡盘”是普拉托与奥地利大学教授丹普佛在 1930 年发明的。他把马奔跑时的动作分解为 20 个连续的图像,画在一张锯齿形的格子盘上,然后使之旋转,这样人们就可以看到连续的图像了。他说:“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。”下图就是一个类似的诡盘玩具。诡盘的发明,标志着电影的发明进入到了科学实验阶段。1834 年,美国人霍尔纳的“活动视盘”试验成功。1853 年,奥地利的冯·乌却梯奥斯将军在上述发明的基础上,运用幻灯,放映了原始的动画片。

诡 盘

