

普通高校艺术教育丛书

学术顾问 汝 信 钱中文

李希凡 冯其庸

田本相 陈 洪

影视鉴赏

陈旭光 著

凤凰出版传媒集团

江苏教育出版社

JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

普通高校艺术教育丛书

影视鉴赏

陈旭光 著

凤凰出版传媒集团
江苏教育出版社
JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

影视鉴赏/陈旭光编著. —南京:江苏教育出版社,
2008.8 (2012.3重印)
(普通高校艺术教育丛书)
ISBN 978-7-5343-8787-6

I. 影… II. 陈… III. ①电影-鉴赏-高等学校-教材 ②电视(艺术)-鉴赏-高等学校-教材 IV. J905

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第112449号

书 名 影视鉴赏
作 者 陈旭光
责任编辑 吉祖斌
装帧设计 张金凤
出版发行 凤凰出版传媒集团
凤凰出版传媒股份有限公司
江苏教育出版社(南京市湖南路1号A楼 210009)
苏教网址 <http://www.1088.com.cn>
集团网址 <http://www.ppm.cn>
照 排 南京前锦排版服务有限公司
印 刷 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司 (0514-85868855)
厂 址 扬州市江阳工业园蜀岗西路9号 (邮编 225008)
开 本 787×1092毫米 1/16
印 张 17.5
插 页 5
字 数 268 000
版 次 2008年8月第1版 2012年3月第2次印刷
书 号 ISBN 978-7-5343-8787-6
定 价 35.90元
邮购电话 025-85406265,85400774,短信 02585420909
E-mail jsep@vip.163.com
盗版举报 025-83658837

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
提供盗版线索者给予重奖

《外星人》剧照

《泰坦尼克号》剧照

《偷自行车的人》剧照

《侏罗纪公园》剧照

“悬念大师”阿尔弗莱德·希区柯克

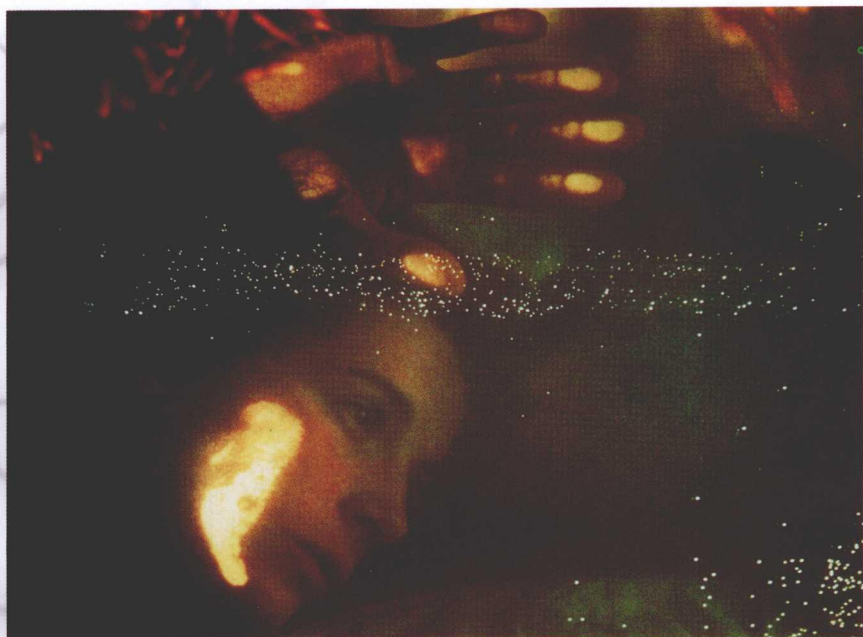
《广岛之恋》海报

《太阳照常升起》海报

《红高粱》剧照

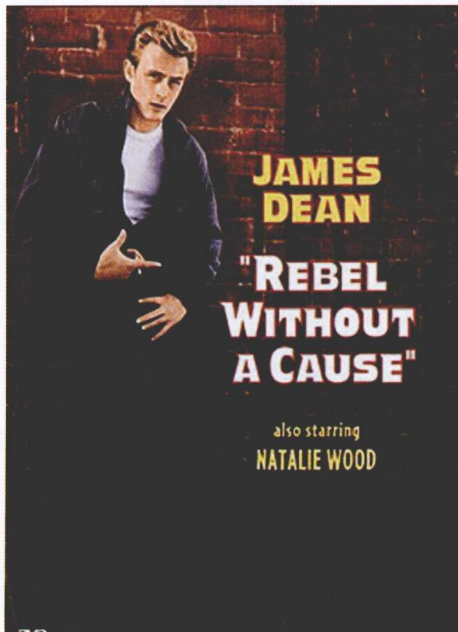
《蓝色》剧照

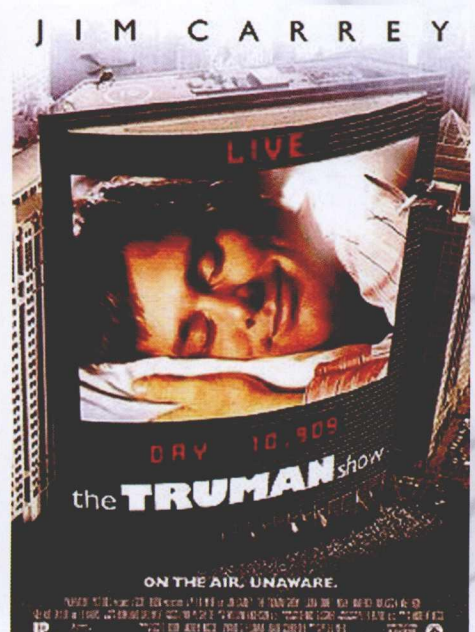
《钢琴课》剧照

《重庆森林》剧照

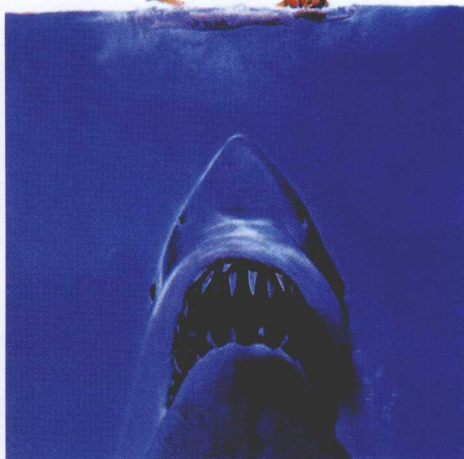
《无因的反叛》海报

《楚门的世界》海报

《邦妮与克莱德》剧照

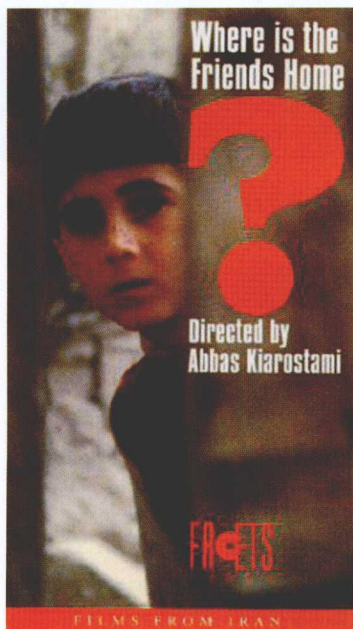
《大白鲨》剧照

《霸王别姬》剧照

《飞越疯人院》剧照

《何处是我朋友的家》海报

《集结号》海报

《罗生门》剧照

《雨中曲》剧照

《战舰波将金号》剧照

《天生杀人狂》剧照

普通高校

艺术教育丛书

学术顾问

- 汝 信 中国社会科学院学部委员, 中华美学学会会长, 著名美学家, 原中国社会科学院副院长
- 钱中文 中国社会科学院研究员, 荣誉学部委员, 著名文艺理论家
- 李希凡 著名文艺评论家, 原中国艺术研究院常务副院长
- 冯其庸 著名红学家, 原中国艺术研究院副院长
- 田本相 著名话剧史家, 原中国艺术研究院话剧研究所所长
- 陈 洪 南开大学常务副校长, 教育部中文学科教学指导委员会主任

策 划

丁晓昌 魏中林 徐放鸣

目 录

- 第一讲 导论:影视与影视艺术概说 / 001
 - 一、影视概说:什么是电影?什么是电视? / 001
 - 二、影视艺术作为新艺术及其复杂性 / 004
 - 三、影视文化之反思 / 009
- 第二讲 “追求永恒”与“第七艺术”的诞生 / 013
 - 一、电影:“第七艺术”的命名 / 013
 - 二、电影成为艺术:心理动因和物理原理 / 016
 - 三、新兴的电视媒介和电视艺术 / 019
- 第三讲 语言的自觉:电影走向独立艺术之途 / 024
 - 一、电影艺术语言的自觉 / 024
 - 二、电影艺术自觉的历程 / 028
- 第四讲 “综合性”:电影艺术与其他艺术 / 036
 - 一、电影与戏剧 / 036
 - 二、电影与文学 / 041
 - 三、电影与造型艺术 / 047
 - 四、电影艺术的“综合性”辨析 / 049
- 第五讲 电影文化的广阔空间 / 052
 - 一、电影艺术的“文化革命” / 053
 - 二、电影文化与“公共文化空间”的诞生 / 056
 - 三、电影艺术的多元文化性 / 058
- 第六讲 电影艺术的创造与生产 / 074

- 一、电影艺术的创作过程和集体创造性 / 074
- 二、编剧：“一剧之本”的创作 / 079
- 三、导演：“导演作为中心” / 088
- 四、表演的艺术 / 096
- 第七讲 电视艺术的生产 / 104**
 - 一、电视艺术形态 / 104
 - 二、电视生产流程与重要环节 / 106
 - 三、电视剧艺术 / 111
- 第八讲 影视艺术的语言 / 114**
 - 一、摄影机的介入与创造 / 114
 - 二、镜头与画面、光与色彩、声音与音乐 / 123
 - 三、影视艺术语言的辩证法：蒙太奇与长镜头 / 131
- 第九讲 影视艺术的接受 / 138**
 - 一、电影的“格式塔”心理学 / 138
 - 二、关于银幕的譬喻：窗户、画框、梦、镜子？ / 141
 - 三、影视艺术接受的心理特点 / 144
- 第十讲 影视批评 / 149**
 - 一、电影批评的角度 / 149
 - 二、电影批评的方法与流派 / 152
 - 三、开放的影视文化批评理论及实践：
《电影传奇》、《艺术人生》 / 157
- 第十一讲 关于电影的电影 / 165**
 - 一、《天堂影院》：我们在电影中长大 / 165
 - 二、《后窗》：“窥视”的“合法化” / 168
 - 三、《开罗的紫玫瑰》：在不同的时空中自由穿行 / 170
 - 四、《雨中曲》：电影历史的电影化表现 / 172
- 第十二讲 走向艺术的里程碑 / 175**
 - 一、《战舰波将金号》：冲突的张力 理性的激情 / 175
 - 二、《淘金记》：一个美国小人物的“含泪的笑” / 179
 - 三、《公民凯恩》：现代性的深远指向 / 181
 - 四、《偷自行车的人》：“还我普通人” / 185

五、《铁皮鼓》：“小人儿”看到的壁画

“铁皮鼓”敲出的历史与人生 / 189

六、《何处是我朋友的家》：简单，然而醇厚且深刻 / 193

第十三讲 现代主义的浪潮 / 197

一、《四百下》：特吕弗的“胡作非为” / 197

二、《广岛之恋》：记忆的梦魇 意识的流动 / 200

三、《筋疲力尽》：“新浪潮”电影美学的宣言书 / 202

四、《第七封印》：银幕上的哲学 / 205

第十四讲 后现代的迷舟 / 209

一、《罗生门》：“非确定性”的深度与魅力 / 209

二、《邦妮与克莱德》：“雌雄大盗”的黑色幽默变奏曲 / 213

三、《飞越疯人院》：关于“疯狂”的话语权力 / 216

四、《疾走罗拉》：时间的“后现代”游戏与

“新人类”一族之“酷” / 220

第十五讲 中国的道路 / 224

一、《一江春水向东流》：以家庭为载体的民族心灵史诗 / 224

二、《小城之春》：“家”的寓言与中国现代知识分子的

心理写实 / 227

三、《早春二月》：中国知识分子的“早春忧郁”与

“多余人”形象 / 230

四、《黄土地》：“文化寻根”的世纪悲凉与影像美学的崛起 / 234

五、《红高粱》：生命的劲舞 感官的盛宴 / 238

六、《重庆森林》：迷失在都市丛林 / 241

七、《阳光灿烂的日子》：成长的烦恼与青春的诗意 / 247

八、《小武》：纪实的补课与救赎 / 250

九、《太阳照常升起》：分段叙事、梦幻拼贴与复杂的主题寓意 / 253

十、《集结号》：双重突破与“平民的胜利” / 257

附录一：本书主要参考书目及建议阅读书目 / 263

附录二：外国电影精品编年 / 264

附录三：中国电影精品编年 / 269

后记 / 272

第一讲

导论：影视与影视艺术概说

一、影视概说：什么是电影？什么是电视？

电影、电视都无疑是今天我们日常生活中现实的一部分，是与我们当下的生存密切相关的一种范围广阔而繁复的社会文化现象——一种如法国著名电影理论家克里斯丁·麦兹所赞许的“总体社会事实”，“一种涉及许多方面的整体”。不仅如此，电影还是一种有着特殊魔力的新兴艺术样式，它后来居上而在当今的社会文化中独占鳌头，匈牙利电影理论家贝拉·巴拉兹称之为“具有最大影响力的现代艺术”，“我们世纪最富有群众性的艺术”。与其他艺术一样，电影不仅寄托、表现人类的情感生活，甚至也“制造”着人类的情感生活。电影所表现的世界，有时甚至比现实世界更具魅力和诱惑力。电影影响着我们的思维方式、情感方式和生活方式，具有“国族认同”的强大功能。缺了电影，今天我们人类的生活就会是不完整的，无法想象的。

电视与我们的日常生活联系更为密切，成为我们日常生活中的一个重要的组成。电视以它的高科技手段仿佛一下子把人抛入“地球村”，使任何发生在遥远地方的事情仿佛都与我们息息相关，使我们觉得伸手可触。正如美国著名学者弗·杰姆逊所说，“在电视这一媒介中，所有其他媒介中所含有的与另一现实的距离感完全消失了”^①，发生在电视

^① [美]弗·杰姆逊《后现代主义与文化理论》，第92页，陕西师范大学出版社1986年版。

上的事情不再与你相隔千里或毫不相干。在今天,电视让数十亿人可以在同一时间关注同一个事件、同一个人物。电视成为我们今天获取信息的重要途径,正是电视所记录的生活,构成了我们当下的世界。也就是说,生活、现实,不仅仅是我们直接接触的,更包括电影、电视等媒介提供给我们的大量的符号化、形象化了的“类像”或“类现实”。

电影与电视是人类理想的实现、身体的大延伸。

影视艺术的魅力已然让人称奇。当年法国著名哲学家狄德罗在论及戏剧艺术时曾感慨戏剧“只能表现一个场面”,“然而在现实中,各个场面总是同时发生的”,因而,他设想能有一种突破舞台剧的局限,时空不受限制的,“同时表现几个场面”的艺术。电影或许就是实现了狄德罗的梦想的艺术。它可以把不止一个场面同时表现出来,可以把发生在同一时间之内却在空间上相差十万八千里的事,连接或穿插在一起——影视艺术,这是“人们的梦”,是一种梦的方式,它能使时间绵延、停顿甚或倒退,而空间更是可以随意扩大或压缩,上下几千年、纵横数万里,影视艺术可以不断地产生新的时间和空间,也许它正应验了中国古代文论家刘勰那个古老的关于文学的理想或者说梦想:“观古今于须臾,抚四海于一瞬”。

从媒介的角度看,著名传播学家麦克卢汉认为所有媒介都是“人体的延伸”,“传播媒介决定并限制了人类进行联系与活动的规模和形式”。影视无疑正是人类的这样一次具有决定性意义的大延伸。如果说语言是人肢体表情的延伸,文字和印刷媒介是人的眼睛或视觉的延伸,是耳闻目睹中的“目睹”,广播是人听觉感官的延伸,是“耳闻”的话,那么,影视艺术则是视觉感官与听觉感官共同的延伸,是既“耳闻”又“目睹”的,也可以说是古代神话中“千里眼”和“顺风耳”神话的实现。

作为一种“视觉的世界语”,电影、电视都拥有最广大的观众群。据著名法国电影史家萨杜尔在《世界电影史》中记载,1960年的时候,世界电影观众就达200亿人次。中国1981年时的统计表明,当时电影的观众就曾高达300亿人次。

电视产生之后,到电影院去的电影观众虽受到了影响,但总体而言影视观众却大幅度上升,而且电影也可以通过电视传播,电视可以做有