大课间实践技能培训

DA KE JIAN SHI JIAN JI NENG PEI XUN

素质教育普及电影知识指南

SU ZHI JIAO YU PU JI DIAN YING ZHI SHI ZHI NAN

主编 潘秀英

安徽美术出版社

全国百佳图书出版单位

需要全本请访问 www.ertongbook.com

电影的前身主要是灯影戏。我国古代劳动人民基于对光影理论的初步认识，利用光与影做出简单的劳动生活场面，渐渐地发明了灯影戏和走马灯。灯影戏是用光源照射物体在幕布上留下投影，这就是最早电影的雏形。

大课间实践技能培训

素质教育普及

电影知识指南

主　　编：潘秀英

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

电影知识指南 / 潘秀英主编. -- 合肥: 安徽美术出版社, 2012.8
(大课间实践技能培训·素质教育普及)
ISBN 978-7-5398-3346-0

Ⅰ. ①素… Ⅱ. ①潘… Ⅲ. ①电影 - 青年读物②电影 - 少年读物 Ⅳ. ①J9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 174446 号

大课间实践技能培训·素质教育普及
电影知识指南
主　　编：潘秀英

出 版 人：郑　可　　责任编辑：张李松　陈　远
选题策划：圣泽文化　　责任印制：李健森　徐海燕
版式设计：刘　晗
出版发行：时代出版传媒股份有限公司
　　安徽美术出版社（http://www.ahmscbs.com）
社　　址：合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版
　　传媒广场 14 层　邮编：230071
营 销 部：0551-3533604（省内）0551-3533607（省外）
印　　刷：永清县晔盛亚胶印有限公司
开　　本：787 × 1092　1/16　印　　张：12
版　　次：2012 年 10 月第 1 版
　　2012 年 10 月第 1 次印刷
书　　号：ISBN 978-7-5398-3346-0
定　　价：26.80 元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。
版权所有·侵权必究
本社法律顾问：安徽承义律师事务所　孙卫东律师

目　　录

第一章　电影基本常识 …… 001

第一节　世界电影 …… 002

一、电影的形成过程 …… 002
二、电影的形成期 …… 006
三、无声电影创作时期 …… 009
四、电影的全面成熟时期 …… 013
五、世界电影发展的瓶颈期 …… 016
六、电影发展的多样化新时期 …… 018

第二节　东方文化艺术的瑰宝——中国电影 …… 021

一、解放前的中国电影 …… 021
二、巨龙托起的朝阳——新中国电影 …… 027
三、走向世界的新中国电影 …… 031

第三节　曲折发展的台湾电影 …… 040

第二章　电影的构成因素 …… 044

第一节　影片镜头组接大匹配 …… 045

一、影片和主体画面的组接 …… 045
二、影片与不同场景镜头的组接 …… 045
三、影片思维连续性和艺术性的平衡 …… 046
四、影片的艺术性和日常逻辑性的平衡 …… 046

五、影片艺术性和生活逻辑的平衡 …… 046
六、镜头的方向感 …… 047
七、影片与主体动作镜头的组接 …… 048
八、静态主体视线方向 …… 048

第二节　景别拍摄常识 …… 049

一、全景、中景、近景的拍摄 …… 050
二、远景的拍摄 …… 051
三、特写镜头 …… 052

第三节　拍摄技巧和电影特效 …… 054

一、电影拍摄中的快慢镜头和变焦距镜头 …… 054
二、特殊效果的拍摄技巧 …… 054
三、镜头的运动 …… 056

第三章　电影的表现方式——蒙太奇 …… 058

第一节　什么是蒙太奇 …… 059

第二节　蒙太奇的组成 …… 061

一、镜头组接注意事项 …… 061
二、镜头的时间长度 …… 065
三、拍摄角度及其类别 …… 066
四、蒙太奇句子及其种类 …… 069
五、镜头与拍摄方法 …… 070
六、镜头调度与“越轴” …… 072
七、镜头内部的蒙太奇 …… 073

第三节　蒙太奇的艺术来源 …… 074

第四节　蒙太奇的艺术效果 …… 076

一、蒙太奇构成元素的意义 …… 076

二、时间和空间在电影中的意义 …… 077
三、声音和画面的结合作用 …… 079
四、节奏作用 …… 079

第五节 蒙太奇的叙述方式 …… 081

一、平行式 …… 081
二、对比式 …… 081
三、连续式 …… 081
四、重复式 …… 082
五、比拟式 …… 082

第六节 蒙太奇场景的转换 …… 083

第七节 蒙太奇结构的原则 …… 085

一、节奏性 …… 085
二、形象性 …… 085
三、逻辑性 …… 085
四、完整性 …… 085

第四章 电影剧本创作 …… 086

第一节 银幕背后的文字 …… 087

一、电影剧作的产生基础 …… 087
二、电影剧作的空间艺术 …… 088
三、电影剧本的视觉造型 …… 089
四、电影剧本的重要性 …… 089
五、电影剧作中对声音的考量 …… 090

第二节 电影剧作的三大要素 …… 092

一、素材 …… 092
二、题材 …… 092

三、主题 …… 093

第三节　电影剧作的艺术核心——人物刻画 …… 094

一、人物性格的发现与构成 …… 094
二、个性化与典型性的和谐一致 …… 094

第四节　电影剧作的构思与人物设定 …… 095

一、主要人物 …… 095
二、次要人物 …… 095
三、群像 …… 095

第五节　人物性格刻画的艺术方法 …… 096

一、艺术对比 …… 096
二、心理描写 …… 096
三、动作描写 …… 096
四、表演者的二度创作 …… 096

第六节　电影剧作的情节 …… 097

一、什么是情节 …… 097
二、故事与情节 …… 097

第七节　电影剧作结构 …… 098

一、电影剧作结构的基本原则 …… 098
二、剧作结构的四个重要因素 …… 098
三、剧作结构的表现方式 …… 099
四、剧作结构的表现形式 …… 099

第八节　电影剧作创作语言 …… 100

一、叙述性语言及其特性 …… 100
二、电影剧作中的对话 …… 100

三、旁白和独白 …… 101

第五章　诠释电影的基础——导演的构思 …… 102

第六章　导演的基本常识 …… 111

第一节　电影导演的综合艺术素养 …… 112

一、包罗万象的电影艺术 …… 112
二、电影导演的手段 …… 113
三、逼真性 …… 118

第二节　电影导演和电影剧作 …… 120

一、剧作和电影导演 …… 120
二、导演与剧本选择 …… 121
三、剧本的剖析和领悟 …… 122
四、导演对剧作的再创作 …… 127

第三节　电影拍摄中导演与演员的配合 …… 134

第七章　知名电影导演简介 …… 143

第一节　国外知名电影导演简介 …… 144

一、斯蒂芬·斯皮尔伯格 …… 144
二、阿尔弗雷德·希区柯克 …… 145
三、詹姆斯·卡梅隆 …… 148
四、黑泽明 …… 158
五、斯蒂文·索德伯格 …… 160
六、吕克·贝松 …… 162

第二节　国内知名电影导演简介 …… 164

一、张艺谋 …… 164
二、冯小刚 …… 166

三、王家卫 …… 167
四、李安 …… 167
五、杜琪峰 …… 171
六、徐克 …… 172
七、唐季礼 …… 175

第八章　电影界的艺术盛宴——国际电影节 …… 177

第一节　威尼斯国际电影节 …… 179
第二节　柏林国际电影节 …… 179
第三节　戛纳国际电影节 …… 179
第四节　莫斯科国际电影节 …… 180
第五节　洛迦诺国际电影节 …… 180
第六节　卡罗维·发利国际电影节 …… 180
第七节　圣塞瓦斯蒂安国际电影节 …… 181
第八节　爱丁堡国际电影节 …… 181
第九节　印度国际电影节 …… 182
第十节　旧金山国际电影节 …… 182
第十一节　香港国际电影节 …… 182
第十二节　亚洲电影节 …… 183
第十三节　上海国际电影节 …… 183

第一章

电影基本常识

第一节　世界电影

一、电影的形成过程

在起初的一段时间内，电影被人们视为一个崭新的事物，并且电影的发展经历了一个漫长的历史时期，这个时期长达一百多年。

新生事物的出现，都要经历一段不成型的摸索与改善时期。在真正的电影诞生之前，也有一个蕴育的初始期。而这个初始期则被电影行家们称作电影史前的艺术，它的发展在人类历史的长河中是一个新生事物。

电影的前身主要是灯影戏。

灯影戏的出现可以说是古代劳动人们智慧的结晶，为以后电影的发展奠定了基础。我国古代劳动人民基于对光影理论的初步认识，常常用光与影做出简单的劳动生活场面，渐渐地人们发明了灯影戏和走马灯。灯影戏是用光源照射的，在光的照射下出现剪纸之类的物象。这就是最早的电影雏形。

灯影戏又称“皮影”或者“影戏”，是流传于中国民间的一种古老独特而且极受民间人士喜爱的民间戏曲艺术。其故事内容和艺术效果主要通过灯光、幕布、唱腔以及演员手中操纵的影人技巧表演表现出来。所用的皮影人和皮影场景既是表演的道具，又是具有浓郁地方色彩的民间美术作品。

对于皮影戏的起源，一直是众说纷纭。起源的时间也一直没有被人们确定，大多数的说法是起源于汉朝，《汉书·外戚传》记载：李夫人少而蚤卒……上（汉武帝）思念李夫人不已。方士齐人少翁能致其神，乃夜张灯烛，设帷帐，陈酒肉，而令上居他帐，遥望见好女如李夫人之貌，还幄坐而步，又不得就视，上愈益相思悲感。为作诗词：“是邪，非邪。立而望之，偏，何姗姗其来迟。”“令乐府诸音家弦歌之……”（汉武帝刘彻，公元前 140 年至公元前 86 年）。设帐幕、夜张灯烛，让汉武帝另坐他幕观看

影子，已构成影戏雏形。

元代，皮影戏随军传到了西亚，如波斯历史学者瑞士德·安定曾说："当中国成吉思汗的儿子在位时，曾有演员来到波斯，能在幕后表演特别的戏曲，内容多为关于国家的故事……"此当是影戏无疑。

十八世纪中叶，我国的影戏传到欧洲各国，世界各国的艺术家对中国的皮影戏表现出了极大的热情。1767 年，法国传教士，居阿罗德把中国的皮影视为"宝贝"而带回法国。1774 年，德国大文豪歌德曾在威兰博览会上把中国皮影戏介绍给德国观众，并在 1781 年 8 月 28 日，他生日那天主持演出了皮影戏。

皮影戏陆续被中国人带到了世界各地。1927 年，德国举行了万国展览会，中国留学生自发演出了《喜相逢》的皮影戏，在当时的德国轰动一时。

国外的艺术家对中国的皮影戏产生了浓厚的兴趣，1975 年美国艺术家乔·享弗莱女士，创办了"悦龙皮影剧团"。

明代是中国皮影戏发展的一个鼎盛的时期，也是从那个时候开始，皮影戏分成了不同的流派，让皮影戏成为一种独特的艺术形式。皮影戏的流派一般是以地域划分的，如东北皮影、唐山皮影、湖北皮影、四川皮影、陕西皮影、北京皮影、云南皮影等，各流派皮影人物造型都有不用，也都有各自的拿手曲目。仅以北京为例，皮影就分东、西两派。到清朝，影戏的流向在全国可以说是全方位的，全国除西藏、新疆少数几个省外，各地都留下了影戏的痕迹。皮影戏在全国遭受的第一次浩劫是在 1796–1800 年（清嘉庆元年至五年），当时白莲教各处起事，震动了清王朝，镇压之余，严旨搜捕。民间谣传：白莲教徒善用纸人组马，涂以人血即活，指挥驱使，兵源不足。有些贪功邀赏望文生义的御史，妄奏影戏班的影人与纸人纸兵同，诬陷操影戏者是"悬打匪"。于是严缉影戏艺人，雷厉风行，风声鹤唳。迫使北京城内的影戏班子全部解散……嘉庆帝（仁宗）在位时曾五次颁诏禁戏，令烧毁戏箱，驱杀艺人，直至 1821 年道光即位后，皮影戏才又一次在全国渐渐恢复起来。

随着西方现代工业和科技的发展，电影也随之出现了。但作为电影的基本原理之一的光影原理，在中国古代就已经被人们发现并运用了。约在

公元前五世纪左右，我国著名哲学家墨子在他的科学著作《墨经》中提出了“光至景（影）亡”等10多条有关光学的论断。这是全世界最早的有关光学的科学文献。

灯影戏传入法国巴黎是在清代乾隆年间，在马赛、伦敦也造成了深远的影响，曾在一段时期内盛行于中欧一带，被称为“中国灯影”。后来法国人用自己的民族语言的服装对灯影加以移植性地改变，称之为“法国灯影”。法国著名电影史学家乔治·萨杜尔在他的《世界电影史》中说：“电影的前驱就是皮影戏与幻灯”。可见灯影戏是电影的“胚胎”。1825年，英国人费东和派里斯博士发明了“幻盘”，它是一个两面画着图的硬纸圆盘。最早是一面画着小鸡，一面画着鸟笼，当圆盘转动时，小鸡就好像关在鸟笼里了，这种玩具后来盛行一时。

1834年，英国人霍尔纳发明了“走马盘”，这是在硬纸片上画有一连串的形象，如把一个翻跟斗的卖艺人的动作分解成几幅画面，转动以后，他仿佛在翻跟斗，走马盘的出现为电影的发展推进了一步。

英国人发明的这些小玩意儿，实际上类似于我国古代的走马灯，它们都是根据一种“视觉暂留”的原理所制成。“视觉暂留”原理是普拉托发现的。它是指：当人们闭眼以后，光亮的印象仍然在眼内保持一定的时间，一般在视网膜上滞留0.1～0.4秒，正同一个点燃的亮点在暗处旋转，会给人一条红带或火圈之感一样，这是电影产生的重要依据。

法国物理学家圣洛龙在1864年发明了装有多个镜头的照相机。镜头内安装了同步拍合器，让镜头一个接一个开合，以摄下镜头前活动实物的不同瞬间的不同位置。

1877年，法国人雷诺把“滞留性”小玩具加以改进，制造了“活动视镜”，采用了大部分“走马盘”的传统题材，制造了一些动画片，如《丑角和她的狗》、《一杯可口的啤酒》、《更衣室外》。《更衣室外》可以连续演15分钟。动画片一开始，画面前影片有飞翔的海鸥，接着一对巴黎夫妇来到海边游泳，有个“风流客”对太太献殷勤，他偷看了太太在更衣室里脱衣服，于是太太的丈夫踢他的屁股。巴黎夫妇在海里游泳，“风流客”被关在更衣室里，经过一段打架的场面后，出现了一艘张帆的船，船帆上写

着“剧终”两字。这部动画片完全具备了现代动画片常见的因素。

电影的产生过程中迈出的一大步是在1882年，法国生理学家马莱发明了“摄影枪”，它利用左轮枪的原理制成。这是第一架能从一个镜头里，用一秒钟摄取若干纸片的摄影机。它真正解决了连续拍摄的问题，预示着电影快要问世了。

众所周知，爱迪生发明了电灯，但爱迪生的另一个发明却推动了电影的产生。1894年，爱迪生发明了“电影视镜”，并公诸于世。这种“电影视镜”先后在纽约、芝加哥、旧金山、大西洋城和华盛顿等地出现，它深受人们的欢迎。“电影视镜”像一只大柜子，上面装有放大镜，里面装有50英尺的凿孔胶片。首尾拍按，绕在一组小滑轮上，马达开动，胶片就渐渐移动，画面循环出现。这种“电影视镜”传入中国后，被称为“西洋镜”。

爱迪生的“电影视镜”传到法国后，引起了路易·卢米埃尔和奥古斯特·卢米埃尔兄弟的重视。他们对“电影视镜”和自己的“连续摄影机”进行综合研究，采用马莱的“摄影枪”和爱迪生的穿孔机，这就是把摄影机、放映机和洗印机的功能集合在一起，成了自己独创的“活动电影机”。后来卢米埃尔兄弟于1895年3月22日，获得了拍摄和放映电影的专利，成为真正电影的发明者和创始人。

就是运用这种最初的“电影活动镜”，卢米埃尔兄弟拍摄了50多部短片，它们大致有下列几种题材：

第一类，表现家庭生活的影片，如《婴儿的午餐》、《海水浴》、《儿童吵架》、《金鱼缸》等。《婴儿的午餐》拍摄了一对年轻父母在喂婴儿喝汤的一个段落，年轻父母原来就是卢米埃尔夫妇，穿着衬衣的父亲和穿着条纹绸短衫的母亲，用温柔的眼光看着边喝边玩耍的小宝宝。画面用中近景拍摄，使观众清楚地看到了前景的盘子、咖啡壶和汤瓶。

第二类，反映工厂生活题材，如《工厂大门》、《肖达的工门》、《拆墙》等。这些影片真实地记录了工厂中的各种生活，如《工厂大门》是1894年拍摄的第一部影片。它表现了腰系美国裙的女工和推着自行车的男工先后走进工厂大门，紧接着出现一辆由两匹马拉着的马车载着老板迅速进了工厂，然后门卫关门。据说这部影片是卢米埃尔在里昂工厂对街一幢

楼的窗口拍摄的。这是电影史上的第一次用“隐蔽摄影法”拍片。

第三类，拍摄自然风景的影片，如《火车到站》、《水浇园丁》、《海上风景》等。《水浇园丁》拍摄了一个有趣的场面：一个顽皮的儿童在花园里踩住一根橡皮管，又放开，水溅了花匠一身，花匠抓住孩子猛打他的屁股。这个追打孩子的镜头，形成了引人发笑的场面，取得了一般纪录所达不到的效果。

在1895年3月20日，卢米埃尔兄弟拍摄的影片，最初在巴黎科技代表大会上放映。同年12月28日，他们又在巴黎卡普辛路14号大咖啡馆地下室的印度沙龙内公开卖票放映了自己的影片，获得极大的成功，举世轰动。所以这一天，被公认为世界电影诞生日。这一天，也标志着电影发明阶段的终结和电影新时代的正式开始。

二、电影的形成期

电影的产生让西方国家的艺术界活跃起来，他们开始争先恐后地拍摄一些影片。在镜头上，它从最早的只有约半分钟的简单镜头发展到数分钟，到现在的几个小时用多镜头剪接的影片。从样式上来看，从照搬现实的生活实录发展到留给电影导演发挥想象空间的多种艺术戏剧电影，使电影发展了一步。

（一）梅里爱和“戏剧电影”

乔治·梅里爱是世界电影发展的先驱。1861年，他生于法国。1896年，梅里爱对卢米埃尔兄弟的“电影活动镜”产生了浓厚的兴趣，并产生了自己要拍摄电影的念头。大约过了半年，他便从伦敦买来一部电影放映机，开始拍摄自己的第一部影片。1897年，梅里爱在蒙特利尔建立了他的第一个电影制片厂。这个制片厂是个两用室，即一头放着摄影机，另一头当舞台使用。梅里爱常以这种方法拍摄舞台演出，这就是“乐队指挥视点”。他以这种简单的拍摄方法，拍摄了430多部影片，并以“戏剧电影”的创作者闻名于世界。他于1896年摄制的第一部影片《玩纸牌》就仿照了卢米埃尔兄弟于1895年拍的《玩纸牌》，并大获成功。之后接连拍摄了几十部影片，但主要是卢米埃尔兄弟和爱迪生影片的复制，没有个人的独

创性。

电影特技的出现让电影增色不少。1896 年梅里爱运用特技拍摄了《贵妇人的失踪》、《印度托钵僧》等 80 部特技影片，引起了当时世界观众的浓厚兴趣。以后梅里爱又不断构思，将戏剧和魔术中的手法应用到电影中来，使观众心目中自然产生对电影技巧的最初感受。

电影的创作故事也让电影更加具有可看性。1897 年，梅里爱开始自己创作了一些故事片如：《英国哨所被袭击》、《印度的港战》、《一个间谍的处决》等。他不但独创了故事片，还创作了几部新的样式片——幻想旅行片、神话片和喜剧片等。如幻想片有《乘气球升空》、《在海边偷看女人的汤姆》、《白朗山上的险路》等。喜剧片有《新娘就寝》、《一个幻想病人》、《醉汉的梦》等。1897 年，梅里爱改革了电影，使电影向前迈进了一大步。他不仅拍出了各种样式的影片，而且完全改变了卢米埃尔兄弟的拍摄方法，把舞台戏搬上了银幕。梅里爱是电影改革的先锋，并被称为“技术主义电影的真正先驱者”。

（二）勃列顿学派

“勃列顿学派”（又译“布赖顿学派”）是世界电影史上最早的一个电影流派之一，它是在英国二十世纪最初 10 年里发展起来的，其代表人物有斯密士、威廉逊、柯林斯和海普华斯等。因为这个流派中的某些人员出生在英国勃列顿地方，故称为“勃列顿学派”。

这个流派的特点是：他们拍摄的影片较为流畅，有生命力。他们拍摄的一批带有“某种社会性的现实主义”影片，引起了当时英国观众的关注。如柯林斯摄制了抨击残暴地主的影片《驱逐》，描写水兵与矿工悲惨生活的《海上暴行》、《煤矿爆炸惨剧》。他还导演了一部颂扬俄国战舰“波将金”号水兵反抗斗争的影片——《俄罗斯战舰的暴力》。勃列顿学派的另一个特点就是注意到了摄影机的功能。他们对摄影机的活动画面特写做了长时间的尝试性试验，而且取得了很大成功。斯密士在他的《望远镜中所见》、《祖母的放大镜》等影片中首次将特写与远（中）景交错组接。这种革新方法，就是艺术蒙太奇的重要方法之一，它使电影真正从舞台中解放出来。

勃列顿学派还有一个特点就是已经开始注意到了影片的节奏。他们首