

◆ 杨少平 编著

影视艺术

鉴赏与实践

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

J905

10

2006

影视艺术

鉴赏与实践

◆ 杨少平 编著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视艺术鉴赏与实践 / 杨少平编著. —杭州: 浙江大学出版社, 2006. 10

ISBN 7-308-04963-9

I. 影 II. 杨... 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(2006)第 118879 号

影视艺术鉴赏与实践

杨少平 编著

责任编辑 彭承进 徐 婵

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

经 销 浙江省新华书店

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 浙江大学印刷厂

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 11.5

字 数 320 千

版 印 次 2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-308-04963-9/J·122

定 价 22.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88072522

前言

影视艺术是人类迄今为止发展最快、普及最广的一门艺术,是所有艺术门类中最生动形象、最通俗易懂也最能为大众所接受的艺术。今天,影视艺术早已通过影院、电视、网络、碟片、书报等渠道进入千家万户,成为广大人民群众业余文化生活中不可或缺的重要组成部分。一些优秀影视艺术作品还成为人们津津乐道的热门话题,不用宣传,自有百姓的口碑为其广而告之。作为高等院校的大学生,通过网络、电视、影碟来观赏影视作品更是家常便饭,成为业余文化生活的首选,为学习生活增添了不少乐趣。这一代大学生是在影视文化氛围中长大的,具有较丰富的观赏实践经验,尽管缺乏影视艺术理论知识和修养,但也已经具备一定的影视鉴赏能力。一些热爱影视艺术的学生影迷发起组织了影迷协会、影评协会等影视社团,定期观摩、讨论影视艺术作品,甚至举办大学生电影节,表达大学生对影视艺术发展的关心和热爱。有的发烧友还拿起手中的数码摄像器材,亲自开展影视作品的创作实践,涌现了一批个性化鲜明、艺术手法独到的DV作品。这无疑是中国高校影视文化发展的可喜现象。但是,同时我们又不能不看到,对于大学生来说,影视艺术作品更多被当成是消磨时光的玩意。影视作品中不乏主题积极、制作精良、寓教于乐的优秀之作,但也有部分过分渲染封建帝王文化、贵族享乐文化和虚无主义,主题消极、水平低劣、脱离现实或扭曲历史、混淆视听的垃圾作品,对学生的人生价值观取向产生了负面作用。因此,开设影视艺术鉴赏课,普及影视艺术文化知识,提高学生影视艺术鉴赏力和综合素质,不仅势在必行,而且尤为迫切和必要。

其实,近些年来,各地高等院校认真贯彻落实党中央、国务院颁布的《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》和教育部《全国学校艺术教育发展规划》(2001~2010年),大力推进和加强素质教育,把德育、智育、体育和美育有机结合起来,开设了一系列艺术教育课程,编写了一系列教材,不仅提高了学生的艺术修养和综合素质,也取得了丰硕的教学成果和丰富的教学经验。而作为综合艺术的影视艺术鉴赏类课程更是以其生动性、通俗性、大众性和实践性而广受欢迎。作为影视艺术的爱好者和研究者,本人于1996年在学校领导支持、指导下,尝试开设《影视鉴赏》选修课,尽管才疏学浅,但在学生的大力支持下,坚持到了今天,为普及影视艺术知识、传播影视文化,作出了力所能及的微不足道的贡献。对于影视艺术的热爱确实丰富了人生,启迪了思维,陶冶了情操。在教学中,本人也更多地以影视爱好者自居,与学生平起平坐,互帮互教,共同探讨,共同进步。这本小册子,只是本人教学、观片的一些心得,其中也有与学生交流的体会,不过更多是专家学者权威理论深深印在脑海中的再现和反馈。在写作时,再次拜读了专家学者们出版的相关论著和观摩了中外优秀经典影视作品,并从中汲取了丰富营养来充实本书。

作为年轻的艺术,影视艺术虽只经历了上百年的历史,但已经涌现出无数优秀经典影视艺术作品供后人观赏、学习,而不断发展壮大的影视产业也为开展影视艺术教育提供了前提条件。《影视鉴赏》是一门以介绍影视艺术发展及其规律和影视作品创作理论为基础,以普及影视文化、提高学生影视鉴赏力和综合素质为目的,融知识性、生动性、实践性于一体的综合艺术教育课程。通过学习《影视鉴赏》,学生可以基本了解中外影视艺术发展历史及其规律,掌握影视艺术创作的基本知识,认识在影视艺术发展史上有突出贡献的影视艺术家及其流派,观摩他们的一些优秀代表作品,提高对影视艺术作品的鉴别、赏析能力,并培养对高雅艺术的兴趣,陶冶道德情操,树立正确的人生观、价值观,促进专业知识的学习,最终为提高全面综合素质奠定良好的基础,也为推动中国影视文化事业的发展作出贡献。

由于该课程内容较多,专业性较强,课时又有限,因此,在教学中,

可采取专题讲座+课堂讨论的方式进行讲授,以点带面,点面结合,将影视鉴赏基本理论知识化整为零,穿插在有代表性的经典影视作品观摩后的分析讲解中,使学生在具体案例分析中加深对所学理论的理解,还可要求学生通过课后自学+影片观摩+影评写作来提高认识。考查方式则可以采取理论测试、影评写作(指定影片)、小品剧的编写并表演或展示自拍DV作品等多种形式灵活进行,务求体现影视艺术教育的灵活性、生动性和实践性,以激发学生学习影视艺术的兴趣。有条件的话,还可由教师亲自联系一些影视制作单位,在学校批准且不影响学生学习和保证安全的情况下,组织部分热爱影视艺术的学生前往拍摄现场实地参观,或者作为群众演员参与并体会影视剧作品的拍摄。

杨少平

目 录

上篇 影视鉴赏基础知识

第一章 影视技术和艺术发展概况	3
第一节 影视技术的发明与发展	3
第二节 影视艺术的形成与发展	9
第二章 中国影视艺术发展概况	23
第一节 中国内地电影艺术发展概况	23
第二节 中国香港电影艺术发展概况	37
第三节 中国台湾电影艺术发展概况	43
第四节 中国电视艺术发展概况	46
第三章 外国影视艺术发展概况	50
第一节 美国电影艺术发展概况	50
第二节 法国电影艺术发展概况	54
第三节 德国电影艺术发展概况	58
第四节 意大利电影艺术发展概况	60
第五节 英国电影艺术发展概况	63
第六节 苏俄电影艺术发展概况	66
第七节 欧美其他国家电影艺术发展概况	69
第八节 亚非拉与大洋洲国家电影艺术发展概况	76

第九节 外国电视艺术发展概况	87
第四章 影视艺术的基本特性	91
第一节 造型性与动态性	91
第二节 逼真性与假定性	94
第三节 技术性与商品性	97
第四节 综合性与差异性	100
第五章 影视艺术作品构成的基本元素	104
第一节 画面	104
第二节 声音	117
第三节 蒙太奇	124
第四节 长镜头	129
第六章 影视艺术作品的创作	131
第一节 影视创作过程	131
第二节 影视编剧	137
第三节 影视导演	148
第四节 影视表演	151
第五节 影视剪辑	165
第六节 DV 创作	167
第七章 影视艺术作品的鉴赏	169
第一节 影视鉴赏	169
第二节 影视评论	180

下篇 中外影视优秀作品鉴赏

一、中国部分 189

1. 神女	189	18. 本命年	227
2. 桃李劫	191	19. 开国大典	230
3. 马路天使	193	20. 悲情城市	232
4. 一江春水向东流	196	21. 牯岭街少年杀人事件	234
5. 小城之春	198	22. 周恩来	236
6. 上甘岭	200	23. 秋菊打官司	238
7. 祝福	202	24. 霸王别姬	240
8. 林家铺子	204	25. 爱情万岁	243
9. 刘三姐	206	26. 阳光灿烂的日子	245
10. 大闹天宫	209	27. 小武	247
11. 小兵张嘎	211	28. 生死抉择	249
12. 精武门	213	29. 激情燃烧的岁月	251
13. 城南旧事	215	30. 手机	253
14. 一个和八个	217	31. 功夫	255
15. 人生	220	32. 可可西里	257
16. 芙蓉镇	222	33. 天狗	259
17. 人·鬼·情	225		

二、外国部分 262

1. 卡里加里博士	262	8. 简·爱	279
2. 战舰波将金号	264	9. 罗马,不设防的城市	282
3. 淘金记	266	10. 哈姆雷特	283
4. 西线无战事	268	11. 流浪者	285
5. 乱世佳人	270	12. 雨中曲	288
6. 公民凯恩	274	13. 红与黑	290
7. 北非谍影	276	14. 桂河大桥	293

15. 野草莓	295	28. 阿甘正传	324
16. 广岛之恋	297	29. 肖申克的救赎	327
17. 伊万的童年	299	30. 美丽心灵	329
18. 日瓦戈医生	300	31. 勇敢的心	331
19. 2001, 太空漫游	303	32. 七宗罪	333
20. 这里的黎明静悄悄	305	33. 小鞋子	335
21. 巴顿将军	307	34. 泰坦尼克号	337
22. 驱魔人	309	35. 拯救大兵瑞恩	340
23. 玛丽亚·布劳恩的婚姻	312	36. 苔丝	343
24. 铁皮鼓	315	37. 中央车站	345
25. ET, 外星人	317	38. 黑客帝国	347
26. 侏罗纪公园	319	39. 指环王	350
27. 辛德勒名单	322	40. 断背山	353
		41. 93 航班	355

上 篇

影视鉴赏基础知识

第一章

影视技术和艺术发展概况

第一节 影视技术的发明与发展

一、电影技术的发明与发展

1. 电影的诞生与原理

电影,是根据人眼“视觉暂留”原理,运用照像、录音等手段,把外界事物的影像及其声音摄录在胶卷上或存储在光盘里,通过放映、还音等设备,将摄录、存储的内容投射到银幕上成为活动影像,以表现一定内容的技术。

电影是人类科学技术长期发展到一定阶段的产物。在电影发明之前,人类借助绘画、雕塑等艺术形式,来永久保存自己的形象与精神。后来,又借助走马灯、皮影戏等光影艺术形式表现事物动态影像,以弥补绘画、雕塑静止不动的缺陷,但由于技术原因,其表现力仍十分有限,不过,这应该看作前人对光影艺术的有效探索。

到了17世纪,物理学家牛顿首次发现了反映在人的视网膜上的影像不会立即消失这一重要现象。1824年,英国的彼得·马克·罗格特提出了“视觉暂留”原理,指出人眼在观看运动中的形象时,每个形象在消失后仍在视网膜上滞留不到一秒钟的时间。正是人眼这一特性,才使反映到视网膜上的影像组合运动起来。当我们打开手电筒或划亮火柴,然后在黑暗的空中迅速划过时,便会看到一条光带。根据

这一原理,不少欧美科学家发明了“幻盘”、“法拉第轮”、“诡盘”、“走马盘”等活动影像视盘。他们把人或动物的某些典型、有趣的动作如骑马、跳舞、啄食、嬉戏等分解成先后有序、逐格递进的画面,然后借助动力使画面连续运动起来,便看到运动起来的影像。这些试验器具后来成为有趣的玩具,不仅带给人们特别是儿童以娱乐享受,而且成为未来电影的雏形。

电影的产生还有赖于摄影术的发明。1839年,法国的路易·达盖尔与约瑟夫·尼埃浦斯发明了完整的照像与洗印技术。1851年,湿性珂罗酊的发明使一张底版可以印出多张照片。1877年,动画片创作人——法国的爱米尔·雷诺发明“光学影戏机”,并制作了一系列有故事、有人物、有音乐的动画片。1878年,美国人慕布里奇成功运用一组24张照片拍下了骏马奔驰的分解动作。1888年,美国人乔治·伊斯曼发明了胶卷,并于1894年与发明家爱迪生合作制成“活动电影视镜”(引入中国后被称为“西洋镜”),已具备电影拍摄、洗印、放映三个基本元素。但它只是一种简易的放映机,它把五十呎长的胶片放映在一个大箱子里,只能容纳一个人用一只眼通过小孔观看放映的活动影像。直到1895年12月28日,法国卢米埃尔兄弟用发明的“活动电影机”把影像放映在白色银幕上供多人观看,电影才真正宣告诞生。

2. 电影技术的发展与进步

电影诞生后,便以其独特的艺术魅力和可观的票房收入,成为一门新兴的艺术,而且是一种具有商业利润的商品,形成了庞大的电影市场和娱乐产业。然而,电影的发展与进步也并非一帆风顺,其命运可谓一波三折。电影之所以有顽强的生命力,得益于它与时俱进,不断汲取人类科技进步成果,使自己不断焕发生机,绽放出不同寻常的魅力和迷人风采,为自己赢得广阔的发展空间。

电影发明之初,那新鲜、刺激、逼真的影像冲击震撼了人们。市民们纷纷涌进影院,一睹电影的芳容。当火车从银幕驶来,观众们被吓得躲到椅子下面;当电影里下起了大雨,观众们不自觉地撑起了雨伞。这种新奇而廉价的“玩意”风靡一时,成了市民主要的娱乐项目。由于早期电影内容比较简单,多以纪录片为主,只有视觉运动的组合而没

有听觉运动的组合,只有黑白两色,与有声有色的精彩现实世界相比,电影反而显得哑然无趣、暗淡无色。人们渐渐对电影里的那个悄无声息的黑白世界失去兴趣,还把电影戏称为“哑巴的艺术”。电影第一次面临生存危机的考验。

其实,给电影增加声音和彩色的尝试几乎是从电影问世后就同时开始的。卢米埃尔兄弟就曾经让他们所拍摄的电影中的人站在银幕背后为银幕上的自己配音。在有声电影诞生前,给电影配音大都采用临场方式,主要以音乐伴奏、音响效果和真人配音等三种方法为主。早期有声电影的探索,经历了蜡盘发声,和光学发声两个阶段。所谓蜡盘发声,就是把声音录在特制的蜡盘唱片上,再用一种与放映机同步的唱机为影片配音。由于技术不够成熟,常常出现音画配合不准确、牛头不对马嘴的笑话。所谓光学发声,则是利用声光转换原理将声音录在胶片右侧的声带上,再通过放映机上的还音装置与画面同时放出。法国托比斯公司发明了光学录音还音系统,从而使真正意义上的有声电影变成现实。1927年10月23日,美国电影《爵士歌王》的成功首映,标志着有声电影的诞生。自此,电影发展进入了一个崭新的时代。伟大的“哑巴”开口说话了,随着录音技术与音响技术的进步,电影的声音从单声道到双声道到立体声再到环绕立体声,音响效果更加逼真、动听、震撼,并成为电影的重要组成元素。

同有声电影的发明过程一样,一些电影导演也尝试用原始的人工操作方法,以直接在黑白影片里给某一场景或某一物体涂上单色的方式来加强某种情绪效果,比如把天空涂成蓝色,把红旗、火焰涂成红色等,以此作为彩色电影的尝试。1935年,红、蓝、黄三原色的彩色系统问世,用彩色胶片拍出的第一部真正的彩色影片《名利场》,标志着彩色电影的诞生。随着彩色电影技术手段的进一步发展和完善,创作者能够更灵活、更有目的地运用色彩来反映现实,使电影直观再现物质世界的条件全面成熟,电影的造型形式和造型语言得以进一步完善,观众终于可以看到一个五彩斑斓、有形有色的世界。然而,至今仍有些导演根据影片题材的需要,愿意采用黑白片的形式,以求得到所构思的理想的艺术效果,如《辛德勒名单》、《鬼子来了》等影片。

与此同时,电影银幕也从窄幅银幕变成宽银幕、球形银幕、环形银幕,电影画面的尺寸与表现空间更大,甚至出现了立体画面,使电影效果更加逼真。特别是计算机三维成像技术的进步与完善,使电影特技水平已到了“只有想不出,没有做不到”的先进状态,电影表现力大大提高,把人类千奇百怪、如梦似幻的想像更加生动、具体地展现在观众面前,让人类的理想插上腾飞的翅膀。在今天,随着科技进步与普及,大屏幕彩色电视机、投影机、数码影音设备等家用娱乐设施进入寻常百姓家,电影也被制成各式影音产品,借助这些娱乐设备进入千家万户。人们足不出户,便可安坐家中,享受电影带来的无穷乐趣。而手机摄录功能的完善、数码摄像机的普及和网络电影的兴起,更是打破“少数人创作电影,多数人观赏电影”的传统电影生产、观赏模式,人们纷纷拿起手中的摄录器材,记录生活,表达感情,反映时代。一个“人人可为电影”的时代已经到来!

二、电视技术的发明与发展

1. 电视的诞生与原理

诞生于20世纪20年代的电视技术与后来形成的电视艺术是20世纪最年轻、发展最快、最有影响力的传媒工具和艺术门类。在今天,电视早已进入千家万户,成为各国人民群众生活的重要组成部分,而且在文化、教育、医学、工业、运输、科研和军事等方面具有广泛的用途。尽管网络的发展对电视产生了不小的冲击,电视仍以其技术成熟、操作简便、成本低廉、雅俗共赏的优点而深受人们的喜爱,仍然是受众最多的媒体和艺术形式。同时,电视又利用网络的优势,开拓更广阔的发展空间,不断提高影响力。通过电视,已是“天涯若比邻”的人们正体会着一个更加新奇、多彩的世界。

电视,就是将活动景物的图像和声音(伴音)变成电信号,通过无线电波或导线传递出去,再由接收装置将图像和声音重现的技术和工具。

电视的英文“television”源自希腊文和拉丁文,意思就是“远距离

传递画面”，简称 TV。

电视的发明得益于人类长期以来在传递信息方面所进行的探索和相关技术的发展。在古代，人们通过信鸽、马匹等来传递信息，如烽火狼烟、鼓角相闻、摇旗呐喊等都是有效的长距离信息传递方式。当近代科技发明了无线电、电话、广播等传递声音的技术和工具以后，从远距离传递活动图像便成为电视发明的关键难题。

早在 1817 年，瑞典科学家布尔兹列斯发现了化学元素硒。1873 年，英国科学家约瑟夫·梅发现了硒的奇特性能：当含有硒的物质受到光的放射后，就有电子放射出来，而且放射的光线越强，放射的电子就越多，反之，照射的光线越弱，放射的电子就越少。电子扫描原理的发现对电视的发明起了关键的作用。1877 年，法国人塞列克在前人发明基础上，第一个提出“电视”的概念，并设想出电视发射器。1884 年，德国的保罗·尼普科发明了无线电传播扫描盘，利用机械扫描盘实现异地无线传送图像，对电视发明起到极大的促进作用。进入 20 世纪，随着电子技术的发展，苏联、英国、匈牙利、日本、美国等国科学家都加紧进行机械电视和电子电视的研制实验，1925 年 10 月 2 日，英国科学家约翰·贝尔德研制成世界上第一部雏形电视，并于 1926 年 1 月 27 日正式向世界公开播放、展示。1936 年 11 月 2 日，英国广播公司（BBC）通过伦敦郊外亚历山大宫的世界第一台电视台播放一场规模盛大的歌舞节目，这一天被公认为是世界电视诞生日。

2. 电视技术的发展

电视诞生后，世界主要国家如美国、法国、德国、苏联、日本、意大利等纷纷开始电视播放，从 1936 年至 1954 年，除了在二战中受到冲击而停播（除了美国）外，电视业已经在各地逐步发展起来，到 1955 年，全世界已有 20 多个国家兴办电视，出现 6000 多家电视台，电视机总数达到 4100 多万台。这一时期被称为黑白电视时期。这时期的电视不仅改进了初创时期存在的录像、录音、接收等技术，而且开始重视电视内容的艺术性。

随着电视事业的发展和人民生活水平的提高，人们开始不满足电视图像的黑白颜色，希望看到五彩缤纷的更加真实的世界。因此，彩