

影视鉴赏

学习指导书

徐长威

中央广播电视大学出版社

目 录

影视鉴赏教学大纲	(1)
----------------	-----

影视鉴赏学习指导	(14)
----------------	------

第一编 影视艺术审美总论

第一章 影视艺术概说	(14)
------------------	------

第一节 影视艺术的诞生与发展	(15)
----------------------	------

第二节 作为大众文化的影视艺术	(16)
-----------------------	------

第二章 影视文化特性	(20)
------------------	------

第一节 影视艺术的社会性与时代性	(21)
------------------------	------

第二节 影视艺术的民族性与国际性	(23)
------------------------	------

第三节 影视艺术的文化品格与艺术创新	(24)
--------------------------	------

第二编 影视艺术审美基础

第三章 影视艺术创作	(26)
------------------	------

第一节 影视艺术的创作流程	(26)
---------------------	------

第二节 影视剧本的编剧与改编	(29)
----------------------	------

第三节 影视艺术是集体创作的产物	(30)
------------------------	------

第四章 影视艺术特性	(32)
------------------	------

第一节 影视艺术的画面	(32)
-------------------	------

第二节 影视艺术的声音	(36)
-------------------	------

第三节 影视艺术的蒙太奇	(40)
--------------------	------

第五章 影视美学特性	(44)
------------------	------

第一节 造型性与运动性	(45)
-------------------	------

第二节 逼真性与假定性	(47)
第三编 影视艺术的历史发展	
第六章 世界电影的历史发展	(52)
第一节 世界电影艺术的形成和成熟时期 (1985~1945)	(52)
第二节 世界电影艺术的发展时期 (1945~)	(57)
第七章 中国电影的历史发展	(67)
第一节 旧中国电影 (1905~1949)	(68)
第二节 新中国电影 (1949~)	(70)
第三节 港、台电影与海外华人电影	(74)
第八章 电视艺术的历史发展	(79)
第一节 电视的诞生与发展	(79)
第二节 中国电视艺术的发展	(83)
第四编 影视艺术的审美鉴赏	
第九章 影视艺术的鉴赏方法	(89)
第一节 影视鉴赏是审美的再创造	(89)
第二节 影视艺术表现手段的鉴赏	(91)
第三节 影视艺术风格的鉴赏	(96)
第十章 影视评论	(97)
第一节 影视评论的意义、作用与特点	(97)
第二节 影视评论的写作	(99)
中外著名影片赏析	(102)
附录：国内外主要电影节、电影奖项概览	(113)

• 影视鉴赏教学大纲 •

第一编 影视艺术审美总论

第一章 影视艺术概说

第一节 影视艺术的诞生与发展

- 一、现代科学技术的产物
- 二、综合艺术的结晶

第二节 作为大众文化的影视艺术

- 一、影视文化与大众传播媒介
- 二、影视艺术的巨大影响力
- 三、影视既是艺术又是特殊形态的商品

【本章教学要求与学习目标】

教学要求

电影和电视是最年轻的传播和艺术种类，也是最具影响力的大众传媒。她们的出现，对 20 世纪人类社会生活产生了巨大和深远的影响。通过本章的学习，要了解电影和电视的诞生与发展历程，了解影视艺术既是现代科技的产物，又是综合艺术的结晶。作为大众文化与大众传播媒介，影视艺术具有巨大的正面作用和相当的负面影响。此外，影视是艺术，又是一种特殊的商品。

学习目标

1. 掌握世界电影诞生于 1895 年，中国电影诞生于 1905 年；世界电视首播于 1936 年，中国电视首播于 1958 年。
2. 知道影视是现代科技的产物。了解电影从无声到有声，从黑白到彩色，以及计算机在影视艺术中的广泛应用，都和现代科学技术的发展密不可分。
3. 了解电影与文学、戏剧、音乐、美术的密切关系，知道影视艺术是多种艺术门类综合的结晶。
4. 了解电影和电视是最具影响力的大众传播媒介，对人类社会生活的诸多方面产生了巨大而深远的影响。
5. 了解影视艺术具有审美教育作用、审美认知作用、审美娱乐作用，同时也具有相当的负面作用。
6. 知道影视艺术既是艺术，又是一种特殊的商品。必须重视影视作品的社会效益，同时也要注意影视作品的经济效益。

第二章 影视文化特性

第一节 影视艺术的社会性与时代性

- 一、影视艺术的社会内涵与时代色彩
- 二、影视艺术家与社会生活
- 三、影视艺术时代风格的多样性

第二节 影视艺术的民族性与国际性

- 一、影视艺术的民族风格与民族特色
- 二、中国影视艺术的民族风格
- 三、影视艺术的民族性与国际性

第三节 影视艺术的文化品格与艺术创新

- 一、影视艺术的文化品格

二、影视艺术的艺术创新

【本章教学要求与学习目标】

教学要求

影视艺术既是人类的文化瑰宝，又是所在国家和民族文化的集中反映和突出代表。影视艺术既具有社会性与时代性，又具有鲜明的民族性和国际性。优秀的影视艺术总要追求突破与创新，突出文化品格。学习本章，首先要把握影视艺术的社会内涵和时代色彩，明确影视艺术家与社会生活的关系，把握影视艺术反映时代风格的多样性。其次，要了解影视艺术的民族风格与民族特色，特别是中国影视艺术的民族风格，知道影视艺术民族性和国际性、影视艺术的文化品格和艺术创新。

学习目标

1. 通过三四十年代中国电影与四五十年代意大利新现实主义电影，了解影视艺术的社会内涵和时代特色。
2. 通过道德题材影片，了解影视作品时代风格的多样性。
3. 通过中国影视作品鲜明的民族风格和民族特色，了解影视艺术的民族性和国际性。
4. 了解中外各国任何优秀的影视作品，都离不开艺术创新，其中包括思想内涵与艺术表现的创新、影视语言与艺术技巧的创新、导演风格与表演风格的创新等多个方面。

第二编 影视艺术审美基础

第三章 影视艺术创作

第一节 影视艺术的创作流程

- 一、前期筹备
- 二、正式拍摄
- 三、后期制作

第二节 影视剧本的编剧与改编

- 一、影视剧本的编剧
- 二、影视剧本的改编

第三节 影视艺术是集体创作的产物

- 一、艺术导演
- 二、影视表演艺术摄影（像）

【本章教学要求与学习目标】

教学要求

通过本章的学习，了解影视创作是一种复杂的艺术活动，影视艺术创作是一种包括了编、导、演、摄、录、美等各种创作部门的综合性集体创作活动。了解影视艺术创作流程的主要部分和环节，以及这些部门和环节在整个影视创作中的地位和作用。

学习目标

1. 知道影视艺术的创作流程。

2. 懂得影视剧本改编的原则和方法。
3. 了解影视剧本的编剧过程。
4. 了解关于影视艺术创作的基本用语：场景、摄制组、分镜头剧本、导演、表演、体验派表演、表现派表演、剪辑、混录、合成洗印等。
5. 熟悉影视表演的特点。
6. 了解影视摄影的原则与方法。

第四章 影视艺术特性

第一节 影视艺术的画面

- 一、影视画面的符号性
- 二、影视画面的镜头元素
- 三、影视画面的造型元素

第二节 影视艺术的声音

- 一、人声
- 二、音响
- 三、音乐
- 四、声与画

第三节 影视艺术的蒙太奇

- 一、蒙太奇的功能
- 二、蒙太奇的类型和特征
- 三、长镜头

【本章教学要求与学习目标】

教学要求

影视艺术将人们从声像组合的视听感知中带入真实与想象的审美世界。影视艺术的审美特性体现在画面、声音及蒙太奇

之中。学习本章，要了解影视艺术画面的符号特性；了解影视画面的镜头元素：景别、焦距、镜头运动、角度；了解影视画面的基本造型元素：构图、光、色；了解影视制作的声音艺术：人声、音响、音乐、声画关系；了解影视艺术中的蒙太奇：功能、类型、特征以及长镜头。

学习目标

1. 掌握影视艺术的审美特性。
2. 了解影视画面的符号性。
3. 了解影视创作中不同景别、焦距、镜头运动、镜头角度的区别、特性和基本作用。
4. 了解构图、光、色对影视画面的造型所起的作用。
5. 了解影视艺术中的声音的不同类型及其功能。
6. 了解影视艺术中的声画关系。
7. 了解蒙太奇与长镜头的相互联系。

第五章 影视美学特性

第一节 造型性和运动性

- 一、造型性
- 二、运动性
- 三、造型性与运动性的辩证统一关系

第二节 逼真性与假定性

- 一、逼真性
- 二、假定性
- 三、逼真性与假定性的辩证统一关系

【本章教学要求与学习目标】

教学要求

影视艺术既是时间艺术，又是空间艺术。与其他艺术各自具有其自身的美学特性一样，影视艺术的美学特性更突出、更独特、更能为广大观众接受和喜爱。其主要特点是其明显的造型性、强烈的运动性、直观的逼真性和故事、结构、角色、场景等的假定性。

学习目标

1. 知道影视艺术是空间艺术，懂得造型性是影视艺术重要的美学特性之一。
2. 知道影视艺术也是时间艺术，懂得运动性是影视艺术重要的美学特性之一。
3. 懂得影视美学中造型性与运动性的辩证统一关系。
4. 懂得逼真性是影视艺术重要美学特征之一。
5. 懂得假定性是影视艺术重要美学特征之一。
6. 懂得影视美学中逼真性与假定性的辩证统一关系。

第三编 影视艺术的历史发展

第六章 世界电影的历史发展

第一节 世界电影艺术的形成和成熟时期（1895~1945）

- 一、世界电影艺术的形成期
- 二、前苏联蒙太奇电影美学流派的特点
- 三、美国好莱坞电影的兴起

第二节 世界电影艺术的发展时期（1945～）

- 一、意大利新现实主义电影的美学风格
- 二、西方现代主义电影剖析
- 三、当代电影概述

【本章教学要求与学习目标】

教学要求

电影经历了形成、成熟和发展三个时期。世界各国电影经过了百年发展，百花齐放、流派纷呈、相互竞争、相互促进。通过本章的学习，了解电影形成、成熟和发展的轮廓，了解从卢米埃尔到梅里爱、格里菲斯的电影初期发展，以及早期的先锋主义电影、意大利新现实主义电影、前苏联蒙太奇学派、欧洲现实主义电影、战后日本电影、美国好莱坞电影的概况，对世界电影发展有基本的认识。

学习目标

1. 了解世界电影的形成、成熟及发展的基本轮廓。
2. 了解意大利新现实主义电影的概况和基本成就。
3. 了解卢米埃尔兄弟和梅里爱对电影的贡献。
4. 知道法国新浪潮电影的概况和基本成就。
5. 了解好莱坞类型电影的概况。
6. 了解前苏联蒙太奇电影美学流派的概况。
7. 了解新德国电影运动。
8. 了解战后日本电影概况。
9. 了解当代世界电影概况。

第七章 中国电影的历史发展

第一节 旧中国电影 (1905~1949)

- 一、中国电影的问世与初步发展
- 二、30 年代左翼电影运动
- 三、抗战电影与战后现实主义电影高峰

第二节 新中国电影 (1949~)

- 一、建国后 17 年电影的成就与起伏
- 二、“文革”时期中国电影的浩劫
- 三、新时期中国电影的振兴与探索

第三节 港台电影与海外华人电影

【本章教学要求与学习目标】

教学要求

中国是世界电影大国，中国电影是世界电影的重要组成部分，中国电影具有鲜明的民族特色。通过本章学习，要基本了解和掌握中国电影的问世和早期发展，30 年代左翼电影运动，抗日战争时期电影的发展概况，战后中国现实主义电影和解放区的人民电影，1949 年新中国诞生后 17 年的中国电影，新时期中国电影的振兴与探索，以及港台电影。

学习目标

1. 掌握中国电影的基本概况和发展轮廓。
2. 了解中国电影的问世及早期发展轮廓。
3. 了解中国 30 年代左翼电影运动的过程和成就。
4. 了解中国抗战电影的概况。
5. 了解新中国 17 年电影的发展轨迹。

6. 了解新时期电影发展的基本轮廓。
7. 了解港台电影的概况和成就。

第八章 电视艺术的历史发展

第一节 电视的诞生与发展

- 一、电视媒介的出现与迅速发展
- 二、新媒介时代的电视剧艺术

第二节 中国电视艺术的发展

- 一、中国电视剧的迅速发展
- 二、中国电视文艺节目的迅速发展

【本章教学要求与学习目标】

教学要求

诞生于 20 世纪初的电视是现代文明中最具影响力的发明之一。电视与电视艺术极大地改变了人们的生活方式、工作方式、思维方式及审美感受。尽管人们对电视褒贬不一，但现实是人们越来越离不开电视。学习本章，要了解电视艺术的出现与迅速发展，了解中国电视文艺的发展过程，掌握电视剧的艺术特征和观赏特征，认识电视艺术具有的强大的发展空间。

学习目标

1. 掌握电视剧艺术特征。
2. 熟悉中国电视剧发展的四个阶段。
3. 掌握电视剧观赏特征。
4. 了解电视剧艺术的分类。
5. 了解电视剧不同时期的录制与播出方式。
6. 了解中国电视文艺的发展历程。

第四编 影视艺术的审美鉴赏

第九章 影视艺术的鉴赏方法

第一节 影视鉴赏是审美的再创造

一、影视鉴赏的特点

二、影视鉴赏的意义

第二节 影视艺术表现手段的鉴赏

一、蒙太奇

二、声音

三、色彩

四、细节

五、语言

六、服装

七、长镜头

八、开头、过渡和结尾

九、空镜头

第三节 影视艺术风格的鉴赏

一、导演风格

二、表演风格

【本章教学要求与学习目标】

教学要求

懂得电影、电视不仅是极富影响力的大众传播媒介，而且更是具有魅力的艺术形式和审美价值的艺术形式。开展影视艺

术鉴赏,对提高文化修养和艺术品味有着特殊的意义。通过本章学习,懂得影视鉴赏活动是提高对影视艺术的感受能力和理解能力的有效途径之一,了解和掌握影视艺术鉴赏的主要方面。

学习目标

1. 懂得审美鉴赏需要具备的条件。
2. 了解影视艺术的各种表现手段(如声音、色彩、光影、镜头处理、叙事等)的鉴赏。
3. 了解影视艺术导演风格的鉴赏。
4. 了解影视艺术表演风格的鉴赏。
5. 了解影视作品意蕴的鉴赏。

第十章 影视评论

第一节 影视评论的意义、作用与特点

- 一、影视评论的意义与作用
- 二、影视评论的特点

第二节 影视评论的写作

- 一、大中专学生如何学习写作影视评论
- 二、如何提高影视评论的写作水平

【本章教学要求与学习目标】

教学要求

学习本章,要懂得影视评论在影视创作与欣赏中的意义与作用,了解影视评论的性质与特点,掌握影视评论写作的基本要求和提高影视评论写作水平的主要途径。

学习目标

1. 了解影视评论的特点。
2. 掌握影视评论写作的基本要求，并能自己动手写作影视评述文章。
3. 懂得影视评论对观赏者的意义与作用。
4. 懂得影视评论对影视创作者的意义与作用。
5. 懂得影视评论对影视文化导向的意义与作用。

· 影视鉴赏学习指导 ·

第一编 影视艺术审美总论

本编主要从影视艺术的诞生与发展及其作为大众文化的艺术特点方面，将影视艺术置于时空艺术与综合艺术的层面上，集中阐释影视艺术与科学技术发展的密切关系，突出说明影视艺术与多种艺术门类的必然联系以及影视艺术对社会生活、时代精神、民族特点的集中表现，揭示了影视艺术生存与发展的奥秘。

第一章 影视艺术概说

学习建议

结合电影、电视的诞生与发展，重点理解影视艺术是现代科学技术发展的产物。

从影视艺术的特点出发学习并掌握影视艺术与其他艺术门类的联系与区别。

透视影视文化传播功能，全面理解影视艺术的社会作用。

观赏影片，理解影视艺术反映社会生活、表现民族特色方面的特殊涵义。

观赏相同题材影视作品，对比风格差异。

重点提示

影视艺术是现代科学技术的产物