

样式

主 编：剑 君

欣 赏 电 影

青少年文化艺术修养全书(23)

怎样欣赏电影

剑 君 主编

北京燕山出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

青少年文化艺术修养全书/剑君编著. —北京: 北京燕山出版社, 2006. 1

ISBN 7-5402-0799-X

I. 青… II. 剑… III. 社会科学-青少年读物
IV. C49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 002071 号

北京燕山出版社出版发行

北京市东城区灯市口大街 100 号 100006

新华书店经销

三河市东方印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 32 开本 146 印张 2425 千字

2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

定价 (全 30 册): 585.00 元

目 录

一、电影形式今昔谈	(1)
1. 电影的童年	(1)
2. 宽银幕电影	(5)
3. 立体电影	(5)
4. 环幕电影和球幕电影	(6)
5. 多种多样的银幕电影	(6)
二、电影发展中的关键人物和流派	(7)
1. 电影的先驱者	(7)
2. 承前启后的大师	(8)
3. 发展时期的流派	(10)
三、电影艺术的基本特征	(11)
1. 综合性	(12)
2. 视觉性	(13)
3. 运动性	(14)
4. 逼真性	(16)
5. 群众性	(18)
四、电影拍摄方法	(20)

1. 镜头·····	(20)
2. 蒙太奇·····	(24)
五、电影的题材和样式·····	(27)
1. 电影的结构样式·····	(27)
2. 电影的题材样式·····	(29)
六、电影的评奖·····	(33)
1. 国际电影节概况·····	(33)
2. 奥斯卡奖概况·····	(36)
3. 中国电影评奖概况·····	(38)
附：著名电影欣赏·····	(38)
1. 一江春水向东流·····	(39)
2. 马路天使·····	(41)
3. 董存瑞·····	(43)
4. 周恩来·····	(44)
5. 精武门·····	(46)
6. 妈妈再爱我一次·····	(47)
7. 大红灯笼高高挂·····	(49)
8. 战舰波将金号·····	(50)
9. 党同伐异·····	(52)
10. 大独裁者·····	(54)
11. 公民凯恩·····	(55)
12. 偷自行车的人·····	(57)

- 13. 老枪 (60)
- 14. 这里黎明静悄悄 (62)
- 15. 阿甘正传 (64)
- 16. 辛德勒的名单 (65)
- 17. 秀兰·邓波儿主演的影片 (68)
- 18. 《毕业生》 (69)
- 19. 《8 $\frac{1}{2}$ 》 (72)
- 20. 恐怖吞噬灵魂 (75)
- 21. 巴黎最后的探戈 (78)
- 22. 随波逐流的人 (82)
- 23. 美国朋友 (84)
- 24. 棘手的哈里 (87)
- 25. 《教父》 (89)

一、电影形式今昔谈

电影，是现代科学技术和人类文化高度发展的产物，是人类智慧和创造能力的奇迹性表现。电影的诞生，标志着人类文明史和艺术史跨入了一个崭新的时代。电影艺术的内涵，博大精深，奥秘无穷，它向我们展示的是一个姹紫嫣红、绚烂多姿的世界，对现代人类具有无法抵御的诱惑力和颇为深刻的影响力。电影作为艺术家族中的后起之秀，拥有辽阔的传播空间和众多的传播者，已成为现代人生活方式的一个重要组成部分。人们离不开电影，渴望通过这一传播媒介了解到更多的文化知识和社会信息，获得一种审美享受。

1. 电影的童年

电影这个为我们所喜欢的艺术形式来到我们世界上时间并不长，算起来只有 100 年。

1895 年 12 月 28 日下午，法国人路易·卢米埃尔和奥古斯都·卢米埃尔兄弟在巴黎卡普辛路 14 号“大咖啡馆”的地下室公映了世界上第一场电影，放映了 10 部短片，共 20 分钟，放映的是《火车到站》、《婴儿的午餐》、《拆墙》等短片。虽然这些短片内容简单，大都是生活纪实，只有几个镜头组成，但却庄严地宣告了电影的诞生。有人说这是继音乐、舞蹈、戏剧、绘画、雕

塑、建筑、摄影之后的第八艺术,也是唯一一个有生日记载的艺术形式。一位伟人曾说:“在所有的艺术形式中,电影对我们来说是最重要的。”

卢米埃尔兄弟的电影不仅轰动了巴黎,也轰动了世界,在一年以后,柏林、维也纳、彼得堡、纽约等城市也陆续有了电影院。

第二年电影传入到中国。1896年8月在上海徐园的“又一村”剧院,一个法国人放映了一部无声片,这是中国第一次放映电影。从此以后,电影也开始在中国这片大地上扎下了根,直到1905年中国第一部影片问世。

卢米埃尔兄弟放映电影虽然宣告了电影的正式诞生,但并非说电影完全是由他们一手发明的。可以说有不少科学家对这一艺术形式的诞生做出了贡献,如摄影艺术的发明人法国发明家尼埃浦斯和达盖尔。1824年尼埃浦斯摄制成世界上第一张照片,达盖尔改进了尼埃浦斯的感光法。英国人爱德华·梅布里奇,把照相术用于活动摄影,1877年,他用几架照相机连续拍摄,第一次得到了马在奔驰的快照,这次成功的尝试给其他发明家以很大的启示;又如世界“发明大王”爱迪生在1894年发明了可装50英尺胶片,每秒放映了43格画面的“电影影镜”,观众可以通过箱子里的扩大镜来看比明信片还要小的“影戏”,这个发明直接促进了电影的诞生。

电影诞生时是无声片,被称为“伟大的哑巴”。从无声到有声所走的路并不长,1921年底,有声电影在美国问世。美国华

纳兄弟电影公司摄制了一部歌剧影片《唐璜》，片中有歌唱。第二年，这家公司拍摄了《爵士歌王》，其中虽只有部分精彩的道白和演唱，但却因此而荣获第一届奥斯卡金像奖特别奖。第一部全部有声电影是1928年7月6日在美国斯特兰德剧院放映瓦纳·布劳斯拍摄的《纽约的灯火》。从此以后，有声电影开始代替了“伟大的哑巴”，电影艺术进入了一个新阶段。

伟大的人物之所以伟大，并不是他时时刻刻都站在时代的潮头，而是在看到历史发展的方向潮流后能顺应并把握它。伟大的艺术家卓别林、德国电影理论家爱因汉姆等开始都是竭力反对有声片的，他们认为有声的结果，破坏了视觉特征、诗意和哑剧的表现力，画面让声音吞噬了，电影丧失了它的艺术魅力，又会回到戏剧中去。例如一位怒气冲冲的父亲对他犯错误的儿子指着门口的画面，即使加上一位怒吼“滚！永远也不要再进我的家门”这句话，并未给画面增加更深的意义，似乎默片的无声形象，还更发人深思、耐人寻味。电影既然是现实生活的反映，是一种活动中的艺术，无论从哪一方面讲，它都需要声音的“伴奏”。人们生活在有声的世界，如果总是看“默片”会觉得憋闷。观众在欣赏艺术时需要调动起各个器官，只用眼不用耳，就不和谐。艺术的美在于和谐，欣赏的美也出自和谐。当所有观众最终选择欢迎有声电影的时候，著名的喜剧大师卓别林顺乎潮流，1939年，他拍摄了第一部有声影片《大独裁者》，一炮打响。

电影艺术的发展,离不开科学技术的发展,在这方面,颇能体现“科技是第一生产力”。我们周围的世界,色彩缤纷,五颜六色,令人眼花缭乱。而在电影中只能看到黑白这两种最基本的色调,已不能满足人们的需要。早在无声电影时期,人们便渴望电影要是颜色就好了。最早尝试使电影具有颜色,是用人工的方式进行局部染色,许多故事片采用给某一场景或事物涂上单色,如给舞女穿上红色长裙,给天空涂上蓝色等等。又如苏联片《战舰波将金号》、中国片《红侠》等,就是一格一格地着色,结果耗工巨大,质量不佳。

1930 年左右,首先是彩色胶片的成功,即将多层红、绿、蓝三色涂在同一基地上,彩色电影才向前跨进了一大步。1935 年,美国导演马摩里拍摄了世界上第一部彩色故事片《浮华世家》,从此彩色电影开始风靡世界。到了 60 年代意大利电影导演安东尼奥拍摄了《红色沙漠》,使彩色电影达到了一个更新的高度。

中国的电影发展的历程也和世界电影发展历程一样。1905 年秋,中国人任景丰在他创办的北京丰泰照相馆内,拍摄了由我国著名京剧演员谭鑫培主演的中国第一部影片《定军山》,这也是我国最早的一部戏曲片。1930 年中国第一部有声片问世,是由张石川摄影,胡蝶主演的《歌女红牡丹》。戏曲片《梁山伯和祝英台》是中国第一部彩色影片,这部影片很受观众喜爱。

总之,艺术的形式总是在不断创新的,电影艺术也是如此。

从无声到有声,从黑白到彩色,现在又有多种特殊银幕电影。

2. 宽银幕电影

所谓宽银幕就是所使用的银幕比普通银幕宽。宽银幕电影出现很早,但真正得到广泛运用是 20 世纪五十年代初。宽银幕电影的长处在于它与人们在日常生活中多沿水平方向观察事物的习惯相一致,所以横向构成的事物在宽银幕电影中能够得到最优美的表现,尤其适合表现宏大的场景,如大自然、群众场面和千军万马、硝烟迷漫的战争场面等。影片《大决战》中,那百万雄师逐鹿中原的震天气势,令人一览无遗,并且宽银幕电影还有使人“注意森林也不忽视树木”的特色。

3. 立体电影

立体电影是一种能给人以三维视觉、有明显纵深感的电影。它利用人的两眼不同视角摄制成具有水平视差的两幅画面,在放映时把两幅画面映到同一银幕上,成为叠加的双影画面,观众观看影片时带上专备的偏光眼镜,就能产生立体视觉。这种形式使观众有身临其境之感,比如你看见有人拿枪刺人,就仿佛在刺你一样,让人心有余悸。中国第一部立体故事片是《魔术师的奇遇》。由于拍摄条件和观看条件的限制,其发展和普及较缓慢。

4. 环幕电影和球幕电影

环幕电影和球幕电影是利用特殊的银幕来加强观众的身临其境感的电影。环幕电影是用多台摄影机同步摄制，并用多台放映机同步放映，在银幕上是360度的环形电影。观众站在中间，被四周的影像包围，加上诸多音响效果的配合，能产生强烈的现场感。1986年，我国摄制成功第一部反映广州市风貌的环幕电影《广州风貌》。

球幕电影是70年代后期发展起来的一种新型电影。影片画面要比普通银幕画面大10倍，影视观众厅为圆顶式结构。电影采用特制广角鱼镜头把上下左右半个球范围内所有景象都拍摄下来，在呈180度半球形银幕上放映。由于球幕电影与人们观察物体时的视角相适应，给人以极强的真实感，眼前的物体好象伸手可取。

5. 多种多样的银幕电影

由于人们的趣味、娱乐态度和欣赏水平各种各样，因此现在世界上有各异的名目繁多的电影形式，以满足人们的不同需要。1960年，在美国的纽约上演影片《奇怪的香味》，观众还真的闻到了各种香味，这就是香味电影。在日本还有一种隧道电影。另外还有浮雕电影、凹三面银幕电影、触觉电影和全息电影等。由于这些电影的制作、放映很复杂，因此现在人们还是更注重一般的电影形式。

二、电影发展中的关键人物和流派

任何艺术形式都不可能只是几个人创造的结果，从根本意义上说，都是数代人的智慧和血汗的结晶，譬如说中国的诗歌，若从诗经算起经历近三千年。而每一种成熟的艺术形式都有其关键的，或者说影响深远、意义重大的人物，如中国的屈原、陶渊明、李白等。电影也是如此，在其虽然不长的百十年的历程中，也有其关键人物和流派。现就择其重要的作一简述。

1. 电影的先驱者

电影艺术的第一个伟大创造者是法国艺术家梅里爱，他把舞台艺术的方法和场面调度应用到电影方面，从而创造了一种具有艺术性的电影戏剧。

梅里爱发明了复摄机即利用摄影机将一个形象先拍在另一个形象上，然后把形象按不同的顺序巧妙的安排起来，从而取得了奇妙的效果。如在1900年摄制的《灰姑娘》这部影片中，老鼠变成了马车夫，南瓜变成了马车。这部影片是由二十幅相连的活动画面组成的，因而轰动了世界。

1901年，梅里爱又摄制了最早的科幻片《月球旅行记》，它是根据法国儒勒·凡尔纳的同名小说改编的。这部影片标志着梅里爱全盛时代。但是，由于戏剧思想的束缚，他无法冲破

舞台艺术的框子。

真正使电影美学摆脱了戏剧美学的束缚，使电影一跃成为一种真正的崭新的艺术形式的第一人是美国的格里菲斯，他是电影史上一位有重大影响的艺术家。1908年10月底，格里菲斯导演了《长远以后》一片。在这部影片中，“格里菲斯第一次充分表现了他的风格的特点”，有人说，梅里爱只创造了电影字母，而格里菲斯则创造了电影句法。

电影大师格里菲斯在艺术上勇于探索，破除陈规，他的著名作品《一个国家的诞生》、《党同伐异》等，镜头运用自由，很有诗意，为电影成为独立艺术开辟了道路。

著名电影理论家巴拉兹在论述格里菲斯的贡献时说他是使电影最终脱离戏剧的奠基人，并概括了四大原则：一，在同一场面中，改变观众与银幕之间的距离；二，把完整的场景分割成几个部分或几个“镜头”；三，在同一场面中改变摄影角度、纵深和“镜头”的焦点；四，蒙太奇。

2. 承前启后的大师

美国的卓别林，前苏联的爱森斯坦，美籍英国人希区柯克堪称此号。卓别林是大家极为熟悉的，下面简要评述一下后者。

前苏联的爱森斯坦是具有卓越艺术才能、勤于探索、富有创造性的艺术大师。他的《战舰波将金号》，深刻揭露了沙皇统治下的俄国的腐朽和黑暗，热情歌颂了1905年的俄国水兵

起义。这部片子被认为是电影史上最杰出的经典作品之一，是默片的巅峰之作。

爱森斯坦在电影理论上强调蒙太奇的作用，他认为剪刀、蒙太奇就是电影艺术的实质所在，“将两个分开的镜头接合在一起并不仅仅是等于一个镜头加另一个镜头——它导致了一种创造”。他认为，蒙太奇的主要原则“不是镜头的组接，而是它们的冲突——交叉点。”这种观点对后来创作影响很大。

爱森斯坦还创立了“杂耍蒙太奇。”他把电影的片段称为杂耍，意思是要以稍夸张的、突出的形式来表达他的观念，也就是说，电影要如何抓住观众的兴趣。

这位艺术大师从1974年到1979年间拍摄了《罢工》、《战舰波将金号》、《十月》等片子，都可以看出他一直在思考和探索，他所提出的蒙太奇理论对世界电影的发展产生了长远而深刻的影响，可惜年仅50，就英年早逝了。

希区柯克是电影艺术大师，他原是英国人，1899年生，1920年开始在伦敦拍片，1940年在美国拍出了当时轰动的《蝴蝶梦》，获得当年奥斯卡奖，从而定居好莱坞。这位多产的导演，一生共拍了五十多部影片。

希区柯克推崇蒙太奇，“认为运用蒙太奇才能使电影有别于日常生活的场景。”他认为“引起观众注意的技巧是坏的技巧，高度的技巧是不着痕迹的。”他的作品大多情节离奇曲折，富有悬念；他曾说：“炸弹决不能爆炸，炸弹不爆炸，观

众就老在惴惴不安。”所以人们又称他为“悬念大师”。

3. 发展时期的流派

二战以后，电影技术的发展，个人显示已经不那么突出，往往形成风格样式各异的流派。如苏联、日本，但是比较突出的是意大利的新现实主义和法国的新浪潮电影。

意大利的新现实主义的诞生是在 1945 年，主张摒弃矫揉造作和虚假的感情，创造一种新鲜、单纯的反映生活的艺术，追求真实感。影片《偷自行车的人》便是意大利新现实主义影响最广泛的代表作之一；还有《橄榄树下无和平》、《人与狼》、《警察与小偷》等都表现了战后人民的贫困、失业，生活的辛酸。

此流派在艺术风格上以朴素见长，主张纪实地描写生活，因此他们常常直接将摄影机搬到街头去拍摄，使影片显出一种逼真的社会性的美；其次，他们追求表演的真实自然，拒绝明星制度，主张使用非职业演员和“类型演员”。导演德·西卡说：“在人民群众中有千百种性格，而演员却极少。”新现实主义经过几年以后逐渐衰落了。

法国新浪潮电影流派诞生于 1958 年，是由一批富有革新精神的电影青年组成的。这些青年热衷于把电影改造成一种个人化的艺术，在 1959 年戛纳电影节上引起人们的注意，如特吕佛的《四百下》和雷乃的《广岛之恋》等。新浪潮的兴起不仅彻底改变了法国电影的面貌，而且对当代电影艺术产生很

大的影响。

新浪潮电影的出现，在某种程度上是各种电影艺术流派的汇合，受“先锋派”和实验电影的影响，主张电影艺术是对个人内心世界的探索，要求反映现代人的意识自然流动等。

以上介绍了世界电影史的一些重要人物。中国的电影发展也有其关键人物，他们也为电影事业的发展做出了贡献，如郑正秋、洪深、史东山、蔡楚生、田汉、谢晋等。

勿庸讳言，我国的电影艺术起步虽不是很晚，但是由于种种原因，我们的水平还不是很高，距离世界水平还有一定不足，还需要进一步提高。这几年，我们欣喜地看到，不少年青的、有新意的导演已经脱颖而出了，如陈凯歌、张艺谋等。尽管人们对他们的影片在内容上和取材上还有这样或那样的不同见解，但是对他们的导演水平还是肯定的。

总之，虽然电影艺术比起其他古老的艺术形式还年轻，但其发展的经历却很丰富，很多的艺术家在这里倾注了自己毕生的心血，应该说电影发展速度是非常快的。但艺术永远没有止境，更多的人还在攀登探索。

三、电影艺术的基本特征

电影——是一门建立在高度发达的科学技术基础之上，通过银幕活动画面和声音，在特定的多维时空中塑造直观的视听形象的高度综合性艺术。