

21世纪广播电视专业实用教材
广播电视专业“十二五”规划教材

INTRODUCTION
TO MOVIE AND
TELEVISION

影视艺术概论

李玉芝 著

中国传媒大学出版社

INTRODUCTION
TO MOVIE AND
TELEVISION

影视艺术概论

李玉芝 著

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视艺术概论/李玉芝著. —北京:中国传媒大学出版社,2013.12

ISBN 978-7-5657-0845-9

I. ①影… II. ①李… III. ①电影理论 ②电视理论

IV. ①J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 260934 号

影视艺术概论

著 者 李玉芝

责任编辑 欣 雯 蒋 倩

责任印制 阳金洲

封面制作 泰博瑞国际文化传媒

出版人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024

电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787×1092mm 1/16

字 数 320千字

印 张 16

版 次 2014年7月第1版 2014年7月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-0845-9/J·0845 定 价 39.00元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

目 录

导 论 / 1

电影与电视的概念 / 2

影视艺术的共同特征与差异 / 3

上编 影视艺术的历史

学习单元一 “第七艺术”:电影的诞生与发展 / 8

第一节 电影的孕育期——史前期(1815—1895) / 9

第二节 电影的形成期——无声电影期(1895—1927) / 12

第三节 电影的成熟期——有声电影期(1927—1945) / 21

第四节 电影的发展期(1945—1980) / 25

第五节 电影的深化期(20世纪90年代以后) / 30

学习单元二 中国电影简史 / 36

第一节 初创时期的中国电影(1896—1921) / 37

第二节 20世纪20年代的中国电影(1921—1930) / 38

第三节 20世纪30年代的进步电影(1931—1937) / 42

第四节 抗日战争时期的电影(1937—1945) / 48

第五节 抗战胜利后的电影(1945—1949) / 49

第六节 新中国成立后头十七年的电影(1949—1966) / 52

第七节 “文革”时期的电影(1966—1976) / 55

第八节 “新时期”的电影(1976—1999) / 56

第九节 21世纪头十年的电影(2000—2010) / 65

学习单元三 中国香港和台湾地区的电影 / 74

第一节 香港电影 / 75

第二节 台湾电影 / 89

学习单元四 “第八艺术”:电视艺术的诞生与发展 / 102

第一节 外国电视艺术的发展 / 103

第二节 中国电视传媒的发展 / 109

第三节 中国电视剧的发展 / 115

下编 影视艺术的语言与创作

学习单元五 影视语言之一:影视画面 / 150

第一节 参与影视画面创作的元素 / 151

第二节 影视画面的主要特征 / 152

第三节 影视画面创作中镜头的运用 / 155

第四节 影视画面的构图 / 173

第五节 光影和色彩 / 176

学习单元六 影视语言之二:影视声音 / 182

第一节 影视声音的种类和功能 / 184

第二节 声画关系 / 196

学习单元七 影视语言之三:蒙太奇 / 202

第一节 蒙太奇的基本原理 / 203

第二节 蒙太奇的分类及特征 / 207

第三节 蒙太奇的功用 / 219

第四节 长镜头 / 224

学习单元八 影视艺术的创作 / 230

第一节 前期筹备 / 231

第二节 中期实拍 / 239

第三节 后期制作 / 244

第四节 市场营销 / 248

主要参考书目 / 252

后 记 / 253

导 论

学习任务提示

1. 认知电影和电视本体的科学界定
2. 了解影视艺术的共同特征与差异

电影与电视的概念

一、电影的概念

自1895年12月28日电影在巴黎诞生以来,已有近120年的历史了。电影诞生之初,是仅供普通大众在咖啡馆等娱乐场所茶余饭后娱乐的“玩意儿”,处于戏剧的附庸地位;进入20世纪以来,才逐步发展成为一门独立的艺术,也是最年轻的艺术。随着科学技术的发展、社会的进步和现代生活节奏的加快以及各种艺术形式的多样化,电影已成为具有广泛群众性和巨大表现力的现代综合艺术。但是,究竟什么是电影,至今未有定论,大致有以下几种说法:

1. 电影是遗憾的艺术(一次过无法修改)。
2. 电影是迷人的艺术(展示无限的时间和空间,上下数千年,纵横千万里,大到宇宙,小到人的面部表情)。
3. 电影是变花样的艺术(时变时新,与模式化的工厂产品不一样)。
4. 电影是假定性的艺术:它以二维的平面空间来表现三维的立体空间,它不以真人实物而是以胶片上经过取舍和艺术加工的影像来吸引观众。因此,电影在高度逼真、还原现实的基础上,具有极高的假定性。
5. 电影是大众传播媒介,像书报一样有传递信息的作用。
6. 《辞海》(夏征农主编):“电影是用电影摄影机以每秒摄取若干格画幅的运转速度,将被摄体的运动过程拍摄在条状胶片上,成为许多格动作逐渐变化的画面;然后经过一定的工艺过程,制成可以放映的影片。当影片通过放映机以同样的运转速度被连续地投射于银幕时,由于人类视觉具有滞留印象的特性,观众便从银幕上看到放大的活动影像。发明于19世纪末,最初仅拍摄一些活动景象的片段,后逐步发展成为一种独特的艺术形式。电影艺术运用蒙太奇等表现手段,创造特有的时空结构,成为一门视听结合的综合艺术,并因影片可以大量复制放映而具有广泛的群众性。”

二、电视的概念

“电视”这个词来源于希腊文,原意是“远距离传送画面”。

《简明美学辞典》(苏联奥夫相尼柯夫·拉祖姆内依主编):“电视产生于20世纪初,它是通过远距离播送画面(静态的和活动的,黑白的和彩色的)以及音响配合,向观众直观地报道生活现象和艺术现象的现代方式之一。”

《辞海》(夏征农主编):“电视是同时传送声音与活动图像的电子技术。是广播或通信的一种重要方式,常用作新闻传播媒介。由电子学家兹沃里金创制。在发送端,摄像机把图像发出的光信息,即图像各个画面上亮暗、色彩不同的光点,逐点、逐行、逐帧转换成相应的视频电信号。微音器把与图像相关的声音(语言或音乐等)转换成相应的音频信号。这些信号载荷在高频载波上,经放大后由天线辐射出去。电视接收机将收到的电信号依次逐点、逐行、逐帧与发送端同步地还原为亮暗不同、色彩不同的光点,在显像管的荧光屏上再现出来,同时由扬声器产生原来的声音。每帧画面分解成的行数和点数愈多,再现后图像就愈清晰。中国广播电视标准采用每秒钟传送画面25帧,每帧画面625条线,画面宽高比4:3。20世纪90年代初,美国利用全数字压缩技术完成高清晰度电视,其分辨率超过1000条线,宽高比为16:9,效果接近35毫米的电影。”

影视艺术的共同特征与差异

一、影视艺术的共同特征

(一) 影视艺术都是综合艺术

1. 艺术与科技的综合

影视艺术是科学技术发展到一定时期的产物,又随着科技的进步而进步。科学技术是影视艺术的基础,是其艺术机体不可缺少的组成部分,并常常参与影视艺术的创作。没有感光胶片、光学镜头、摄影机和放映机等,就不可能有电影;没有硒的发现、没有摄像机和录像带,也不可能有电视。

2. 多种艺术元素的有机综合

影视艺术是在各种已有艺术成果的基础上建立并发展起来的,自觉地吸收了文学、戏剧、绘画、音乐、舞蹈、建筑等其他艺术形式的优势和长处,将多种艺术元素融合后的艺术再生。

3. 时间艺术与空间艺术的结合

由于艺术形象存在方式的不同,艺术可以分为时间艺术(文学、音乐等),空间艺术(绘画、雕塑、建筑等),时空艺术(舞蹈、戏剧、电影、电视剧等)。与其他艺术相比,影视艺术在时空方面有极大的自由。由于摄影(像)技术和剪辑技巧的不断发展,使得胶片或录像带上的影像得以自由分切及组合,既可以自由地转移时空,又可以灵活地转换时空;既可以表现现在,又可以表现过去和未来;既可以表现人物的外部行为,又可以表现人物的内心隐秘。如一部电影的剧情所展示的时间是几十年,但观众欣赏时只需100分钟即可掌握几十年的情况。影视作品中某一段落放映的时间只有一分钟,但由于观众对时间所产生的主观上的幻觉,会觉得这一段不止一分钟或不足一分钟。正是由于银(屏)幕时空的重新组合,才创造出了富有魅力的银(屏)幕世界。

4. 以导演为中心的艺术集体智慧的综合和技术的综合

影视创作都有一个包括编剧、导演、演员、摄影、美术、录音等基本相同的工作班子。影视作品是各部门通力合作,许多艺术家共同劳作与智慧的结晶。

(二) 影视艺术都是视听结合的映像艺术

1. 视觉性

电影和电视都以不断运动着的照相似的画面出现在银幕或屏幕上,都要重视画面和声音的表现力,要求把声音和画面有机结合起来,形成完整的影视艺术,让观众从观赏中获得美的享受。由于电影、电视的视觉造型,观众能直接受到角色的行为和表现的感染,如人们的内心活动可以借助梦幻、想象,在银(屏)幕上显示出来。其视觉性不同于文学与音乐中那种靠视觉、听觉符号刺激转化而成的想象中的形象,而是具体可感的视像,具有活生生的情不自禁的身临其境之感。

2. 逼真性

逼真性是影视艺术的生命,影视艺术家所有的创作意图,都需要借助视听元素组成的银(屏)幕形象来体现。因为影视艺术的表现形态,是由活动的、绘声绘色的画面组接而成的银(屏)幕形象,一切都需要通过清晰可见和直接可感的具体形象来表现。影视艺术形象在时间和空间的流动中,直接呈现为相对应的视听物象,最大限度逼真地再现原生态的客观世界。

随着现代科技的发展,影视艺术反映生活的逼真程度在不断提高,宽银幕电影、高清晰宽大屏幕电视及数字电影、电视,使人们缩小了观赏影视艺术与日常生活中观察事物

的差距。另外,影视艺术还有特殊的叙述方式——镜头分切与组接。在实际生活中,人们观察周围事物时,随意性很大,不断地移动视点,人们借助于视点的变化,以求从不同角度来观察,以便获得尽可能清晰、完整的印象,形成一种综合性的感知和认知。银(屏)幕上的任何虚假失真,都会破坏视觉形象的可信度。

(三) 影视艺术都运用蒙太奇思维方法

影视作品都是靠镜头组接而成的,蒙太奇是影视艺术的基础和重要的、特有的思维方式及表现手段。电视蒙太奇是向电影蒙太奇借鉴来的。

影视艺术的思维是独特的形象思维,是按影视艺术的特殊规律所进行的想象活动,即运用蒙太奇原理和手段来组接体现编导艺术构思的一个个镜头(画面),把各个镜头和段落组接起来,塑造出总体的银(屏)幕形象,因此在表现手段和艺术技巧上是可以相互借鉴的。

(四) 影视艺术的导演所遵循的艺术创作规律及艺术表现手段和艺术技巧基本相同

影视作品对主题思想的体现,对故事情节的叙述,对人物性格的刻画,对矛盾冲突的处理和对环境气氛的渲染等等,基本上都是按照相同的艺术创作规律进行的。都采取各种不同的拍摄角度,创造出不同于实际生活的艺术空间和时间,都采取不同的景别(远景、全景、中景、近景、特写等)使影像产生不同的节奏和艺术效果。正像许南明主编的《电影艺术词典》中所说:“在电影创作中,根据主题的需要、情节的发展、观众注意力和关心的程度,将全片所要表现的内容分解为不同的段落、场面、镜头,分别进行处理和拍摄。然后再根据原定的创作构思,运用艺术技巧,将这些镜头、场面、段落,合乎逻辑地、富于节奏地重新组合,使之通过形象间相辅相成和相反相成的关系,相互作用,产生连贯、对比、呼应、联想、悬念等效果,构成一个连续不断的有机的艺术整体。”

总之,有关电影艺术方面的基础理论与应用理论,对于电视艺术也是适用的。我们讲的电影一般指故事片,如果理解得更宽泛些,即指戏曲片、科技片、纪录片、教学片等以塑造银幕形象为特征的一种现代艺术。

二、影视艺术的差异

从电影和电视产生的时间看,这是两门最年轻的艺术,也是深受广大群众喜爱的带电艺术。尽管有很多共同特征,但是电影和电视毕竟是两门独立的艺术,有各自的特殊性,二者是不能“同一”的,它们之间的差异主要表现在以下几个方面:

(一) 影像的存储方式和承像物质不同

电影是通过光影摄录设备存储在胶片上,通过洗印,再通过放映投射在银幕上,其承像物质是胶片。

电视画面是通过光电摄录设备存储在磁带上,通过光电还原扫描在电视机的屏幕上,其承像物质是磁带。

(二) 工艺原则不同

电影是利用机械的摄影机录制,经过拍摄——底片加工——洗印——放映等一系列复杂工艺过程;有时一部片子要好几年才能拍摄完成。

电视是利用一整套的电子设备,把画面和声音用电子信号记录储存,转换还原,并以每秒30万千米的速度向空中传播,可以直接播放在摄像机前摄取的画面,录制与传播过程简单而迅捷,可当场检验录制效果,技术要求没有电影高。

(三) 观赏环境的差别导致欣赏方式(沟通渠道)不同

电影属于封闭性的大集体的观影方式,只有在电影院放映,观众才能全神贯注地被银幕强制着观看。

电视属于开放性的家庭艺术,可以在家里边看边聊天或干其他的事,随时可以跳台或关闭电视机,随意性很强。

(四) 审美媒介不同导致视听感受不同

电影的审美媒介是银幕,一般在放映场院观看,要求更有场面性、观赏性,追求视听的“奇观性”、叙事的“复杂化”和审美体验有限的“陌生化”。

电视的媒介物是荧光屏,可以在家里、办公室或任何地方一人独自收看,要求更有亲近性和现实感。

思考与练习

一、名词解释

1. 电影
2. 电视

二、思考题

1. 影视艺术之间有哪些共同特征?为什么?
2. 从哪些方面去考查影视艺术的差异?有何现实意义?

上 编

影视艺术的历史

学习单元一 “第七艺术”：电影的诞生与发展

学习单元二 中国电影简史

学习单元三 中国香港和台湾地区的电影

学习单元四 “第八艺术”：电视艺术的诞生与发展

学习单元一

“第七艺术”：电影的诞生与发展

学习任务提示

1. 认真研究世界电影的发展规律和趋势,掌握电影孕育期电影发明的经过,掌握世界电影诞生的时间、地点和创始人。
2. 了解电影的形成期、成熟期、发展期和深化期,了解有影响的电影艺术家对电影的贡献及其代表作。
3. 了解有声电影和彩色电影的问世及现代电影的起步。
4. 了解电影艺术从戏剧化向电影化发展的过程中意大利新现实主义电影、法国新浪潮电影和新德国电影运动的特点及对世界电影的影响。
5. 深入了解电影深化期世界电影的特点及发展的新趋势。

电影被称为“第七艺术”,同音乐,舞蹈,绘画,雕塑,建筑、戏剧相比,是一门最年轻的艺术。由于电影的通俗性、大众化,它对人们的影响已大大超过了其他任何艺术,因而理所当然地被称为各种艺术中第一位的艺术。

电影的发展经历了几个时期。

第一节 电影的孕育期——史前期(1815—1895)

电影的孕育、发明期又称为电影的史前期,真正的世界电影史是从1895年12月28日,法国的卢米埃尔兄弟在巴黎向社会第一次售票公映电影开始的,但电影在正式诞生之前,经历了长时间的孕育、发明时期。

一、中国古代的皮影戏和走马灯是世界电影的胚胎

电影的性质是艺术的综合和科技的综合,电影无疑是近代社会的产物,但作为电影的基本原理之一的光影理论,却早在古代就被发现和应用了。我国历史上,春秋时《墨子·经说下》中就有“光至景(影)亡”的论断,是全世界最早的关于光影的科学文献。我国古代劳动人民基于对光影理论的初步认识,以惊人的智慧,很早就发明了被称作“电影前驱”的皮影戏和走马灯。对皮影戏的关注及走马灯的生成和物象反映原理,我国的古籍中有精辟的论述。

皮影戏(见图1-1)的由来相传2100多年前,汉武帝刘彻的宠姬李夫人死后,刘彻十分怀念她,欲与之相见,便请法师为李夫人招魂。法师使用纸剪成李夫人的剪影,放入帷幕中,用灯烛照射,使纸的人影投射到帷幕之上。一向迷信的汉武帝受了骗还不知其中的奥秘,以为李夫人真的还魂了,人间从此就有了影戏。宋人高承《事物纪原》卷九《博弈嬉戏部》第四十八《影戏》条,

图1-1 皮影戏

对此事有过记载。这种灯影戏虽起源于汉,却盛行于唐宋以后,流传久远,直到新中国成立后,北京天桥还有专演皮影戏的剧坊。影戏在演出时,观众坐在白幕之前,幕后是涂有色彩、四肢关节都可以活动的纸人,演出者像操纵提线木偶一样,通过手中的牵线,使纸人做出各种动作,表演历史和神话故事,还配上音乐、对话。于是,现代电影的种种要素——银幕、画面、色彩、音响、配乐等,在这里基本上都具备了。

图 1-2 走马灯

诞生在一千多年前的走马灯(见图 1-2)也很像今天的电影。这种灯是在灯罩里安装一个小轮,轮上挂着剪成各种形状的纸人纸马,中间的蜡烛点燃之后,热空气上升,推动轮子转动,纸人纸马随之旋转,影子投射到灯罩上,形象逼真,生趣盎然。它逐渐发展成能演绎各种戏文故事的灯影戏。在这里,蜡烛像放映机的光源,纸人纸马似胶片上的形象,而灯罩则像银幕。可见影灯和影戏被誉为电影的胚胎,实在是当之无愧的。

这种由走马灯演变而来的灯影戏,在我国宋代十分繁盛。南宋诗人范成大在《灯市行》一诗中曾写道:“吴台(苏州)今古繁华地,偏爱元宵灯影戏。春前腊后天好晴,已向街头作灯市。”

中国的这种灯影戏技术,在 13 世纪随着元代的蒙古军队传入波斯、阿拉伯、土耳其和东南亚等地;清朝乾隆年间传入巴黎、马赛和伦敦等地,盛行于中欧一带,被称作“中国影灯”。后来法国人用自己的民族语言和服装对影灯加以移植性改造,称之为“法国影灯”,深受观众欢迎。可见,电影的胚胎很早就在中国孕育了。

电影产生的另一科学原理——视像暂留原理,也是经过长期的实验和探索才发现的。早在古代,人们就开始对影像在视网膜上的持续性进行过很多研究。1832 年,比利时科学家普拉多对人眼的“视觉暂留”现象进行了五年研究,最后制成“诡盘”,它证明了“我们眼睛在闭上以后,光亮的印象仍然能在眼内维持相当长的时间”。现代科学已准确地验证,视象在眼前消失之后仍然能够在视网膜上保留 0.1—0.4 秒左右,这就是今天的电影胶片能变不动的影像而成活动影像的最基本的道理。可见,小小的“诡盘”奠定了电影发明的基础。

1845 年,奥地利人乌却梯沃斯第一次把诡盘与幻灯结合起来,制成活动幻灯。幻灯片投影在很大的银幕上,可同时供许多人看。只是片子是人工画的,动作十分简单,但这已构成了最原始的动画电影。

二、电影的发明与照相技术的发展息息相关

人们把电影视为活动照相,说明电影的发明与照相技术的发展息息相关。摄影技术可以把各种生物静止的状态拍照下来。那么怎样才能使静态的生物活动起来呢?1872年,英国冒险家兼摄影师穆布里奇接受了两个人打赌的试验:加利福尼亚州铁路大王斯坦福认为马在奔跑时有时四蹄离地;而百万富翁怀特却认为马在奔跑时永远有一个蹄子着地。穆布里奇开始用12架(以后又增加到40多架)照相机进行连续拍摄的试验。1880年,他把这些连续拍摄的照片放在幻灯放映机上放映,于是一个个静止的照片竟然变成了一匹自由奔驰的马,但拍下的片子只能放映一两秒钟,这说明靠增加照相机的办法去拍摄活动照片也是十分困难的。

1882年,法国生理学家马莱利用左轮手枪的原理,发明了“摄影枪”,真正解决了连续摄影的问题。这是世界上第一架电影摄影机(连续摄影机)。他第一次用感光纸带拍成了活动照片,同时可以拍摄飞翔的海鸥,行走的马、狗和自行车等。

1889—1894年,美国著名科学家爱迪生(见图1-3)在电影的发明中也作出过重大的贡献,1889年制成了“电影留声机”。他说:“它可以为眼睛做出留声机为耳朵所做的事情;并且我还想把这两个器械结合起来,同时再现声音和动作。”1891年,马莱的学生第米尼发明了“留声放映机”,而且放映了头像,说出了:“我——爱——你。”这种放映一秒钟的生动大特写引起了爱迪生的好奇,后来经过五年的艰苦实验,1894年他把电影留声机改成了电影视镜。这种视镜像一只大柜子,上面装有放大镜,里面装有15.24米的凿孔胶片,首尾相接,绕在一组小滑轮上,马达开动,胶片就以每秒46个画格的速度移动,循环放映,可放半分钟,每次只能一个人看。这种“电影”曾传入我国,被称作“西洋镜”。

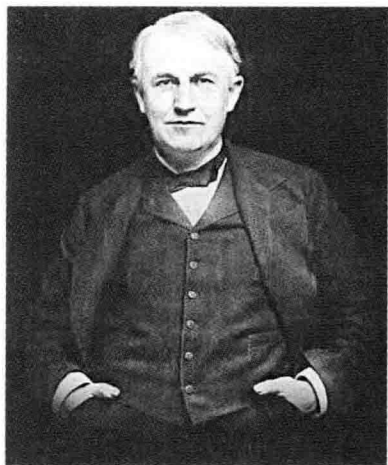

图1-3 爱迪生

图1-4 卢米埃尔兄弟

三、世界电影的诞生

法国人奥古斯特·卢米埃尔和路易·卢米埃尔两兄弟(见图1-4)经过了艰苦的研制,吸取了爱迪生的“电影视镜”的长处,进一步改善了他们发明的

“连续摄影机”,1895年制成了当时最完善的活动电影镜(既能摄影,又能放映和洗印),它以每秒16格的速度拍摄和放映影片,影像清晰稳定。

1895年3月22日,卢米埃尔兄弟在巴黎科技大会上第一次公开放映了自己摄制的影片《工厂的大门》。

1895年12月28日,卢米埃尔兄弟在巴黎卡普辛路十四号大咖啡馆地下室的印度沙龙,第一次向社会公映了反映社会生活的《火车到站》(运用“景深镜头”,使画面产生层次与纵深感),《水浇园丁》(喜剧因素),《工厂的大门》及追逐片的开山作《膝行人》;反映家庭生活的《婴儿的午餐》;反映自然风光的《海上风暴》《烧草的妇女》《拆墙》和《出港的船》;反映工厂生活的《铁匠》等十多部影片,轰动了整个巴黎,世界电影史也就把这一天定为电影的诞生日。从此,电影结束了它的史前期。可见,电影的诞生凝聚了许多科学家的探索,在这场接力赛中,最后到达终点的应该是爱迪生和卢米埃尔兄弟。

第二节 电影的形成期——无声电影期(1895—1927)

电影刚诞生时,人们在好奇心的驱使下争相观看,绅士拉低帽檐也去看,放映场地座无虚席,竟到了没有警察就无法维持秩序的地步。

一、卢米埃尔兄弟的纪实电影

最早载入电影史册的影片是卢米埃尔兄弟的《火车到站》和《水浇园丁》。

在《火车到站》(见图1-5)中,观众开始看见火车好像从银幕里驶出,直奔观众而来,大家都吃惊地狂叫逃避,以为真会被火车轧死,电影的逼真性得到了证实。路易·卢米埃尔在影片中成功地运用了景深镜头:人们首先看到了一个空无一人的车站(远景),然后一个搬运工人推着行李车在月台上出现;接着,从地平线上出现了一个黑点,这个小

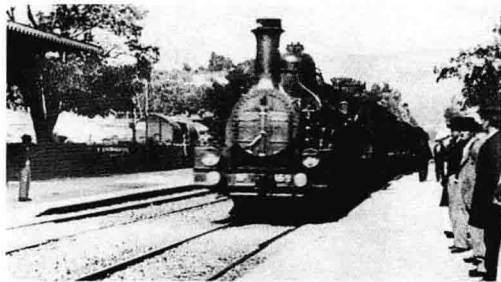

图1-5 电影《火车到站》

黑点迅速越变越大,不一会儿火车便占满了整个银幕,向着观众冲来。列车沿着月台停下,很多旅客走进车厢,这时围着苏格兰式披肩的奥古斯特·卢米埃尔夫人带着两个孩子夹杂在人们中间。旅客中有年轻的情侣,也有外省的农民,一个穿白衣服的漂亮少女突然发现了摄影机,迟疑了一下,害羞地从摄影机边上走过,登上了火车。这少女和一