

电影艺术概论

DIANYING YISHU GAILUN

阮航
高力
主
编

华南理工大学出版社

电影艺术概论

主 编 阮 航 高 力

副主编 刘 云

编 委 (以姓氏笔画为序)

阮 菲 阮 芳 任丹丹 乔晓英

汪倩秋 钟平丹 梁碧波 潘晓宇

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

电影艺术概论 / 阮航, 高力主编. —成都: 西南交通大学出版社, 2013.7

ISBN 978-7-5643-2111-6

I. ①电… II. ①阮… ②高… III. ①电影评论—高等学校—教材 IV. ①J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 297695 号

电影艺术概论

阮 航 高 力 主 编

责任编辑	孟苏成
封面设计	何东琳设计工作室
出版发行	西南交通大学出版社 (四川省成都市金牛区交大路 146 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮政编码	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	成都中铁二局永经堂印务有限责任公司
成品尺寸	170 mm × 230 mm
印 张	14.5
字 数	261 千字
版 次	2013 年 7 月第 1 版
印 次	2013 年 7 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-2111-6
定 价	28.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

前言

19 世纪末叶，从法国卢米埃尔兄弟的光影魔盒中跳出了一个小小的、无声无色的黑白“魔鬼”，这就是电影！日新月异的现代科学技术，使其在不到 40 年的变进中获得了声音、色彩以及层出不穷的摄制技巧；使这个小小“魔鬼”在一次次美丽嬗变中迅速成长成为魔力无边、魅力无限的第七“缪斯女神。”“仅仅百年，电影便经历了历史的全过程，狼吞虎咽地摄取一切可取之物。”（伊夫特·皮洛著，邵牧君译，世俗神话——电影的野性思维[M]、北京：中国电影出版社，1987.）它几乎享受了人类自工业革命以来光学、电学、化学、机械学、声学、摄影学、通信传播学、微电子学（包括精密科学）等学科的全部丰硕成果，从而成为最现代化、最大众化的视听艺术，成为一门“利用其他科学成熟的综合性科学”。

当人类的历史进入 21 世纪，以“信息高速公路”为标志的数字化技术正在迅速改变传统意义上的电影，将电影带入一个革命性的新时代，数字化为扩展电影的想象力和感染力提供了广阔的技术和艺术潜力。数字化正在不可思议地扩展电影的表现空间和表现能力，创造出人们闻所未闻、见所未见、甚至想所未想的视听奇观和虚拟现实……

进入 21 世纪的今天，随着电影技术的日新月异，电影艺术学亦成为一门“显学”，成为高等理工科院校人文素质教育的一个重要组成部分。

“通晓和熟悉艺术与人文学科，能促使优秀科学家变得更加敏锐，视野也将更加开阔。”这是美国理工科大学早在 20 世纪 60 年代就得出的结论。事实上，对理工科学子而言：人文素质教育不仅可以让人更有想象力和创造精神，而且可以使人更好地认识社会人生、认识真善美，更好地关心人、热爱人，更好地运用专业技能、科技知识去为社会、国家和人类服务。

电影艺术是一门与现代科技结合十分紧密的新兴艺术，它本身就带有跨学科的性质，加上其大众传播媒介属性，势必在人文素质教育中起到一种更为重要的作用。统计表明，在欧美发达国家，大部分理工科高等院校都开设了影视课程。近年来，在我国开设影视课程的理工科高等院校日胜一日，竟有百余所之多，彰显出影视艺术教育在中国理工科高等院校蓬勃发展的巨大潜力。

作为国内最早开设影视课程的理工科高等院校之一的西南交通大学，其影视艺术教育走过了 20 年历程，几门影视课程亦成为深受理工科学生欢迎的选修课之一。因而，编写一本适用于普通高校尤其是理工科高等院校的、有别于影视专业院校的普适性《电影艺术概论》便成为长期从事理工科高等院校影视理论教学的我们思考的课题。

我们编写这本《电影艺术概论》的着眼点并不在于与当下电影理论研究的新动态、电影技术/美学/产业的新发展相适应的新电影理论构架，也并不试图去建立一个由媒介、语言、纪录、纪实、作者、类型、明星、叙事、经济、历史、性别、心理、意识形态组成的宏大叙事般的章节体例，并通过工业与艺术、技术与文化、身份与表达、影像与社会等理论层面，展现各类研究观点，呈示电影言说的多样路径，以此为电影研究者们提供更为多元化的思维方式和理论武器。本书是一本以影视素质教育为目的的入门级的电影基础教材，是一块叩开神奇电影艺术之门的敲门砖，亦或是一把打开“阿里巴巴山洞”般丰富多彩的电影艺术宝藏的钥匙。

本书以注重基础、促进教学、关注前沿、落足普适为宗旨，着眼于普通高校尤其是理工科高等院校学子的影视素质教育，较为详尽地论述了影视艺术的一般理论知识和创作过程，同时也较为系统地阐述了影视欣赏和评论的基本知识。当然，其间不乏笔者对某些电影理论问题的思考和见解。在此，我们要感谢本书中引用其精湛论点和论据的中外电影理论的研究者们，站在他们的肩膀上，我们才可能望得更高、看得更远……

阮航、高力

2012 年 12 月 12 日于西南交通大学南园

目 录

绪 论	1
第一章 电影特性	5
第一节 综合性和技术性	5
第二节 视像性与运动性	12
第三节 逼真性与假定性	18
第四节 群众性与商业性	24
第二章 电影画面和镜头	28
第一节 电影画面	32
第二节 电影镜头	42
第三节 调 度	57
第三章 电影声音	65
第一节 有声电影的出现	65
第二节 人 声	68
第三节 音 乐	78
第四节 音 响	84
第四章 蒙太奇和长镜头理论	94
第一节 蒙太奇	94
第二节 长镜头	110
第五章 电影结构	115
第一节 戏剧式、散文式、小说式电影结构	116
第二节 心理式、意识流式、生活流式、纪实式电影结构	122
第三节 多视点式、多时空交叉式、双层叙事式、 综合样式电影结构	126
第六章 电影哲理	134
第一节 电影哲理化思潮形成的原因	134

第二节 表现哲理的途径	135
第七章 电影类型	138
第一节 电影类型概述	138
第二节 常见的电影类型	142
第八章 电影编导与表演	158
第一节 电影编剧	158
第二节 电影导演	162
第三节 电影表演	163
第九章 电影风格与流派	175
第一节 电影风格	175
第二节 电影流派	177
第十章 电影批评	202
第一节 电影批评的功能和作用	202
第二节 电影评论的思维	203
第三节 电影评论的方法、角度和文体	205
第四节 影评写作具体要求	218
附录 中外导演介绍	220
东亚地区导演	220
印度与中东导演	221
拉美导演	221
欧洲导演	221
美国导演	224
参考文献	225

绪 论

1895年12月28日，在法国巴黎卡普辛路14号“大咖啡馆”的地下室，卢米埃尔兄弟第一次以公开售票的方式，放映了他们摄制的最早一批电影短片，这一天被公认为电影的诞生日。自从电影诞生以后，人们便开始陆续地走进电影院。当时人们把看电影当作一种时尚和新潮，看的是一种新奇。虽然卢米埃尔的《火车进站》、《工厂的大门》以及《婴儿的早餐》等短片都简单得不能再简单，而且也没有声音，再加上刚开始时电影的放映技术还不成熟，甚至由此还引发了火灾，但是这并没有削减人们对于电影的热情。

迄今为止，电影经过100多年的发展已经相当成熟。随着摄影和剪辑技术的进步，以及传媒业和互联网的高速发展，人们足不出户就可以接触到《卧虎藏龙》、《英雄》、《赤壁》等国产大片，以及《盗墓迷城》、《变形金刚》、《钢铁侠》等美国大片。看电影对人们来说已是一件再平常不过的事情，但是看电影和看懂电影是两件完全不同的事，更是两种完全不同的境界。

如果仅仅停留在看电影这个层次，而不去积极地分析、理解和把握电影的内涵，那么我们可能永远都进入不了电影艺术的殿堂，也就永远达不到欣赏或者赏析电影的境界和层次，因此，我们要学会欣赏电影。要学会欣赏电影，首先要明白的是，欣赏电影和看电影是两个不同的概念，前者的出发点是审美，它不单是生理上的快感，而且要有心理上的共鸣，只有这样才能获得审美享受。欣赏电影是一种高层次的娱乐。而后的出发点是娱乐，只要有趣、热闹，只要能得到生理上的快感，只要觉得“好看”、“过瘾”就行了。大部分人看电影就只停留在这个层次。

现代社会是一个高速运转的社会，人们处于一个消费时代，越来越多的人追求和崇尚的是一种快餐文化。再加上中西方文化的相互碰撞和渗透，艺术和文化等各个领域发生了一系列的变革和发展。如果说对于一些娱乐性很强的好莱坞大片，诸如《变形金刚》、《蝙蝠侠》、《超人》、《冰河世纪》以及近年的国产大片如《英雄》、《夜宴》、《无极》、《画皮》等，也许我们看起来完全不用动脑筋去想，去分析，只要沉醉在好看的动作场面和完美的视听盛

宴之中就行了。可是对于大部分的文艺片来说,我们便要积极调动起自己的感情和理性,去认真地分析和理解影片,才能把握住影片思想内涵的人文关怀。对于电影中的娱乐影片如周星驰的影片、好莱坞商业大片,我们用两个名词“快餐文化”和“弱智阅读”来对其加以诠释和概括。可是对那些文艺性很强的影片,我们只能做“深层的阅读”。

一般说来艺术评论家们将文化阅读分成低、中、高三种阅读形态:一是消遣性阅读,是若干阅读类型中的一种。它主要以兴趣为动力,读者一般只依靠自己的兴趣去选择读物并决定阅读的时间和数量,目的在于通过这种阅读方式去寻求娱乐和休息,由此得到心理的满足和精神上的享受;二是欣赏性阅读,比起消遣性阅读更深了一层,它是一种为了获得精神上的愉悦而进行的阅读,它是一种审美阅读,即从文学作品中获得赏心悦目的美感,它也是一种进行审美评价的阅读活动;三是批评性阅读,比起欣赏性阅读来又更深了一层。它有了读者自己的评价和判断,经过阅读和鉴赏之后,读者对文本会形成自己的看法和意见,甚至会对文本进行一番自己的评价和批评。我们说看电影在实质上也是一种阅读,只不过看电影阅读的文本不是我们传统意义上的书籍文本,而是一个有着时间长度的视听画面。本书的目的就是要让读者从一般消遣性的阅读,进入到欣赏性或批评性阅读的较高层次中去。

要想看懂电影,提高看电影的水平,除了要积极投入到电影所营造的情景当中去以外,还要认真思考和分析,还必须了解一些电影知识,也就是说要提高自己的电影素养。很多人觉得看不懂电影《一个都不能少》,认为张艺谋拍得很随便,很即兴,可能连剧本都没有。其实,在纪实的外表下有很多的设计,如粉笔的细节贯穿始终:高老师给魏敏芝 24 支粉笔,每天写一支,字要写得合适;张慧科因魏姐魏敏芳嫁给他村里的堂兄而不叫她老师,并且打翻了粉笔盒;影片最后魏找到张后,带着城里的爱心捐赠回来,其中有很多彩色粉笔;学生们要魏用彩色粉笔写字,魏说给高老师留着吧;另外,还有表现城市人的冷漠:魏敏芝在电视台门口一个人孤零零地求助,而没有人帮助她。这些都涉及影片主题、剧作结构和细节问题。再如贾樟柯的电影《小武》、《站台》等,很多人耐不下性子去认真地将其看完,或者看完后毫无感触,觉得拍得很粗糙,没有意思。但是贾樟柯实质上是在向我们展示生活中原生态的东西,而这些东西是需要我们认真去分析和感受的。总之,要想看懂电影,我们就需要有多方面的电影知识储备,来提高自己的电影素养。

看懂电影首先要知道电影是什么。1932 年阿恩海姆在《电影作为艺术》中写道:“现在还有许多受过教育的人坚决否认电影有可能成为艺术,因为它只是机械地再现现实。”它与科技密切相关,可以无限复制,产业化、大众化

使它与传统意义上的艺术有着很大的区别。如此说，电影的出现冲击了人们对艺术的定位，使人们怀疑电影是一门艺术的可能性。

电影是什么？这样一个基本的问题，从电影诞生起就在被不断地追问，无数先辈理论家都已经从各个角度入手，或浅或深地作出了不同的诠释。但是艺术没有一个固定不变的范式，永远处于发展和创新的过程中，电影亦然。

作为工业文明的产物，电影艺术的出现改写了人类艺术的发展历史，改变了人类艺术的原有格局，为人类的艺术园地增添了一朵绚丽的奇葩。到今天，电影是一门艺术已无可争议，它是以现代科技为手段，以画面与声音为媒介，在运动着的时间和空间里创造银幕形象，反映和表现现实生活和思想感情的一种艺术。电影艺术独特的表现形式，使它具有独一无二的艺术魅力。与其他古老的艺术相比，电影还相当年轻。然而经过各国几代电影艺术家的努力，电影艺术已经取得了迅猛的发展。从“活动照片”到真正的影片，从无声到有声，从黑白到彩色、宽银幕、立体声、全景电影以及 3D 电影，等等，它只用了短短的几十年时间。如今电影所拥有的特殊表现手段，足以使它自如、真实地展现广阔的社会画面，再现久远的历史场景，深入人们微妙的内心世界。伴随电影发展过程中的不同阶段，也出现了很多名篇佳作，这些优秀的作品决定了电影艺术的发展方向，同时电影艺术的发展也反过来指导了电影作品的产生。

电影首先是一门综合艺术，是多种人从事多种艺术的综合体现。它包含着编、导、演、摄、录、美、灯、化、服、道、剪等多种人才的心血，它是所有这些工作和艺术的结晶。文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术、雕刻、建筑等多种艺术在电影中的成功运用，才造就了一部看得见的影视作品。在电影创作者中最重要的是编剧和导演，因为电影剧本是电影拍摄的基础和蓝本，导演是电影拍摄的总指挥。总的来说，欣赏电影应该把着眼点放到编导的艺术匠心和电影的声音、画面这两个大的方面，考察电影的构成诸元素和表现诸手段，看哪些地方能给人带来美感。

编导的匠心体现在多方面，如故事叙述是否能吸引人，如电影《甲方乙方》；故事是否新颖，是否能够带给人不同的感受，如电影《能召回前世的布米叔叔》；结构安排是否巧妙，把一件按平常叙述来说很普通的事情，讲述得很不一样，如电影《李米的猜想》。在世界电影史上，出现过无数个因编剧独特而大获成功的具有标志性意义的经典影片，如电影《泰坦尼克号》，影片中的钻石项链“海洋之心”在开头、故事中、结尾都出现，到最终被扔进大海，用钻石来比喻和说明爱情的珍贵；在电影《红高粱》中，高粱地里的野合把人的性爱和本性进行了一次称赞和歌颂，而不是如同以前的影片一样进行否

定和贬低；另外还有电影《活着》，用皮影戏对于一段历史的深刻概括，和导演对于那个特定年代、特定生活的深刻感悟，等等。这些都是我们在观看影片的时候要思考和分析的东西。

此外，电影语言是一种视听复合语言，因此我们从银幕里看到的東西就包括视频和音频两大部分，所以可以看一些油画和静态的照片来提高对于图像的认识，真正明白什么是构图、光影和色彩，图像是一种什么样的形式，具有什么样的美感。可以听一些音乐，不管是民族的还是国外的，或者是一些名家名曲，来提高自己的音乐鉴赏力和理解力，从而更好地体会电影音乐与画面结合起来所形成的独特的美感。

再者，多看一些小说和散文等文学作品对于我们电影修养的提高也是有很大的帮助的。另外，一定的生活阅历对于我们去欣赏一部影片也有很大的帮助。

理解电影艺术和掌握视听语言交流方式，是现代人必备的文化素质。本书前八章力图从电影艺术美学的角度，对电影特性、电影画面与镜头、电影声音、蒙太奇理论与长镜头理论、电影结构、电影哲理、电影类型、电影编导与表演等电影艺术的基本要素进行介绍，帮助读者理解电影特征、视听语言、电影的表现形式和技巧。第九章主要介绍电影风格和流派，重点讲述一些重要的思想流派以及它们的美学特征；提供电影发展的几个重要脉络，帮助读者理解电影百年发展的多元化历程和其积累的丰厚遗产。其中把电影语言的形态放到第二章“电影画面和镜头”进行论述，为其后的第二、三、四章的阐述做铺垫；“电影画面”和“电影声音”的关系放到第四章中的蒙太奇部分进行阐述；第二章中电影的调度中涉及演员调度，因此，和第八章的演员表演内容有部分交叉。另外，电影的批评（第十章）也在本书的视野内，但限于篇幅、时间以及资料来源，本书仅进行扼要的叙述和分析。

第一章 电影特性

电影艺术是由演员扮演角色，在特定的情境中通过摄影机摄像而由银幕或屏幕显示出来的一种由多元素构成的综合艺术。它是多片种、多形式的艺术，不同的片种和形式又各有不同的审美要求，但又都有一些共同的审美特性，并且不同的特性之间又有一定的区别和联系。

第一节 综合性和技术性

在音乐、舞蹈、文学、戏剧、建筑、美术等艺术出现后的很长一段时间里，人类再没有发明出新的艺术门类，直到 19 世纪末，随着科学技术的发展，电影才出现，并且与前六种并列，被称为“第七艺术”。电影艺术的问世，成为人类文明史和艺术史上的重大事件。电影艺术是建立在科学技术上的综合艺术。

一、综合性

电影是综合艺术，这是电影艺术的重要特性。然而，所谓“综合”，不能简单地从词汇意义去理解。称电影为综合艺术，除了指它是各门艺术的大杂烩式的总和外，更多的是指它是在融合各门艺术的表现能力的同时，分离各门艺术的独立形式，使之在一种新的质的基础上有机地综合起来的艺术。

电影艺术的综合性主要表现在：

（一）各种艺术的综合

如果把艺术分成时间艺术（小说、戏剧、散文、音乐、舞蹈等）和空间艺术（绘画、雕塑、摄影、建筑等）两大类的话，电影就是时间艺术和空间

艺术的综合体。电影综合了诗、音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑等多种艺术元素，把它们融合之后，变成了一门崭新的艺术——第七艺术，并且改变了它所综合的各种艺术的原有材料和独特的个性，引起了原有艺术元素的质的变化。电影像时间艺术那样，在时间的流逝中展示画面、延续形象；又像空间艺术那样，在空间的呈现面上展开形象，兼有叙事和造型的双重表现力。电影主要吸收了时空艺术的以下表现手段：

1. 剧作手段

电影中包容了文学的因素，因为它从文学中吸取了一整套反映客观世界和现实关系的方法，从文学的各种体裁中广泛吸取营养，如从诗中汲取抒情性；从散文中汲取纪实性；从小说中汲取叙事性；在叙事手法上又借鉴了文学中的主观叙述和客观叙述，外部描绘和内心剖析以及多种形式的结构原则等。总之，无论从人物塑造、情节安排、细节描写、叙事方式，电影都借鉴了文学的经验而具有文学的因素。

虽然电影具有文学的因素，但是文学进入电影后，由于受电影的制约，经过消化、融合，已发生了质的变化，而非电影加文学。电影中的文学因素和作为语言艺术的文学有质的区别。因为，尽管电影广泛借鉴文学塑造艺术形象的经验、方法和技巧，但文学是通过语言文学这一唯一的媒介塑造文学形象；而电影则是通过画面和音响以及电影所独具的特殊表现手段——蒙太奇来塑造银幕形象。作家用语言来写故事、写人、写人的灵魂，文学形象是通过抽象的语言符号给读者以联想；银幕形象则是通过可见的画面和可闻的声音具体地、直接地诉诸观众的视听感官。可见电影中的文学因素绝不是电影加文学。

但是可以肯定地说电影在一定程度上吸收了文学，如小说、戏剧、散文、诗等艺术的表现手段，运用矛盾冲突、情节结构、人物塑造、主题提炼等方法来提升电影的艺术性和思想性。

2. 表演手段

总的来说电影吸收了戏剧艺术，还有声乐、舞蹈等表演艺术手段，由演员或非职业演员甚至动物在银幕上塑造形象。在表演技巧、手段、方法上继承了前人很多的艺术表现传统。

但是，虽然电影从戏剧、舞蹈和声乐中吸取营养包容了戏剧艺术的因素，但戏剧进入电影，因受电影的制约被消化融汇之后也产生了质的变化，并非电影加戏剧。电影的时空观念和处理同戏剧的时空观念和处理有着质的区别。舞台空间是固定的，银幕空间是不断变化的。舞台时间是现实的物理

时间，只能是现实的真实的时间，不可能把一秒钟无限延长，也不可能一下子回到过去或者走向未来。银幕时间则是可以自由延长、压缩、停滞的非物理时间。因此，戏剧的时空表现受到限制，而银幕的时空表现则有很大自由，可以任由导演的思想和想法驰骋。

不仅如此，戏剧表演和电影表演也存在着质的区别。在戏剧表演中表演者的表演和欣赏者的欣赏共时共地，同时完成，这是戏剧表演的特点；而电影表演则是另外一种情形：表演者在场表演，欣赏者缺席；欣赏者在场欣赏，表演者缺席，表演者的表演和欣赏者的欣赏不可能共时共地，也不是同时完成。因此，这就决定了戏剧表演和电影表演各有自身的特殊规律而非一致。另外，在具体的表演上影视的表演对于舞台的表演也是一定程度的吸收。舞台的表演相对于电影显得有些夸张和过度，而电影讲求的却是真实和自然，相对于舞台的表演程度要弱一点。但是不可否认电影是从舞台表演中吸取养分并发展自己的，这点从早期的音乐剧，如《音乐之声》中就很容易看出来。

3. 造型手段

电影从绘画中吸取营养，包括构图、光影、色彩、线条的运用和处理等造型手段，电影具有绘画的因素，但绘画进入电影并非电影加绘画，电影中的绘画因素受电影制约，与绘画艺术有质的区别。绘画再现生活的手段是线条和色彩，而电影的手段是画面，是光线和影像，并且有声音与之相配合。绘画中的造型形象只能是化动为静，静中见动，不能表现对象的连续运动。绘画是让人们从一张静止的画面，去发挥自己的联想去想象图像背后的东西。但是，银幕中的造型形象则始终是不断变化着的连续运动的造型形象，它用一连串变化不断的图像来带领人们进入它所营造的空间。相比较绘画的静止图像而言，它留给人们想象的空间要小一些。

4. 声音手段

1895年12月28日，第一次公开放映电影的时候，卢米埃尔兄弟就曾经请了一支乐队来为电影伴奏，从音乐走进电影的历史进程来说，这种为电影现场伴奏的音乐，可以说是电影音乐最初的形态。而当时在现场演奏音乐，已经含有配合情节需要、活跃现场气氛的作用。此外还有一个原因，就是为了掩盖放映机工作时所发出的噪声。

后来，影视艺术经过发展吸收了音乐表现手段，音乐的构成方法、音乐配器、和声以及音响、对白等因素，将它们有机组合起来构成电影的声音、画面来表达内容。不同的影片对于音乐本性的要求是不一样的：在美术片中，音乐要求有强烈的节奏和鲜明的色彩，在表现手法上比较夸张；在新闻纪录

片中,受其真实性、严肃性限制,音乐往往用来概括影片的主题思想和基本情绪,以叙述性为主;而在以传播科学知识和推广新技术知识为目的的科教片中的音乐又有自己的不同,它一般以叙述性音乐和描绘性音乐为主,往往带有图解说明性质,起背景陪衬作用。

电影中的音乐对整个电影有时起着影片骨架或推进的作用。音乐在片中一般分为片头音乐、片中音乐以及片尾音乐。在片中也分别为整个影片起着铺垫、基调、推动以及升华剧情的作用。具体的功能可分为抒情、人物塑造、解释主题和剧作、确定影片风格以及说明时间和环境。

5. 镜头手段

镜头手段是电影特有的一种手段,电影运用镜头把一个个画面组接起来形成一部有时间长度的视听结合体。在电影的镜头组接方式上,“蒙太奇”作为基本的思维方式和组接方式担任着影片的总体架构和组合的重任。导演运用蒙太奇思维在前期看剧本的时候就已经确定或者大致确定好了拍摄一些什么镜头,在具体的实际拍摄中就以此为目标进行拍摄,到了后期剪辑的时候结合拍摄的画面和整体的艺术要求,在原有蓝本的基础上进行一些必要的修改,在整个过程中都是“蒙太奇”思维在发挥着作用。蒙太奇作为一种镜头手段深刻地影响着电影的组成和制作。蒙太奇不光在镜头的组接和分镜头上作用明显,而且在确定电影中画面、对白以及音乐等各个艺术成分的时候都发挥着作用。

然而,电影中的蒙太奇镜头手段并不是机械地将所有的艺术元素加起来,电影的这种综合,就像太阳光那样,当我们看太阳光时,我们看不到赤橙黄绿青蓝紫七色,但它们综合在一起就是白光。而太阳光确实是由那么多的光线、光波组合成的。同样,电影是由各种艺术元素汇合起来,我们在观看的时候可能不会注意到,但是不可否认它确实是各种艺术因素通过蒙太奇镜头手段组接起来的综合体。因此,我们应以一种综合的眼光和审美态度去看电影,在分析电影的时候,则需要通过“三棱镜折射”看到各种元素。

(二) 美学层次上的综合

电影艺术的综合性特征,绝不仅限于上述各种元素的有机融合。电影艺术是对于音乐、舞蹈、绘画、文学、雕塑、戏剧、摄影等多种艺术的融合、综合。从严格意义上来讲,只是一种艺术学层次上的综合,而电影艺术在美学层次上的这种综合性,则主要体现为时间艺术和空间艺术的综合,视觉艺术和听觉艺术的综合,再现性和表现性的统一,纪实性和哲理性的统一,叙述因素和隐喻因素的统一。

人类艺术史上，关于艺术的分类有很多种方法。看问题的角度、依据的标准不同，艺术分类也是纷繁复杂的。在近现代艺术理论中，最为主要的艺术分类有如下几种：

第一种艺术分类方法是以艺术形象的存在方式为依据，将艺术分为时间艺术（音乐、文学等）、空间艺术（雕塑、绘画等）和时空艺术（戏剧、影视等）。第二种艺术分类方法是以对艺术客体的感知方式为标准，将艺术区分为听觉艺术（音乐等）、视觉艺术（绘画、雕塑等）和视听艺术（戏剧、影视等）。第三种艺术分类方法是以艺术作品对客体世界的反映方式为依据，将艺术分为再现艺术（绘画、雕塑、小说等）、表现艺术（音乐、舞蹈、建筑等）和再现表现艺术（戏剧、影视等）。第四种艺术分类方法是以艺术作品的物化形态为依据，将艺术分为动态艺术（音乐、舞蹈、戏剧、电影、电视剧等）和静态艺术（绘画、雕塑、建筑、工艺等）。第五种艺术分类方法是以美学原则为依据，可以将整个艺术体系划分为五大类型，即实用艺术（建筑、园林、工业）；造型艺术（绘画、雕塑、摄影）；表情艺术（音乐、舞蹈）；综合艺术（戏剧、曲艺、影视）和文学艺术（诗歌、散文、小说）。

艺术分类的意义，在于通过揭示艺术自身的特性和发展规律及它不同的承载介质，更加深入地认识和把握各门艺术的审美特性和美学实质，方便审美活动，并进一步推动各类艺术品质的提升。很显然，无论是上述的哪种分类，电影都属于综合艺术，既是视听艺术，又是时空艺术；既有动态也有静态；既可以客观再现，也可以主观表现。

（三）艺术与技术的综合

电影艺术的综合还是艺术与技术的综合，电影的发展始终有技术伴随。电影历史不仅是一个艺术史，而且还是一个科技发展史，电影自诞生日起就以它独特的方式融合艺术和技术两个因素。

电影的“老祖宗”是皮影戏。皮影戏简称“影戏”，至今在中国南方许多地方还把电影叫做“影戏”，把“电影院”叫做“影戏院”，这足以说明皮影戏与电影之间亲密的关系。另外，电影与幻灯的关系更为密切。幻灯的主要部件是凸透镜，通过凸透镜把图片反映到银幕上。后来由幻灯发展到惊盘，当用手摇动惊盘时，在银幕上就看到了活动的影像，这种幻灯被称为“活动幻灯”。19世纪初，摄影术发明后，人们终于可以用拍照代替画画，但是很难拍摄连续的动作。要解决这个新矛盾，必须解决连续拍照片的问题。

随着机械工业的发展，1888年，人们终于制成了第一架能够进行连续

拍摄的照相机——电影摄影机。1895年,法国的卢米埃尔兄弟仿照电影摄影机工作的原理,也做了两个圆形的片盘。放映时,让电影胶片从一个片盘转到另一个片盘上去,中间经过片门。另外,还在片门前装了一套遮片装置,代替那刻着缝隙的圆盘。就这样,人们在活动幻灯机的基础上,制成了电影放映机。

早期的电影是无声的,被人们称为“伟大的哑巴”,或者有的电影在播放的时候会有现场的乐队进行配乐。1927年10月华纳公司的《爵士歌王》敲响了默片的丧钟,随着录音技术的进步,人们逐渐使电影从无声变为有声。

早期的电影都是黑白的,被人们称为“盲色世界”。随着化学工业,特别是染料工业的迅速发展,人们发明了彩色胶片,变黑白电影为彩色电影。世界上的第一部彩色电影是1935年美国导演马摩里安拍摄的《浮华世界》。这样,出现在银幕上的自然界,恢复了它原来的瑰丽多彩的面貌,使电影更具有美感和真实感。

电影变成有“声”有“色”以来,就从摇篮时期进入了成熟时期,真正成为了一门独立的艺术。

20世纪90年代末,随着信息产业爆炸式的发展,数字技术在电影中得到了广泛的应用。普遍来说,影片的风格和个性与从前大不同,数字技术与故事情节结合得更为紧密,甚至数字技术本身也成了电影的重要角色或者卖点。同时,数字技术在电影行业的应用日趋深入,已不单单停留在视觉效果层面上,而是在更深的层面上,甚至是参与到了制片的各个阶段。

1999年底,电影《黑客帝国》在众多特效制作电影中脱颖而出,使人耳目一新,它在视觉风格和故事内涵两个方面都远远不同于同时代的其他作品。近年来随着数字技术的发展和市场的成熟,数字技术推动了电影工业的数字化革命浪潮。数字技术将观众带到了一个虚拟和现实难以分辨的世界,产生了很多影片,例如《变形金刚》、《终结者》、《2012》以及《加勒比海盗》等。

回顾电影百年发展历程,技术的每次进步都被用来拓宽电影艺术创作的天地,而数字影像技术的飞速发展从20世纪70年代始到今天为我们带来了电影视觉造型的令人激动的进步。这个变革40多年来从未终止,而且还在不断地深入进行下去,正在翻天覆地地改变着整个电影工业。电影艺术的发展都与现代科技发展同步,因此,影视艺术也被称为“技术性的艺术。”

二、技术性

电影是艺术的,但同时也是技术的,电影是一门专业技术性很强的艺术。