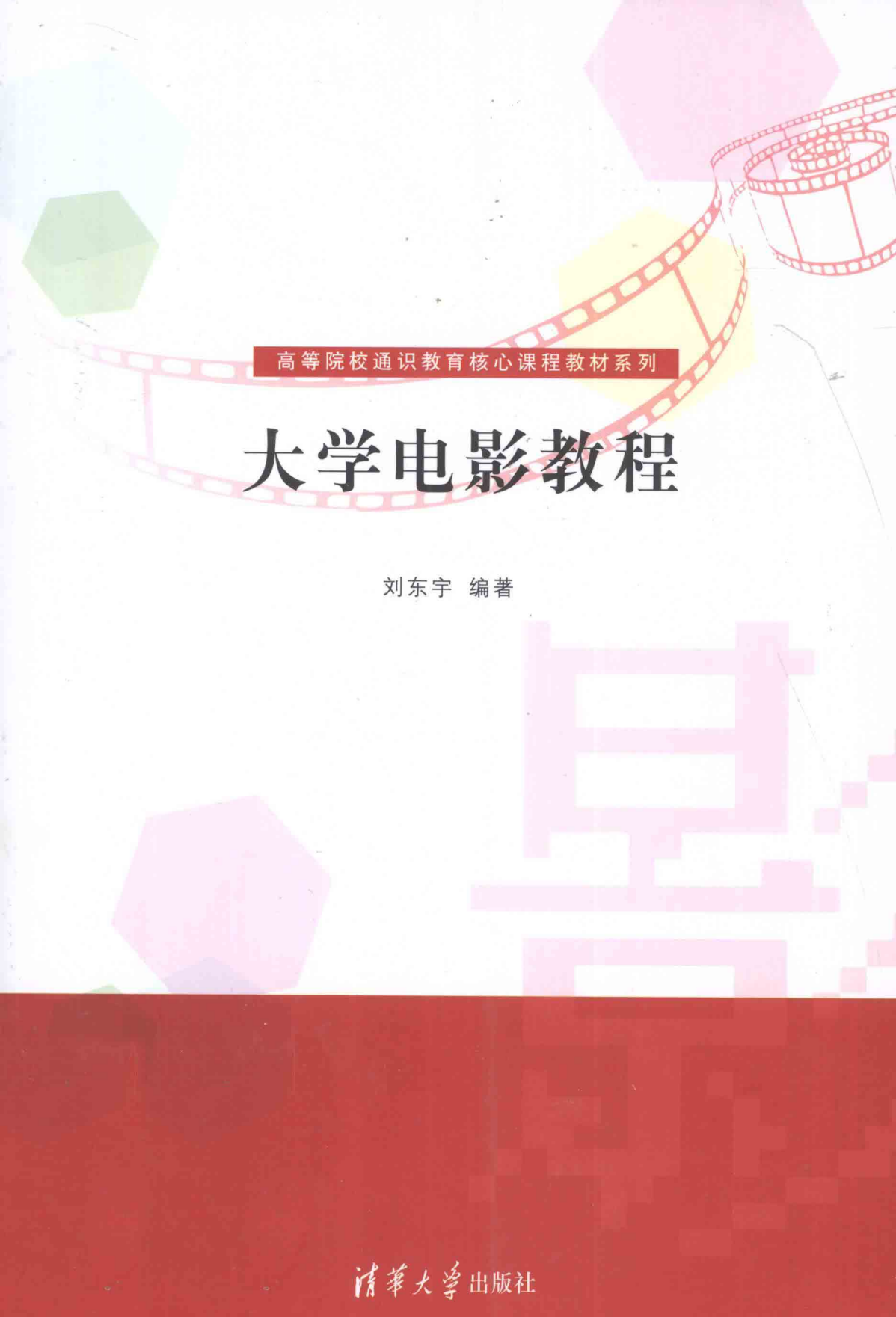

高等院校通识教育核心课程教材系列

大学电影教程

刘东宇 编著

清华大学出版社

高等院校通识教育核心课程教材系列

大学电影教程

刘东宇 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书以电影本体为核心,横向分析了电影与时代、电影与观众等范畴的关系,纵向介绍了电影自身发展的历史。与以往不同的是,书中对电影史的介绍,打破了传统上将中国电影史与世界电影史分开介绍的格局,将中国电影发展还原到世界电影发展的宏观视野中进行观照,以期引起读者新的思考。此外,本书深度介绍了电影语言的构成,并着重介绍了剪辑、声音,弥补了以往教材中这一部分内容的不足。

本书适用范围较广,既适合爱好者深度了解电影,也可作为普通高等院校电影课程的教材。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

大学电影教程/刘东宇编著.--北京:清华大学出版社,2011.5

(高等院校通识教育核心课程教材系列)

ISBN 978-7-302-25170-5

I. ①大… II. ①刘… III. ①电影(艺术) - 高等学校 - 教材 IV. ①J9

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第055730号

责任编辑:王巧珍

责任校对:王凤芝

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市金元印装有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:170×240 印 张:17.5 插 页:6 字 数:304千字

版 次:2011年5月第1版 印 次:2011年5月第1次印刷

印 数:1~4000

定 价:30.00元

产品编号:040978-01

前 言

自 1895 年电影诞生至今，不过短短 100 多年的历程，却以它强大的魅力征服了世界，它今天的光芒与华彩恐怕是那些曾为它倾注全部心血的电影先驱者们也难以想见的。

当放映厅的灯光逐渐幽暗下去，当沉默的银幕突然喧闹明亮起来，人们瞬间被带入了一个流光溢彩的梦幻世界，如痴如醉。忘不了《天堂电影院》中小镇上的观众因看到投影在墙壁上的光影而兴奋地呼喊“电影，电影……”的情形；忘不了《开罗紫玫瑰》中那个失意而无助的女子一次次坐在观众席上用电影逃避现实的困顿的影像；同样忘不了在自己童年的记忆里，男女老少搬着板凳、马扎争先恐后地去看露天电影的情景，就连银幕背面都挤满了人。电影究竟是什么？它怎么会有如此难以抗拒的魅力？

电影是什么？是一个如此浅近的问题。可是，当你试图用最简洁的语言回答的时候，却发现要比想象中困难得多。当你一步步试图接近那个答案的时候，不知不觉间已陷入了一个歧路花园，你看到了一路风光无限，却无法找到你所寻找的终极答案。电影是什么？法国的电影理论家安德烈·巴赞用它给自己的论文集命名。然而，我们终于发现这是一个穷尽一生也回答不了的问题。电影是什么？在这个问题面前，我们似乎永远都会顾此失彼、挂一漏万。可是，那又怎样呢？它的美就是一种召唤，让我们情愿迷失其中也在所不惜。

在这里，请允许我做一名向导，带您走进电影的世界，在吉光片羽之间感受电影的迷人魅力。从电影的本性到电影的创作，从电影的历史到电影的语言，所有这一切都只不过是电影的一个部分，所有的千言万语也只不过是抛砖引玉，希望能唤起您对电影的喜爱与思考，希望电影能够在您的爱与关注中焕发出更加璀璨的光芒。

刘东宇

2010 年 12 月

目 录

第一讲 电影是什么	1
第一节 电影与时代	2
一、被科技孕育的艺术	2
二、作为商品的电影	3
三、电影作为艺术	6
四、影像文化的兴起	7
第二节 电影艺术的特性	8
一、逼真性	9
二、假定性	9
三、综合性	10
四、运动性	11
五、蒙太奇	11
第三节 电影与观众	11
一、观影的审美体验	11
二、观影环境与观影体验	13
第四节 案例分析——类型电影分析	15
本讲小结	22
思考题	22
第二讲 电影的制作	23
第一节 电影的制作过程	24
一、前期筹备	24

二、摄制	26
三、后期制作	27
四、发行	27
第二节 电影制作的分工及其特征	28
一、编剧	28
二、导演	36
三、剪辑	42
四、表演	44
第三节 案例分析——梅丽尔·斯特里普的表演	51
本讲小结	55
思考题	56
第三讲 电影的历史（上）——电影的诞生（1895—1929）	57
第一节 世界电影的萌芽	58
一、卢米埃尔和梅里爱	58
二、早期美国电影喜剧的特色	60
三、法国的先锋派电影	66
四、苏联蒙太奇学派	71
第二节 中国电影的草创	74
一、诞生	74
二、拓荒者	75
本讲小结	78
思考题	78
第四讲 电影的历史（中）——电影的日益成熟（1930—1949）	79
第一节 发展中的世界电影	80
一、美国类型电影的总体特征	80
二、电影的巨人：奥逊·威尔斯	83
第二节 中国电影的高潮	87

一、左翼电影运动	87
二、战后电影的成就	94
本讲小结	99
思考题	99
 第五讲 电影的历史（下）——现代电影的发展	101
第一节 世界电影现代化	102
一、意大利新现实主义电影	102
二、法国新浪潮电影	103
三、德国新电影	105
四、现代主义电影	106
五、政治电影的世界性	107
六、黑泽明的创作	108
第二节 新中国电影的嬗变与新生	110
一、“十七年”电影的新收获	110
二、浩劫年代的中国影坛	118
三、劫后新生	123
四、新时代的到来	134
本讲小结	144
思考题	145
 第六讲 电影的语言	147
第一节 电影的画面	148
一、电影的画面与场面调度	148
二、电影画面包含的内容	149
第二节 电影的运动	159
一、人物的运动	160
二、摄影机的运动	171

三、运动的变形	178
第三节 电影的剪辑	182
一、电影剪辑的发展	182
二、剪辑的功能	185
三、剪辑的技巧	191
第四节 电影的声音	196
一、电影声音的发展概况	196
二、电影声音的分类	197
三、电影声音的功能	199
四、声音与画面的关系	202
第五节 案例分析——《假面》电影语言分析	203
一、心理世界与现实时空的自由转换	204
二、以光影作为修辞手法	207
三、镜头语言更加丰富多变	208
四、声音的巧妙运用	209
本讲小结	210
思考题	211
 第七讲 电影技巧的综合运用	 213
第一节 电影的时间和空间	214
一、什么是电影的时空	214
二、电影时空的特征	214
三、电影时空的分类	219
第二节 电影的结构	227
一、以叙事时间为线索的结构	228
二、以叙事空间为线索的结构	231
三、以人物心理为线索的结构	235
第三节 案例分析——《永远的一天》结构分析	236

一、丈夫与妻子	236
二、老人与孩子	237
三、孩子与孩子	238
四、诗人与诗人	239
本讲小结	240
思考题	240
附录：世界重要电影节及获奖电影	241
参考文献	268
后记	269

第一讲 电影是什么

第一节 电影与时代

电影，是19世纪人类最伟大的发明之一。由于它自身的特性，它的制作和营销方式使其具备了复杂的多重身份——科技属性、商品属性、艺术属性和文化属性在它身上并存。但是，随着时代的变迁，在不同的历史阶段中，我们会看到，电影的某一种属性被特别地凸显出来。

一、被科技孕育的艺术

1895年12月28日，在巴黎的卡布辛路大咖啡馆，卢米埃尔兄弟放映了他们拍摄的《工厂大门》和《火车进站》。在今天，我们可以用各种华美的辞藻和冠冕的称谓去评价这次放映，但我们不能不说，在那个时候，人们看到的还只是一个新的发明。在一块白色的幕布上，人们看到了像在现实生活中一样逼真运动的自己，其惊喜与兴奋不言而喻。

其实，让静止的画面动起来的想法，并不是从卢米埃尔兄弟开始的。在19世纪中叶，美国人塞勒斯已经开始尝试将一连串连续运动的照片装在一个可以旋转的圆盘上，通过圆盘的转动，人们便会看到画面上的形象动了起来，这样的圆盘被称为“诡盘”。1872年，美国旧金山的摄影师爱德华·幕布里奇在助手的协助下，将24架照相机排成一行，用电操纵快门，在奔跑的马掠过相机的刹那，记录下它的影像，这套照片在1882年随着一种放映机的发明，才被投射到了银幕上。之后又有一些诸如“照相枪”、“灯光哑剧机”等五花八门的设备相继问世，这里面也包括著名发明家爱迪生发明的“电影透视箱”。然而这些设备都有一个共同的不足，那就是不能投影到大银幕上。

最终，是卢米埃尔兄弟把电影真正带到了观众的面前，几乎每一个人都为之喜悦和振奋，苏联文豪高尔基将电影称为“影子的王国”，当他第一次观影之后，甚至不能确定自己是否可以惟妙惟肖地将观影的体验描绘出来。

尽管如此，电影在当时的地位却并不高，观众们视之为杂耍，它通常只能和马戏团的节目同台亮相。甚至连电影之父卢米埃尔兄弟对电影的未来都表示

悲观，他们怀疑如果电影只能拍摄生活中可以看到的東西，那么人们是否还会永远需要它？他们甚至断言“电影这项发明没有未来”。电影，在此时只不过是一项技术发明。

由此可见，电影在诞生之初，似乎就与技术有着尤其紧密的关联。不断有人尝试通过技术改变电影，爱迪生用假人搬演了《苏格兰女王玛丽的死刑》（1895），这部影片在银幕上搬演、再现了苏格兰女王被砍头的场面，令人惊呼。魔术师出身的导演乔治·梅里爱则发挥自己的魔术专长，将摄影机的特技和现实中的魔术技法熔为一炉，形成其特有的影像风格，这一点令他获得了巨大的经济收益。

从以上的例子我们可以看出，电影自诞生之日起，就同科技有着不解之缘，它的每一步发展都和科技的发展息息相关。1927年，第一部有声片《爵士歌王》问世标志着默片时代的结束，包括卓别林在内的很多人对此感到忧心忡忡，认为声音会毁了电影。但是，电影声音的出现无疑给观众带来了新的兴奋点。至此，构成电影语言的基本元素——画面、声音和剪辑已基本具备，电影独立的语言系统正在逐渐成型。

虽然在1911年，意大利诗人乔托·卡努多发表了著名的《第七艺术宣言》，向世界宣称电影已经成为继音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑、诗歌这六门古老艺术之后的第七门艺术，但这样的说法在更大程度上是对电影未来的预言，和那六门古老艺术相比较，此时电影的表达犹显稚嫩。

因此，在电影诞生的初期，更多呈现出的是它的技术属性。

二、作为商品的电影

“这项发明（电影）再一次证明人类心灵的力量和求知欲总是在努力解决和掌握一切……而在解决生命奥秘的过程中顺便也为奥芒家族积累财富。”^①这是高尔基在奥芒剧场经历了第一次观影体验之后写下的感想。此时的电影还只是作为一项技术发明而被展示的，但那些前所未有的影像带给高尔基的感受令他相信，观影是一种奇怪的情感体验。同时，因为电影迎合了大众的趣味（有的

^① [美] 约翰·霍华德·劳逊：《电影的创作过程》，齐宇、齐宙译，8页，北京，中国电影出版社，1985。

甚至是一些低级趣味), 所以它终将成为一种有效的淘金手段。因此, 和科技的属性一样, 电影与生俱来的还具有商品的属性。

不过, 在电影诞生之初, 它也只是一种低端商品。19 世纪末, 只有在乡村或小城市里才能找到它的立足之地。在那个时候, 电影甚至只是魔术师、马戏团开场前招徕客人的手段或者游艺场的游艺项目。命运的逆转发生在 1900 年——由于纽约的音乐咖啡馆受到演员罢工的冲击, 咖啡馆的经营者只得在几周之内将咖啡馆改造成了电影院, 没想到竟然生意兴隆, 连片源都供不应求。于是, 昔日的游艺场、杂耍的木板棚纷纷转型为专门放映电影的场所, 这就是最初的电影院。在这样的商机面前, 美国人再次显示出他们的天分, 1905 年, 戏院老板兼房地产经纪人哈莱·戴维斯和约翰·P. 哈里斯在宾夕法尼亚州创立了一种被称为“镍币电影院”的电影运营模式。所谓镍币, 就是美元中的 5 美分硬币, 他们把票价定位在 5 美分的低廉价位, 用来招徕那些收入微薄的观众, 使得那些因语言不通而无法观赏戏剧的外国移民获得了一种新的消遣方式。由于薄利多销, 镍币影院获得了巨大的收益, 而投入的成本又很低, 许多影院一周的盈利就足够开办一家新的影院。镍币影院迅速走俏, 并很快形成了联营公司, 这个“雪球”越滚越大, 短短四年时间, 美国就由原本的 10 家影院激增到近 10 000 家, 这个数字超过了起步最早的英国。美国庞大的电影放映网的建立, 培养了大量的电影观众, 更催生了逐渐成熟的电影市场。

1906 年, 美国导演格里菲斯拍摄了著名的影片《一个国家的诞生》, 这部影片的诞生标志着电影语言的成熟, 电影开始散发出独特的魅力。电影品质的提高和日益壮大的市场形成了良性的互动。法国电影史学家乔治·萨杜尔这样评价《一个国家的诞生》: “欧洲需要把历史回顾一下, 才能了解到 1915 年 2 月 8 日《一个国家的诞生》首次在美国上映的日子乃是好莱坞统治世界的开始, 同时也是至少在以后几年间好莱坞艺术称霸世界的发端。”^① 自《一个国家的诞生》之后, 电影开始逐渐成为美国众多工业当中一支年轻的力量, 不同的电影公司开始整合自己的资源, 寻找属于自己的风格定位, 确立自己的电影品牌。例如, 在以美国洛克菲勒麾下的“美孚石油公司”和库恩-洛埃伯银行为雄厚经济后盾的“三角影片公司”, 就以拍摄场面恢弘的“超级影片”作为自己的市场

^① [法] 乔治·萨杜尔:《世界电影史》, 徐昭、胡承伟译, 136 页, 北京, 中国电影出版社, 1986。

定位，他们拍摄的影片直接针对的是票价高达两美元的豪华剧场，这样的定位是为了区别于票价低廉的镍币电影院——电影市场的层次被划分得更加细微。格里菲斯就是三角公司所聘请的导演。为了保证市场竞争中的优势，不同的影片公司都有着自己独特而稳定的市场定位。例如，由麦克·塞纳特作为中流砥柱的启斯东公司，就是以塞纳特所擅长的即兴表演和特技摄影作为出品影片的卖点，启斯东风格的喜剧一时风靡全美。

为了满足观众的欣赏趣味，各影片公司都将影片的风格、故事情节、拍摄的方式乃至演员形象的特点发挥到极致，形成固定的套路，这就逐渐形成了日后被人们所熟知的“类型片”。

第一次世界大战不仅改变了世界的格局，也改变了美国电影王国的格局，占据电影制作核心地位的已不再是导演而是制片人，电影题材的选择，乃至细微到蒙太奇的组织甚或布景、服装等细枝末节，都需要制片人的认可，能够左右电影拍摄的只有一个指导原则，那就是票房。所有人的努力都是围绕着一件商品的生产而展开的。明确的商业目的也确实造就了美国电影的成功，它不仅完全占据了本土市场，即便是在其他国家的电影市场中都占据了60%~90%的优势。电影帝国好莱坞崛起了。

好莱坞将20世纪初美国电影的专业化生产发展到极致，创立了极端缜密的创作分工——从题材选择，乃至剪辑、对白这样的环节都由各自专业的团队来制作、加工。出品人通过这样的方式将商业的风险降至最低，本应个性化的艺术创作在这里变成了流水线上零件的加工。

毋庸置疑，在好莱坞制片模式的统领下，确实涌现出一批质量上乘的影片，例如《乱世佳人》（1939）、《魂断蓝桥》（1940）、《马耳他之鹰》（1941）、《卡萨布兰卡》（1942）等等。但无可否认的是，好莱坞的类型片制度是建立在以追求共性为原则的基础之上的，类型电影的实质是一种产品生产的标准化规范。好莱坞电影因此被戏称为“讲故事的机器”。

或许美国正是较早地认识到了电影的商品性，及时借助既有的商业营销手段以最快的速度培养了成熟的电影市场，才奠定了日后好莱坞电影雄霸世界的基础。因此我们说，好莱坞电影一统天下的时代，也正是电影的商品属性被凸显的时代。这种商品性的膨胀，既刺激了电影自身的发展，也桎梏了它的发展。

三、电影作为艺术

1911年，意大利诗人乔托·卡努多发表的《第七艺术宣言》，表达了人们对电影的热忱赞美和深切期许。其实，人们对电影的艺术表现力的挖掘从来也没有停止过，只是在某一阶段被淹没在好莱坞的商业洪流之中了。

第二次世界大战之后，电视业的兴起，极大地冲击了电影的生产。作为更加低廉和便利的消费，电视业侵蚀了好莱坞的市场，好莱坞故步自封的弊端便被凸显出来，观众流失，生产下降，很多好莱坞的公司被迫关闭。旧好莱坞兴于市场，衰于市场，这或许就是历史的辩证！

好莱坞的衰落，给各国的民族电影带来了生机，二战之后，尤其是20世纪的五六十年代，世界各国对电影观念、电影语言的探索异彩纷呈。这一时期正是电影的艺术属性得以彰显的时期。

二战之后兴起的意大利新现实主义最先表现出一种独特的电影风貌，它以长镜头、手持摄影、自然光线和实景拍摄等手法，形成了对好莱坞在搭建的摄影棚中依靠各种人工手段雕饰出来的影片的反拨。此外，它大胆地启用非职业演员担纲主演，这些演员清新质朴、浑然天成的表演，将好莱坞的明星们衬托得如此苍白。意大利新现实主义电影从当下普通人的生活遭遇中挖掘出的故事题材，与好莱坞编织巧妙却恰似空中楼阁的故事相比，似乎也更能抚慰在战争及战后饱受创伤的心灵。电影理论家安德烈·巴赞兴奋地称，自己在意大利新现实主义的影片中看到了“生活的毛边”。在这里，电影“真实”的本性为人们所关注。意大利新现实主义持续的时间并不长，但它却唤醒了人们对电影纪实风格的记忆，对后世的创作也有着深远的影响。

20世纪50年代的法国新浪潮则是一次对摄影技术和电影观念的革新，无技巧跳切，结束了格里菲斯创造的“经典剪辑”的唯一性，令电影语言的表达获得了更大程度的自由。这种电影语言和电影观念的更新，使电影内容不只停留在叙事的表层，而是开始向人的内心世界靠近。

瑞典电影大师英格玛·伯格曼更是将镜头对准了人类深不可测的内心世界，将梦境、幻觉等心理现象当做主要的审美对象进行观照，甚至用心理活动作为支撑影片的结构，将电影表达的深度进行了关键性的拓展。更为重要的是，他在电影中表现出来的哲理性、思辨性都令电影显示出表达人类深刻思想的能力。

因此，伯格曼被称为开“作者电影”、“哲理电影”、“思想电影”先河的导演。

当然，以上所举的不过是20世纪五六十年代风起云涌的各种电影思潮、电影运动、电影风格中的几个例子，所有这些探索，都使人们对电影产生了更深的理解——它独立、独特、纯熟、丰富的语言体系，它表现世界、揭示人生的宏阔视野和强大感染力，它对生命探索的精密、幽微，它体现出来的能够达到的思想乃至哲学的深度，其形式自身的审美价值，它通过自我更新而产生的强大生命力，都使人们相信：电影，已经化蛹为蝶，嬗变成与音乐、绘画、诗歌等古老艺术并驾齐驱的第七艺术。这些探索和变革对好莱坞的从业人员同样产生了启迪，在日后重新崛起的“新好莱坞”电影中就明显渗透了这些艺术探索的成就。

更值得一提的是，在这一时期的艺术探索中，电影艺术家们并没有顾此失彼地因单纯强调电影的艺术性，而对其商品性有所偏废，他们中很多人都在试图为电影寻找艺术性和商品性的结合点。其中，20世纪60年代的新德国电影就是一个优秀的典范。此后重新勃兴的“新好莱坞”电影也是将旧好莱坞的成功模式与电影艺术创新的成果进行嫁接，创作了类似《邦尼与克莱德》（1967）、《现代启示录》（1979）、《克莱默夫妇》（1979）等电影的新经典。

电影的商品性和艺术性是在电影中共存的属性，如果将二者对立起来，非此即彼，只会将电影推向绝境。无论是对电影商品性的提纯还是对其艺术性的拓展，都是人类在认识电影的过程中对电影发展的推进。

四、影像文化的兴起

时至今日，电影已经越来越深刻地渗透到了我们的生活之中，它已经成了我们生活中不可或缺的一部分。

匈牙利电影美学家贝拉·巴拉兹在很早以前就曾经预言：“电影艺术的诞生不仅创造了新的艺术作品，而且使人类获得了一种新的能力。”今天看来，这种能力就是由电影带来的对视听语言的理解、感受能力，以及运用这种语言传递信息的表达能力。

这样一种由视觉、听觉信号构成的语言首先体现为一种直观性，它较之其他形式的语言更加接近事物本身，能使受众迅速产生身临其境的体验，增强人的参与感和认同感。

视听语言的第二个优势在于它的广义性。由于现代社会的急速发展，使得新的事物、新的意义、新的概念不断衍生，以至于文字语言更新的速度在某些时候已经难以和现实更新的速度同步，文字语言对信息的表达在某些时候已经显得力不从心，或许用形象解释形象才能表现出现实本身的模糊性、多义性和不确定性。

美国文化理论家丹尼尔·贝尔曾经指出：“当代文化正在变成一种视觉文化而不是印刷文化。”这种所谓的视觉文化的主要构成正是电影语言的基本元素——影像。这样一种文化的转型，同电影在我们社会文化生活中的渗透是有着密切关联的。

此外，由于电影的巨大影响力，它所产生的衍生产品也构成了电影文化的一部分，例如玩具等电影造型的衍生产品，电影带动的印刷产品、音像产品、旅游资源的开发等等，都扩大了电影文化的外延，也令电影同我们生活的关系越发紧密，越发深刻。

另外，在国际交流日益频繁的当今，电影更成为了国际间文化交流的重要纽带，也是传播本民族文化的重要载体。例如，正是《樱桃的滋味》（1997）、《小鞋子》（1999）等伊朗影片进入了国际影坛，才使我们对伊朗这个陌生的国度以及它们的文化形成了感性的认识。由此我们更可以体会到电影在今天人们的生活中所处的文化地位。

以上所分析、介绍的是电影的几种基本属性，它们是与电影与生俱来的，是与电影共存的，只不过随着时代的更迭，它们各有沉浮。任何一种属性，我们都应当尊重它的存在，认真思考它之于电影、之于我们自身的意义。对电影的态度越宽容，电影就越自由，越有生命力，越发会获得更多的可能性。

第二节 电影艺术的特性

以上，我们分析了关于电影的几种基本属性，电影的身份可能还会更加复杂，但通常意义上，我们更愿意将之视为一门艺术。在本节，我们将着重分析电影艺术的特性。