

与影视鉴赏

影视

21世纪高等院校
素质教育系列教材

影视

钟友循 何宇宏 编著
中南大学出版社

21世纪高等院校
素质教育系列教材

与影视鉴赏

影视

影视

钟友循 何宇宏 编著
中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视与影视鉴赏/钟友循,何宇宏编著. —长沙:中南大学出版社,2004.8

ISBN 7-81061-869-5

I. 影... II. ①钟... ②何... III. ①电影—鉴赏
②电视(艺术)鉴赏 IV. J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 078906 号

影视与影视鉴赏

钟友循 何宇宏 编著

责任编辑 梅敦诗

出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路 邮编:410083

发行科电话:0731-8876770

传真:0731-8710482

经 销 湖南省新华书店

印 装 中南大学湘雅印刷厂

开 本 880×1230 1/32 印张 10.625 字数 260 千字

版 次 2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-81061-869-5/G·186

定 价 15.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

《21世纪高等院校素质教育系列教材》编委会

主 任：陈启元 李 明

副主任：欧阳周

策 划：梅敦诗 尹晓波

内 容 简 介

本书结合中国当代影视艺术与文化的实际，比较全面地介绍和论述了影视与影视鉴赏的基本常识和原理、操作方法和技巧。全书分为四章，即：影视知识入门；影视鉴赏基础；影视文本解读；影视评论写作。其内容设置，力求做到理论性、科学性、思想性与知识性、启发性、实用性的有机统一；并尽量做到深入浅出，好读，好讲，好用，是一本较有特色的影视艺术与鉴赏的普及性读物，有助于提高大学生和一般影视爱好者的人文素质、艺术修养、审美水平特别是影视作品鉴赏与影视评论写作能力。

序

欧阳周

近些年来，各地高等学校认真贯彻落实中共中央、国务院颁布的《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，全面贯彻落实党和国家的教育方针，大力推行素质教育，坚持德育、智育、体育、美育的有机结合，相互渗透、协调发展，将其统一在教学教育活动的各个环节中，从而有力地推动了教育改革与教育创新，提高了人才培养质量，使学校的面貌发生了许多新的可喜的变化。

素质，并非单指个体以遗传为基础的先天性生理—心理特征，还应包括后天培养、训练所得到的资质、品格和素养。也就是说，全面素质包含了个体和群体先天素质和后天素质的总和。作为一个生理、心理健全的现代人，一般应具备思想品德素质、文化科学素质、身体素质、心理素质、审美素质和劳动技能素质这六个方面的基本素质。素质教育，是以“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”的教育思想为指导，坚持教育为社会主义服务、为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，全面贯彻和执行党和国家教育方针的教育；是以提高全体国民的素质和民族创新能力为根本宗旨的教育；是以培养适应社会发展需要的人的全面发展为核心的教育。对于高等学校来说，推进和加强素质教育，就是要从全面建设小康社会的战略高度出发，把素质教育贯穿于教学教育的各个环节，使受教育者在德、智、体、美几个方面得到全面协调的发展，引导他们树立正确的世界观、人生观、

价值观、审美观，将他们造就成为有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的建设者和接班人。

美育或称审美教育，是一种遵循美的规律、按照美的标准培养人的形象化的情感教育。它以特定时代、特定阶段的审美观念为尺度，以形象为手段，以情感为核心，以实现人的全面发展为旨归。实施美育，不仅能培养人具有较高的发现美、感受美、鉴赏美、领悟美、创造美的能力，而且还能影响人的思想感情和精神面貌，使人具有美的理想、美的情操、美的品格、美的素养。跨入 21 世纪的中国，要求人们更全面、更准确、更科学地遵循美的规律去改造客观世界和主观世界，按照美的标准去培养和造就一代又一代德、智、体、美全面发展的新人，这就使得美育的地位和作用越来越重要、越来越突出。现在，党和国家已把美育作为素质教育的重要内容列入教育方针，它预示着我国美育事业的发展将从复苏走向全面振兴，而且必将会出现一个新的历史高峰；美育对于提高全民族的整体素质，提升全民族的思想道德水平和精神境界，实现中华民族的伟大复兴，担负着更为光荣而重大的使命。

广义的艺术教育，指的是在人民群众、尤其是在青少年中开展以艺术为内容和基本手段的审美教育，即通过对艺术原理、艺术知识的讲授和对各门类艺术佳作的欣赏，向受教育者所进行的情感、情理、情志和情操教育。艺术教育是美育的核心，也是学校实施素质教育的主要内容和途径。原苏联著名美学家斯托洛维奇指出：“人的审美教育可以通过多种途径来实现，但是不能不承认，艺术是对个人目的明确地施加审美影响的基本手段，因为正是艺术中凝聚和物化了人对世界的审美关系。”艺术教育是以艺术美的形象为媒介对学生实施审美教育的过程，它是整个教育中最具活力和色彩的领域。今天，随着我国经济、社会和科学技术的飞速发展，对人的整体素质中的艺术素养的要求越来越高，

艺术在现代化生活中的作用也越来越大。一个人的艺术感受、想象、判断、欣赏、理解、领悟和创造能力，已经成为了现代社会所需要的创造型、综合型人才必备素养的一个重要组成部分。艺术教育是现代人所不可或缺的一种人文教育，它对于陶冶美的情操、丰富美的内蕴、塑造美的性格、完美人的本性、促进人的全面发展、提高个体和群体的基本素质，具有不可替代作用。

然而，我们却不能因此而将艺术教育与审美教育等同起来。这是因为：审美教育与艺术教育是两个不同的概念，在教育学中属于不同的范畴。前者与德育、智育、体育并列而归属于教育方针，后者则仅限于艺术教育。美育是贯穿于整个学校教学教育过程中的总体目标之一，学校开设的所有课程，都蕴含着美育的因素，没有哪一门课程是与美育无关的。同样，艺术教育除包含有美育的内容、功能外，也还包含有非美育的内容和功能，具有着其他的不可忽视的重要作用。尽管如此，艺术教育与审美教育却都涉及到全面的素质教育，正如我国著名美学家杨恩寰所指出的：“如果说德育、智育、体育、劳动技术教育涉及不同层面的素质教育，那么，艺术教育和审美教育却可以或可能涉及全面素质教育。就某一层面的素质教育而言，艺术教育和审美教育远不及德育、智育、体育、劳动技术教育那样突出、确定、深刻、有力；就全面的素质教育而言，德育、智育、体育、劳动技术教育又不及艺术教育和审美教育那样广泛、整合、融通、富有韵致。审美教育和艺术教育的优点和长处，表明它是全面素质教育不可或缺的一种教育方式。”

正是基于上面的认识，为了更好地贯彻落实中共中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》、《关于加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》以及教育部《中国教育改革与发展纲要》、《全国普通高等学校美育实施方案》、《全国学校艺术教育总体规划》、《全国学校艺术教育发展规划》

(2001年~2010年)、《学校艺术教育规程》等一系列文件精神，推动高校素质教育向纵深发展，由中南大学出版社策划、组织，湖南省部分高校党政领导同志牵头，组成《21世纪高等院校素质教育系列教材》编委会，邀请具有丰富教学经验、在某一专业领域有一定知名度的学者、专家担任撰稿人，首批推出了《影视与影视鉴赏》、《音乐与音乐欣赏》、《书法与书法欣赏》、《摄影技艺与作品欣赏》四种教材，以后，根据高校教学教育的实际需要，该系列教材还将不断推出新的品种。该系列教材注意紧密结合当前社会实际和高校实际，坚持用先进文化来促进社会主义精神文明建设，既重视基本原理、基础知识的介绍，又重视对各类艺术经典或优秀作品鉴赏的引导，尽可能地突出其思想性、现代性、审美性、指导性、实用性和可读性。因此，本系列教材既可作为高校相关专业的基础课或选修课教材，还可供大中学生和社会各界人士平时自学之用。

我认为，《21世纪高等院校素质教育系列教材》的分批出版，是一件很有意义的开创性工作，除表示热烈祝贺外，并写了上面那些话，权且也算作序言吧！

2004年7月27日于长沙岳麓山下

目 录

■ 第一章 影视知识入门		1
■ 第一节 电影与电视		1
一、电影		1
(一) 技术·艺术		1
(二) 流派·现状		4
二、电视		13
(一) 诞生·发展		13
(二) 探索·前景		16
■ 第二节 共性与差异		18
一、共性		18
(一) 真实·真切		18
(二) 动态·动感		21
(三) 综合·融合		24
二、差异		26
(一) 画面·语言		26
(二) 精美·时效		28
(三) 篇幅·容量		31

■ 第三节 影像与声音	33
一、影像	33
(一) 景别·景深·镜别	33
(二) 色彩·光影·构图	42
二、声音	49
(一) 人声·音乐·音响	49
(二) 同步·分离·对位	52
■ 第四节 蒙太奇与长镜头	54
一、蒙太奇	54
(一) 呈现·表观·创造	54
(二) 叙事·表意·营构	57
二、长镜头	67
(一) 定义·理论·贡献	67
(二) 类别·功能·运用	70
■ 第二章 影视鉴赏基础	75
■ 第一节 目的与需求	76
一、快感	76
(一) 生理刺激·感官愉悦	76
(二) 心理满足·精神舒怡	80
二、美感	83
(一) 动静相宜·音画和谐	83
(二) 虚实相生·言意有机	87
■ 第二节 本体与实体	99
一、本体	99
(一) 影像·影戏·符号	99

(二) 形式·内容·综合	104
二、实体	109
(一) 故事·影像·表演	109
(二) 语素·语法·修辞	114
■ 第三节 观赏与辨识	120
一、观察	120
(一) 直觉·注意·感知	120
(二) 体验·情感·想象	125
(三) 思索·理解·把握	129
二、辨识	134
(一) 娱乐·教化·实验	134
(二) 写实·浪漫·表现	137
(三) 悲剧·喜剧·正剧	140
■ 第三章 影视文本解读	143
■ 第一节 对象与程序	143
一、对象	143
(一) 文本·人物·现象·思潮	143
(二) 读诗·读人·读心·读史	147
二、程序	151
(一) 观看·关注·领悟·体会	151
(二) 认知·理解·共鸣·认同	155
■ 第二节 角度与视界	159
一、角度	159
(一) 个体·群体·主体·客体	159
(二) 俯视·仰视·平视·正视	163

二、视界	168
(一) 民族·地域·人种·世界	168
(二) 社会·时代·历史·文化	172
■ 第三节 方法与原则	176
一、方法	176
(一) 知人论世·以意逆志	176
(二) 推源溯流·引譬连类	180
二、原则	184
(一) 穷形取神·得意忘言	184
(二) 借题发挥·举一反三	188
■ 第四节 态度与立场	192
一、态度	192
(一) 设身处地·将心比心	192
(二) 我注六经·六经注我	196
二、立场	200
(一) 平等交流·积极对话	200
(二) 热爱生活·锻冶生命	204
■ 第四章 影视评论写作	209
■ 第一节 性质与功能	209
一、性质	209
(一) 抒吐性·即兴性·主观性	209
(二) 研究性·科学性·客观性	213
二、功能	217
(一) 自足性·对话性·商榷性	217
(二) 针砭性·引导性·建设性	221

■ 第二节 形态与尺度	225
一、形态	225
(一) 专家型·作家型·杂家型	225
(二) 诠释型·赏析型·批评型	229
二、尺度	234
(一) 思想性·艺术性·观赏性	234
(二) 新颖性·独特性·和谐性	238
■ 第三节 方式与文体	242
一、方式	242
(一) 专题式·点评式·随感式	242
(二) 认知式·印象式·领悟式	246
二、文体	250
(一) 陈述体·对话体·商榷体	250
(二) 消息体·短评体·论文体	254
■ 第四节 策略与技巧	258
一、策略	258
(一) 选材严·角度佳·挖掘深	258
(二) 重感性·讲知性·找理性	262
二、技巧	266
(一) 抓细节·看场景·入情境	266
(二) 剖人情·见人性·谈人生	270
■ 附录一：文本解读示例	275
■ 附录二：影视评论示例	299

电影和电视，创造了世界艺术史上的最大奇迹。这奇迹既来自于影视自身所展现的前所未有的视听奇观，又来自于它们对人类生活迅速而又深刻的影响。那么，是什么使影视艺术轻而易举地实现了人类“视通万里、思接千载”的亘古梦想？是什么使它几乎主宰了现代人的业余生活，既令人难以自拔地惊诧、激动，也让人不由自主地陶醉、思索？又是什么使影视具有了非凡的能力，从根本上改变着人们的思维习惯和生存方式？

第一节 电影与电视

跨进影视世界的门槛，先来注目它们的成长故事。

与其他任何一门艺术相比，无论电影还是电视都太年轻。但不容否认是，它们却比任何同伴都走得更快，更张扬。它们的脚步匆促而又坚实，每一个足印都在涂抹着、丰富着自己生命的形象。这足印是影视艺术成长的历史，更是影视工作者辛勤耕耘、快乐收获的历史，它勾勒着由人筑起的影视生命的精彩与丰厚。

一、电影

(一) 技术·艺术

1. 技术

电影在自己短短的百年历程中，取得成就无数，如果以纯技

术的演进为界标，我们可以把电影的成长分为四个阶段：

无声电影。电影的发明是19世纪欧洲工业革命的结果，在光学、化学、声学、机械学等学科的发展中有了照明技术、胶片及洗印技术、留声机与放映机等设备，于是在这个世纪末催生了电影。电影发展的最初阶段是无声的默片时代，它绵延达三十余年。电影进入中国是在1905年，当时的北京丰泰照相馆拍摄了中国第一部影片《定军山》，由著名京剧演员谭鑫培主演。

有声电影。由于录音设备的完善，1927年，美国华纳公司拍摄了《爵士歌王》，虽然只是在片中加进了四支歌、部分对话和音乐伴奏，但它却标志着电影新时代的开始。电影从此由单一的视觉艺术发展成视听综合艺术，音乐、音响和语言都成为电影的创作元素，大大丰富了电影艺术的表现力。世界上第一部真正意义的有声片是1928年放映的《纽约之光》。中国第一部有声片是创作于1931年的《歌女红牡丹》。

彩色电影。彩色胶片洗印技术的出现意味着电影艺术第二次革命的到来。虽然此前的黑白电影已经达到了很高的艺术水平，但人们对色彩的渴望依然强烈。早在1925年，爱森斯坦就在他著名的《战舰波将金号》中采用人工胶片上色的方法为战舰升起一面红旗。真正的彩色电影是1935年美国人拍摄的《浮华世界》，不过直到20世纪60年代，彩色片才开始在全球普及。安东尼奥尼于1964年拍摄的《红色沙漠》，由于色彩上的夸张和主观渲染而使色彩在影片中终于成为了一种富有表现力的创作元素。至此，构成电影艺术的三个基本要素——画面、声音、色彩已经全部具备，电影艺术进一步走向成熟。

数码电影。这是以电脑动画技术的介入为标记的。当代电影越来越多地把摄影机无法实现的内容交给电脑来完成，创造时空再造的奇迹。于是就有了《阿甘正传》中主人公与已故美国总统肯尼迪的握手；《侏罗纪公园》中活灵活现的恐龙；《玩具总

动员》则由 1500 个电脑制作的镜头完成。正如美国 Digital Domain 数字影业公司总裁史蒂夫·范德雷克宣称的：数字技术进入电影产业，是 21 世纪最伟大的革命，也是继无声变有声、黑白变彩色之后，电影业发生的第三次革命性变化，它将为人们带来全新的电影理念。的确，电脑数字技术的辅佐，不仅使电影表现手段更丰富，艺术感召力更强，而且使电影真正成为了无所不能的艺术，成为了彻头彻尾的梦幻世界。电影艺术因此而显示出面向未来的无限生机。

2. 艺术

回眸电影的源头，我们首先应该记住的，是卢米埃尔兄弟。

1895 年 12 月 28 日下午，卢米埃尔兄弟在法国巴黎的卡普辛路 14 号大咖啡馆的地下室里，第一次售票公映电影，放映了《工厂大门》《婴儿午餐》《水浇园丁》《火车进站》等取材于实际生活，几乎不含任何技巧的短片。放映时间大约 20 分钟，只有 35 位观众。

后来，电影史学家们把这一天确定为电影的诞生日。虽然摄影机的发明经历了众多科学家和发明家的长期实验和探索，但卢米埃尔兄弟的贡献是决定性的，是他们在前人发明的基础上制造出了集拍摄和放映于一体的“活动电影机”。

法国人乔治·梅里爱，为电影开辟出了另一番天地。他在巴黎郊区创建了第一座电影摄影棚，从而改变了卢米埃尔兄弟的电影实景摄制方式；他还开创了“停机再拍”的摄影方法，这得益于一次偶然的事件：在一次现场拍摄中，摄影机出了故障，胶片被卡住了一秒钟，就在这一秒钟里，原本在镜头之中的一辆公共马车驶出了镜头而被一辆灵车代替，于是，梅里爱在摄影机中看到了魔幻般的画面——马车突然变成了灵车，他因此而大受启发，发现了停机再拍的妙处；他还把照相技术中的方法运用到电影的拍摄之中，发明了许多电影特技，如淡出、淡入、叠印、多