

影 视 鉴 赏

Ying Shi Jian Shang

主编 袁智忠

重庆大学出版社

内容提要

这是一部有助于当代大学生提升影视素养和鉴赏水平的书。

全书分上、下两编。上编讲述影视鉴赏基本理论,包括影视的历史,影视的特征,影视的视、听觉元素和影视的批评鉴赏,力图给读者提供影视鉴赏的必备专业知识。下编有针对性地选取了34部古今中外在艺术上有特色、有创新,在题材内容上有独特性,思想进步的故事片予以鉴赏。每一部影片则分别包括主创人员介绍、获奖情况及社会反响、剧情简介、鉴赏分析等内容,这既是对读者学习的提示,也是对读者进行实践的引导。

图书在版编目(CIP)数据

影视鉴赏/袁智忠主编. —重庆:重庆大学出版社,2004.10
ISBN 7-5624-3273-2

I. 影... II. 袁... 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096824号

影视鉴赏

主编 袁智忠

责任编辑:孙英姿 张国亮 版式设计:孙英姿
责任校对:任卓惠 责任印制:秦梅

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(市场营销部)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:20.75 字数:314千

2004年10月第1版 2004年10月第1次印刷

印数:1—4 000

ISBN 7-5624-3273-2/J·67 定价:23.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有 翻印必究

传播影视文化,提升影视修养

余 纪

古往今来,世界上还没有哪一种文明能像电影那样,人们可以准确地说出它诞生的日期,而且几乎是在同一时间把它的影响面覆盖到了地球的每一个角落。电影自1895年诞生以来,已经走过了一百多年的历程,并且早已成为了人类日常生活的重要内容。作为一门艺术,人们对它的依赖远远超过了此前任何其他艺术。更重要的是,作为一种传播方式和文化形态,仅仅是在这短短的一百来年间,电影就给人类的生活方式、话语方式,乃至思维方式打下了深深的烙印,可以说,自20世纪以来,全人类的眼睛、耳朵甚至大脑都已经被电影“格式化”了。

作为工业文明的产物,电影一开始并不是以艺术材料的身份登上人类文明舞台的。卢米埃尔兄弟和其他为电影的诞生做出过杰出贡献的人们,最初只是希望通过某种机械与光学手段相结合的办法,去捕捉那些在我们眼前转瞬即逝的时间流程。说他们的原始心理动机来源于对世界的好奇,一点也不为过。当然,电影一旦脱离了发明家的母体,成为了一种可以带来丰厚利润的商品以后,它就不再拘泥于发明家的初衷,而被不同的使用者进行任意的塑造了。梅里爱让它成为了一种演出形式;格里菲斯将它成就为一门独立的叙事门类;爱森斯坦把它当作了一种语言乃至一种哲学;弗拉哈迪让它充当纯粹的纪录工具;好莱坞用它来制造感观愉悦的梦幻;希特勒用它来宣传纳粹;而列宁则说,电影对于我们是最重要的……

是的,今天我们谈起电影的时候,头脑里立即闪出的往往是《出水芙蓉》、《泰坦尼克》、《骇客帝国》、《小兵张嘎》、《黄土地》、《红高粱》等等,而且,我们一般会把电影和电视进行严格的区分。其实,随着科技的进步,今日的电影与早期的电影早已不可同日而语,用影像生成方式和观看方式来界定电影概念边界的做法并不十分可取。可以肯定地说,成本高昂、污染严重、携带笨拙、观看不便的传统意义的电影退出历史舞台,只不过是

一个时间问题。但是,作为一种文明,电影将在不断的技术升级中与时俱进,它的前景无限广阔。DV、FLASH正在全世界范围内迅速普及,人人都可以成为电影艺术家的日子已为期不远!

然而奇怪的是,影视艺术作为一门学科进入中国的大学课堂,却还是近十多年来的事。这足以说明我们对新知识的迟钝和麻木。要知道,在发达国家,电影作为一种知识系统,早在若干年前就进入了中学的课堂,成为其对公民素质进行培育的重要课程。

由西南师范大学文学院袁智忠老师主持,联合重庆、四川、云南、新疆等西部省、市部分高校、社科部门长期从事影视教育和研究的专家、学者共同编写的大学生文化素质教育教材——《影视鉴赏》,在拥有相当影视理论背景的前提下,为普及影视知识,传播影视文化,提升当代大学生影视修养做了一件很好的工作。全书高屋建瓴,在应有的素质教育意识和理念的指导下,建构了一个新颖的体例。全书通过对影视技术——艺术发展轨迹的介绍,通过对影视理论的讲述,使学习者掌握基本的影视知识体系的结构和范围,然后通过对一系列精心挑选的故事片的解读和阐释,诱导学习者逐步获得影视艺术的熏陶,从而进入影视艺术的殿堂。可以肯定地说,这将是一部有启迪、有价值、有品味的书,从这个意义上讲,我们应该向袁智忠老师以及所有参与编写此书的学者表示一份感激和敬意。

是为序。

2004年9月2日

目录

上编 影视鉴赏基本理论

第1章 影视的历史	(3)
1.1 外国电影	(3)
1.2 中国电影	(27)
1.3 电视史略	(35)
第2章 影视的特征	(44)
2.1 艺术综合性	(44)
2.2 时间性和空间性	(53)
2.3 逼真性和假定性	(59)
2.4 视觉性和听觉性	(65)
2.5 蒙太奇和长镜头	(72)
第3章 影视的视觉元素	(85)
3.1 概述	(85)
3.2 影视的景别	(88)
3.3 影视的构图	(93)
3.4 影视的光线	(100)
3.5 影视的色彩	(104)
3.6 镜头	(109)
第4章 影视的声音	(119)
4.1 人声	(119)
4.2 音响	(127)
4.3 音乐	(132)
4.4 声画关系	(137)
第5章 影视的批评鉴赏	(141)
5.1 影视异同整合分析	(141)
5.2 影视批评的类型和形式	(146)

下编 中外名片鉴赏

前苏联影片

战舰波将金号 (161)

莫斯科不相信眼泪 (164)

法国影片

广岛之恋 (169)

最后一班地铁 (174)

三色:蓝色篇 (179)

意大利影片

偷自行车的人 (184)

八部半 (187)

天堂影院 (190)

英国影片

39级台阶 (195)

法国中尉的女人 (201)

澳大利亚影片

钢琴课 (207)

德国影片

玛丽娅·布劳恩的婚姻 (214)

日本影片

罗生门 (221)

远山的呼唤 (227)

美国影片

乱世佳人 (231)

卡萨布兰卡 (236)

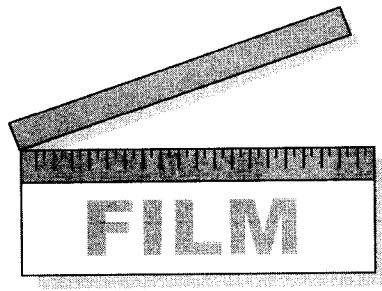
克雷默夫妇 (240)

现代启示录 (243)

侏罗纪公园 (248)

阿甘正传	(253)
泰坦尼克号	(260)
中国影片	
马路天使	(267)
一江春水向东流	(269)
祝福	(272)
城南旧事	(275)
黄土地	(278)
芙蓉镇	(280)
老井	(283)
红高粱	(285)
悲情城市	(288)
开国大典	(294)
离开雷锋的日子	(300)
甲方乙方	(307)
我的父亲母亲	(313)
参考文献	(319)
后记	(321)

上 编 影视鉴赏基本理论

第 1 章 影视的历史

人类的一切艺术,都是在一定时代、一定社会的生产技术基础上产生的;人类艺术发展史,也是人类科学技术的发展史。

电影电视艺术作品,是人依据现代科学技术条件,利用机械化生产、流水作业制造出来的文化产品,是以大众传播媒体——电影电视为载体,在特定时空中陈述表达传递创作集体的美学情趣、价值趋向的视听艺术。

1.1 外国电影

1.1.1 电影的诞生与存在

电影,是世界上不同国籍的许多科学家、发明家、实业家不约而同努力奋斗的结果,是现代科技突飞猛进的结果,19 世纪化学工业、机械制造的发展为电影发明提供了必要的技术基础。

公元前 5 世纪左右,中国哲学家墨子的《墨经》,提出“光至景亡”(“景”即“影”)等 10 多条光学论断;产生于汉代盛行于唐代的灯影戏,13 世纪以后被元代的成吉思汗及其后代带入波斯、阿拉伯、东南亚等国,清代乾隆年间传入法国、英国并盛行于中欧一带,它是即用光源照射在剪纸类的物象上,再投影到幕布或墙壁上,产生的活动影像。

1654 年,德国人发明幻灯。

1825 年,英国人发明幻盘,即两面画着图画硬纸圆盘。以直径为轴迅速旋转,两面的图画会衔接起来具有简单的叙事功能;比如一面画着鸟一面画鸟笼,圆盘转动时,小鸟好像飞到笼子里。

1877 年,法国人雷诺制造了活动视镜,采取大部分走马盘的传统题材制造动画片《丑角和他的狗》、《一杯可口的啤酒》、《更衣室外》等,利用景深、特写方法,人物可以前后移动或时近时远地活动。

1891年,马莱的学生第米尼发明留声放映机。

电影的一系列发明与最终的诞生,经历了非常复杂而富有戏剧性的漫长过程。其中,几个关键要素值得注意:

(1) 视觉暂留原理的发现

普拉托发现:人的视觉印象,在外界物体停止刺激时不是马上消失的。人的眼睛闭上后,视觉印象还能在眼内延留大约0.1~0.4秒。1829年6月列日大学论文答辩会上,他论证了视觉暂留。皮埃尔·埃来米涅在《电影字典》盛赞普拉托:“比利时发明家和真正的科学家普拉托发明了诡盘,但是作为这一发明基础的原理就是60年后导致电影发明的原理。普拉托的功绩标志了电影发明过程中的一个基本阶段。”

1832年,比利时物理学家普拉托、奥地利大学教授丹普佛尔发明诡盘,即在镜子里看的锯齿形格子盘,用“法拉第轮”原理、幻盘的图画制成。普拉托说:“假如几个在位置上和形状上逐渐变得不同的物体在极短时间和相当近的距离内连续在眼前出现,那么,眼膜上所得到的印象将是彼此衔接的,而不是互相混淆的,它会使人以为看到了一个单独的物体在逐渐地改变着形状和位置。”

1834年,英国数学家霍尔纳制作走马盘,用圆鼓代替格子盘,鼓里附上画有一连串图像的软纸图像带,把一个动作分解成几个画面,迅速转动就可以把分解的画面看成是一个完整的动作。

(2) 摄影技术的发明运用

1824年,法国尼埃普斯经过12小时曝光,拍摄一幅静物照片“餐桌”。达盖尔继续研究,借助水银蒸发把暗箱形象固定下来,叫银板照相法、达盖尔照相法。1839年法国议会买下这个新发明公之于世,这一年被后人定为摄影技术发明年。1840年感光时间20分钟,1841年1分钟。1851年,英国人制成了珂罗定底版,能在少于1分钟内拍出质量好、容易显影加工的底片,开启了照相行业。

(3) 电影摄影实验与胶片

1864年,法国物理学家圣洛龙发明装好几个镜头的照相

机,镜头一个接一个开合,摄下活动事物的不同瞬间的不同位置。

1872年,英国人幕布里奇,用24架照相机拍摄奔马,每台照相机快门上牵一根线,马奔跑时连续踩断24根线,拍摄24张照片,记录马奔跑的一段动作。该实验从开始到成功用了6年。

1882年,法国生理学家马莱发明摄影枪,是第一架能从一个镜头里一秒摄取若干底片的摄影机,真正解决连续摄影问题。

1887年,爱迪生和助手迪克逊发明胶片凿孔方法,解决活动照片放映问题。

1888年,美国乔治·伊斯曼发明胶卷。

(4) 电影摄影机与放映机

1894年,爱迪生发明的电影视镜上市,它像一只大柜子,装有口径2.5毫米的透镜,里面装上50英尺的凿孔胶片,首尾相接绕在一组小滑轮上,开动马达,胶片渐渐移动,画面循环出现,放映速度每秒40格,一次只能供一个人观赏。于是,电影成为美国通俗游艺场中的一个节目;中国人把它叫做“西洋镜”。

1894年底,法国路易·卢米埃尔、奥古斯特·卢米埃尔兄弟,依照缝纫机的机械原理制造了电影放映机的抓片机械,发明了活动电影放映机,把影像投放在银幕上。这是摄影、放映、洗印三种用途齐备的器械。1895年3月22日,他俩获得拍摄、放映电影的专利。路易·卢米埃尔拍摄了当时第一流的对观众极具吸引力的影片,“从现实生活中捕捉自然景”,以他精湛的摄影技术拍摄了100多部一分钟左右的影片,比如《工厂大门》、《火车进站》、《水浇园丁》、《渔船出港》等。1895年12月28日,在巴黎卡普辛路14号大咖啡馆地下室印度沙龙内,公开售票放映影片,这一天被公认为世界电影诞生日。他们训练培养了一批摄影师,前往世界各地拍摄各种风光、情景,放映影片。高尔基1896年在俄国看到这些影片,说“可以肯定地预示,由于这个发明具有惊人的新颖性,它将获得广泛的发展。”“它一定能够为一般的科学任务服务,为改善人们的生活和发展人们的智慧服务。”^①

^① 瓦伊斯菲尔德等著. 高尔基和电影. 北京:北京艺术出版社,1956(13)

(5) 电影艺术滥觞与形成

世界电影从一开始,就是各国自由发展、竞争、百花齐放的;其次,由于创作主体的差异,作品千姿百态;另外,人的流动、扩张,经济的野心和共同的兴趣,使得电影在全球范围内迅速蔓延,相互借鉴、濡染,电影又似乎天然地具有某种同一性。

路易·卢米埃尔的纪实影片,刚开始时门庭若市,到18个月后就便门可罗雀。

经营巴黎罗培·乌坦剧院的梅里爱,受到路易·卢米埃尔影片的启发,从伦敦买来放映机,向柯达公司买了大批胶片;他不同于路易·卢米埃尔的迷恋实景实录,他的影片绝大部分是在摄影棚拍摄,他用特技手法拍摄大量幻景片和舞台纪录片。光怪陆离的幻想,通过电影里的情节和故事给予史诗式表现,以充分的幽默和幻想唤起了观众巨大的观赏热情。他先无偿供给“王座集市”的临时放映棚放映,同时大做广告,拷贝被一抢而空,全法国都放映,还远销美国,美国出现几百部盗版的《月球旅行记》。1902—1908年,是梅里爱事业全盛时期,他担任国际电影大会主席。30个场景组成的16分钟的影片《月球旅行记》,是根据凡尔纳小说《从地球到月球》、威尔斯小说《第一次到达月球的人》改编,表现一群科学家从筹备到实际飞到月球,记录他们在月球上的探险过程和凯旋归来,创造了戏剧纪录片美学;梅里爱成为最早把小说搬上银幕的导演。1900年他成立了自己的“明星影片公司”,许多人把公司所在的巴黎歌剧院街叫世界电影中心;后来还在纽约设立分公司。1913年拍摄高成本幻想片《北极登陆记》结束电影创作生涯。1928年他67岁,一群记者发现他成为车站广场一个普通的玩具商,为他举行庆功宴会、授予勋章,然后送他到奥利一家养老院安度晚年,1938年1月21日77岁在那里去世。

1902年前,英国电影在工业方面、艺术方面都处在世界前列。1900年前后,英国形成显赫一时的布莱顿学派,主要代表人物有威廉逊、斯密士、莫肖特、柯林斯、海普华斯等,拍摄了《莱亨赛船》、《捉贼》、《祖母放大镜》、《小医生》、《玛丽·珍妮的灾祸》、《义犬救主记》等,摄影机在导演指挥下多视点多角度拍摄电影,发生在异地的事件可以交替出现。1903—1906年,英国追逐片统治整个世界。

1908年乔治·杜罗在《电影报》里写道：“过去想和舞台竞争的电影，不但未能消灭戏剧，现在反而俯首帖耳地跟着它走了。……电影和真正舞台剧之间的这些关系是我们所赞同的么？我以为是的。这并不是认为电影应该和戏剧同化（这是不可能办到的），而是因为电影剧本接近舞台剧的场面和艺术以后，饰演剧中人物的演员就必然会在艺术水平上提高，这对电影来说是他从前那些平庸的题材中所未曾有过的新的高贵品质。”1908年法国拉菲特兄弟创立了“艺术影片公司”，开创“名戏用名角”模式，请当时法国最著名作家写剧本（法兰西学院院士、剧作家亨利·拉夫当出面组织一大批著名作家、演员为“艺术影片”工作），雇法兰西喜剧院著名演员表演，请最优秀的美工师、音乐家合作。《吉斯公爵的被刺》、《伊丽莎白女王》等获得成功，法国其他公司、意大利、丹麦、英国纷纷效法，1912年美国也采用这个做法。格里菲斯说：“我最不能忘怀的……是一部名叫《吉斯公爵的被刺》的奇妙影片给我的印象。假如你们的导演一直坚持这条道路的话，他们现在必然会是世界上数一数二的电影家了。”

1908年，法国百代公司创办“作家与文学家电影协会”，1912年拍摄4集《悲惨世界》，达到全盛时代。法国艺术影片的探索，电影和戏剧、文学的联手合作，使得电影题材的高尚性、情节丰富性与戏剧性、人物形象完整性等方面得到大力拓展。

早期的美国电影观众，是移民劳工；第一批电影制作者，以及后来好莱坞影业巨头，多是移民出身的小商人。美国电影的创作环境和条件，使得美国电影从一开始就是广大群众娱乐消遣的工具，这个创作定位在100多年的电影历史上没有变过。相当长一个时期，美国文化学术界人士眼中，电影人和艺术不沾边，不承认电影是一种艺术，更没有兴趣去研究；直到1935年，在电影界人士自己的促成之下，纽约艺术博物馆成立电影部，才开始注意电影资料的搜集保存；第二次世界大战以后，美国的人文科学家受到欧洲电影学者的启发，开始注意研究美国电影，认识美国电影的艺术成就，探讨电影的社会功能。尽管欧洲与美国电影的发展道路大相径庭，但是首先认真研究美国电影的还是欧洲学者，他们往往着眼于美国导演的个人艺术特色。欧洲电影与现代主义艺术潮流的关系源远流长，被认为是最适合表现艺术家心灵的媒介，所以欧洲电影带有深厚的作者电影色彩。

世界最伟大的导演之一格里菲斯,是同时代出类拔萃的导演,也是电影艺术基本原则的创造发扬人。他从来没有进过中学,为了赚钱养家做过各种工作:管账收钱、推销杂志、实习记者、剧团演员、剧本写作等。当时大多数演员瞧不起电影,格里菲斯也是找不到旁的工作时才去拍电影,直到拍了300多部影片,才同意在合同上用自已的真实名字;当时电影公司不公布演员姓名,许多演员戴上假发使朋友从银幕上认不出自己。但他做电影时始终是精益求精。1908年,格里菲斯兢兢业业导演的第一部影片《陶丽历险记》上映。1915年2月8日,他导演的《一个国家的诞生》向世人证明,电影不但能讲故事,而且可以激发强烈的感情,阐释人的价值和社会现实。威尔逊总统说:“这好像是用闪电在写历史。”1916年公演的《党同伐异》制片费190万元,得到欧洲广泛赞美,极大地影响了前苏联导演爱森斯坦、普多夫金和法国的阿贝尔·冈斯、德国导演弗里兹·朗格等。1919年,格里菲斯花17.5万元买下《赖婚》剧本版权,创造了电影史令人激动难忘的场面。1931年,拍摄完最后一部影片《挣扎》退休。1935年美国电影艺术与科学学院授予他“奥斯卡特别奖”。1948年7月23日,因患脑溢血离世。

好莱坞影都缔造者格里菲斯广泛吸收了已有的艺术表达成果,构思独特、形式新颖、写实与抒情水乳交融,使得电影语言集大成而发生质的飞跃。相异时空的故事,利用蒙太奇手法轻易地组织在一起并且多视点多角度展现,摄影机随心所欲、多姿多彩地描写和叙述,使得完整的情节故事富有戏剧性;演员的面部表情与其个性、灵魂同在,指导演员、美工技术、光影变化、移动摄影、胶片染色、乐队伴奏等方面,使电影走向艺术;电影的比喻手法,饱含着哲理的概括;平行蒙太奇“最后一分钟营救”,把观众牢牢控制在座椅上。对格里菲斯的成就,萨杜尔说:“《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。”

1919—1921年,世界纪录电影先驱弗拉哈迪拍摄了《北方的纳努克》,表现了北美爱斯基摩人纳努克一家在冰天雪地中迁徙求生存的情景,猎取海豹、衣食住行、教子射箭、建造冰屋等北极生活场景的精美记录,开拓了电影人类学的创作先河;长镜头段落,细腻地展示了人与对象、环境的种种关系,银幕时间空间与现实时间空间几乎完全等同;20分钟猎取海豹的情景的拍

摄素材,被分切成20个镜头,角度方向长度不断变化的蒙太奇手法在银幕上的2分钟完成,片里创造了惊心动魄的效果。《纽约时报》评论说:“与这部影片相比,普通的故事片,即所谓的‘戏剧性的’影片则像印在赛璐珞上的东西一样,显得浅薄而空洞。”不过,爱斯基摩人纳努克一家因为忙于参加影片的拍摄,没有储存足够的过冬食物,影片摄制完成不久,他们就饿死了。这个看似偶然、个别的悲壮故事,似乎隐含着比电影本身更广阔和深刻的东西。一个美好的东西的诞生,为什么要以另一个美好的东西的毁灭为代价呢?1926年,弗拉哈迪到波利尼西亚萨摩阿群岛拍摄太平洋小岛毛利族人生活的影片《摩阿拿》。1931—1932年拍摄了《工业的不列颠》,1932—1934年拍摄了《亚兰岛人》,1937年拍摄了《象童》,1948年拍摄了《路易斯安娜的故事》。1951年7月28日弗拉哈迪在纽约去世。

查利·斯宾塞·卓别林(1889—1977),一身兼任演员、导演、制片人、编剧、作曲等,含蓄的人道主义和坚定的反法西斯主义立场使他的作品成为难以企及的艺术,是美国喜剧学派的辉煌代表。1912—1930年,是美国电影喜剧最伟大的时代。法国导演克莱尔说:“卓别林是一位给我们创作出许多不愧为真正电影艺术的人。”卓别林出生在伦敦贫民区,6岁时父亲病逝母亲精神失常,他开始登台表演,1909年成为“笑料工厂”——英国卡尔诺剧团喜剧演员,学到了英国哑剧表演的各种技巧;1913年进入好莱坞,被美国电影喜剧之父麦克·塞纳特发现、启用,塞纳特说:“卓别林是前无古人的最伟大的演员。”1914年,主演35部喜剧短片,《谋生》是他扮演主角的第一部影片,他导演的第一部影片是《在酒馆里被捕》,自编自导的第一部影片是《二十分钟的爱情》。1915年主演14部影片,1916年制作12部影片,1917年《安乐街》开始,卓别林别出心裁创造的夏尔洛,穿着可笑、举止滑稽、性格幽默可爱,已经成为非常成熟稳定的艺术形象,负载着深刻的社会批判内容。1919年,卓别林成为好莱坞第一个独立制片的艺术家,是后来联美公司创始人之一。卓别林300多部作品中的代表作是《流浪汉》、《淘金记》(1925)、《城市之光》(1931)、《摩登时代》(1936)、《大独裁者》(1940),几乎总是用全景拍摄。1952年9月,美国对卓别林进行“非美活动调查”,他离开生活工作了40年的美国,从此定居瑞士。1954年6月,在日内瓦接受世界和平理事会颁发的1953年度