

影 视 鉴 赏

Y i n g s h i J i a n s h a n g

(第3版)

主 编 袁智忠

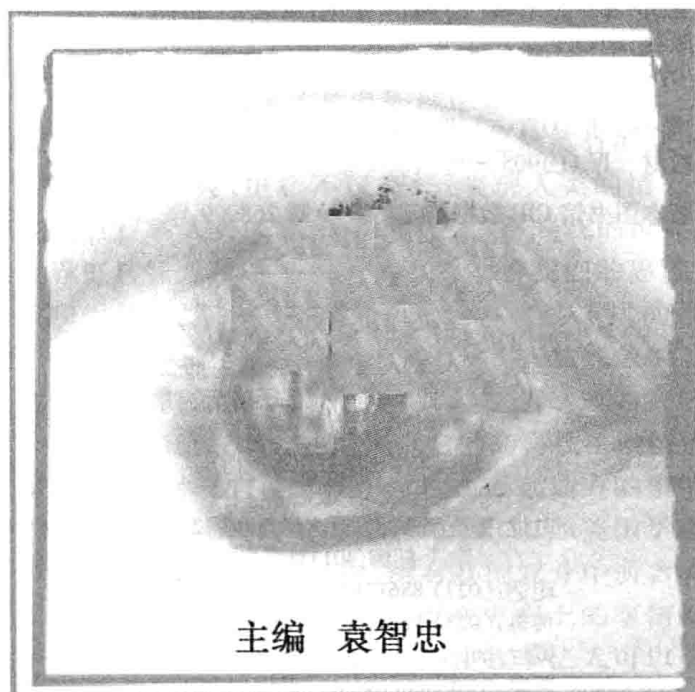
重庆大学出版社

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

影 视 监 制

Yingshi Jianshihang

(第3版)

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43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.—3版.—重庆:重庆
大学出版社,2015.1

ISBN 978-7-5624-8271-0

I. ①影… II. ①袁… III. ①影视艺术—鉴赏—高等
学校—教材 IV. ①J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 268999 号

影视鉴赏

(第3版)

主编 袁智忠

责任编辑:孙先芝 版式设计:孙先芝
责任校对:邬小梅 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:邓晓益

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编:401331

电话:(023) 88617190 88617185(中小学)

传真:(023) 88617186 88617166

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(营销中心)

全国新华书店经销

重庆川外印务有限公司印刷

*

开本:720×960 1/16 印张:22.75 字数:337千

2004年10月第1版 2015年1月第3版 2015年1月第13次印刷

印数:37 001—40 000

ISBN 978-7-5624-8271-0 定价:39.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

序

陈旭光

电影、电视无疑都是今天我们日常生活中现实的一部分,是与我们当下的生活密切相关的一种范围广阔而繁复的社会文化现象——一种如法国电影理论家克里斯丁·麦茨所赞许的“总体社会事实”“一种涉及许多方面的整体……”。不仅如此,电影还是一门有着特殊魔力的新兴艺术形式,它后来居上,在当今的社会文化中独占鳌头,匈牙利电影理论家贝拉·巴拉兹称之为“具有最大影响力的现代艺术”“我们世纪最富有群众性的艺术”。与所有艺术一样,电影不仅寄托、表现人类的情感生活,它甚至也“制造”着人类的情感生活。电影所表现的世界,有时比现实世界更具魅力和诱惑力。电影影响着我们的思维方式、情感方式和生活方式,具有文化想象和“国族认同”的强大功能。缺了电影,今天的生活就会是不完整的,无法想象的。

电视与我们的日常生活联系更为密切,更是成为我们日常生活中一个重要的组成部分。电视以它的高科技手段仿佛一下子把人抛入“地球村”,它使得任何发生在遥远地方的事情仿佛都与我们息息相关,使我们觉得伸手可触。正如美国学者弗·杰姆逊所说,“在电视这一媒介中,所有其他媒介中所含有的与另一现实的距离感完全消失了”,发生在电视上的事情不再与你相隔千里或毫不相干。在今天,电视让数十亿人可以在同一时间关注同一个事件、同一个人物。

影视艺术的魅力让人称奇。当年法国哲学家狄德罗在论及戏剧艺术时曾感慨戏剧“只能表现一个场面”“然而在现实中,各个场面总是同时发生的”,因而,他设想能有一种突破舞台剧的局限,时空不受限制的,“同时表现几个场面”的艺术。电影或许就是实现了狄德罗的理想的艺术。它可以把不止一个场面同时表现出来,可以把发生在同一时间之内却在空间上相差十万八千里的事,连接或穿插在一起……影视艺术,这是“人们的梦”,是一种梦的方式,它能使时间绵延、停顿甚至倒退,而空间

更是可以随意扩大或压缩,上下几千年、纵横数万里,影视艺术可以不断地产生新的时间和空间:“观古今于须臾,抚四海于一瞬”。

总而言之,影视艺术以及以之为核心的影像文化已经上升为现代社会占主导地位的文化形态之一。在今天,电影、电视既是一门完全可以与文学、音乐、美术、戏剧等相并列的艺术形式,以影视为核心,还形成了一个包括摄影、动画艺术、计算机艺术等在高科技基础上崛起的艺术新形式或新型文化形态——影像文化或视觉文化——不但全方位地冲击着旧有的艺术观念,改变了原有的艺术格局和生态,它还超越艺术的领域而渗透或覆盖了整个社会生活和文化,广泛而深刻地影响着人们的生活方式、语言方式、思维逻辑等。确如美国文化理论家贝尔所断言,“当代文化正变成一种影像文化,而不是一种印刷(或书写)文化”。正是影视艺术,使得人类在文字语言的基础上,又获得了一种全新的“语言”——动态的、具有三维立体感和逼真视听效果的视听语言,一种全新的思维——蒙太奇思维。这是原始思维在现代的复苏,是现代人在被理性社会长期压抑之后由单面人又重新走向“完整”、全面的人。因为这种思维以感性、完整性、超越时空性的形象思维为其特征,而不是线性逻辑思维。麦克卢汉就曾激烈地抨击过印刷媒介强加给人的线性思维方式的局限性,充分肯定了电子媒介或影像传播媒介所引发的革命性意义。

马克思曾经指出:“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众——任何其他产品也都是这样。因此,生产不仅为主体生产对象,而且也为对象生产主体。”影视艺术显然就是这样一门生产了新的艺术创造主体和鉴赏主体的现代艺术。它呼唤并要求着新的懂得影视艺术语言和审美规律的观众的产生和介入。正如马克思说过的,“如果你愿意欣赏艺术,你就必须是一个有艺术修养的人”,而“对于没有音乐感的耳朵来说,最美的音乐也毫无意义”。从这个角度我们甚至不妨说,不会欣赏影视艺术就不能算是真正的现代人。

毫无疑问,正是由于影视艺术和影视文化的毋庸置疑的重要性,越来越多的人开始重视影视艺术素质、修养的培育和养成。十年树木,百年树人。人是一切之本。当代大学生,是人类

文化、中华文明的重要承传者,他们的影视艺术修养和鉴赏能力,他们的创新性的思维方式,他们的内外宇宙世界和身心的平衡健康,对他们的一生,对中国的文化建设和文明发展,都是很重要、很关键的。

可喜的是,《影视鉴赏》可以说已经成为目前国内高校艺术素质教育通选、选修的热门课程。

袁智忠先生是一位很有学养的影视教育者和研究者,从事“影视鉴赏”课程教学和研究 20 余年,锐意求新,不断思考教学内容、教学方法、教学理念的创新。在此基础上,他组织国内部分高校教师集体编写了这本有影响力的《影视鉴赏》教材。

《影视鉴赏》的教材目前国内版本不少(笔者也编撰过两种),但智忠主编的这部教材,学理性强,有着自己鲜明的特色。

这部教材在体例上力图结合当代大学生的学习特点、学习心理、知识构成、审美价值取向以及对影视艺术的认知水平和现状等多种要素实际,构建了一个上、下两编,涉及影视历史、影视基础理论知识、影视鉴赏理论和方法、影视鉴赏实例四大版块的内容结构体例。具有实用性、示范性的特点。史论部分则不专主一家之言,力推公论。

这本教材下编“名片鉴赏”是此书的特色和亮点。很明显,选片极为注重大学生审美实际需要,在注重人文性、经典性、观赏性、时代性(当代性、青年性)、地域性、多样性的基础上,进一步考虑成功的人物塑造和深入的人性挖掘,影视语言等艺术上有独创性,强烈的电影感和电影味,在艺术审美的前提和基础上,对同学们有社会认知和人生启示意义。

这部教材使用多年,多次印刷。据了解,西南大学的同学们很喜欢本门选修课,每期选修人数都超过规定数,不少人站在窗外听课。教材出版后,被国内多家高校引为教材,很受大学生和社会读者欢迎。

2008 年,智忠对此教材进行了第一次修订。修订工作主要针对下编,修订的内容和理念包括:去掉一部分内容、艺术上已不太适合的影片,如《39 级台阶》《甲方乙方》《我的父亲母亲》《悲情城市》等;新增了一部分时代性、艺术性更符合本书体例要求的影片,如《罗拉快跑》《卧虎藏龙》《香魂女》《天下无贼》《花样年华》《三峡好人》《西西里的美丽传说》《阳光灿烂的日

子》《英雄》《千与千寻》等。

最近,智忠教授又联系我说,教材要出第3版了,而且他已经对教材上编中电影、电视的历史部分作了补充,还新增了《阿凡达》《中国合伙人》这两部影片的鉴赏。我感到喜出望外。作为一名重庆高校的电影学者,一部教材可以印刷13次,且又将修订出第3版,能让人不惊吗?

祝贺这本教材第3版面世!衷心祝愿影视艺术教育的“百花园”更加芬芳迷人!

是为序。

2014年9月16日

于北京大学寓所

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	29
1.3 电视史略	39
第 2 章 影视的特征	50
2.1 艺术综合性	50
2.2 时间性和空间性	59
2.3 逼真性和假定性	66
2.4 视觉性和听觉性	71
2.5 蒙太奇和长镜头	79
第 3 章 影视的影像	91
3.1 概述	91
3.2 影视的景别	94
3.3 影视的构图	99
3.4 影视的光线	106
3.5 影视的色彩	110
3.6 镜头	114
第 4 章 影视的声音	125
4.1 人声	125
4.2 音响	133
4.3 音乐	138
4.4 声画关系	143
第 5 章 影视的批评鉴赏	148
5.1 影视异同整合分析	148
5.2 影视批评的类型和形式	153

下编 中外名片鉴赏

前苏联影片

战舰波将金号 169

莫斯科不相信眼泪 172

法国影片

广岛之恋 176

最后一班地铁 179

三色之蓝色 183

意大利影片

偷自行车的人 187

八部半 190

天堂电影院 193

西西里的美丽传说 197

英国影片

简·爱 202

法国中尉的女人 205

德国影片

玛丽娅·布劳恩的婚姻 211

罗拉快跑 217

澳大利亚影片

钢琴课 222

日本影片

罗生门 229

远山的呼唤 235

千与千寻 239

美国影片

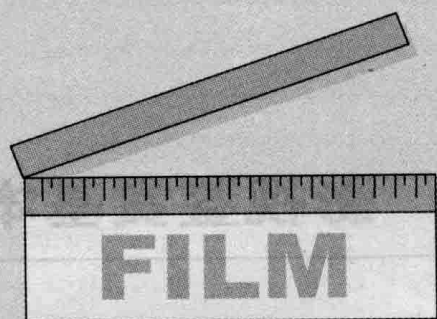
乱世佳人 244

卡萨布兰卡 249

克雷默夫妇 253

现代启示录	256
侏罗纪公园	261
阿甘正传	266
泰坦尼克号	273
阿凡达	279
中国影片	
马路天使	285
一江春水向东流	287
祝福	290
城南旧事	293
黄土地	297
芙蓉镇	299
老井	302
红高粱	304
开国大典	307
阳光灿烂的日子	313
离开雷锋的日子	317
香魂女	323
卧虎藏龙	326
花样年华	330
英雄	334
天下无贼	338
三峡好人	342
中国合伙人	345
参考文献	350
后记	352

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,是人类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、机械制造业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”)等十多条光学论断;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,它即是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,即两面画着图画的硬纸圆盘。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,视觉印象还能在人眼视网膜内延留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了诡盘,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,叫作银板照相法、达盖尔照相法。1839年法国议会买下了这个新发明并将其公之于世,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年只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了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(1英尺=0.3048米)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;中国人把它叫作“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,公开卖票放映影片,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.高尔基和电影[M].北京:北京艺术出版社,1956.

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,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作世界电影中心;后来还在纽约设立分公司。1913年他拍摄高成本幻想片《北极登陆记》后结束电影创作生涯。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，在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。