

高等院校十二五公共艺术教育系列规划教材

影视赏析

主编

江铁成

王松林

贾佳

张福升

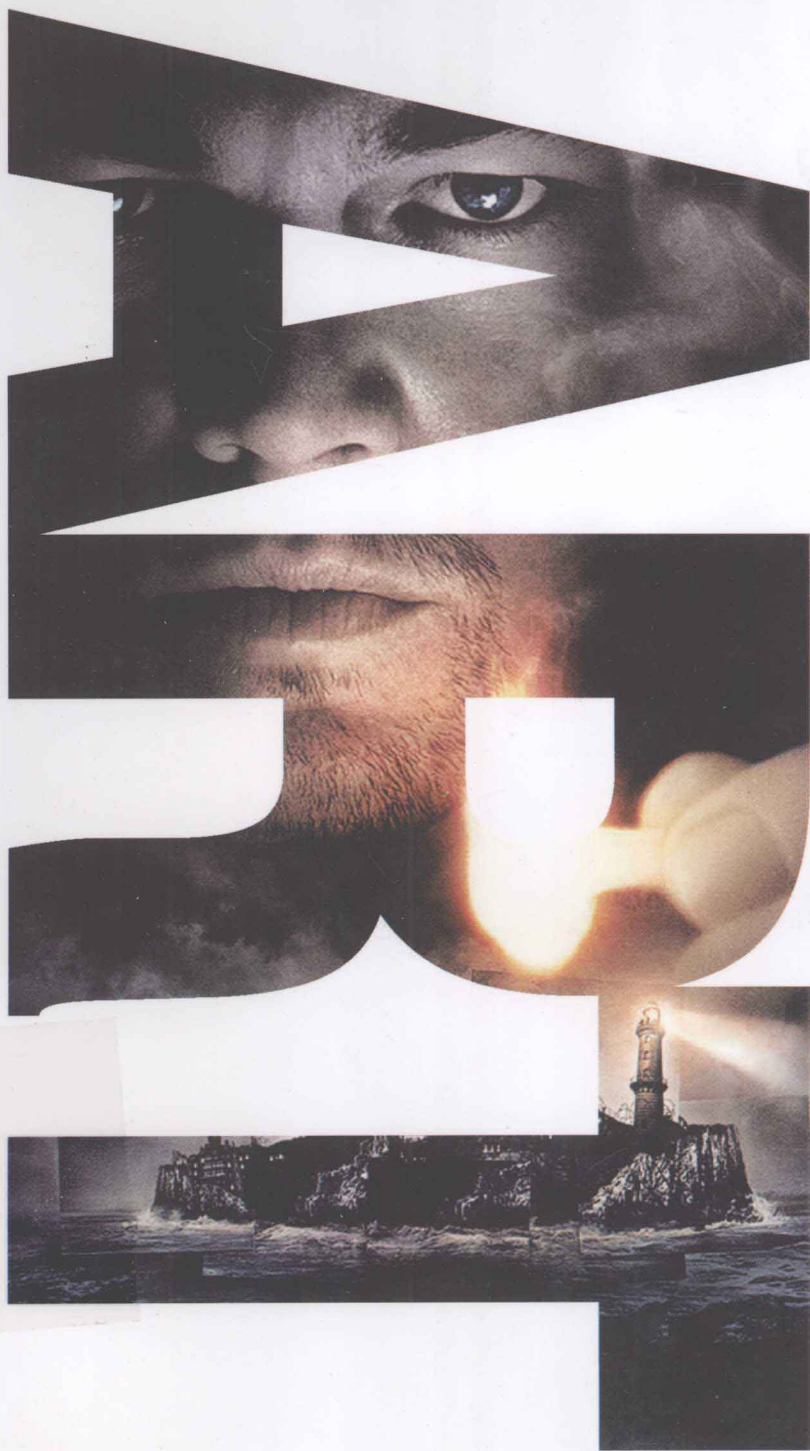
副主编

陈刘洋

江铁军

李娜

余芳

合肥工业大学出版社

高等院校十二五公共艺术教育系列规划教材

影视赏析

主 编 江铁成

副主编 王松林 贾 佳 张福升

江铁军 李 娜 余 芳

陈刘洋

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

影视赏析/江铁成主编. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2012.5

ISBN 978-7-5650-0444-5

I. ①影… II. ①江… III. ①电影-鉴赏 ②电视 (艺术) -鉴赏 IV. ①J905

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第045994号

丛书编纂委员会

总 主 编: 孙志宜 易 英

副总主编: 李克明 钟玉海

编纂委员会 (按姓氏笔画)

丁 钢	马 晴	方 向	方福颖	马 莉	王大根	王立民	王海峰	冯 鹤
左铁峰	石祥强	刘玉龙	刘 权	刘明来	孙志宜	孙运刚	孙洪纬	孙 湛
庄 威	江 河	江铁成	纪永贵	许建康	余 洋	余维君	吴 为	吴道义
吴 蓉	宋蓓蓓	张三盛	张其旺	张金广	李四保	李永春	李秀华	李 杰
李 勇	杨天民	杨 帆	杨 群	汪 洋	汪炳章	肖 玮	陆小彪	陈 可
陈 宁	陈 伟	陈 明	陈 诚	周小平	周 路	金 龙	胡是平	荣 伟
郝亚丽	郝蔚舒	徐宗品	桂晓亮	秦 华	郭全生	郭 凯	高 山	曹 昊
梁丽君	黄 凯	黄承箱	黄德俊	傅爱国	彭庆云	曾先国	蒋耀辉	鲁 宁
詹学军	翟 芸	翟 勇	谭小飞	魏鸿飞				

总 策 划: 方立松

影视赏析

主 编	江铁成	网 址	www.hfutpress.com.cn
责任编辑	王 磊	版 次	2012年5月第1版
技术编辑	程玉平	印 次	2012年5月第1次印刷
封面设计	杨联海	开 本	787mm × 1092mm 1/16
版式设计	李辉周	印 张	12.5 字 数 306千字
出 版	合肥工业大学出版社	发 行	全国新华书店
地 址	合肥市屯溪路193号	印 刷	安徽联众印刷有限公司
邮 编	230009	标准书号	ISBN 978-7-5650-0444-5
电 话	发行部: 0551-2903188	定 价	38.00元 (含教学光盘1张)

总序

自从有了艺术教育，也就有艺术的教科书。教科书的宗旨是总结艺术教育和艺术创作规律，指导艺术类学生进行专业训练，提高学生的审美水平，培养合格的艺术家。

艺术教育有知识与实践的区别，传统的艺术教育重在实践，即训练学生的艺术技能，相关的知识教育，如艺术史与艺术理论也是服务于技能训练。在传统社会，艺术家的培养主要是师徒相传的作坊式训练，有成就的艺术家不仅掌握了高超的技术，而且还具有思想与文化的修养，创作出适应时代的作品。在那个时代，艺术家的修养可能有师傅的传授，也可能有自己的自学，但修养是一个艺术家的必要条件。艺术学院的教育不同于作坊就在于综合性的全面训练，修养的教育居于重要的地位。修养的教育包括两个方面：一个是专业理论，如美术史和美术理论；另一个是文化修养，主要包括文学和哲学。在很长的一段时间内，修养的教育还是依附于专业训练，比如美术史的教育，着重于艺术家的介绍与艺术作品的分析，美术史也是以画家和雕塑家为主的历史。事实上，美术史不只是职业艺术家的历史，美术史的对象是一切具有人的审美经验的人造物品，这个范围远远超出职业艺术家的活动。美术史的教育不只是怎样画好画，怎样学习前人的经验，而是全面地提高艺术的认识和文化的修养。

艺术家总是在特定的条件下进行创作，艺术作品也是在特定的条件下形成，不存在永恒的艺术价值，艺术的永恒性在于永不归复的社会性。这样来认识艺术，就不再把艺术看作技术的产物，而是在一定历史、文化、社会条件下的艺术生产。一个远古时代的陶器，可能是作为生活的用具，由于其形制和图案，也可能作为审美的对象，在一定的文化区域，图案也可能具有文字和符号的功能，反映了一定的生产方式和社会生活等。显然，要是这样进入艺术作品的内部，艺术作品就会向人类的生产和生活展开，艺术的问题就不是“我们怎样画一张画”，而是“我们为什么画这样一张画”。作为一门人文学科的美术史，既要求我们对艺术品进行审美的感受，也要求对作品进行科学的分析与考证；一件艺术作品的意义只有通过多学科的研究与分析才能显现出来。这样看来，艺术的教育，包括艺术的技法与史论，也要进入人文学科的领域，艺术的学习也要从工艺型转向知识型。

对艺术的认识是随着时代的发展而变化的，艺术的教育也会随着认识的变化而变化。艺术观念的扩充不仅反映在传统的艺术类型上，也反映在当代社会的发展中。在历史上，艺术有高级艺术与次要艺术之分，绘画、雕塑和建筑都是高级艺术，工艺美术和应用美术则是次要艺术。进入现代工业社会以后，情况发生了很大变化，实用美术从后台走到前台，对人的社会生活产生越来越大的影响。如新艺术运动、包豪斯、风格主义和波普艺术等，不仅对现代艺术产生直接的影响，而且还从根本上改变了传统艺术的形态。设计艺术的目的不是作用于现代艺

术，而是人的生活。历史上的高级艺术要求观众主动地欣赏，人们必须到沙龙、展览馆，或教堂、宫廷才能看到那些艺术作品，而中国的文人画更是在极少数人的范围内观赏。在现代社会，对公众生活而言，艺术的概念已远远超出高级与次要之分，艺术不再为少数人所拥有，而是通过大众文化向所有人展开。设计艺术不只是美化人们的生活，设计也是思想的表达，它与时代精神紧密相连，深刻反映社会生产力的发展水平，改变人的生活质量，提升人的审美趣味，弘扬传统文化，促进物质文明。与此相适应的是，在当今美术教育中，设计的比重越来越大，设计的系科越来越丰富，大到建筑、环艺，小到广告、包装，从传统的服饰、装潢到现代工业设计与计算机图像，从实践到课堂，从文化工业到消费领域，我们所称的“大美术”不仅成为当代视觉文化的主流，也日益成为艺术教育的主流。

传统艺术教育的新模式和新方法，现代艺术类型的扩充，都反映了艺术发展的基本要求，即新的视觉经验与科学技术的发展。在信息扩充、知识激增和高创造力的时代，艺术教育面临新的要求。艺术是一项创造性的工作，艺术教育也是创造性人才的培养，这一点在今天尤其重要，艺术学生不仅要掌握技能，丰富知识，更重要的是能够开拓创新。艺术创造财富，艺术促进生产与消费，艺术改造我们的生活，使生活更加美好。艺术追踪时代的步伐，推动社会的进步。在当今的艺术工作中，高科技的影响越来越大，机器复制的图像取代手工制作，规模空前的视觉信息占据我们的视觉空间，信息技术不仅生产超量的图像，本身也成为艺术创造的手段，广泛作用于当代视觉文化。新媒体、综合材料、影视图像等新的艺术形式和语言正在进入我们的教科书，虽然这些新的艺术表现还在探索和实验之中，但它充分反映了艺术与时代的关系，反映了与时俱进的时代要求。

时代在发展，艺术也在发展，艺术教育也发展到前所未有的规模。艺术教育的发展使艺术教材面临新的任务和要求。新教材的编写需要一个新的起点与新的视点。传统的艺术门类需要现代的更新，以适应艺术功能和社会作用的重大变化。新的艺术门类需要实验和探索，及时总结实践的成功经验，有效地运用于课堂教学，为社会培养更多的新艺术的人才。

易 英

中央美术学院教授、博导
《美术研究》杂志社社长
《世界美术》主编

前言

世界上还没有其他艺术能像影视艺术那样，人们可以准确地说出它的诞生日。电影自1895年诞生以来，已走过了一百多年的历程，现已成为人们日常生活的重要内容。电影作为一种传播方式和文化形态对人类的生活方式、话语方式以及思维方式产生了重大影响。

学习影视艺术的基本知识、基本理论，掌握分析、鉴赏影视艺术的基本方法和技巧，对于提升当代大学生的艺术鉴赏水平、人文素养和综合素质是非常有益的。提高影视鉴赏水平，已经成为美育和艺术教育的重要途径之一。

鉴于此，我们组织编写了《影视赏析》教材。《影视赏析》的编纂注重宏观与微观的结合、理论与案例的结合、定量与定性的结合，信息丰富，资料翔实，案例典型，分析有据。本书在结构上分为电影赏析和电视赏析两大部分，分别采用影视艺术概述、赏析方法、类型细分、个案解读、课后思考题的体例，具有一定的创新性。影视艺术概述从宏观角度，论述了电影电视的发展历程、现状、艺术特征等。赏析方法，针对电影电视的艺术差异分别进行了方法总结，简练精要。个案解读，选取典型影视作品，“解剖麻雀”，分类赏析，探讨启示。本书主要包括以下内容：上篇电影赏析。首先，对电影艺术和电影的发展历程进行了详细论述；其次从叙事、声音、画面、剪辑等角度分别总结了电影的分析方法；最后，从题材差异的角度对电影进行了类型划分和案例解读。下篇电视赏析。首先，总结了电视从诞生至今的发展历程、电视艺术及特征、电视与电影艺术的差异性等；其次，阐述了电视节目概念和分析电视节目的方法，将电视节目分为新闻类、娱乐类等，并分别辅以案例进行了赏析解读；最后，对电视栏目的概念、分类进行了梳理，并通过案例进行了佐证。

参与本书编写的人员有：江铁成（安徽广播影视职业技术学院副教授，硕士）、王松林（河南艺术职业学院副教授）、贾佳（中国传媒大学博士）、张福升（山东传媒职业学院高级讲师，硕士）、李娜（河南艺术职业学院讲师）、江铁军（安徽广播影视职业技术学院助教）、陈刘洋（湖北生态工程职业技术学院助教）、余芳（湖北生态工程职业技术学院助教），由江铁成任主编及统稿，王松林编写提纲。其中各章节的编写分工如下：

上篇电影赏析部分：

第一章，第二章第一、二、三节：王松林、江铁成、江铁军、余芳

第二章第四节：李娜、江铁成、江铁军、陈刘洋

第三章：贾佳、江铁成

下篇电视赏析部分：

第一章：江铁成、贾佳、张福升、江铁军

第二章，第三章：江铁成、贾佳

本书在编写过程中始终得到安徽广播影视职业技术学院党委书记王诗文教授、合肥师范学院艺术传媒学院院长孙志宜教授的关心、支持和帮助，在此表示感谢！

在本书编写过程中，编写人员广泛参阅、借鉴、引用了先贤和当今学者已有的研究成果，除了所附参考书目及网站，还有一些未能详尽列出，在此特予以说明，并对专家、学者深表感谢。另一方面，由于水平和时间有限，书中定有不少错谬，敬请专家和读者惠予教益，提出批评。

主 编

2012年4月

目 录

CONTENTS

009 上篇 电影赏析

010 第一章 电影与电影艺术

011 第一节 世界电影发展概况

016 第二节 中国电影发展概况

024 第三节 电影艺术思潮及特性

042 第二章 电影作品分析基础

043 第一节 电影作品分析概述

046 第二节 电影作品分析目标

048 第三节 电影叙事分析

057 第四节 电影声音分析

069 第三章 电影类型及案例分析

070 第一节 电影类型和类型电影

071 第二节 电影类型的划分

076 第三节 案例分析

99	下篇 电视赏析
100	第一章 电视与电视艺术
101	第一节 电视的诞生及发展
103	第二节 电视艺术及特征
105	第三节 电视画面
123	第四节 电视与电影的比较
125	第二章 电视节目类型及分析
126	第一节 电视节目及其分析方法
128	第二节 电视节目类型及分析
175	第三章 电视栏目分析
176	第一节 电视栏目概述
177	第二节 电视栏目的分析要素
182	第三节 电视栏目的分类
198	结语
200	参考文献

高等院校十二五公共艺术教育系列规划教材

影视赏析

主 编 江铁成

副主编 王松林 贾 佳 张福升

江铁军 李 娜 余 芳

陈刘洋

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

影视赏析/江铁成主编.—合肥:合肥工业大学出版社,2012.5

ISBN 978-7-5650-0444-5

I.①影… II.①江… III.①电影-鉴赏 ②电视(艺术)-鉴赏 IV.①J905

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第045994号

丛书编纂委员会

总主编:孙志宜 易英

副总主编:李克明 钟玉海

编纂委员会(按姓氏笔画)

丁钢	马晴	方向	方福颖	马莉	王大根	王立民	王海峰	冯鹤
左铁峰	石祥强	刘玉龙	刘权	刘明来	孙志宜	孙运刚	孙洪伟	孙湛
庄威	江河	江铁成	纪永贵	许建康	余洋	余维君	吴为	吴道义
吴蓉	宋蓓蓓	张三盛	张其旺	张金广	李四保	李永春	李秀华	李杰
李勇	杨天民	杨帆	杨群	汪洋	汪炳章	肖玮	陆小彪	陈可
陈宁	陈伟	陈明	陈诚	周小平	周路	金龙	胡是平	荣伟
郝亚丽	郝蔚舒	徐宗品	桂晓亮	秦华	郭全生	郭凯	高山	曹昊
梁丽君	黄凯	黄承箱	黄德俊	傅爱国	彭庆云	曾先国	蒋耀辉	鲁宁
詹学军	翟芸	翟勇	谭小飞	魏鸿飞				

总策划:方立松

影视赏析

主 编	江铁成	网 址	www.hfutpress.com.cn
责任编辑	王磊	版 次	2012年5月第1版
技术编辑	程玉平	印 次	2012年5月第1次印刷
封面设计	杨联海	开 本	787mm×1092mm 1/16
版式设计	李辉周	印 张	12.5 字 数 306千字
出 版	合肥工业大学出版社	发 行	全国新华书店
地 址	合肥市屯溪路193号	印 刷	安徽联众印刷有限公司
邮 编	230009	标准书号	ISBN 978-7-5650-0444-5
电 话	发行部:0551-2903188	定 价	38.00元(含教学光盘1张)

总序

自从有了艺术教育，也就有艺术的教科书。教科书的宗旨是总结艺术教育和艺术创作规律，指导艺术类学生进行专业训练，提高学生的审美水平，培养合格的艺术家。

艺术教育有知识与实践的区别，传统的艺术教育重在实践，即训练学生的艺术技能，相关的知识教育，如艺术史与艺术理论也是服务于技能训练。在传统社会，艺术家的培养主要是师徒相传的作坊式训练，有成就的艺术家不仅掌握了高超的技术，而且还具有思想与文化的修养，创作出适应时代的作品。在那个时代，艺术家的修养可能有师傅的传授，也可能有自己的自学，但修养是一个艺术家的必要条件。艺术学院的教育不同于作坊就在于综合性的全面训练，修养的教育居于重要的地位。修养的教育包括两个方面：一个是专业理论，如美术史和艺术理论；另一个是文化修养，主要包括文学和哲学。在很长的一段时间内，修养的教育还是依附于专业训练，比如美术史的教育，着重于艺术家的介绍与艺术作品的分析，美术史也是以画家和雕塑家为主的历史。事实上，美术史不只是职业艺术家的历史，美术史的对象是一切具有人的审美经验的人造物品，这个范围远远超出职业艺术家的活动。美术史的教育不只是怎样画好画，怎样学习前人的经验，而是全面地提高艺术的认识和文化的修养。

艺术家总是在特定的条件下进行创作，艺术作品也是在特定的条件下形成，不存在永恒的艺术价值，艺术的永恒性在于永不归复的社会性。这样来认识艺术，就不再把艺术看作技术的产物，而是在一定历史、文化、社会条件下的艺术生产。一个远古时代的陶器，可能是作为生活的用具，由于其形制和图案，也可能作为审美的对象，在一定的文化区域，图案也可能具有文字和符号的功能，反映了一定的生产方式和社会生活等。显然，要是这样进入艺术作品的内部，艺术作品就会向人类的生产和生活展开，艺术的问题就不是“我们怎样画一张画”，而是“我们为什么画这样一张画”。作为一门人文学科的美术史，既要求我们对艺术品进行审美的感受，也要求对作品进行科学的分析与考证；一件艺术作品的意义只有通过多学科的研究与分析才能显现出来。这样看来，艺术的教育，包括艺术的技法与史论，也要进入人文学科的领域，艺术的学习也要从工艺型转向知识型。

对艺术的认识是随着时代的发展而变化的，艺术的教育也会随着认识的变化而变化。艺术观念的扩充不仅反映在传统的艺术类型上，也反映在当代社会的发展中。在历史上，艺术有高级艺术与次要艺术之分，绘画、雕塑和建筑都是高级艺术，工艺美术和应用美术则是次要艺术。进入现代工业社会以后，情况发生了很大变化，实用美术从后台走到前台，对人的社会生活产生越来越大的影响。如新艺术运动、包豪斯、风格主义和波普艺术等，不仅对现代艺术产生直接的影响，而且还从根本上改变了传统艺术的形态。设计艺术的目的不是作用于现代艺

术，而是人的生活。历史上的高级艺术要求观众主动地欣赏，人们必须到沙龙、展览馆，或教堂、宫廷才能看到那些艺术作品，而中国的文人画更是在极少数人的范围内观赏。在现代社会，对公众生活而言，艺术的概念已远远超出高级与次要之分，艺术不再为少数人所拥有，而是通过大众文化向所有人展开。设计艺术不只是美化人们的生活，设计也是思想的表达，它与时代精神紧密相连，深刻反映社会生产力的发展水平，改变人的生活质量，提升人的审美趣味，弘扬传统文化，促进物质文明。与此相适应的是，在当今美术教育中，设计的比重越来越大，设计的系科越来越丰富，大到建筑、环艺，小到广告、包装，从传统的服饰、装潢到现代工业设计与计算机图像，从实践到课堂，从文化工业到消费领域，我们所称的“大美术”不仅成为当代视觉文化的主流，也日益成为艺术教育的主流。

传统艺术教育的新模式和新方法，现代艺术类型的扩充，都反映了艺术发展的基本要求，即新的视觉经验与科学技术的发展。在信息扩充、知识激增和高创造力的时代，艺术教育面临新的要求。艺术是一项创造性的工作，艺术教育也是创造性人才的培养，这一点在今天尤其重要，艺术学生不仅要掌握技能，丰富知识，更重要的是能够开拓创新。艺术创造财富，艺术促进生产与消费，艺术改造我们的生活，使生活更加美好。艺术追踪时代的步伐，推动社会的进步。在当今的艺术工作中，高科技的影响越来越大，机器复制的图像取代手工制作，规模空前的视觉信息占据我们的视觉空间，信息技术不仅生产超量的图像，本身也成为艺术创造的手段，广泛作用于当代视觉文化。新媒体、综合材料、影视图像等新的艺术形式和语言正在进入我们的教科书，虽然这些新的艺术表现还在探索和实验之中，但它充分反映了艺术与时代的关系，反映了与时俱进的时代要求。

时代在发展，艺术也在发展，艺术教育也发展到前所未有的规模。艺术教育的发展使艺术教材面临新的任务和要求。新教材的编写需要一个新的起点与新的视点。传统的艺术门类需要现代的更新，以适应艺术功能和社会作用的重大变化。新的艺术门类需要实验和探索，及时总结实践的成功经验，有效地运用于课堂教学，为社会培养更多的新艺术的人才。

易 英

中央美术学院教授、博导
《美术研究》杂志社社长
《世界美术》主编

前言

世界上还没有其他艺术能像影视艺术那样，人们可以准确地说出它的诞生日。电影自1895年诞生以来，已走过了一百多年的历程，现已成为人们日常生活的重要内容。电影作为一种传播方式和文化形态对人类的生活方式、话语方式以及思维方式产生了重大影响。

学习影视艺术的基本知识、基本理论，掌握分析、鉴赏影视艺术的基本方法和技巧，对于提升当代大学生的艺术鉴赏水平、人文素养和综合素质是非常有益的。提高影视鉴赏水平，已经成为美育和艺术教育的重要途径之一。

鉴于此，我们组织编写了《影视赏析》教材。《影视赏析》的编纂注重宏观与微观的结合、理论与案例的结合、定量与定性的结合，信息丰富，资料翔实，案例典型，分析有据。本书在结构上分为电影赏析和电视赏析两大部分，分别采用影视艺术概述、赏析方法、类型细分、个案解读、课后思考题的体例，具有一定的创新性。影视艺术概述从宏观角度，论述了电影电视的发展历程、现状、艺术特征等。赏析方法，针对电影电视的艺术差异分别进行了方法总结，简练精要。个案解读，选取典型影视作品，“解剖麻雀”，分类赏析，探讨启示。本书主要包括以下内容：上篇电影赏析。首先，对电影艺术和电影的发展历程进行了详细论述；其次从叙事、声音、画面、剪辑等角度分别总结了电影的分析方法；最后，从题材差异的角度对电影进行了类型划分和案例解读。下篇电视赏析。首先，总结了电视从诞生至今的发展历程、电视艺术及特征、电视与电影艺术的差异性等；其次，阐述了电视节目的概念和分析电视节目的方法，将电视节目分为新闻类、娱乐类等，并分别辅以案例进行了赏析解读；最后，对电视栏目的概念、分类进行了梳理，并通过案例进行了佐证。

参与本书编写的人员有：江铁成（安徽广播影视职业技术学院副教授，硕士）、王松林（河南艺术职业学院副教授）、贾佳（中国传媒大学博士）、张福升（山东传媒职业学院高级讲师，硕士）、李娜（河南艺术职业学院讲师）、江铁军（安徽广播影视职业技术学院助教）、陈刘洋（湖北生态工程职业技术学院助教）、余芳（湖北生态工程职业技术学院助教），由江铁成任主编及统稿，王松林编写提纲。其中各章节的编写分工如下：

上篇电影赏析部分：

第一章，第二章第一、二、三节：王松林、江铁成、江铁军、余芳

第二章第四节：李娜、江铁成、江铁军、陈刘洋

第三章：贾佳、江铁成

下篇电视赏析部分：

第一章：江铁成、贾佳、张福升、江铁军

第二章，第三章：江铁成、贾佳

本书在编写过程中始终得到安徽广播影视职业技术学院党委书记王诗文教授、合肥师范学院艺术传媒学院院长孙志宜教授的关心、支持和帮助，在此表示感谢！

在本书编写过程中，编写人员广泛参阅、借鉴、引用了先贤和当今学者已有的研究成果，除了所附参考书目及网站，还有一些未能详尽列出，在此特予以说明，并对专家、学者深表感谢。另一方面，由于水平和时间有限，书中定有不少错谬，敬请专家和读者惠予教益，提出批评。

主 编

2012年4月

目 录

CONTENTS

009 上篇 电影赏析

010 第一章 电影与电影艺术

011 第一节 世界电影发展概况

016 第二节 中国电影发展概况

024 第三节 电影艺术思潮及特性

042 第二章 电影作品分析基础

043 第一节 电影作品分析概述

046 第二节 电影作品分析目标

048 第三节 电影叙事分析

057 第四节 电影声音分析

069 第三章 电影类型及案例分析

070 第一节 电影类型和类型电影

071 第二节 电影类型的划分

076 第三节 案例分析

99 下篇 电视赏析

100 第一章 电视与电视艺术

101 第一节 电视的诞生及发展

103 第二节 电视艺术及特征

105 第三节 电视画面

123 第四节 电视与电影的比较

125 第二章 电视节目类型及分析

126 第一节 电视节目及其分析方法

128 第二节 电视节目类型及分析

175 第三章 电视栏目分析

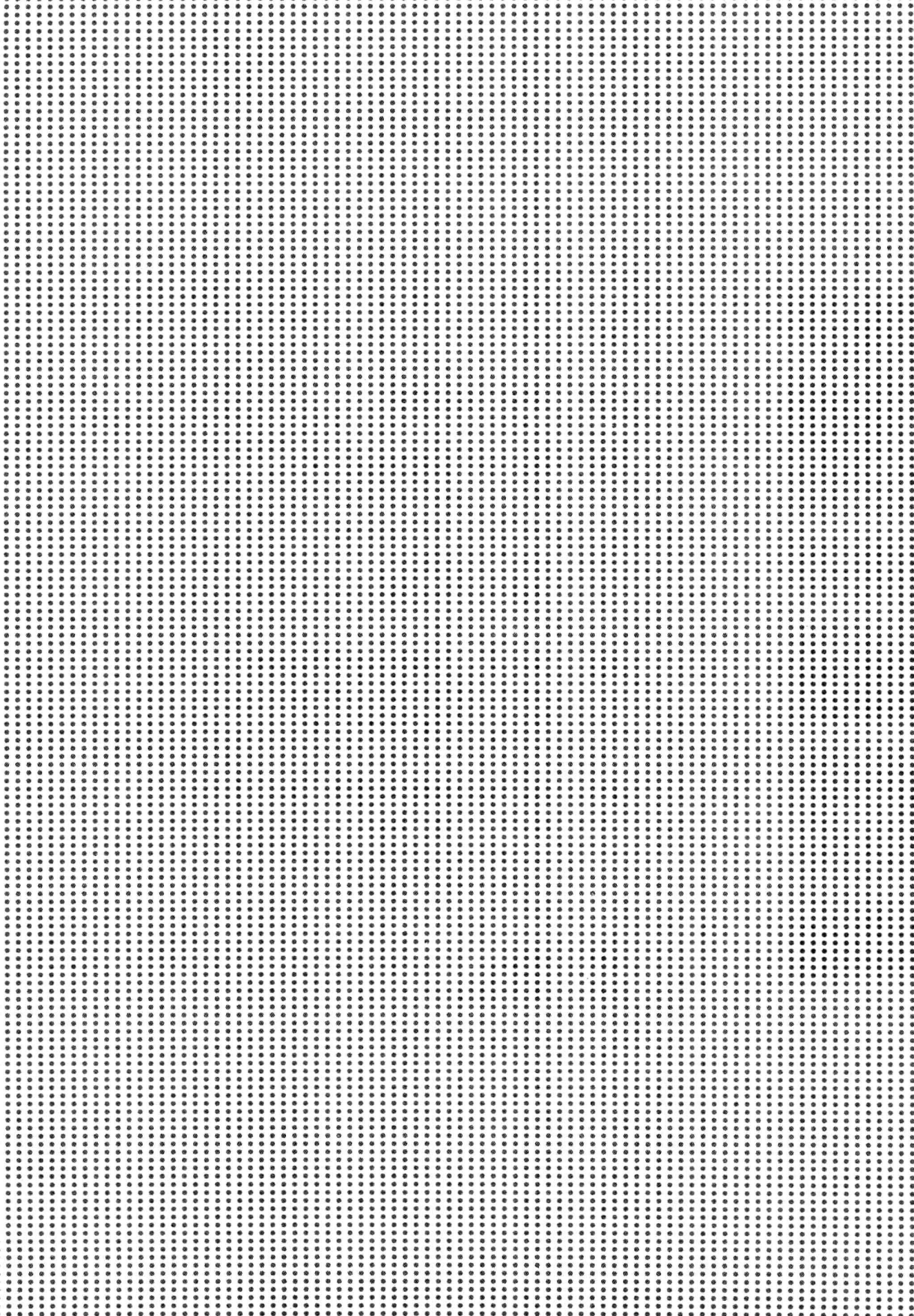
176 第一节 电视栏目概述

177 第二节 电视栏目的分析要素

182 第三节 电视栏目的分类

198 结语

200 参考文献

上篇 电影赏析