

中学教师继续教育丛书

影视艺术鉴赏原理

皇甫积庆 著

杭州大学出版社

影视艺术鉴赏原理

皇甫积庆 著

杭州大学出版社

(浙)新登字第12号

影视艺术鉴赏原理

皇甫积庆 著

*

杭州大学出版社出版

(杭州天目山路34号)

*

浙江省新华书店发行 浙江上虞印刷厂印刷

787×1092毫米 1/32 8印张 174千字

1994年5月第1版 1994年5月第1次印刷

印数:0001—1600

ISBN7-81035-622-4/G.153

定 价:14.3元

出版说明

为了配合中学教师继续教育的需要，在上海教育学院院长张家祥教授倡导下，北京、天津、上海、浙江、四川、辽宁、广东、陕西、湖北、江苏、武汉、杭州等十二省市教育学院联合发起，决定编写出版《中学教师继续教育丛书》。国家教委师范教育司对这项工作给予了热情的支持和具体的指导，并委托我社承担丛书的出版任务。

中学教师的继续教育，是指中学教师按现行学历规定合格后的非学历的着重于提高政治、业务、教育教学能力的教育，因此《丛书》不能照搬照抄大学本科生段和研究生段的课程内容，也不能等同于现行中学课本的备课资料。

《丛书》应具有科学性、先进性、适用性、针对性，应致力于学科前沿知识与基础知识同中学教育实际的结合，教育科学与心理科学同中学学科教育实际的结合。

《丛书》书目大体分为三类：一、思想政治教育和道德修养类；二、专业知识的拓宽和更新类；三、学科教育和学科心理类。其中以第三类为重点。

《中学教师继续教育丛书》设编委会，负责领导和组织《丛书》的编写工作。上海教育学院院长张家祥教授任主编，杭州大学校务委员会副主任金锵教授任副主编。编委单位有下列院校：

天津教育学院
四川教育学院
湖北教育学院
杭州教育学院
广东教育学院
武汉教育学院
北京教育学院
陕西教育学院
辽宁教育学院
浙江教育学院
江苏教育学院
杭州大学

《中学教师继续教育丛书》的编写和出版，是一项新的探索性的工作，需要从事中学教师继续教育的同行和中学教育界的广泛支持。我们热切地期待着大家的批评、指正，以便把这套《丛书》编得更好，为提高中学教育质量，发展中学教育事业，贡献我们的一份力量。

杭州大学出版社

1991年 8月

总 序

由京、津、沪、浙等全国十二省市教育学院协作编写的《中学教师继续教育丛书》陆续出版了。在更新教育观念、深化教育改革的今天，这套丛书的问世是很有意义的。

国家振兴，教育为本；教育振兴，教师为本。能否建设一支思想品德素质和文化业务素质精良的师资队伍，关系到社会主义教育事业的成败。而要加强师资队伍的建设，就得采取必要的措施，使他们能结合工作的需要，不断地再学习、再进修、再提高。

随着大部分中学教师逐步达到现阶段国家规定的合格学历，教师培训工作的重点必将有步骤地转移到开展继续教育上来。这种继续教育是指对已达国家规定学历的教师进行以提高政治思想素质和教育教学能力为主要目标的培训。它包括职务培训、新教师见习期培训、骨干教师培训和对部分骨干教师提高学历层次的培训等方面。做好这项工作，对于建设一支能够坚持社会主义方向，品德高尚，素质优良，结构合理，适应我国教育事业发展需要的教师队伍，有着十分重要的作用。

开展继续教育，不能没有教材。但我们的国家地域辽

阔，人口众多，各地师资队伍建设的客观条件和实际需求很不一样，这就需要从实际出发设置相应的课程，编写不同的教材。这次，一些起步较早、条件相仿的教育学院，根据已有的实践，发挥群体的优势，协作编写这套丛书，它既可供有关院校当前开展继续教育选用，又能兼顾中学教师自学进修的需要，这是切合时宜的。

中学教师继续教育这项工作目前尚处于探索、研究、实践的阶段，因此，可以说这套丛书的编撰工作也同样处于探索阶段，只能随着我国继续教育事业的发展而逐步改进、完善。但编委会和编写者在调查研究和从事中学教师继续教育的基础上确定丛书的选题和内容，努力把思想政治教育放在首位，致力于学科前沿知识与基础知识同中学教育实际的结合、教育科学与心理学同中学学科教育实际的结合，这是可取的。丛书以科学性、先进性、适用性、针对性作为努力方向，这就把教师培训与提高教育质量有机地联系起来，我相信它将会受到广大教师的欢迎。

编写《中学教师继续教育丛书》是一项开创性的工作。我们希望参编院校发挥团结协作的精神，不断实践，不断提高，共同把这套丛书编好，为中学教师继续教育事业作出贡献。

金长泽

金长泽同志系国家教委师范教育司司长

目 录

引 论	1
第一章 影视鉴赏主体	10
第一节 影视基础知识准备	10
第二节 文化艺术及心理准备	47
第二章 影视鉴赏客体(一)	57
第一节 影视造型概说	57
第二节 影视造型元素Ⅰ——色彩	71
第三节 影视造型元素Ⅱ——光	81
第四节 影视造型元素Ⅲ——构图	90
第三章 影视鉴赏客体(二)	108
第一节 影视叙事元素Ⅰ——声音	108
第二节 影视叙事元素Ⅱ——叙事单元	123
第三节 影视叙事元素Ⅲ——叙事结构	150
第四章 影视鉴赏客体(三)	160
第一节 蒙太奇	160
第二节 长镜头	186
第五章 影视鉴赏主体心理	200
第一节 影视鉴赏心理特点	200
第二节 影视鉴赏能力的训练与提高	209
第六章 影视鉴赏中的写作	215
第一节 影视评论的写作	215

第二节 影视评论写作例文	222
一、寻找“自我”——关于中国电视剧 美学特征的思考	224
二、影学范畴札记（八则）之一	232
三、《苍生》的导演特色	234
四、《苍生》——直面生活的写实画	236
五、从“戏眼”中走出来	238
六、官司与审美——且说《大饭店》 的改编	241
七、代有新声传后人——影片《周恩来》 散场之后	243
八、馒头、米饭和面条——观《北京人在 纽约》	246

引 论

我们的生存空间是一个被影视文化统治的空间。

“从宏观和长远发展来看，电视是站在人类文明的顶端，它属于全人类。在某种意义上讲，电视的控制权在整个社会”^①这并不是危言耸听，人类文明的历史和当今社会的发展事实表明，电视与电影组成的文化网，控制着社会生活的各个方面，制约着人类的思维和精神的方式，我们生活在无所不在的影视文化网中。

1. 影视文化将它的传播工具、设施占据现代人类生活空间，覆盖着我们的社会生活，组成一个立体的网络，其速度和规模都是其他文化、文学艺术所不能比拟的。天上排列着越来越多的通讯卫星，日夜不停地专门传播着影视节目；成千上万的电影院遍布每一个城镇，中国还拥有数不清的放映队游动在广大农村的田边地头；电视机正空前迅猛地进入每一个家庭，仅据1988年统计，我国电视机拥有量已达1亿1千万台。而其他文学艺术、文化的设施，如戏剧院、美术馆、文化宫、公园也屈身让出位置给电影、电视作放映点；随着物质文化的丰富，录相机也大量进入寻常家庭数以

^①洪民生《对电视文化的思考》载《文艺报》1990年6月16日。

千万计……所有这一切，组成从天上到地下，从城镇到乡村，从社会到每一个家庭的无所不包，无一遗漏的影视文化传播的立体网络。这是影视文化的一个首要特点，即传播上的统治性、覆盖性。

2. 电影电视日益成为人们主要的文化方式，并改变着人们的生活方式。据联合国科教文组织统计：早在1960年，世界电影观众已达200亿人次；1981年，仅我国电影观众就有270亿人次，这就是说，平均每天大约就有一亿人坐在银幕前。即使在80年代后半期，世界各国电影观众普遍呈下降趋势的情况下，我国电影观众1989年也还是有168亿之多。而那些长期被列于世界名作之林的小说、诗歌、戏剧，最多也只有百万读者和观众，而且，由于影视文化和其他娱乐方式的冲击，文艺作品的出版发行更是日见困难，一本书的发行数常常难够成本。电视更是以它独特的传播方式而与人们结成难以分离的关系，各种调查统计表明，电视已是人们日常生活最基本最主要的文化选择。在美国几乎一半的12岁的孩子平均每天花6个小时甚至更多的时间看电视； $\frac{1}{3}$ 的成年人平均每天看电视要花4个小时甚至更多。在中国，由于经济条件和时间的限制，由于各种文化娱乐活动的消费高，即使电影影片质量不高，电视节目并不令人满意，但人们业余时间的文化活动，占首位的还是电影和电视，1989年我国电视观众每天有6亿左右。而且，电影电视的观众比起其他文娱方式的参加者更具全民性，“从来没有出现过这样的现象：如此众多的不同种族的人从幼儿园到疗养院、从贫民区到高楼大厦，他们都在享有共同的文化系统中的信息和图像，而且那些被编出来的故事尽管未经证实，却是那样的深入人心。电视为

每个人都提供了所能学到的全部知识。”^①

电影的出口和译制，电视卫星的广泛使用，使得世界正在变小，各国各民族文化得到空前沟通和交融。一场突发的政变，一个奥斯卡颁奖大会的仪式，一场球赛，顷刻传遍地球上的每一个角落。中国女排在国外夺冠的同一分钟，北京、上海、武汉、四川、辽宁……东南西北全都响起鞭炮声，中央台春节联欢晚会某演员的一句俏皮话，立刻传遍大街小巷……影视文化有着极为震撼人心，无可匹敌的共时性影响力。

由于影视文化属于可控性文化，这种巨大的共时性影响力在不同人不同目的的控制下，既可以产生积极正面的效果，造福于人类，也可以产生消极负面的效果，给人类带来灾祸。人们可以利用电影电视宣传意识形态，推出商业广告，巩固、促进社会的政治、经济的发展，也可以起到错误的舆论导向，引起灾难性的后果。1989年6月的政治风波的前后，电视的不同表现就起到巨大而又是完全不同的作用。美国竞选总统重视电视辩论，中国总理要在新年发表告全国人民的祝辞，其意义莫不在此。总之，当今任何一个政治家、科学家、艺术家、教育家、工商业家，要想取得事业的成功，无不重视电视、电影文化的影响和功力。

虽然电影传入中国较早，电视也于1958年揭开序幕，但影视文化的全面兴起的黄金时代却是近十年的事情，它们已经成为国家活动和社会生活不可忽视的文化载体，得到人们

^①〔美〕乔治·格伯纳博士等《电视，一个扰乱人们生活的世界》载《中外电视》1989年第7期。

极大关注，特别是电视，已成为现代文化的“全权代表”和首席发言人，在整个社会文化结构中发挥越来越重要的作用。近十年来，我们的电影和电视就引起过一些正反不同的“轰动效应”，突出说明影视文化对人们思想、道德、行为、心态的深刻影响。比如，1982年的电影《人到中年》，就把这部文学作品推广到全社会，引起巨大反响，不但得到广大群众对中年知识分子问题的共鸣、同情和理解，而且也直接引起中央领导的关注和重视，推动了党的知识分子政策的执行。又如，1986年电视台播出的12集连续剧《新星》，更是在全国引起广泛反响，全国上下争谈《新星》，观众来作遍及城乡。另有一些电影、电视节目的放映和播出则引起广泛的争议，在群众中起到“文化测试与讨论”的作用。比如，“四人帮”粉碎不久，放映日本电影《望乡》，在观众中反响强烈，有的说它深刻地揭露了资本主义社会最黑暗的娼妓现象，日本军国主义统治下广大妇女的悲惨命运；有的则说，这种影片情节下流，会对青少年产生腐蚀作用，不宜公映。又如英国拍摄的根据托尔斯泰名著改编的《安娜·卡列尼娜》播映，也在全国引起轩然大波，观众来信不断，正反意见都有。经调查，55%的人认为播放有好效果；40%以上的人则认为不妥，会产生不良影响。又如1985—1986年曾出现过港台电视剧热。其中一些节目粗制滥造，思想艺术质量低劣；一些所谓历史片对历史人物随意编造，违背起码常识，扭曲历史真相。还有一些节目风行一时，对青少年成长有不利影响，如香港电视连续剧《上海滩》播出后，很多青少年崇拜模仿许文强，带有极大的盲目性。

影视文化除了对社会生活的精神文化有着巨大影响外，

对我们物质文化，比如，饮食、居住、服饰等一整套生活方式都有着规范与指导的意义。常常会出现这样的现象，随着一部影片放映，社会上就流行一种发型，一种服装的款式；人们按照影视画面提供的样式，安排布置自己的客厅与居室，这种高速度广泛的文化传播，其意义不仅在发型、服饰本身，更重要的是正培养着新的一代人的文化心理——文化选择的时髦性、潮流化。而这种心理又反过来制约、引导着社会的经济活动和物质生产。在经济与文化的空间中，影视处在沟通两者的中心位置。

3. 更值得人们重视的是，影视文化正改变着本世纪50年代以后出生的一代又一代人的智能结构。他们对视听结合的运动画面的认知能力通常大大优于他们的前辈，他们有着更灵敏发达的视觉和听觉能力。在中国，70年代后半期以来出生的儿童，从小就比他们的前辈有更多的机会接受视听运动画面的熏陶和训练，他们在视屏和银幕前长大，这种心理上的早期培养，使他们的空间想象能力、视听协调配合能力、画面信息的捕捉能力、叙事过程的理解能力都明显比他们的父辈强。这一点很容易得到证实。在成年人和孩子一起观看“变形金刚”、“米老鼠和唐老鸭”等快速移动的动画片时，当成年人还在脑中组合画面，力图尽快理解其意时，孩子早已随着情节发出开心的大笑；那些瞬息闪动的画面让成年人深感目不暇接，眼花缭乱，而孩子却毫不费力，自在进入了画面情境。因此，美国调查的结果是：“无论是否读报、教育程度高低或是有哪种看电视的习惯，30岁以下的被调查者的回答一致表明电视对他们要比对30岁以上的人影响大，这种不同在30岁以下的年龄组里尤其明显。特别值得

注意的是：30岁以下的组整个接受教育的程度要比高龄人高，他们组成了第一辈电视的一代，就他们中的许多人的成长来说，电视既是教师又是保姆，而且会影响他们终身。”

4. 影视文化中的影视艺术也极大地影响了其他文学艺术。电影产生的初期以至很长一段时间，受到文学、戏剧、绘画的恩惠，从中借鉴了构思方法、叙事手法、光影构图等多种艺术营养；电视产生的时候，也汲取了电影、戏剧、小说、诗、广播剧等多种文学艺术的精华。但强大的影视文化一旦占据自己的空间，形成自己的艺术个性，它独特的艺术构思、叙述语言、审美形态就反过来恩泽了文学和其他艺术。小说中的蒙太奇式的段落组接，戏剧中的舞台分割，诗中的镜头式画面等等，前者如法国新小说玛格丽特·杜拉的作品，后者如我国新时期涌现的具有创新色彩的话剧《绝对信号》，它们融汇了影视艺术的特长，大大丰富了自身的艺术表现语言。许多作家自觉吸取影视艺术的观念，丰富和改造自己的创作心理。比如，王蒙谈到其作品《布礼》的心理结构时说：“我们坐在这里，谁也看不到哪个人头发变白。但是，如果通过电影镜头，通过摄影，通过小说，你把他儿时的像片和他的遗容放在一起，你会引起很多联想……。所以，人们的心灵，方寸之地，非常之小，但是它容纳的东西很多，它能够有大的跨度，而且能够重新加以排列组合。”^①这里的空间观念、蒙太奇思维十分明显。他还说：在《夜的眼》这篇作品中，写主观感觉，“我写街道，是写人对街道

^①王蒙《在探索的道路上》 《〈夜的眼〉及其他》第219页，花城出版社。

的感觉，就好像电影上的主观镜头一样。现在我们电影的主观镜头越来越多了……”^①镜头感帮助作者完成了人物主观感觉的意象描写。

综上所述，我们分析了影视文化及其传播上的种种特点——传播媒介的统治性、覆盖性；传播效果的共时性；作为意识形态和教化工具的可控性及其由此引起的不可忽视的正负效应；影视文化对物质消费文化的影响；对一代新人的思想道德、思维心态、认知方式的培养和制约；影视艺术对其他文艺及艺术家创作心理的影响等等。归纳起来，我们同时也就理解了影视文化对我们社会政治、经济、文化及人的精神素质、生命状态的重大影响，全面控制和无微不至的渗透。特别是电视，从其技术发展角度看，这个威力强大、不同凡响的视听媒介还处在它的发展初期，21世纪，影视文化将在多大程度上改变或制约人类生活，更是难以预料，这一切表明，学习了解影视文化，重视影视理论的研究，不管是对当代还是将来；对社会还是对个人，都是无可置疑，刻不容缓的事情了。

普及影视文化，搞好影视理论的学习，提高全民影视文化水平势在必行。首先，从专业教育上看，目前我国影视教育与正在迅猛发展的影视文化极不相称。专业从事电影电视教育的只有北京电影学院和北京广播学院两所高等院校；每年培养的专业人材与全国影视文化所需人员差距太远，与国外电影电视教育差距太大。苏联在20年代就创立了国立电影

^①王蒙《在探索的道路上》，《〈夜的眼〉及其他》第224页，花城出版社。

大学，爱森斯坦等电影大师就曾在此执教，培养了苏联第二、三代优秀的电影艺术家。在美国，50年代初大学开设电影课，至今已有1000多所大学开设了电影电视课；660多所大学有电影或电视专业；影视专业知识是一个美国文科大学生知识结构中不可或缺的部分。美国的电影观众只是我国的1/20，但其高等院校中电影专业的学生则是我国的几十倍。100多所大学可以授予电影博士学位。影视教育的落后状况直接制约了我国影视文化专业水平的提高。同时，从普及教育看，我国教师的影视文化素质也亟待提高。我国现有中学生3000万，加上大学生和高年级小学生，那么数量十分惊人，而他们就是影视文化接受的主体。面对这庞大的影视文化群体，我国影视教育基本上处于无所作为的状况。其中一个重要原因，我国各级教师与学生在影视文化水平上处于同一层次。除了爱好和感兴趣外，没有机会接受较系统的影视教育。学生为影视节目所迷恋，为某个明星所倾倒，议论片中情节和思想时，教师无法作出有说服力的引导和评判，更多的时候是放任自流、自生自灭。这种影视文化普及教育的落后状态，又直接制约了我国影视文化整体水平的提高。

电影电视艺术的发展既依靠影视专门人材，也与广大观众的欣赏、接受水平连在一起的。马克思说：“艺术对象创造出懂得艺术的主体和能够欣赏美的大众……。因此，生产不仅为主体生产对象，而且也为对象生产主体。”^①如果我们能够培养出几百万、几千万具有较高影视文化素养，并

①《马克思恩格斯选集》第2卷，第95页，人民出版社1973年版。