

美育丛书

其他艺术系列

影视艺术欣赏

4442

朱子 著

中央音乐学院图书馆藏书

书号

C

总记
登号

BK159064

山西教育出版社

社 长 任兆文
总 编 辑 左执中
责任编辑 李之杰
装帧设计 李晓兰
尾 花 王小云

影视艺术欣赏

(“美育丛书”其他艺术系列之一)

边东子 著

*

山西教育出版社出版发行

(太原市并州北路 69 号 邮编:030001)

新华书店经销 平遥县印刷厂印刷

*

开本:787×960 1/32

印张:7.125 字数:119 千字

1997 年 5 月第 1 版山西第 2 次印刷

印数:3001—8000 册

*

ISBN 7—5440—1028—7

G·1029 定价:7.30 元

编 者 的 话

1990年夏，刚成立的山西教育出版社在讨论选题，研究近期、长期的图书出版规划时，决定在未来的五年内出版一套以中学生（包括具有中等文化程度者）为读者对象的“美育丛书”。当年10月在北京成立了以中国音乐家协会副主席李凌、中国美术家协会副主席王琦为主编的编委会。1991—1992年，新闻出版署组织专家、学者进行多次研究论证后，确定“美育丛书”列入国家“八五”规划重点图书。

“十年树木，百年树人”，培育、造就一代新人是百年大计。在建设有中国特色的社会主义的新时期中，随着经济建设的蓬勃发展，建设社会主义精神文明成为突出的任务。培育“四有”新人，贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，把美育作为教育的重要组成部分已成为国人的共识。美育的核心是提高人的素质，是提高青少年的精神风貌和文明程度，改善、提高艺术欣赏和艺术创造的能力。实践证明，提高人的素质，不单是文化知识水平的提高，更需要审美观念、理想、意识、修养、能力、感受、情趣、标准的提高。

艺术教育不能等同、也不能完全替代美育，但

艺术教育能潜移默化地陶冶性情、纯洁心灵，是美育的中心环节，艺术美是美的集中体现，则是毋庸置疑的。艺术来自于人民，艺术也应该回归到人民之中；美来自于生活，同样也应该回归到生活之中。“美育丛书”旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，在美的世界中浏览、徜徉，在美的境界里遨游、驰骋。这套最基本的审美读物，紧紧围绕审美教育这个中心，重点是培养青少年健全的审美心理结构，包括感觉、知觉、情感、想象、理解等心理能力的提高与相互协调，扎实地加强审美意识，提高艺术鉴赏水平和识别能力。

知识浩若海洋，“隔行如隔山”，真正的全才是没有的。正像一位著名的画家所说：我非常爱听交响乐，觉得很美，但它美在哪里，不知其所以然。“美育丛书”深入到各个艺术领域和门类之中，努力做到既知其然又知其所以然，让读者领略、体味人类几千年文明史上丰富多采、目不暇接的艺术瑰宝，璀璨夺目、美不胜收的传世精品，艺术大师们的创作实践和杰出贡献。古今中外的艺术精品数不胜数，“美育丛书”尽可能地把优秀的、传世的、含金量极高的、富有审美价值的名作佳品介绍给读者。

“美育丛书”三个系列共400万字的35本小册子，基本上包括了人类创造的精神财富中各门各类的艺术领域。每本独立成册的书，主要篇幅是针对本艺术门类品种进行具体的、实在的审美鉴赏教育，对古今中外的传世名作佳品，从形式、风格、流派等方面浓墨重彩地进行具体细微的评

述，从具体作品的具体感受和赏析中训练培养审美体验和艺术欣赏能力。丛书的编辑方针是深入浅出，既从艺术入门必须掌握要领的A、B、C说起，又深入到各个艺术领域的具体门类品种之中。在美术系列中，读者既可以欣赏到绘画的各类画种和雕塑，还可以欣赏到工艺和民间美术、中国书法、印章与篆刻。在音乐舞蹈系列中可以欣赏到器乐、声乐、中外民歌、电影电视音乐以及舞蹈艺术。在其他艺术系列中可以欣赏到自然美，以及和我们日常生活相关相伴的建筑、园林、服饰、影视、邮票、摄影等艺术美。

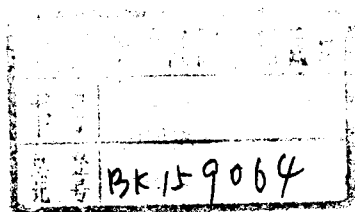
提高图书质量，名副其实地成为国家重点图书，是丛书全体作者的奋斗目标。丛书编委会提倡大专家写小文章，大手笔写小册子，既通俗易懂又品位较高、雅俗共赏。丛书的作者们兢兢业业，用最精炼的文字和严谨的结构写好每一个选题。《美，在你身边》是丛书的开宗明义之篇，在与读者促膝谈心中，谈美的对象、美的类型，谈美的奥秘、美与人生。全书生动有趣地揭示出纷繁复杂的大千世界中，美是什么？美在哪里？怎样才算美？怎样才更美？雅俗、文野、深浅、高低的区分，美与人生之间内在深刻的联系……明确地、实在地告诉人们：美，并非是远在天边的、不可捉摸的、神秘莫测的、抽象无形的事物；美，近在眼前，看得见，摸得及，听得到，觉得着；美，就在我们身边；每个人都应该、都可以拥有更多的美，拥有美的生活，拥有美的人生。美术是个大艺术领域，门类品种之多为各姐妹艺术之冠。

《美术审美漫话》是美术系列的提纲之作，只写了七万余字就把方方面面的问题说清讲明，把一个最难做的深奥的题目作了恰当的表述、准确的描绘、惜墨如金的处理，体现了作者厚积而薄发的功力。音乐同样也是大艺术领域，《音乐审美漫话》是音乐舞蹈系列的挈领之作，只用八万余字同样把音乐欣赏的14个方面剖析得深刻条理。油画作品何止成千上万，但真正的传世精品只不过100余幅。《油画艺术欣赏》展示的41幅世界名画将引您进入油画艺术的圣殿，饱览和具体赏析各种风格、各种流派、各个时代的代表作的魅力和艺术美。

“十年磨一剑”的内涵是精益求精。“美育丛书”绝大多数小册子，都经过一改二改，乃至三改后才成稿。丛书编写中一部分作者曾知难而退，一部分作者则因病因故辍笔，有的甚至尚未完稿即离开人世。这给丛书按时按质完成带来极大的困难。难能可贵的是不少作者激流勇进、知难而上，步履维艰地为严肃读物争一席之地表现了可敬的奉献精神。广大读者深深感谢他们，向他们致意！并永远记住他们！

1995年10月

目 录

引 子	1
一 灰姑娘怎样成了艺术女神	
——简说电影的历史	5
女神，鼓起科技之翼	5
“电影之父”卢米埃尔	8
第一导演梅里埃	10
电影艺术开创者格里菲斯	12
爱森斯坦和普多夫金	15
现代电影和巴赞的理论	19
中国电影之路	21
二 欣赏影视艺术的准备	25
“看”与“欣赏”	25
观众的介入	30
心理准备和整体感受	32
走向高层次	32

三 说长道短话电影

——浅谈电影的特点	35
电影的特点	35
直接形象和间接形象	36
直观性和逼真性	37
人物的刻画	37
情节和人物性格	53
电影和戏剧	59
戏剧的夸张和电影的真实	66
情境的作用	69

四 走进影视世界

——影视片的时空结构	74
虚假的真实	74
运动的艺术	75
不连续的连接	76
有限中的无限	78
两种时空结构	79

五 摄影机怎样述说

——谈电影的语言	89
画面，电影语言的基本原素	89
景别、摄法及其它	91
蒙太奇，镜头创造的奇迹	98
用蒙太奇改变和创造时空	100

用蒙太奇制造节奏和韵律	104
用蒙太奇表达情绪和思想	110
叙事蒙太奇和表现蒙太奇	111
长镜头理论，相信“眼见 为实”吗？	123
六 音与画的艺术	129
伟大的哑巴要说话	129
呀呀学语时的尴尬	132
对白的艺术	135
音响效果的作用	137
音画结合的艺术	150
音响作为蒙太奇因素	158
七 光和色的艺术	160
光，大自然的艺术	160
光在影视艺术中的作用	162
色彩，新的革命、新的世界	168
八 导演，不露痕迹的统帅	175
导演是影片的统帅	175
导演和剧本	176
导演和演员	179
导演和表演	180
导演和摄影	184

导演和音乐	185
导演和剪辑	187
九 演员——银幕上永恒的魅力	189
仅仅是形体美吗?	189
费雯丽的道路	190
演得像和演出角色的内涵	196
本色的魅力	197
银幕魅力的来源	199
体验派和表现派	203
角色和自我	204
十 一对姐妹花——电影和电视的异同	207
一对姐妹花	207
20 平米的舞台和 1 平米的桌面	209
不同的欣赏方式	210
多机拍摄	213
大题材和小画面	213
后 记	216

引 子

电影是一种需要去捉摸其涵义的语言，而很多迟钝的、光看不想的、被动的观众总是难以去消化画面的涵义的。

——〔法〕马赛尔·马尔丹

如果有人问：“你听得懂交响乐吗？”你可能不大会介意。

如果有人问：“你看得懂芭蕾舞吗？”你可能也不大会介意。

可是如果有人问：“你看得懂电影和电视吗？”你可能会忿忿不平：“谁还看不懂电影和电视！”

的确，电影由于它的直观性，以及对现实生活的逼真的还原，一直被认为是一种大众化的娱乐手段。文盲绝对不会看小说，勉强能识几个字的人也不会在自己的屋子里挂一幅中国的泼墨山水，或是一幅外国的印象派绘画。我们的音乐工作者多少年来排除重重困难，努力普及交响乐，可是现在铺天盖地而来的仍是流行音乐……但不管

是目不识丁的文盲，还是五音不全的“音盲”，不管是才入校门的学子，还是博古通今的学者，都可以坦然地进入电影院观看电影，或是坐在家里看电视。没有人会问你是不是看得懂，是不是会欣赏。

的确，如今不乏能“看懂”电影、电视的人。可是“看懂”和“欣赏”的层次却是不同的。一般人常说的“看懂”，是指仅仅能看懂一部影片中表述得最明白、最直露的部分，比如这部电影的故事内容，这部影片所要表现的主题（也仅限于那些剧情简单、比较通俗易懂，表现手法比较“传统”的影片）。而“欣赏”是指具备了一定的艺术修养，对影视艺术的美学规律有一定的了解，加之欣赏者本人又有一定的生活积累与体验，因而能从电影、电视艺术的各个层面，对一部影视片进行更深入的读解，并在此基础上通过“欣赏”，受到美的感染，在心理上得到愉悦。

比如，一个人看了电影《老井》说：“这片子是说一个村子里的人费了九牛二虎之力，还搭进了好几条人命才打出了一口井。”这至多只能算是“看过”，还说不上是“看懂”。

如果另一个人说：“这部电影虽然讲述的是老井村几代人，尤其是旺泉的故事，但它是通过一个村子、一个人的命运，表现了中华民族的文化 and 中华民族为了争取生存而顽强拚争的精神。”这些人就是会“欣赏”电影的人。

《老井》

如果有人看了美国影片《阿甘正传》后说：“这片子是说傻乎乎的阿甘受到命运的关照，成了一个富翁。”那他们也至多只能算“看过”这部电影。但仍然没有达到“看懂”的程度。

而另一个人则说：“这部影片通过阿甘传奇般的经历，不仅阐述了一个人往往

《阿甘正传》

只有不计得失、才能成功的道理。更主要的是通过阿甘的经历，把美国几十年的重大历史事件贯穿在一起，表现了它们对美国社会的冲击和影响。”这当然不仅是看懂了电影，而且是一个会欣赏电影的人。

一个人看了早期的无声片《战舰波将金号》中那组婴儿车从台阶上滚下的镜头后，可能会说：“沙皇军队太残酷了，连婴儿都不放过。”他只能算是“看电影”

如果另一个人说：“这组镜头就是著名的‘敖德萨台阶’。是著名的导演爱森斯坦使用电影的特殊语言‘蒙太奇’的最成功之作。”无疑，说这话的人就不仅是会“看电影”，会欣赏电影，并且了解电影的发展史，具备了电影的基本知识了。

现在一些年轻人非常喜爱影星，这本是无可厚非的事。可是要问：“你为什么喜欢呢？”

有人会说：“因为他长得好帅好帅！”，那么这人只能叫做“追星族”，因为这位朋友并没有真正理解那位演员在艺术上的贡献和成就，而只是被演员的外表所吸引。

如果另一个人说：“因为这位演员不仅有很好的外形，而且演出了角色的内在气质和深层的心理活动。”那么这位朋友是会欣赏电影的，而不是一位盲目的“追星族”。

那么怎样才能成为一个“会欣赏”电影、电视片的人呢？这就是我们想在这本书中探讨的问题。

一 灰姑娘怎样 成了艺术女神

—— 趣说电影的历史

一种艺术决不能在未开垦的处女地上产生出来，而突如其来地在我们眼前出现。它必须吸取人类知识中的各种养料，并且很快地把它们消化。

——〔法〕乔治·萨杜尔

女神，鼓起科技之翼

电影现在已经是一位楚楚动人的艺术女神了。人们还把她和文学、音乐、建筑、美术、雕塑、戏剧另外几位艺术女神列在一起，称为“第七艺术”。在七位艺术女神中，电影是最年轻的（在希腊神话中，主管科学、艺术的女神共有九位，她们各有芳名，统称为“缪斯”，于是也有人把电影列入其中，称为第十女神），1996年，全世界刚刚隆重地为她庆祝了100周年生日，而这一年，电影在中国的“芳龄”是90岁。作为一个人，这样

的年龄无疑是高寿了，可是作为一门艺术，这至多只能算是豆蔻年华。因此，在诸位艺术女神之中，她只是一位小妹妹。电影所以诞生得这样晚，有一个重要原因，就是电影较之其它艺术，更依赖科学技术的进步，是技术之父和艺术之母的结合产生了电影。没有光学、电学、化学、机械等一系列科技的进步，是不可能有的电影的。同时，随着人类科学技术的进步，电影又出现了“宽银幕”、“立体电影”、“球幕电影”，以及电脑控制的、可以让观众参与故事发展的“交互式电影”等。随着科学技术的不断进步，它还在不断发展。正是凭借着现代科技之翼，电影这位最年轻的艺术女神才能凌空翱翔。同时也只有吸收其它姐妹艺术的成就，电影才能够展露她的动人风采，真正成为一门艺术。

人类早就幻想有一种能动的画，画面上的人能行走坐卧、言谈说笑，鸟能飞，马能跑，花儿能随风摇曳……但是由于科学技术的局限，在很长一段时期，人们还只能把它当作一种美好的、不知何时才能实现的梦。不过，任何时代都不乏努力探索的仁人和智者。早在我国的春秋战国时代，墨子就观察和记录了“小孔成像”以及平面镜、凹面镜与凸面镜的不同成像现象。那时虽然不可能把这些现象和上千年后的“电影”与“摄影机”联系起来，然而这些记载说明了我们的祖先也曾经在和电影相关的科技领域里徜徉过，并且有所收