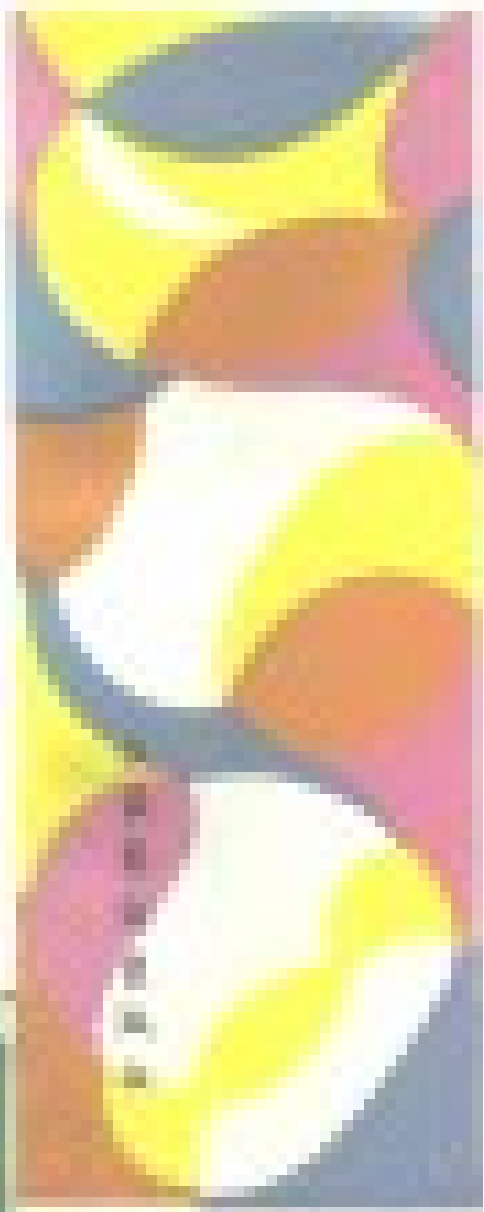

电影学原理

文化艺术出版社

电影学原理

大学电影课系列教材之一

电影学原理

系列主编：沈嵩生

本书主编：李 洪 吕亚人

文化艺术出版社

大学电影课系列教材之一

电 影 学 原 理

系列主编：沈嵩生

本书主编：李 洪 吕亚人

★
文化艺术出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店北京发行所经销

北京顺义冠中印刷厂印刷

★
开本850×1168毫米 1/32 印张14.375 字数346,000

1989年1月北京第1版 1989年1月北京第1次印刷

印数 0,001—1,060 册

ISBN 7-5039-0235-3/G·24

定价：5.50 元

编委会

常务编委：李 泱 汤 洵 孙志强 吕亚人 贺常端

编 委：石 城 汤 洵 孙志强 吕亚人 刘树林

朱少玲 李 泱 李亦中 严蓉仙 何 甦

吴恭俭 贺常端 凌振元 舒其惠

(以姓氏笔画为序)

前 言

电影作为一种新兴的艺术样式，深受广大群众特别是青年观众的喜爱，历久不衰。电影是一种国际艺术，它在当今社会生活中产生着越来越大的影响。新时期以来，我国社会主义电影事业发展迅速，不少高等院校纷纷开设电影课程或讲座。电影进入大学课堂，标志着我国电影艺术的理论研究和教育工作都步入了一个新的阶段。

为了给大专院校电影课教学提供一套适用的教材，满足大学师生对电影文化日甚一日的渴求，并为建设我们中国自己的有特色的社会主义电影理论、教育体系做出力所能及的贡献，我们北京师范学院、杭州大学、湖北大学、安徽大学、南开大学、山东大学、河南大学、华东师范大学、上海师范大学、湖南师范大学、吉林大学、吉林师范学院、华南师范大学、湘潭大学等十四所高等院校部分从事电影课教学的教师，在国家教委、中国高等学校电影学会和文化艺术出版社及各院校领导支持下，联合发起编写这套大专院校电影课程系列教材。

一九八七年五月，在北京师范学院召开了第一批三本教材的统稿会，讨论了油印稿。会后，各执笔人又分头修改了自己的稿子，并由各本教材主编统改了书稿。系列教材主编、北京电影学院院长沈嵩生副教授又亲自审阅了三本书稿，并撰写了总序。第一批三本教材是：《电影学原理》、《电影作品选评》、《电影论文选》。

《电影学原理》是第一批三本书的核心教材。我们编写这本带有电影课程的总论性质、基础性质的教材的目的，是为了适应各普

通高等院校开设“电影艺术概论”、“电影基础理论”等性质课程的需要，向有关师生提供一本纲目清晰、体系严整、内容扼要、繁简适当的教学用书。不言而喻，这本教材，也可以作为艺术院校的学生的参考读物；同时，也向广大青年电影爱好者、业余影评员，提供有关的电影历史、理论方面的基本知识。

《电影学原理》在编写过程中，考虑并贯彻了以下几个原则：

一、尽可能准确、简明、通俗地阐述电影学的基本原理、基本知识和基本技巧，为建立我们具有中国特色的社会主义电影理论体系添砖加瓦。

二、注重贯彻百花齐放、百家争鸣、外为中用，推陈出新的方针，发扬学术民主，尽可能吸取中外有代表性的电影理论研究成果，以增强教材的科学性、系统性、稳定性。

三、注重理论联系实际的马克思主义的基本原则，尽量引证中外电影名片中的例子来诠释有关理论观点。另一方面，努力运用马克思主义的艺术理论，来鉴别、分析纷纭复杂的电影现象、电影作品、电影史料。

四、注重教材的简明性、实用性。要给各校电影课教师的讲授以必要的纲目、脉络，又不宜失之繁琐，使他们有可能针对学生的实际需要，进行补充、发挥，具体化。

五、注意与《电影作品选评》和《电影论文选》两本教材相配合，以期培养、提高大学生或其他读者的自学能力、分析能力、鉴赏能力。

六、为了繁荣新时期的电影事业，尽量吸取新时期我国电影理论研究、探索的一些重要学术成果。对于一些有益于启发学生思路、开阅读者眼界的新观点、新作品，也作了适当的介绍。

本书由李泱、吕亚人主编，各章执笔人是：第一章电影历史，刘树林（吉林师范学院）；第二章电影功能，李泱（北京师范学院）；第三章电影制作，李亦中（华东师范大学）；第四章电影特

性，吕亚人（安徽大学）；第五章电影编剧，何魁（河南大学）；第六章电影改编，舒其惠（湖南师范大学）；第七章电影导演，孙志强（湖北大学）；第八章电影表演，严蓉仙（山东大学）；第九章电影摄影，石城（吉林大学）；第十章电影声音，贺常端（南开大学）；第十一章电影美术，汤洵（杭州大学）；第十二章电影剪辑，吴恭俭（湘潭大学）；第十三章电影流派，凌振元（上海师范大学）；第十四章电影评论，朱少玲（华南师范大学）。

编写电影课程系列教材，实属创新之举。由于我们学力有限，缺乏经验，本书体例、风格、文字尚未能尽如人意，疏漏之处，定不在少，恳请专家、教师、读者不吝批评指正。

十四院校电影系列教材编写组

1988年2月

目 录

前言	(1)
第一章 电影历史	(1)
第一节 电影史的分期及其理论	(2)
一 电影技术发明期 (1832—1895)	(4)
二 电影艺术形成期 (1895—1912)	(6)
三 电影文学确立期 (1912—1927)	(8)
四 电影全面成熟期 (1927—1945)	(10)
五 电影继续发展期 (1945—)	(12)
第二节 世界电影的发展趋势	(13)
一 装在铁盒里的“大使”——美国电影	(14)
二 电影文学的发祥地——苏联	(16)
三 电影的诞生地——法国	(19)
四 东方电影的巨星——中国	(22)
五 新现实主义电影的故乡——意大利	(24)
六 东方“古老的电影大国”——日本	(27)
第二章 电影功能	(29)
第一节 对电影功能的基本认识	(29)
一 什么是电影功能	(29)
二 电影对群众文化生活的巨大影响	(35)
三 电影对其他艺术发展的促进作用	(35)
第二节 电影的五种社会功能	(38)
一 教育功能	(38)
二 认识功能	(41)
三 审美功能	(45)

四	信息功能·····	(52)
五	娱乐功能·····	(55)
第三节	让电影在两个文明建设中发挥更大的作用·····	(58)
一	电影社会学的一个重要课题·····	(58)
二	寓教于乐是我国电影的优良传统·····	(62)
三	单纯说教、噱头庸俗都会妨碍电影在两个文明建 设中发挥应有的积极作用·····	(64)
第三章	电影制作·····	(67)
第一节	准备阶段·····	(68)
一	电影文学剧本·····	(68)
二	分镜头剧本·····	(70)
三	选择外景与演员·····	(73)
第二节	拍摄阶段·····	(76)
一	开拍前的准备·····	(76)
二	实拍·····	(79)
第三节	后期制作·····	(84)
一	剪辑·····	(84)
二	混录·····	(88)
第四章	电影特性·····	(92)
第一节	综合性·····	(92)
一	电影是综合性艺术·····	(92)
二	电影艺术综合性的表现及涵义·····	(93)
第二节	视觉性·····	(100)
一	电影艺术视觉性的来源·····	(100)
二	从电影艺术的发展历史来看·····	(101)
三	从电影与其他艺术比较来看·····	(101)
第三节	逼真性·····	(104)
一	科学技术的发展赋予了电影逼真性特点·····	(105)

二	逼真性是电影区别于其他艺术的基本特性.....	(106)
三	逼真性和假定性的辩证统一.....	(108)
第四节	蒙太奇.....	(110)
一	蒙太奇及其原理.....	(110)
二	蒙太奇的产生和发展.....	(112)
三	蒙太奇的作用.....	(118)
第五章	电影编剧.....	(121)
第一节	电影剧作的特殊性.....	(121)
一	电影剧本是影片思想和艺术的基础.....	(121)
二	电影剧作的特殊性.....	(124)
第二节	题材的选择.....	(126)
一	电影和戏剧在题材选择上的差异.....	(127)
二	电影与小说在题材选择上的差异.....	(134)
第三节	题材的加工.....	(142)
一	蒙太奇结构.....	(143)
二	电影的结构形式.....	(145)
三	电影结构的技巧.....	(151)
第六章	电影改编.....	(159)
第一节	电影改编的基本知识.....	(160)
一	要充分认识电影改编的创造性.....	(160)
二	要懂得电影改编的限定性.....	(163)
三	要把握住忠实性和创造性相统一的原则.....	(167)
四	电影改编需要多方面的合作.....	(169)
第二节	改编者应有的修养.....	(171)
一	树立正确的世界观,培养高度的历史洞察力.....	(171)
二	有丰富的生活积累和广博的知识.....	(174)
三	有良好的艺术素养和独到的审美识力.....	(175)
四	懂得电影艺术的特征及电影创作的全过程.....	(177)

第三节 改编的步骤和方式方法	(177)
一 改编的步骤	(177)
二 改编的方式和方法	(181)
第七章 电影导演	(188)
第一节 导演的作用及职责	(188)
一 导演的地位和作用	(188)
二 导演的职责和权力	(192)
第二节 导演如何选择和研究剧本	(195)
一 导演如何选择剧本	(195)
二 导演如何研究剧本	(197)
第三节 导演构思与阐述	(198)
一 导演构思的形成	(198)
二 导演阐述的写作	(200)
第四节 导演分镜头	(204)
一 分镜头的目的	(204)
二 怎样进行分镜头	(204)
第五节 导演选用和指导演员	(209)
一 发现和选择阶段	(209)
二 排练阶段	(212)
三 拍摄阶段	(214)
第六节 导演艺术风格的形成	(216)
一 导演艺术风格的涵义	(216)
二 导演艺术风格的形成原因和体现	(216)
第八章 电影表演	(221)
第一节 电影表演艺术的发展	(221)
一 默片时期的哑剧式表演	(221)
二 “明星制”的兴起	(222)
三 非职业演员的起用, 表演趋向自然化	(223)

四	当代电影表演艺术日臻成熟,从体验到体现……	(225)
第二节	电影表演和编剧、导演的关系……	(226)
一	演员和编剧……	(226)
二	演员和导演……	(228)
三	编、导、演的关系……	(230)
第三节	银幕表演和舞台表演的异同……	(232)
一	演员在艺术创作整体中的地位和作用不同……	(232)
二	审美意识的差异……	(233)
三	电影表演和戏剧表演在技术上的差异应得到重视……	(234)
第四节	电影表演流派简介……	(236)
一	体验派……	(236)
二	表现派……	(238)
三	本色派……	(239)
四	表演派(技巧派)……	(240)
五	近年来表演理论的新探索……	(241)
第五节	电影演员的修养……	(245)
一	才能和技巧……	(245)
二	修养、积累、生活……	(247)
三	为艺术而献身的精神……	(248)
第九章	电影摄影……	(250)
第一节	电影摄影是体现电影特征的基础元素……	(250)
一	摄影是获取电影画面的直接手段……	(250)
二	摄影影像的特质与电影特性……	(251)
三	电影摄影赋予电影画面以特定效果……	(253)
第二节	画面构图……	(254)
一	构图的定义……	(254)
二	摄影师获取恰当构图的手段……	(255)

三	画面构图的“法则”	(257)
第三节	光线与色彩	(269)
一	光是摄影的基础	(269)
二	影调和色彩	(270)
三	布光	(277)
第四节	移动摄影	(279)
一	移动摄影的历史	(279)
二	移动摄影的基本形式	(279)
三	移动摄影的艺术表现力	(280)
四	综合性移动长镜头的两大类型及其各自的美学 价值	(282)
第十章	电影声音	(285)
第一节	有声电影是视听艺术	(285)
一	早期电影是无声电影	(285)
二	声音进入了电影	(286)
第二节	自然音响	(287)
一	自然音响是电影独特的艺术表现手段	(287)
二	自然音响的艺术功能	(287)
第三节	电影音乐	(292)
一	电影音乐的产生和发展	(292)
二	电影音乐的特性	(294)
三	电影音乐的功能	(296)
四	电影歌曲	(298)
五	电影音乐的民族化和时代感	(299)
第四节	人物语言	(301)
一	电影人物语言的表现形式	(302)
二	演员是人物语言的体现者	(305)
三	配音译制是电影人物语言的独特表现形式	(306)

第五节 电影声音和画面的关系.....	(307)
一 就表现影片的内容来说, 常见的音画关系有两种类型.....	(308)
二 从时间关系看, 声画关系有同时性和非同时性之分.....	(309)
三 就空间关系而言, 声画关系可以分画内和画外.....	(309)
第十一章 电影美术.....	(312)
第一节 电影美术的地位与作用.....	(313)
一 电影美术在电影艺术中的地位.....	(313)
二 电影美术在一部影片中的作用.....	(315)
第二节 电影美术的特性.....	(320)
一 运动性.....	(321)
二 逼真性.....	(324)
三 综合性.....	(328)
第三节 电影美术的内容.....	(330)
一 布景.....	(331)
二 道具.....	(335)
三 化妆.....	(337)
四 服装.....	(339)
五 电影美术设计应注意的问题.....	(340)
第十二章 电影剪辑.....	(342)
第一节 电影是剪辑的艺术.....	(342)
一 什么是电影剪辑.....	(342)
二 剪辑使电影成为一门独立的艺术.....	(345)
第二节 剪辑师.....	(355)
一 剪辑师与影片的其他制作者的分工合作.....	(355)
二 剪辑师的职责.....	(358)

第三节	剪辑技巧与观念.....	(366)
一	机械的原则与戏剧性的原则.....	(366)
二	剪辑的传统技巧与现代技巧.....	(368)
三	剪辑的常规要求与风格化.....	(370)
第十三章	电影流派.....	(373)
第一节	风格与流派.....	(373)
一	电影风格.....	(373)
二	电影流派.....	(375)
第二节	世界主要电影流派.....	(376)
一	勃列顿学派.....	(376)
二	德国表现主义.....	(379)
三	先锋派电影运动.....	(380)
四	苏联电影学派.....	(384)
五	好莱坞类型电影.....	(387)
六	意大利新现实主义.....	(390)
七	法国新浪潮.....	(394)
八	西方现代主义.....	(397)
九	中国左翼电影.....	(402)
第十四章	电影评论.....	(409)
第一节	电影评论的地位和作用.....	(409)
一	通过电影评论可以研究电影创作的成败得失, 探索电影创作的规律,从而总结正反两方面的 经验.....	(410)
二	通过电影评论可以具体地帮助观众提高欣赏水 平,使他们从影片中获得更多的艺术享受,并 陶冶情趣.....	(413)
第二节	电影评论的前提与准备.....	(415)
一	看好电影是评论的前提.....	(415)

二	要掌握电影欣赏的特点.....	(417)
三	熟悉电影的特性, 亲知电影的制作过程.....	(418)
第三节 电影评论的标准和原则.....		(420)
一	坚持“双百”方针, 摒弃“一言堂”.....	(421)
二	讲究科学性, 要有分寸感.....	(422)
三	针对性强, 要贴近评论对象.....	(424)
四	既要有理论升华, 又不脱离影片具体实际.....	(425)
五	用生活真实、历史真实与艺术真实相统一的准则 衡量影片的成败.....	(426)
第四节 电影评论的方法与要求.....		(427)
一	把影片放在当时的历史条件下进行分析.....	(428)
二	把握总体构思、基本思想倾向和艺术追求, 全面 客观地评价影片.....	(429)
三	要提倡影评人与电影工作者交朋友.....	(431)
四	要重视艺术分析.....	(432)
五	要敏感, 有广博的知识.....	(433)
第五节 影评的种类、形式与文风.....		(435)
一	评论、评介与观后感.....	(435)
二	论说文体、书信体、对话体和影院人语.....	(436)
三	影评要有良好文风.....	(438)