

李 泱 编 著

影视 艺术概论

YINGSHI YISHU GAILUN

工业大学出版社

LY
11
J9

影视艺术概论

李 洪 著

北京工业大学出版社
0000242

内 容 提 要

本书从理论与实践的结合上系统地阐述了电影与电视的诞生与发展、影视的创作与改编、影视的片种与样式、影视的地位与作用、影视的共同特征与差异、影视的导演、表演、摄制、音响和美工、影视的鉴赏与评论,最后一章结合我国最具代表性的10部电影和5部电视剧进行评析。每章之后附有思考题。本书内容系统、全面、观点新颖,可提高大专院校学生的影视鉴赏能力。

3008/21

影视艺术概论

李 泱 著

*

北京工业大学出版社出版发行
各地新华书店经销
徐水宏远印刷厂印刷

*

1994年2月第1版 1994年2月第1次印刷

787×1092毫米 32开本 11.375印张 253千字

印数:1~6000

ISBN 7-5639-0346-1/G·178

定价:7.30元

(京)新登字 212 号

目 录

第一章 绪 论	(1)
一、 影视是影响亿万人精神文化生活的重要艺术 ...	(1)
二、 大学影视艺术理论课程的任务	(7)
1. 了解影视艺术诞生与发展的历史.....	(9)
2. 学习有关影视的基础知识、基本理论.....	(10)
3. 提高影视鉴赏审美能力	(10)
4. 培养影视教育、理论人才.....	(11)
三、 影视艺术理论课程的学习方法.....	(13)
1. 要认真学习马克思主义的艺术理论和党的影视 方针、政策.....	(14)
2. 要有一种知难而进、韧战不息的精神.....	(14)
3. 要注意影视艺术研究的特殊性	(15)
4. 要以自己已有的观赏电影、 电视剧的艺术实践为基础	(16)
5. 要积极参加校内外的影视评论活动	(17)
第二章 电影的诞生与发展	(18)
一、 电影的诞生.....	(18)
二、 电影的发展.....	(22)
第三章 电影的创作与改编	(33)
一、 电影的创作.....	(33)
二、 电影的改编.....	(40)

第四章 电影的片种与样式	(42)
一、电影的片种	(44)
1. 故事片	(44)
2. 纪录片	(46)
3. 科教片	(48)
4. 美术片	(49)
二、常见故事片样式	(51)
1. 现实片	(52)
2. 改编片	(52)
3. 喜剧片	(53)
4. 惊险片	(54)
5. 历史传记片	(55)
6. 儿童片	(56)
7. 科幻片	(56)
8. 技艺片	(57)
第五章 电视剧的诞生与发展	(58)
一、电视剧的诞生	(61)
二、电视剧的发展	(64)
第六章 电视剧的创作与改编	(68)
一、电视剧编剧的素养	(69)
1. 要深入生活,熟悉生活	(69)
2. 要掌握电视剧创作的特殊规律	(71)
3. 要掌握电视剧在塑造屏幕形象与 典型时的要求	(72)
二、电视剧创作的手法与技巧	(73)
1. 创作手法	(73)
2. 创作技巧	(76)

第七章 电视剧的种类	·····	(77)
一、电视片种	·····	(77)
1. 电视新闻片	·····	(78)
2. 电视教育片	·····	(78)
3. 电视专题片	·····	(78)
4. 电视文艺片	·····	(78)
二、电视剧主要样式	·····	(81)
1. 电视短剧	·····	(81)
2. 电视单本剧	·····	(84)
3. 电视连续剧	·····	(87)
4. 电视系列剧	·····	(90)
第八章 影视的地位与作用	·····	(92)
一、影视在现代文化艺术中的地位	·····	(94)
二、什么是影视的社会作用	·····	(95)
三、影视的四种社会作用	·····	(97)
1. 教育作用	·····	(97)
2. 认识作用	·····	(97)
3. 审美作用	·····	(98)
4. 娱乐作用	·····	(100)
第九章 影视的共同特征及差异	·····	(102)
一、影视的共同特征	·····	(102)
1. 综合性	·····	(102)
2. 视觉性	·····	(104)
3. 逼真性	·····	(105)
4. 组接性(蒙太奇)	·····	(107)
二、影视的差异	·····	(120)
1. 画面的清晰程度不同	·····	(124)

2. 观赏的具体环境不同·····	(125)
3. 摄制的技术手段不同·····	(126)
4. 艺术的成熟状况不同·····	(127)
第十章 影视的制作·····	(130)
一、 影视的导演·····	(130)
1. 影视艺术是导演艺术·····	(131)
2. 影视导演的职责·····	(133)
3. 影视导演的素养·····	(135)
4. 导演的工作步骤·····	(139)
5. 导演的艺术风格·····	(144)
二、 影视的表演·····	(145)
1. 演员在影视艺术中的地位和作用·····	(147)
2. 影视演员的基本条件·····	(150)
3. 演员不同的表演·····	(153)
三、 影视的摄制·····	(156)
1. 影视艺术的主要创作人员·····	(157)
2. 摄影师、摄像师的素养·····	(160)
3. 画面构图·····	(164)
4. 光线与色彩·····	(165)
5. 景别和拍摄角度·····	(166)
6. 移动摄影、移动摄像·····	(169)
四、 影视的声音·····	(170)
1. 音响·····	(170)
2. 音乐·····	(175)
3. 话音·····	(178)
五、 影视的美工·····	(181)
1. 影视导演的得力助手·····	(182)

2. 难度甚大的工作岗位·····	(184)
3. 影视美术的内容·····	(186)
第十一章 影视的鉴赏与评论 ·····	(190)
一、 影视的鉴赏 ·····	(190)
1. 什么是影视鉴赏·····	(190)
2. 影视鉴赏的作用·····	(194)
3. 影视鉴赏的过程·····	(200)
4. 影视鉴赏中的共鸣·····	(204)
二、 影视的评论 ·····	(208)
1. 什么是影视评论·····	(209)
2. 影视评论的作用·····	(212)
3. 影视评论的标准·····	(221)
4. 影视评论的写作·····	(232)
第十二章 影视作品评析 ·····	(242)
一、 电影作品评析 ·····	(242)
1. 一部有鲜明民族风格的影片 ——赞优秀影片《白毛女》·····	(242)
2. 新中国电影新水平的标志 ——评电影《董存瑞》·····	(249)
3. 成功的改编,精彩的表演 ——《青春之歌》赏析·····	(258)
4. 革命传记影片的先锋 ——谈影片《聂耳》的成就·····	(267)
5. 社会主义新农村生活的剪影 ——电影《李双双》赏析·····	(277)
6. 琼岛之花,刚健雄奇 ——谈《红色娘子军》中的琼花形象·····	(286)

7. 发人深思,平中见奇	
——电影《邻居》漫评·····	(294)
8. 深刻的悲剧,难忘的角落	
——谈《被爱情遗忘的角落》·····	(302)
9. 祖国山河秀,人民情谊深	
——谈《牧马人》主题的深刻性·····	(311)
10. 史诗展银幕,求真不求奇	
——赞成荫导演的《西安事变》·····	(319)
二、电视剧作品评析·····	(328)
1. 真挚质朴,平中见奇	
——电视剧《凡人小事》简析·····	(328)
2. 纪实性的艺术,屏幕上的珍品	
——电视剧《新岸》的成就·····	(332)
3. 充满诗意的画卷,人民教师的赞歌	
——电视连续剧《寻找回来的世界》	
赏析·····	(336)
4. 渴望真诚的生活,室内剧的发端作	
——谈大型电视室内剧《渴望》·····	(341)
5. 一部值得青少年观赏的屏幕佳作	
——谈电视连续剧《封神榜》·····	(347)
后记·····	(353)

第一章 绪 论

《影视艺术概论》是在大学开设的一门艺术理论课程。社会在前进,艺术在发展,教育在改革,知识在更新。80年代初,由于夏衍先生的倡议,电影作为艺术理论的一门学科,进入了我国普通大学的课堂。90年代初,由于国家教委的亲切关心与指导,影视选修课,又进入了普通高中的课堂。这在中国教育史上,都是值得书写专章的大事。邓小平同志曾经明确指示,教育要做到3个面向:面向现代化,面向世界,面向未来。我们认为,现在已经到了在大学、高中普遍设置影视课程、大力普及影视文化的时候了。

一、影视是影响亿万人精神文化生活的重要艺术

电影自19世纪末叶问世以来,已有了近一个世纪的历史。电视自本世纪30年代诞生至今,已有了半个多世纪的历史。在人类艺术发展史上,电影电视都是最年轻的艺术,但又是现代化的综合艺术,它们利用了人类文明长期积累的成果,因而显示了后来居上的优势。随着电视机走进越来越多的家庭,影视已经成为两门影响亿万人的精神文化生活的重要艺术。

电影电视,既是艺术,也是文化信息的大众传播媒介。如同广播、报纸、刊物一样,影视都可视为强有力的新式传播媒介。对于不识字的人来说,报纸刊物难以起作用;而影视则能

起作用。不识字的人,对于看电影、看电视的要求往往更为迫切。电影电视集多种媒介的优点于一身,声图并茂、视听兼顾,具有极强的艺术感染力。许多人齐聚一堂,在黑暗的影院中共同观赏一部影片,这实际上是一种情绪的互感与交流,这无疑会强化被影片感染的效果。一家人围坐在电视机前,在亲切、温馨的家庭气氛中,共同观赏一部电视剧,边看边议,相互切磋,这也是一种特殊的观赏环境,会取得独有的小群体观赏效果。

早在1907年,当电影还在它的童年时代,人们普遍地视之为“廉价的市集上的杂耍”时,列宁就以其深邃、锐利的眼光,看到了电影这种新兴艺术巨大的潜能。根据克鲁普斯卡娅的回忆,列宁喜欢看电影并且对电影极为关心。当时,列宁住在芬兰的古奥卡尔城。有一次当有人在列宁面前谈起了电影,专门谈到电影的宣传作用时,列宁细心倾听,并加入谈话,发表了自己的见解:“当电影在庸俗的投机者手中时,它常常以恶劣内容的剧本将群众引入堕落之途,它所带来的害处比益处多。但是,当群众掌握了电影时,并且当它掌握在真正的社会主义文化工作者手中时,它就是教育群众的最强有力的工具之一”。^①列宁是非常敏感和有远见的。当电影这种现代综合艺术问世不久,他就看出了它由于掌握在不同人手中而可能产生的积极、消极作用。由此可见,列宁是把电影视为社会主义文化的重要组成部分,他非常重视电影对群众的教育作用。社会主义的电影艺术工作者应当牢记无产阶级革命导师的谆谆教诲,清醒地意识到自己肩负的重任。

在各种文学艺术之中,我们党对电影事业历来特别关怀、

---

^① 《电影论文选》第37页,文化艺术出版社1989年出版。

重视,在中国的具体条件下,需要很好地发挥电影教育群众的作用。早在30年代,党就指派夏衍、钱杏邨、三尘无、石凌鹤、司徒慧敏等同志成立了党的电影小组,领导了左翼电影,拍出了诸如《狂流》、《三个摩登女性》、《渔光曲》、《桃李劫》、《十字街头》、《神女》、《马路天使》等一批优秀影片,使当时我国的进步电影达到了至今仍使一些外国电影史学家震惊的高度与深度。1942年,毛泽东同志的《在延安文艺座谈会上的讲话》指明了解放区电影和人民电影发展的方向与道路。1948年10月26日,《中共中央宣传部关于电影工作给东北局宣传部的指示》又对人民电影的创作问题提出了指导性意见,要求东北电影制片厂在继续拍摄新闻片的同时,积极着手长故事片的剧本创作和试制工作。中央指出:“现在我们的电影事业还在初创时期,如果严格的程度超过我们事业所允许的水平,是有害的。其结果将是窒息新的电影事业的生长,因而反倒帮助了旧的有害的影片夺得市场。”中央强调,对电影作品的思想和艺术的要求均需实事求是。“电影剧本的标准,在政治上只要是反帝、反封建、反官僚资本主义的,而不是反苏、反共、反人民民主的就可以。还有一些对政治无大关系的影片,只要在宣传上无害处,有艺术上的价值,就可以。至于艺术的标准,亦应从大处着眼,不应流于细节的苛求。细节上的完美只能逐步达到,不能一蹴而就,这是要在实践、批评与学习的过程中逐渐做到的。”文件还专门论述了电影题材多样化的问题:“电影剧本故事的范围,主要的应是解放区的,现代的,中国的,但同时亦可采取国民党统治区的,外国的,古代的。外国的进步名著,须加以适当的改造,古代的历史故事亦可以选择。”由于党的电影方针政策的正确,使得新中国电影事业的开端良好而又充满了生机。1951年3月举办的“国营电影新片展览月”,共

展出了 26 部新片。优秀的影片有《白毛女》、《赵一曼》、《钢铁战士》等。在当年的国际电影节上，《白毛女》获“特别荣誉奖”，《钢铁战士》获“和平奖”。

为了使电影生产能适应大规模经济建设形势和人民文化生活的需要，1953 年中央人民政府政务院又颁布了《关于加强电影制片工作的决定》，重申了党的正确的方针政策：“影片的题材内容和表现形式应力求多样，对电影的各个片种均应加以适当的重视。首先，应加强故事片的创作，真实地表现我国人民过去和现在的各方面的生活和斗争，特别表现人民的新生活，创造新的先进人物的光辉形象。”“电影题材计划，必须根据广大观众的需要与编剧力量的实际情况来制定。在题材选择上，应扩大范围，同时注意体裁和形式的多样性。除组织新的创作外，应尽量利用为人民所喜爱的我国现代和古典的优秀文学戏剧作品，把它们改编为电影剧本。”在《关于加强电影制片工作的决定》的推动下，50 年代中我国影坛出现了诸如《鸡毛信》、《渡江侦察记》、《董存瑞》、《平原游击队》、《怒海轻骑》、《宋景诗》、《上甘岭》、《母亲》、《李时珍》、《祝福》、《家》、《柳堡的故事》等一批受到广大观众喜爱的影片。

由于党所领导的进步电影、人民电影的现实主义传统是深厚有力的，再加上社会主义制度基本确立给人民和电影工作者带来的巨大鼓舞，又由于党在 1956 年提出了双百方针，尽管有 1957 年的“左”倾和 1958 年的“浮夸风”的干扰，我国社会主义电影在 1959 年仍然出现了一度繁荣的局面。作为给国庆十周年的献礼，1959 年 10 月文化部举办了“国产新片展览月”，上演了诸如《聂耳》、《党的女儿》、《战火中的青春》、《回民支队》、《青春之歌》、《林家铺子》、《红旗谱》、《风暴》、《万水千山》、《林则徐》、《我们村里的年轻人》、《五朵金花》、《今天我

休息》、《老兵新传》等 38 部优秀或比较优秀的故事片。由于“左”的文艺思潮的干扰，国庆十周年时一度出现的电影繁荣局面，未能继续保持下去。为了调整党的文艺政策，1961 年 6 月，周恩来发表了《在文艺工作座谈会和故事片创作会议上的讲话》，这是一个对社会主义文艺和电影事业发展具有深远影响的马克思主义的光辉文献。《讲话》批评了妨碍社会主义文艺健康发展的“左”倾或右倾的错误思潮，深刻地论述了发扬艺术民主、尊重艺术规律的问题，是对建国十二年来社会主义文艺实践的一个全面而深刻的总结，也是对毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》精神的发展与补充。1963 年 3 月，文化部又在广州召开的话剧、歌剧、儿童剧创作座谈会上进一步贯彻了这个《讲话》的精神。党的文艺政策的调整，造成了 60 年代初我国电影创作的又一个新高潮。出现了诸如《甲午风云》、《早春二月》、《小兵张嘎》、《农奴》、《兵临城下》、《红日》、《李双双》、《冰山上的来客》、《燎原》、《北国江南》、《阿诗玛》、《大李小李和老李》、《锦上添花》等一批优秀影片。

在十年内乱中，社会主义文艺遭到浩劫，电影更是重灾区。17 年的影片被禁映，许多优秀的电影工作者被迫害。林彪、江青反革命集团的倒行逆施，使得影坛一片荒芜。在老一辈无产阶级革命家支持下，电影工作者顶逆风，战恶浪，仍然拍出了诸如《闪闪的红星》、《创业》、《海霞》等好影片。而“四人帮”及其爪牙，则炮制了诸如《反击》、《欢腾的小凉河》等为其篡党夺权阴谋造舆论的反动影片。

党的十一届三中全会召开后，我国社会主义电影事业迅速恢复并进一步发展，开创了新的历史时期。1979 年出现的《从奴隶到将军》、《小花》、《庐山恋》，艺术质量明显提高。1980 年出现的《泪痕》、《归心似箭》、《天云山传奇》、《巴山夜雨》等，

在群众中反响强烈。从1981年至1984年,陆续出现了象《邻居》、《沙鸥》、《喜盈门》、《牧马人》、《西安事变》、《城南旧事》、《人到中年》、《都市里的村庄》、《骆驼祥子》、《不该发生的故事》、《血,总是热的》、《乡音》、《红衣少女》、《人生》、《高山下的花环》、《雅马哈鱼档》、《黄土地》、《一个和八个》等优秀或有探索价值的影片。这些影片有对十年浩劫的反思,有对现实生活矛盾的揭露,有对青年问题的探讨,有对改革艰难的披露。这些影片的思想深度和广度,是17年影片所不及的。1985年以后,新时期电影进一步繁荣。影坛上出现了毕业于北京电影学院的生气勃发、勇于探索的“第五代导演”。他们包括陈凯歌、张艺谋、吴子牛、张军钊、黄建新、张泽鸣、田壮壮等。这些青年导演陆续拍摄了《喋血黑谷》、《猎场扎撒》、《绝响》、《黑炮事件》、《女儿楼》、《大阅兵》、《红高粱》、《老井》、《菊豆》、《大红灯笼高高挂》、《老店》、《秋菊打官司》等一批探索片,显示了艺术才华,显示了探索勇气,有助于当代中国电影的创新。有一批年富力强的中年导演,也拍出了象《青春祭》、《良家妇女》、《湘女潇潇》、《野山》、《多梦时节》、《寡妇村》、《顽主》、《棋王》、《轮回》、《龙年警官》、《过年》等有探索价值的影片。

新时期电影的一个重要成果,还表现在成功地拍摄了一批被誉为是“巨片”、“革命历史巨片”的佳作。象《巍巍昆仑》、《孙中山》、《廖仲凯》、《百色起义》、《开国大典》、《开天辟地》、《周恩来》、《毛泽东和他的儿子》、《大决战》、《焦裕录》、《毛泽东的故事》等。这批影片的摄制成功,可以说是我国社会主义电影成熟的标志。实践证明,1987年时我国电影界领导提出的“突出主旋律,坚持多样化”,乃是我们党的“二为”(即为人民服务、为社会主义服务)方向和“双百”(即百花齐放、百家争鸣)方针在电影创作中的具体体现。只要我们坚决贯彻党的文

艺方针,尊重艺术规律,发扬艺术民主,优化创作环境,我国的社会主义电影事业的前景会是光辉灿烂的。

· 近百年来的电影发展史和 60 多年的电视发展史证明,在当今世界上,在不同社会制度的国家里,的确存在性质不同、作用不同的影视艺术。在资本主义国家,那些内容反动或淫秽的有害的影视作品是资产阶级的文化宠儿,是资产阶级麻醉人民的精神鸦片。然而,不容忽视,即使是在资本主义国家,也曾产生过进步的、革命的艺术家的优秀的影视作品。象卓别林的《大独裁者》,就把讽刺矛头指向希特勒。象日本著名导演山本萨夫的《啊,野麦岭》,真实地再现了明治年代缙丝女工所受的压迫与剥削。在社会主义国家里,如在前苏联的社会主义现实主义影片《战舰波将金号》、《母亲》、《夏伯阳》、《列宁在十月》、《乡村女教师》、《莫斯科不相信眼泪》、《这里黎明静悄悄》等,表现的是社会主义时代人民群众的斗争历史和新生活,享有很高的世界声誉。

总而言之,影视作为渗透到人类生活各个领域的大众传播媒介和艺术样式,在几十年的发展,已经充分显示了它们的优势,成为影响亿万人精神文化生活的重要的现代综合艺术。影视能克服语言文字的障碍,以整体的文化形态直接呈现给观众,因而有利于民族、国家之间的文化艺术交流,相互了解,取长补短,可以更好地促进世界文化的发展。今天的大、中学生是跨世纪的新一代,应当具有较多的影视艺术常识、较好的影视文化修养。

二、大学影视艺术理论课程的任务

电影电视是两门新兴的艺术样式,深受广大群众,特别是

青少年观众的喜爱。影视艺术如同布帛菽菽一样，已成为当今社会人们精神文化生活中不可缺少的精神食粮，产生着越来越大的社会影响。和世界上已经出现过的重大文化现象的产生、发展相比（如语言、文字、纸张、印刷术、报纸、刊物、广播等），影视的来势之猛，发展之快，变化之剧，常常是人们所料不及的。尽管影视艺术的同龄人还健在，可影视变化之大，也常常使他们大感意外。应当承认，影视艺术的迅速崛起，是20世纪人类精神文化生活中的大事。影视已经成为人们不能不刮目相看的重要文化现象，成为人们不能不认真研究的艺术现实。影视文化、影视艺术已成为我们这个时代精神文明和文化生活的明显标志。影视的诞生及发展，促使当代人的生活方式、思维形式、文化构成、艺术素养等都发生了这样那样的变化，这些都越来越引起了社会学、文化学、教育学、艺术学、传播学研究者的重视。

电影作为现代化的银幕艺术，它的发展速度是惊人的。这是因为它诞生在其他艺术的交叉点上，它不断地从其他艺术中借用手段、吸取营养；还因为不断进步的科学技术给了它新的表现手段和能力。时至今日，谁也不否认电影已经成了最有活力、最有群众性的艺术。爱好电影创作和评论的人，也日渐其多。但相应的人们的电影理论知识修养却明显缺乏，这就妨碍了电影创作与鉴赏水平的进一步提高。因此，抓好普及电影艺术知识和提高电影文化的教育已迫在眉睫，势在必行了。

电视也是20世纪人类的重要发明，电视艺术比电影艺术更加灵活、便捷，它的家庭观赏性使之成为当今各种艺术中观赏最方便者。它兼容各种艺术（包括电影）之所长，又不断增长自身之艺术表现力。它和电影相互竞争、发展，人们对电视艺术的要求也越来越高了。