

简明影迷手册

● 黄吉人 著

● 辽宁人民出版社

简明影迷手册

黄吉人 著

辽宁人民出版社

1988年·沈阳

简明影迷手册

Jianming Yengmi Shouce

黄吉人 著

辽宁人民出版社出版、发行

(沈阳市南京街6段1里2号)

沈阳新华印刷厂印刷

字数：157,000 开本：787×1092 1/32 印张：7 $\frac{1}{2}$ 插页：3

印数：1—20,000

1987年12月第1版

1987年12月第1次印刷

责任编辑：李春城

责任校对：姚喜荣

封面设计：杨 勇

赵学良

ISBN 7-205-00264-8/G·46

统一书号：7090·459 定价：1.65 元

前 言

有人说：“电影是一门最容易理解的艺术，又是一门最不容易理解的艺术。”我觉得这话说得很讲道理。而一般观众，尤其是青年观众往往是把电影作为一种最容易理解的艺术来欣赏的。他们每天下班、放学以后，或成群结队、或成双成对，来到电影院、俱乐部，看场电影度过愉快的夜晚。青年观众还有个特点，看电影中间或散场以后，都喜欢议论，或五言五语，或滔滔不绝。其实，是不是每个观众都能看懂弄清每部影片的内容及至艺术特色呢？

记得前几年，有一次我到部队参加战士影评会，两个战士的发言针锋相对，很有意思。

甲说：“我看日本电影《人证》没啥意思。八杉恭子给黑儿子一刀，然后侦探就抓住一顶草帽、一首诗，一会儿跑到美国，一会儿又回到日本，八杉恭子好象很有声望，搞什么时装展览，最后获大奖，又跳崖自杀……这些事是怎么联系起来的？干巴巴的，我看没啥教育意义，建议上级少发这类外国影片。”

乙接上说：“我不同意你的看法。我认为这部影片故事生动、情节曲折。一顶草帽、一首诗是破案线索，顺着这个线索看下去，十分有趣，耐人琢磨。影片揭露了在资本主义社

会人与人之间的关系是靠金钱、地位维系着。八杉恭子不认亲生儿子并杀死他，正是为了保住自己的社会地位。她是资产阶级虚伪、贪婪、凶残和道德堕落的典型形象。影片深刻地说明了资本主义制度的黑暗和腐朽，是我们认识所谓文明世界的好教材。我希望多放一些这类既引人入胜又富有教育意义的外国影片。”

参加座谈的多数同志听了“乙”的发言，都点头赞许。

去年我到一连队去，他们看完电视剧《上海滩》以后，有的战士星期天竟模仿起许文强的衣着打扮来。“文强礼帽”、“文强风衣”、“文强手帕”一时风行起来。在有的战士心中，许文强竟成了英雄人物。我还听说，有些女青年也迷上了许文强，喜欢他风度翩翩、举止潇洒、艺高胆大……许文强这一人物究竟值不值得我们青年人崇拜、迷恋？前些时候不少报刊上发表了争鸣文章，有的单位还专门开了“许文强分析会”，这才使许文强热逐渐冷下来。绝大多数青年认识到，许文强不过是旧中国半封建半殖民地制度下生长的畸形儿，他虽然有正义感，但决不能成为我国当代青年学习、效法的榜样。

青年朋友对一些电影的议论，对某些电影（视）人物的看法，使我想到：同一部电影，为什么有的观众看得懂，有的却看不懂；同一个人物，为什么一些观众能正确认识，另一些观众却受到不良影响呢？恐怕这与一个人的文化知识、社会经历以及艺术素养有关。我体会，要看懂电影，除了其他因素以外，掌握一些电影艺术知识是特别重要的。如果对电影艺术知识一无所知，单凭自己的直观感觉来评价电

影，那么观赏者将会失去很多高尚的情趣，或许永远悟不出电影艺术的真正“意味”。有些青年观众对电影艺术颇有兴趣，常常投书报刊询问电影知识。以上原因，早就促使我编写这一小册子。但，直至去年，出版社同志与我谈及能否编一本介绍电影知识的普及性读物时，我才决心动笔写作。

我觉得这本书既不是辞典，也不是电影艺术专著，而是根据自己从事电影工作多年的体会，写的一本电影知识通俗读物。着重介绍电影艺术的一般知识和欣赏常识，力求具有思想性、知识性、趣味性的特点。

限于水平，所谈问题难免有错误或不当之处，恳请读者批评指正。

作 者

一九八七年五月

目 录

前 言

第一部分 电影常识

（一）电影史话 （二）电影艺术

电影的诞生.....(1)

一、什么是电影.....(1)

二、电影的诞生纪念日.....(2)

电影的摄制过程.....(4)

一、筹备期.....(4)

二、拍摄期.....(6)

三、后期制作.....(7)

影片有几种规格.....(7)

一、影片规格问题的提起.....(8)

二、影片规格的种类.....(8)

电影有多少种类.....(9)

一、分类方法.....(9)

二、按内容和表现形式分类.....(9)

三、按银幕效果分类.....(10)

四、按声音分类·····	(11)
五、按色彩分类·····	(12)
电影有什么特征·····	(12)
一、综合性·····	(12)
二、真实性·····	(12)
三、直观性·····	(15)
四、大众性·····	(16)
五、蒙太奇·····	(17)

第二部分 电影画面

富有魅力的镜头·····	(23)
一、短镜头·····	(24)
二、长镜头·····	(25)
三、空镜头·····	(26)
四、主观镜头·····	(26)
五、客观镜头·····	(27)
六、资料镜头·····	(28)
七、无声镜头·····	(29)
八、慢动作镜头·····	(30)
九、快动作镜头·····	(31)
十、多画面镜头·····	(31)
千变万化的摄影·····	(32)
一、摄影角度对画面的影响·····	(32)
二、摄影机的运动对画面的影响·····	(34)

三、摄影取景对画面的影响.....	(38)
弄假成真的特技.....	(41)
一、战争场面.....	(42)
二、灾祸场面.....	(44)
三、人物动态.....	(46)
性格各异的人物.....	(48)
一、化妆.....	(49)
二、服装.....	(51)
三、动作.....	(53)
抒情表意的环境.....	(60)
一、空间环境.....	(60)
二、时间环境.....	(61)
三、社会环境.....	(63)
适合剧情的道具.....	(66)
一、大道具.....	(66)
二、小道具.....	(67)
善于造型的光线.....	(69)
一、描绘环境.....	(69)
二、刻画人物.....	(70)
三、参与剧情.....	(71)
四、确定基调.....	(72)
表现情调的色彩.....	(73)
一、什么是色调.....	(74)
二、色彩的表现力.....	(76)
生动严谨的构图.....	(79)

(31) 一、明确	(79)
(32) 二、简洁	(80)
(33) 三、严整	(80)
(34) 四、运动	(81)
(35) 五、生动	(81)
(36) 六、真实	(82)
并非浅白的字幕	(82)
(37) 一、介绍性字幕	(83)
(38) 二、细节性字幕	(84)
(39) 三、抒情性字幕	(84)
(40)	

第三部分 电影声音

(41)	
有声电影的诞生	(87)
简洁朴实的对话	(88)
(42) 一、对话的作用	(88)
(43) 二、对话的技巧	(92)
含义丰富的画外音	(100)
(44) 一、旁白	(101)
(45) 二、独白	(102)
真真假假的音响	(104)
一、音响分类	(104)
二、音响作用	(104)
三、音响来源	(108)
富于情感的音乐	(109)

一、电影音乐特点	(109)
二、电影音乐的作用	(111)
和谐完美的声音合成	(114)
一、不同声音交替出现	(115)
二、不同声音并列出现	(116)
三、有声与静默交替出现	(116)

第四部分 声画结合

一、同步式	(119)
二、分立式	(120)
三、对位式	(122)

第五部分 电影结构

一、戏剧式	(124)
二、心理式	(126)
三、纪实式	(128)
四、交叉式	(131)
五、套层式	(133)
六、散文式	(134)
七、音乐式	(136)

第六部分 电视剧

电视剧分类	(140)
一、电视的发明	(140)

二、什么叫电视剧	(142)
三、电视剧分类	(142)
电视剧的特征	(145)
一、博采众长	(145)
二、电视剧和电影的相似点	(146)
三、电视剧与电影的不同点	(147)

第七部分 电影欣赏

欣赏的性质和条件	(149)
一、欣赏的性质	(149)
二、欣赏受哪些条件影响	(151)
欣赏的一般规律	(152)
一、由感性认识到理性认识	(152)
二、多样性与一致性	(153)
三、共鸣	(155)
四、想象	(157)
欣赏的意义	(158)
一、认识与教育作用	(158)
二、促进创作	(160)

第八部分 电影评论

评论的性质	(162)
一、什么是电影(视)评论	(162)

二、电影（视）评论与欣赏的关系	(163)
评论的社会意义	(164)
一、促进电影（视）创作	(165)
二、提高观众欣赏能力	(165)
三、丰富发展影（视）艺术理论	(167)
评论的标准	(167)
一、评论作品整体的标准	(167)
二、评论作品思想性的标准	(168)
三、评论作品艺术性的标准	(175)
评论的原则	(180)
一、要坚持实事求是	(180)
二、坚持“双百”方针	(182)
三、要坚持相信群众	(183)
评论的写作	(184)
一、写作的一般方法	(184)
二、评论的体裁举例	(187)
三、评论的角度举例	(198)

第九部分 提高赏析水平的途径

一、学习马列主义、毛泽东文艺思想	(236)
二、学习文艺理论知识	(237)
三、多读评论文章	(237)
四、要善于联想	(238)
五、常写观后札记	(239)

第一部分

电 影 常 识

这一部分主要想让读者对电影这门艺术有个总的印象，有个概括的了解，知道电影是一门技术性较强的艺术。

电 影 的 诞 生

一、什么是电影

我们看电影的时候，只见一束光投射到洁白的银幕上，人物、景物就在上面显现出来，活动起来，这就是观众常见的电影。可是，当有人问你什么是电影时，你能一下子说清它的定义吗？恐怕很难。

著名电影艺术家张骏祥同志曾给电影下过一个定义，他说：“电影是由纪录（拍摄、录像）在胶片（磁带或磁盘）上的、经过编辑的、一系列活动的形象（人物或非人物）所组成的艺术创作（科学说明）。这就是我的定义。换句话说，我们还是物质第一，装在铁盒子里的，拍好的胶片叫电影。”

但这个东西是什么呢？是纪录在胶片上的、经过编辑的、一系列活动形象所组成的一种艺术创作。”（《电影新作》1980年第4期）

把这段话加以说明，就是如下意思：用摄影机把被摄对象摄录在带状胶片上，经过剪接、洗印等一系列制作过程，再用放映机放映，这样，许多连续不动的照片，便以一定的速度连续出现在银幕上，由于人类具有视觉暂留的特征，因此银幕上出现的一切都成了活动的影像，这就是电影。

二、电影的诞生纪念日

1895年12月28日下午，法国的卢米埃尔兄弟在巴黎卡普辛路14号“大咖啡馆”的地下室，第一次售票公映电影。这一天，被世界电影史确定为电影诞生的日子。

这天公映的影片有《拆墙》、《火车到站》、《工厂的大门》等等。这些影片的放映时间都很短，内容也很简单，如《工厂的大门》是表现蒙普莱西路的卢米埃尔工厂的散工。男女工人和儿童急急忙忙走出工厂大门，有的步行，有的骑自行车，当工人走尽了的时候，厂主也出来了，乘着汽车离去。这是现场拍成的紧张的生活纪录，尽管内容如此简单，它却获得了观众要求重放一次的荣誉。

没几天，这个世界上的第一个“电影院”就闻名巴黎，每天要放映二十多场，等候买票的观众极多，以至警察局不得不派出警察来维持秩序。

电影诞生于19世纪末并不是偶然的，恩格斯说：“科学的发生和发展一开始就是由生产决定的。”（《自然辩证

法》) 电影也是这样, 它的诞生和发展是人类生产活动和科学技术发展的必然结果。

早在公元前5 世纪, 我国科学家、哲学家墨子就研究了光影原理, 我国古代劳动人民早就有了类似电影的发明——皮影戏和走马灯; 在欧洲, 是从中世纪开始有皮影戏的, 到了十七、八世纪, 又出现了幻灯, 这些都是电影的先驱。

此后, 由于各种现代科学技术的发展, 才使电影的诞生成为可能。例如: 化学工业的发展, 提供了一种又透明又柔软的电影胶片; 机械工业的发展, 为制造放映机提供了条件; 电力工业的发展, 为放映电影提供了动力……还有摄影技术、声光技术等等的发展, 都是电影诞生的必备条件。

在世界电影发展史上, 美国著名科学家爱迪生和法国的卢米埃尔兄弟(路易·卢米埃尔和奥古斯特·卢米埃尔)的名字占有显赫地位, 他们综合了许多国家的科学家和发明家的成果, 经过反复研究, 实验和改进, 终于在19世纪末发明了现代意义的电影, 使活动影象在胶片上的拍摄与在银幕上的放映得以实现, 从而为电影这一新的艺术奠定了最重要的技术基础。

爱迪生被电影史家称为“影片发明人”, 在1887年即致力于发明影片的工作。他当时设想制造这样一个器械: 它可以为眼睛作出如留声机为耳朵所做的事情; 并且还想把这两个器械结合起来, 同时再现声音和动作。根据这一设想, 他特地设置了一间实验室来作这些实验。后来, 在英国青年狄克逊(爱迪生的助手)的协助下得到完成。狄克逊用50英尺长的胶片作了最初的放映试验, 1889年10月6日, 当爱迪生从

欧洲归来走进那间实验室时，看见在一块布幕上映出狄克逊穿着大衣，取下头上的大礼帽向自己敬礼，并且带着鼻音说：“爱迪生先生，您好。我很高兴看到您归来。我希望您会对这个‘电影留声机’表示满意。”

这次放映的可以说是第一部影片，而且是一部有声电影。后来又改进为“电影视镜”；1894年4月14日在纽约百老汇路1155号设了“电影馆”，开始作商业性经营。

但是，由于“电影视镜”构造还不够完善，因此未能推广流行。卢米埃尔兄弟当时也在研制一种机器，当“电影视镜”在巴黎展出以后，他俩认真分析了它的构造，并进行了重大改进，于同年年底，研制成功了“活动电影机”，即电影放映机。此后，他们进行了多次试映，都获得了成功。

1895年12月28日这一天，标志着电影机发明时期的结束，局限于实验室研究的阶段从此宣告终止，电影风行世界的时代由此开始了。

电影的摄制过程

人们坐在电影院里看电影是很惬意的，似乎很简单，其实，当今电影的制作是相当复杂的。一般来说分为三步：

一、筹备期

这段时间从电影剧作家完成电影文学剧本算起，中间经过导演写出分镜头剧本、确定演员、制作布景、服装设计……直至组成一部影片的摄制组为止。