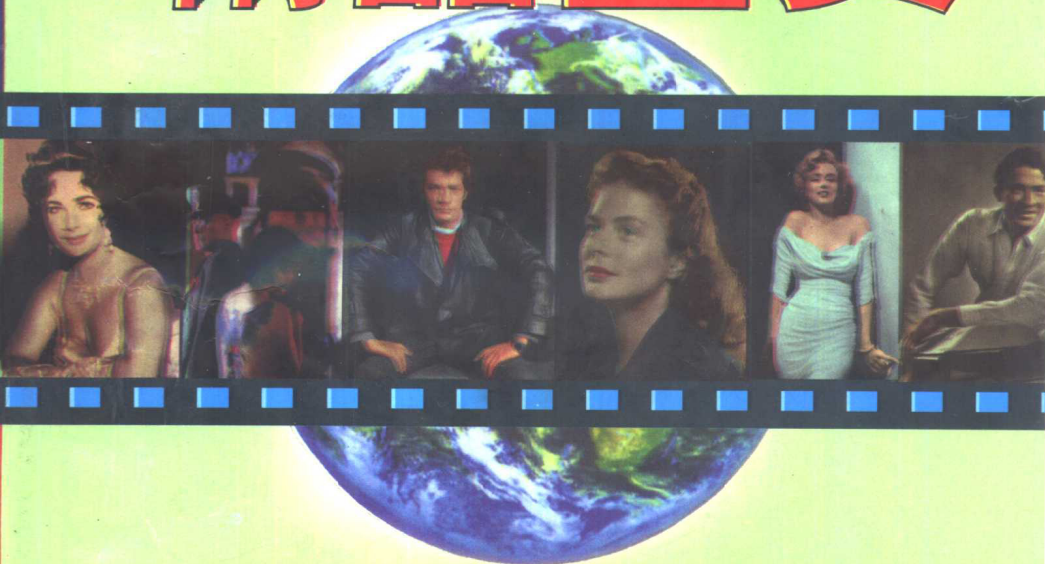

影视知识 与 精品鉴赏

主 编 伍湘涛 张 竞
副主编 贺韩君 汪健蓉

航空工业出版社

影视知识与精品鉴赏

主 编 伍湘涛

副主编 张 竞 贺韩君 汪健蓉

航空工业出版社

1998

内容提要

自从国家教委以(96)教体字5号文即《关于加强全国普通高等学校艺术教育的意见》提出开设《影视鉴赏》课要求之后,不少高校都在积极响应,抓紧准备。在影视专家还未编写出专门教材之前,为解燃眉之需,填补空白,现由国家教委高校美育教材主编之一伍湘涛教授组织广播电视部管理干部学院、天津大学、华北电力大学、浙江青年学院、沈阳航空工业学院等院校的有关专业老师共同编写了这本《影视知识与精品鉴赏》,作为第一本面向全国各类专业普通高校学生,以普及影视基本知识,提高鉴赏能力为宗旨的入门性教材。

本教材有“讲”有“赏”,以“讲”带“赏”,并以“赏”促“讲”,集科学性、艺术性、知识性、趣味性于一体,信息量大,覆盖面广,既切合当前大学生的实际需要,作为开课用教材;又可供文学艺术专业细讲;或供未开课院校学生自学。全书先按“戏”、“影”、“视”三单元介绍其基本知识、原理、评论写作方法等,最后结合“影”、“视”精品,展示“影视鉴赏与评论原理”和“影视精品导赏”。全书结构合理,选材得当,内容新颖,简洁实用。

图书在版编目(CIP)数据

影视知识与精品鉴赏/伍湘涛等编. —北京:航空工业出版社,1998.1

ISBN 7-80134-246

I. 影… II. 伍… III. ①电影—基本知识②电视—艺术—基本知识并IV. J9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 21500 号

航空工业出版社出版发行

(北京市安定门外小关东里 14 号 100029)

沈阳航空工业学院印刷厂印刷 全国各地新华书店经销

1998 年 1 月第 1 版

1998 年 1 月第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:11.75 字数:250 千字

印数:1~4000

定价:14.80 元

本社图书如有缺页、倒页、脱页、残页等情况,请与发行部联系,负责调换。

联系电话:(010)64941995

本书编委成员

伍湘涛	张 竞	贺韩君
汪健蓉	史秀玉	伍尔灿
张 铭	姜沈利	赵晓爱
李秀萍	李以明	傅运刚

[伍湘涛教授系国家教委高校美育教材主编之一]

搞好编、讲、学三结合 开好《影视鉴赏》课

——代前言——

美国当代著名音乐家、指挥家、电影音乐作曲家、奥斯卡金奖获得者、音乐教育家科普兰(Aaron Copland)提出:音乐和戏剧的欣赏过程是一种三结合的过程,必须有作者、演绎者、欣赏者共同参与,才能完成。

我们这本《影视知识与精品鉴赏》也正是如此,强调编著者、讲授者、学习者三结合。因此,在编写中,主要从目前普通高等学校在校学生的实际水平和迫切需要出发,给授课者留下充分筛选、发挥余地,让学生多多参与(书中有资料备用),共同完成教学任务。

根据国家教委教体字 1996 年 5 号文件《关于加强全国普通高等学校艺术教育的意见》中有关开设《影视鉴赏》课程的规定,以及“普通高等学校美育教材编写方案”中对该课教材应“系统介绍影视艺术各方面的基本知识,电影美学的基本原理,提高影视欣赏和评论水平”的具体要求,在还没有影视艺术专家编写教材的情况下,我们特赶编这本以普及为主、以实用为主的入门性教材,以解急需。

我们力求做到方方面面的“三结合”,除前面提及的、最主要的编、讲、学“三结合”以外,还有:

1. 在教学内容方面,将加强社会主义精神文明建设、普及影视知识、提高欣赏及评论水平“三结合”,即在讲授专业知识的同时,还要通过形象化、艺术化渠道,让思想教育潜移默化;从扩大覆盖面(200~3000 字重点“导赏”片例 50 部、200 字以下扼要介绍者约 100 部)、丰富信息量入手,让素质教育锦上添花。

2. 在结构设计方面,既要参考国内外已发表的同类资料,还要有自己的特色,更要从实际出发。例如:我们今天的普通高等院校中,虽有少数学生看过一些电影电视,自学过一点有关知识,但 90% 以上同学从初中到高中,家长为了让他们集中精力学好文化课程“应试”,很

少、甚至不许他们看电影电视。如果我们刚打开书就讲电影美学、影视文化,行吗?“电影戏”、电视剧都是戏剧,是在讲电影电视中时而插讲点戏剧理论好呢,还是先把戏剧讲透,再讲影视,更符合循序渐进教学原则呢?学了一定的戏剧、电影知识理论、看过了一些片例精品之后,什么样的电影才够得上“美”的标准?同学们都已心中有数。这时,我们才来回顾、综述,总结、探讨电影美学原理,可收水到渠成、事半功倍之效。从这几项选择安排来看,我们与同类其他出版物截然不同:讲究务实,讲究特色,走自己的路。

3. 在参编人员方面,我们也搞“三结合”。既有年逾古稀的老教授,也有敢想敢干的中青年教师,更有从事有关专业的有关专家。我们要特别感谢国家教委艺术教育委员会方坤委员,上海戏剧学院老院长、研究生导师陈恭敏教授,清华大学多媒体艺术研究中心主任、留美电影博士熊澄宇教授,辽宁省社会科学院有突出贡献专家张发颖研究员、北京电影学院陈 邑副教授,北京广播电视学院杨 玲副教授,他们或在本书策划之初热心支持提出宝贵意见,或提供重要资料,或认真审校初稿……都为本书做出了重要贡献。

4. 在片例(剧目)安排方面,既要弘扬祖国传统文化,也要吸取西方优秀艺术营养,更要强调精品意识。考虑到戏曲、特别是京戏在多数校园中还未受到应有的重视,不少大学生对梅兰芳缺乏了解,对莎士比亚知之甚少,有些经典名片都未曾接触……在这些方面,我们都有所倾斜。在片例的时间跨度方面,我们也曾充分考虑,既有早期经典作品和二战前后名作,又有 50 年代至 80 年代精品,也有 1995~1997 优秀新片。

5. 影视“精品”的标准应该是什么?我们参照有关精神提出一个“三结合”的原则:思想精深、艺术精湛、制作精美。

6. 在服务对象方面,本书也从三方面考虑:一是文、理、农、工、医各类院校,可选择重点,供 36 课时教学;二是文学艺术专业,略加补充,54~72 课时细讲;另外,对于未开课院系而又如饥似渴地想在这方面了解基本知识,提高鉴赏、评论水平的人数更多的大学生,我们力求深入浅出,不讲或少讲空洞理论,完全可以阅读自学。各单元均有“讲”有

“赏”，以“赏”促“讲”，溶知识性、科学性、趣味性于一体。

本书主体部分均由从事艺术教学多年的高校教师执笔，其中包括从事歌剧表演 30 年后调来高校的“江姐”和已讲授“电影名作分析”、“电视剧制作”多年的教师。“影视媒体应用”中涉及人文社会学科领域部分则由沈阳航空工业学院中青年人文教师分题执笔。“导赏”中体育片、电脑片分别由体育、电脑教师撰稿。主编、副主编分工如下：伍湘涛教授负责全书统筹及第一单元、第四单元主持、撰稿（“江姐”部分由季秀萍执笔）；贺韩君主持第二单元（“中国电影史”、“电影音乐”、“电影美学”分别由贺韩君、汪健蓉、张竞执笔；其他各节由伍湘涛执笔），并负责本书 1997 年 7 月试用本在华北电力大学等校先期试用、试教总结、修订工作；张竞负责全书统稿及第三单元主持、撰稿工作；第五单元是前述各单元的有机延伸，更是不同角度、不同风格的灵活补充，由编委们分题写稿，汪健蓉主持（各篇篇末均注有作者姓名，基本上每篇均控制在 2000 字左右）。

影视，在美国普通高校已普遍开课多年。在 1997 年春季课程表中，哈佛大学就开有世界经典影片、电影文化、电影结构、妇女与电影、意大利电影、电影与人类学、记录影片、声音与影像等 13 门课程；规模不大的 Wellesley College 也开设了文学与电影、1919～1945 年间的德国电影、意大利电影、苏俄电影、电影编剧艺术、美国电影中的黑人与妇女、电视生产概说、法律、文学与电影以及中国电影等 15 门课程。我国只个别大学及二十来所师范院校开课，也只有文学专业教师主编的部分教材问世。我们这本书是在国家教委 1996 年教体字 5 号文件发出后第一本面向各类专业普通高校学生，以普及基本知识、提高鉴赏水平为主的公开出版教材。因缺少经验，加之学识有限，资料匮乏，错误不妥之处在所难免。让我们把话题又回到“三结合”，热诚盼望讲授者、学习者和所有关心支持者提出宝贵意见，指出缺点错误，帮助我们改进提高。让再版书能更好地为培养 21 世纪全面发展人才、为我国高等教育改革作出贡献。

本教材之所以能在较短的时间内赶编面世，是发挥集体智慧、共同合作的成果。在成稿的过程中，先后得到了有关专家、学者和广电部管

理干部学院、天津大学、华北电力大学、哈尔滨工业大学、浙江青年学院、汕头大学、辽宁大学、首都经贸大学、沈阳电力高等专科学校、沈阳航空工业学院等院校及有关部门的大力支持,在此谨致谢意。

编 者

1997 年 12 月

目 录

第一单元 “戏”(戏剧基本知识)

第一节 戏剧艺术引论	1
(一)综合论——戏剧文学、戏剧艺术、第七艺术	1
(二)“三一”论——从《茶馆》的地点和《雷雨》的时间谈起	2
(三)典型论——高尔基、鲁迅论典型	3
1. 原装型——话剧《刘胡兰》、《董存瑞》、《孔繁森》	
2. 包装型——京剧《空城计》、舞剧《红色娘子军》	
3. 总装型——戏曲《秦香莲》中的包公	
(四)生活论	7
1. 素材、题材和列宁、毛泽东等论文艺与生活	
2. 《白毛女》、《杨子荣》与生活	
(五)冲突论	10
1. 冲突就是“戏”与周恩来谈冲突	
2. 两个家庭、8 个角色、28 条线组成的《雷雨》人物冲突网	
(六)悬念论	15
1. 编导头脑中的悬念——郑君里谈《林则徐》中的悬念	
2. 读者(观众)心目中的悬念——《雷雨》第一、四幕中的悬念	
3. 悬念写作中的规律——铺垫→悬念→拖延→解决	
第二节 戏剧思维模式	20
(一)情节展开	20
1. 确立主题→展开情节→形成高潮	
2. 《林则徐》的开头和展开	
3. 展开的步骤——交代→系扣→解扣→结局	
4. 清代戏剧家李渔谈戏剧结构	

(二)场景安排	24
1. 舞剧《红色娘子军》分场	
2. 分幕分场原理	
(三)人物设计	27
1. 伯林斯基等谈戏剧与人物	
2. 剧作家与剧中人物塑造经验归纳——“少”(老舍)、“深”(曹禹)、“比”(高尔基)、“新”(郭沫若)、“狠”(《林冲夜奔》)	
第三节 戏剧语言规范	32
(一)台词种类	33
1. 对话 2. 独白——《丹心谱》 3. 旁白——《沙家浜》	
(二)台词要求	34
1. 言之有物——人物、事物、景物	
2. 言之有情——有情、有“义”、有性格	
3. 言之有戏——动作性、潜蓄性、音乐性	
第四节 戏剧演绎创造	40
(一)为什么用“演绎”	40
1. 科普兰谈音乐与戏剧演绎	
2. “剧本中心论”、“导演中心论”与“演员中心论”	
3. 《高山下的花环》与剧场效应	
4. 表演艺术家金山《万尼亚舅舅》手记一则	
5. 塑造形象与表演技巧杂谈	
(二)驰名国际的两种欧洲戏剧表演体系	46
1. 斯坦尼斯拉夫斯基体系(进入角色、最高任务、从自我出发)	
2. 布莱希特戏剧表演体系(辩证戏剧、间离方法、破除生活幻觉)	
3. 戏剧形式的戏剧与史诗形式的戏剧对比	
第五节 中国京剧艺术	50
——享誉全球的中国京剧与梅兰芳表演体系	
(一)梅兰芳的卓越贡献	50
(二)京剧艺术体系特征	51

1. 博采众菁 源远流长 中华国萃 五洲飘香	
1) 角色分行 2) 服装道具 3) 脸谱化装 4) 音乐唱腔	
5) 动作表演	
2. 精于写意 工于抽象 虚实结合 形神兼尚	
3. 美化程式 严格规范 声情并茂 雅俗共赏	
(三) 以梅兰芳为代表的中国京剧艺术表演体系将不断辉煌	58
1. 梅兰芳的敬业精神和爱国主义精神	
2. 一定要让京剧艺术再造辉煌	
第六节 戏剧主要种类	60
(一) 中国古代戏剧与戏曲	60
1. 中国古代戏剧简史	
2. 主要戏曲剧种: 1) 同宗近腔剧种 2) 基本独立剧种	
3. 梅兰芳《宇宙锋》导赏	
(二) 欧洲戏剧简史与种类	65
1. 欧洲戏剧主要类型及其发展简史	
2. 悲剧与沙士比亚《哈姆雷特》简介	
3. 喜剧与果戈里《钦差大臣》简介	
4. 歌剧、舞剧与柴可夫斯基《天鹅湖》导赏	
(三) 欧洲剧种在新中国生根开花	70
1. 中国话剧、舞剧、歌剧简史	
2. 歌剧《江姐》导赏——“江姐”谈《江姐》	

第二单元 “影”(电影基本知识)

第一节 电影艺术源流	74
(一) 世界电影发展简史	74
1. 初步形成(1895~1927)	
2. 技术成熟(1927~1945)	
3. 完善发展(1945~1959)	

4. 掀起新浪潮(1960~1989)

5. 走向多元化(1989年后)

(二) 中国电影发展梗概 80

1. 第一阶段:萌芽出土(1896~1931)

2. 第二阶段:披荆斩棘(1931~1949)

3. 第三阶段:花开花谢(1949~1978)

4. 第四阶段:改革开放(1978以后)——附台湾、香港电影简介

(三) 电影主要片种 86

1. 记录片 2. 科教片 3. 美术片

4. 故事片:1)戏剧式结构片 2)散文式结构片 3)心理结构片

第二节 电影艺术特征 88

(一) 排行“第八” 88

(二) 砸烂“三一” 88

(三) 放开戏剧——《魂断蓝桥》 88

(四) 交叉时空——《天云山传奇》 89

(五) 音画结合——《人证》、《愤怒的人》 90

(六) “视觉造型”与视听合一——《邻居》 91

(七) “动作语言”与动静兼容——《西安事变》 92

(八) 蒙太奇思维——《淮海战役》 94

(九) 长镜头理论——《见习律师》 95

第三节 电影剧本创编 96

(一) 电影大师们的启示 96

(二) “无中生有”者的创造 97

—《上甘岭》、《林则徐》、《卡萨布兰卡》

(三) 文学作品改编电影 99

1. 原著选择标准——有教育意义、有完整故事、有鲜明性格

2. 电影改编方法——基本再现法、节选摘录法、变化重写法

3. 小说走进电影试说——《祝福》小说、电影剧本对照

4. 戏剧、电影“金婚”小议——《雷雨》话剧、电影、电视比较

1)逼真化 2)形体化 3)自由化 4)银幕化

第四节 电影生产流程 107

(一)世界最大工厂——《攻克柏林》、《大转折》 107

(二)首战“纸上谈兵”(第一阶段)——《李双双》、《蝴蝶梦》 108

(三)齐心“弄假成真”(实拍阶段)——《牧马人》、《瑞典女皇》 ... 109

(四)共建“系统工程”(后期阶段)——《沙鸥》 112

(五)电影拍摄中常用术语名词简释 113

第五节 电影音乐概述 115

(一)电影与音乐 115

1. 从古典音乐起步 2. 与著名歌剧联手

3. 红极一时的外国电影歌曲与乐曲:1)《爱情的故事》 2)《简·爱》主题曲 3)《叶塞尼亚》主题曲 4)《当时光流逝》 5)《奔放的旋律》 6)《祖国进行曲》 7)《一个全新的世界》等

(二)怎样使影乐联姻 120

1. 音乐如何为银幕服务 2. 为电影配乐的工作步骤

(三)电影音乐中的“敏感”问题 121

1. 电影音乐的特点

2. 电影音乐的任务

3. 画外音乐的特殊功能——《小花》、《乡村女教师》

4. 生活与民族化——《渔光曲》、《红色娘子军连歌》

5. 重复演唱同一首歌所构成的“蒙太奇”效果(兼谈电视剧音乐功能)

6. 锦上添花、推陈出新

第六节 电影美学探讨 123

(一)电影语言的发展与现代化 124

(二)电影与戏剧“离婚” 125

(三)电影与精神分析学浅谈 126

(四)电影与符号学说 127

(五)电影不是“综合艺术” 128

第三单元 “视”(电视艺术与影视文化)

第一节 电视艺术 60 年	130
(一)电视的产生	130
(二)电视艺术简史	131
1. 电视、电视艺术、电视剧	
2. 电视艺术的发展:1)电视成为艺术 2)电视艺术发展四阶段	
3)世界各国电视艺术发展概况	
(三)中国电视事业发展概况	134
第二节 电视艺术特征	135
(一)兼容性	135
(二)参与性	136
(三)纪实性	136
(四)连续性与系列性	136
第三节 影视媒体应用	137
(一)思想教育	137
(二)远程教学	140
(三)商业广告	142
(四)音乐电视(MTV)	145
第四节 影视文化综述	148
(一)江河归大海(影视与姊妹艺术)	148
1. 影视与文学 2. 影视与音乐	
3. 影视与美术 4. 影视与戏剧	
(二)并蒂赛芳华(影视艺术之异同)	154
1. 电影和电视的相似性	
2. 电影和电视的差异性	
(三)走进新辉煌(影视文化的展望)	156
1. 再现风采 2. 又谱新篇	

第四单元 “鉴”(影视鉴赏与评论原理)

第一节 影视鉴赏原理	159
(一)观众审美心态	159
1. 娱乐消遣	2. 精神安慰
3. 猎奇览胜	4. 扩大视野
5. 思考研究	
(二)大学生与电影——调查	161
1. 1984 年初在北大、清华等首都 8 所高校调查摘要	
2. 1996 年大学生电影节调查统计	
(三)影视鉴赏层次——观赏、欣赏、鉴赏	167
第二节 影视评论写作	170
(一)影视评论效应	170
1. 为提高评论者自身水平而写影评	
2. 写影评才能提高影评水平	
3. 影评的最终目的是为了提提高影视艺术水平	
(二)影视精品标准	174
1. 思想精深——《鸦片战争》	2. 艺术精湛——《人到中年》
3. 制作精美——《归心似箭》、《大转折》	
(三)影评类型与写作方法	182
1. 影视评论常见类型——推荐型、阐释型、感受型、赞扬型、批评型、随笔型、学术研究型	
2. 影视评论的写作方法——细读原著、深化感性、理性倾斜、精心设计、精心施工	
3. 影视评论的理论研究	
(四)《红樱桃》获奖影评选介	193

第五单元 “贵”(影视精品导赏)

一、《一江春水向东流》的艺术成就	198
二、起死回生的昆曲《十五贯》	202
三、荣获奥斯卡五项金奖的《音乐之声》	205
四、奥斯卡七项金奖得主《辛德勒名单》	207
五、美哉、法国名片《女歌星》	211
六、《战地浪漫曲》依然浪漫	213
七、《远山的呼唤》仍在呼唤	215
八、《沙鸥》——拼搏者的颂歌	218
九、引人深思的《黑炮事件》	221
十、长影 1996 获奖片《九香》	223
十一、1997 获奖新片《红河谷》	226
十二、《离开雷锋的日子》	229
十三、《侏罗纪公园》、《龙卷风》与电脑电影	232
十四、“五个一工程”中获奖的越剧电视连续剧《秋瑾》	235
十五、不朽的旋律 永恒的精神——细读《一曲难忘》	238
尾 声	246
复习思考提纲与艺术实践尝试	247
主要参考书目	248

第一单元 “戏”(戏剧基本知识)

“戏”即戏剧。为什么在《影视知识与精品鉴赏》的开头还要讲戏剧?因为,“影”是电影的简称,在三、四十年代称为“电影戏”(至今南方某些老人可能仍然这样)。“视”指电视剧。都是戏、剧,都是“工业化”的戏剧。电影,到1995年才有一百年历史,电视,才几十年。戏剧却已有几百、几千年历史。“访根寻源”、“先本后末”,所以我们先讲戏剧。对戏剧有了基本轮廓认识,再来看电影电视就“八九不离十”了。^①

第一节 戏剧艺术引论

(一) 综合论——戏剧文学、戏剧艺术、第七艺术

戏剧,有人认为它是文学体裁形式之一。把文学分为散文、小说、戏剧、诗歌,这是文学理论中的四分法。但是,这里的戏剧是仅指戏剧文学亦即剧本而言。从全面看,有了剧本,还要演出。它是一种独立的、更是带综合性的艺术形式。著名戏剧家斯坦尼斯拉夫斯基^②曾经说过:“戏剧同时综合了一切其它艺术的创造:文学、舞蹈、绘画、建筑、音乐等等,它把这一切都集中到自己手中来。这一支强大的、严密的、武装齐全的军队以友谊的猛攻方式同时影响观众,它使得千百颗心同时跳动起来。”因此,它是综合艺术,综合了前面五种艺术之后的第六艺术。现在,更为常见的说法是在音乐之后还加上雕塑,称戏剧为“第七艺术”。从历史发展来看,不论哪个国家、哪个民族的戏剧艺术,都是由古代原始社会最简单朴素的歌舞伎艺演变发展而成,经历过不知多少代、多少人的发掘、加工、整理,才成为今天集文学、音乐、舞蹈、舞台美

^① 为了给戏剧理论提供形象资料,我们列举了一些有录像带或VCD的由戏剧改编的电影电视作为例证或参考。从这个意义上来看,“戏”这一部分就几乎也都是“影”“视”了。

^② 详见本书第一单元第四节第(二)部分。