

完全素质手册

北京师范大学艺术系
中国服装服饰编辑中心

主 编
总策划

第三类

李稚田 著

• 电影艺术欣赏

时空

中国纺织出版社

完全素质手册

主编 / 北京师范大学艺术系

总策划 / 中国服装服饰编辑中心

第三类时空

● 电影艺术欣赏

CHINESE STYLE

李稚田 著

中国
纺织
出版
社

本书为“完全素质手册”丛书中的一种。

作者将深厚的专业功底和独特的理论视点融于文学性的笔墨和生动的图片解说中,向青年朋友们揭示了“人类的第三类时空”——电影的奥秘。全书结构紧凑,趣味盎然,不但能帮助普通读者学会怎样去欣赏和解读电影,怎样创造美的时空,而且有助于身处传媒时代的新世纪青年掌握电影创作的基本规律。

责任编辑/贾红博 责任校对/楼旭红
责任设计/何建 责任印制/初全贵

6744P/12

完 全 素 质 手 册

主编/北京师范大学艺术系

总策划/中国服装服饰编辑中心

第三类时空

● 电影艺术欣赏

李稚田 著

图书在版编目(CIP)数据

第三类时空:电影艺术欣赏/李稚田著. - 北京:中国纺织出版社,2000
(完全素质手册)

ISBN 7-5064-1745-6/J·0063

I. 第… II. 李… III. 电影-鉴赏 IV. J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 69655 号

发 行 中国纺织出版社 地 址 北京东直门南大街 6 号

电 话 010-64168226 邮政编码 100027

经 销 各地新华书店 印 刷 中国纺织出版社印刷厂

版 次 2000 年 1 月第一版 2000 年 1 月第一版第一次印刷

开 本 880×1230 1/32 印 张 6.75

字 数 207 千字 印数 1—5000

定价:15.00 元

版权所有 盗印必究

中国纺织出版社出版

序

黄会林

《完全素质手册》以丛书的形式编辑出版，无疑是一件非常好的事，认真操办这件好事的编辑者与出版社嘱我写一序文，焉敢不从命呢。

文化素质教育，是广大青年全面发展的重要课题，特别是走向 21 世纪的、将成为人类栋梁之才的大学生的全面素质，更为社会瞩目，甚至已是一个世界性的热点问题。有学者介绍，美国哈佛大学自 1978 年就提出了“要回到基础”，要加强“五大领域”，即：文学、艺术、历史与社会分析和道德判断、数学与自然科学、外国语言与外国文化；并规定所有学生必须在每一领域中选修一门课程。它说明，广义的文化素质，正是人才培养的基础，这确是一个带有根本性质的话题；而这一话题，在我国，在当前，尤其具有特殊的迫切性。从这个意义上说，本套丛书的诞生，是一件很好的事情。

关于这套丛书，我们首先关注的是它的独到创意。正如众所周知，从 80 年代后期到 90 年代初期，原国家教委为了全面地贯彻关系到 21 世纪中国生存与发展的教育方针，同时也为了适应当今社会改革开放的根本需要，明确地提出了素质教育问题。因为问题提出切中要害，立即引起了全社会的热烈响应，从小学到大学，从家长到学生，从政府到民间，从国内到国外，应者云集，议论纷纷。这

一以提高国人素质为目标的决策，既是对我国教育发展历史经验与教训的科学总结；也符合世界教育改革的总趋势；因而具有巨大的号召力。面对国家关于我国教育制度要从应试教育向素质教育转变的大政方针，出版界不断推出“素质教育”各类教材和书籍，一时成为新的出版热点，这自然是符合社会需求的举措。在这样的情况下，本套丛书的编辑者若想在这一领域获得认同，必须有不同一般的独到内涵。

我们高兴地看到编创者在立意方面的几点独特追求。其一是对象的明确：本书立意于献给“面向二十一世纪的青年一代”，这无疑是一个极其庞大的、并具有长周期的读者群，是本类书籍最重要的服务对象。而未来的世纪将对人类的文化素质提出更高、更新、更全面的要求，也必然会加重青年们为迎接新世纪强化自身素质的自觉意识。其二是目标的明确：本书旨在满足广大青少年提高文化素质和艺术素养，以适应未来社会对高素质人才的急迫需求。对于众多的青年读者，包含着最基础的艺术与人文知识的有益书籍，正是他们解除“饥渴”的精神食粮。其三是定位的明确：编辑者分析了目前已出版的同类书籍“大多专业性过强，有些资料陈旧，有些又过于分散不成系列，尚缺乏用新的视野和方式，深入浅出地介绍艺术欣赏和美育知识相结合的系列丛书”之后，提出“集普及性、趣味性与专业性于一体”的编辑思想，而只有准确的定位，才能保证本套丛书与他者的区别。其四是特色的明确：丛书在选材方面，既注重系统性又注重灵活性。尊重青年读者对艺术、对传统、对良好素质修养的精神渴求，既囊括了音乐、美术、电影、电视、舞蹈、戏曲、雕塑等

艺术样式；又包容了青年心理素质培养、心理素质测定等社会人文范畴的内容。在编写方面，强调贴近大中学生与社会青年人的实际需求，将广大读者喜爱的艺术知识和人文知识，用生动的语言结构和叙述文体亲切道来，既注重发挥经过严格选择的各位作者深层的专业积累与理论水准；又注重普及与提高的有机协调、统一。在出版方面，提出要十分重视“丛书”的整体形象设计，在广泛考察的基础上，力求独辟蹊径；要充分发挥书籍装帧的审美功能，在综合性、趣味性、基础性下功夫的同时，力求图文并茂、色彩缤纷，读来赏心悦目，饶有兴味。我想，从以上关于编创“立意”的体味中，我们能够突出地感受到编辑者的良苦用心及严肃从事的心态，应该说，这至少是本套丛书能否成功的关键之一。我也相信，他们会尽力按照自己的创意，为实现自己的追求，付出艰辛的劳动，以迎来丰收的喜悦。

现在看来，本套丛书的内容是很丰富的，编辑者与出版者特别邀请了音乐（西洋、民族）、美术（古典、现代、中国、外国）、电影、电视、戏剧、舞蹈、雕塑与心理学研究等领域的专业人士，精心撰写不同分册；在书香墨韵中，不仅有可供汲取的大量精彩文字，还配有可供欣赏的大量美妙插图，使读者在学习人类艺术和人文精华之时，进而体验到“读书”的独有乐趣。其中：

《西洋音乐欣赏》，作者结合长期教学实践与理论研究，针对青年读者学习西洋音乐的关键问题，全面介绍了西洋音乐的诸要素、有关音乐欣赏的基础知识、美学概念，融汇了作者关于古典音乐与现代音乐的深入体会与独到见解。

《民族音乐欣赏》，是作者从事民族音乐实践与理论研究三十余年的积累所在。根据本书的定位，比较完整地介绍了民族音乐的诸要素、民族乐器、民族唱法、民间文化与地域文化和音乐的关系、民族音乐欣赏基本常识等内容，富有民族文化传统特征。

《电影艺术欣赏》的副标题是“第三类时空”。作者（北京师范大学艺术系李稚田副教授）面向青年读者，结合电影艺术为人类造成的第三类时空（第一类时空指人类所感知的自然时空，第二类时空指人类所特有的心理时空，第三类时空则指展现于银幕、可见可听却是虚幻的特殊时空），探索电影艺术对人类素质发展的强大冲击、及其带来的新理念；这正是青年人十分感兴趣的内容。

《电视艺术欣赏》的副标题是“第三类接触”。作者（北京师范大学艺术系李稚田副教授）在多次讲授“影视语言”课程的基础上，经过反复思考，总结了人类在“面对面”、“眼对纸”两种传统且古老的接触方式之外，20世纪的现代社会，又诞生了利用电子技术的“心对心”接触方式；本书从电视问世带给人类社会革命性变革入手，进而分析电视的发展将对人类未来形成的深远影响；并明确指出人类的现代素质，包含着对电视创造的“视听语言”能力的习得。

《古典美术欣赏》之前置标题是“如歌的行板”。作者（北京师范大学艺术系甄巍老师）是毕业于专业美术学院的艺术硕士，不仅学有专长，而且经过多年教学实践，取得了很好的成效。他独出心裁地把音乐艺术的感觉与美术艺术有机融合，着重介绍古典美术的欣赏规律与方法，从形式、情感、历史等美术学诸多因素出发，从理论和实践

两方面探索 19 世纪末及此前美术艺术传统的核心内容。

《现代美术欣赏》之前置标题是“世纪的交响”，作者同上；并同样地以音乐艺术融入美术欣赏。此书对现代美术的观念、作品与文化现象进行考察，着重分析了现代美术欣赏的基本元素和创作手法；是与上一分册紧密相连的姊妹篇章。

《中国古代绘画欣赏》。在世界艺术之林占有重要一席的中国画瑰丽多彩，也属于青年读者们必备的艺术修养之一。作者（北京大学范淑英、北京语言文化大学刘山花老师、西安碑林博物馆杨兵）从中国古代绘画欣赏的基本常识和历史变迁，到涉及中国文化深层的美学议题和创作技法，就其题材内容、构图创意、笔墨色调、技巧创新、继承发展、意境境界、以及风格流派等，多方位、多层面、深入浅出地评介了中华民族独特的绘画艺术。

《京剧艺术欣赏》。中国传统的戏剧形式是“戏曲”，戏曲剧种在华夏大地约有近 400 种之多；而其中流行于全国的，并扬名于世界的是“京剧”。它在二百余年的历史发展中，已形成了相当完整的艺术风格与表演体系，其传统剧目在一千种以上，面向新世纪的中国青年对此不可不知。本书以丰富的史料，生动地介绍了“京剧”这一极具民族文化精髓的艺术样式，以飨我们的青年读者。

《舞蹈艺术欣赏》，副标题是“气质与形体的塑造”。作者（北京师范大学艺术系金千秋副教授）作为专攻舞蹈艺术的青年学者与在读的舞蹈艺术博士生，与广大热爱生活、热爱艺术、热爱舞蹈的青年朋友息息相通。她不仅用生动的语言和多彩的图片详细讲解舞蹈艺术的历史与欣赏要素，并以相当的篇幅介绍如何运用舞蹈去改善自己的形

体，塑造美的气质。

《雕塑艺术欣赏》。雕塑是造型艺术的重要分支，是以各种可雕、可塑、可刻的材料，塑造平面或立体的形象，反映客观世界的一种具有美学意义的艺术。作者（中央工艺美术学院董书兵老师）在个人钻研与教学实践的基础上，以独到的理解与把握，对雕塑艺术的历史发展、概念特性、语言功能、艺术精神等进行了言简意明的评介，比较深入地分析了雕塑艺术语言的审美特性，使青年读者能够从而形象地认识传统雕塑和现代雕塑艺术美之所在。

《建筑艺术欣赏》的副标题是“传统与诗意的文本”，其意在于建筑是人类诗意栖居的象征性和符号化的统一。关于建筑与艺术的关系，法国启蒙时期重要的代表人物狄德罗曾有过非常精辟的论述，他指出：“如果没有建筑术，也就不会有绘画，不会有雕刻；这两种模仿自然的艺术，都是由于有了这种在天下并无楷模的艺术，才得到诞生，得到发展的。”他认为，“整个建筑艺术可以用三个词来概括：坚固（或稳定）、适用和对称。”他发挥：“正是从这严格的匀称中能产生力量、仪表、风度，总而言之是产生美，而美总是以实用为基础的”。从这些经典性的话语中，我们可以得到广泛而深入的启迪，因而我们说，作者（天津城建学院舒阳老师）承担了一项十分重要的“艺术欣赏”课题；他采用了与众不同的视角，以通俗优美的文字，对各种不同风格的建筑艺术进行比较详尽的评介，以带领青年读者去欣赏建筑艺术之美。

《心理素质·超人一等》是围绕着审美教育另辟蹊径的一个分册。作者（北京师范大学心理系教师）运用独到的专业角度，把心理素质视为青少年的学习、工作、成就事

业的必备基本素质，以素质提高的重要方面是精神美育——心理素质的提高与培育至关重要为出发点，用丰富的理论和事例，从社交、生活、智力、爱情、事业、理想等多方面全方位地介绍了自我意识的培养，心理的自我咨询和现代社会调整、协调自我精神与心理的有效方法。

《你是这样的人》，仅从标题即可推测，这是一本与上一分册关系密切的、很有趣的、特别适应于青年读者需求的分册。作者（北京师范大学心理系教师）立足于现代人不仅要有健康的身体；同时还应有健康的心理的标尺，以娴熟的专业能力，介绍深受青年人喜爱的趣味心理调查方法，帮助读者了解、分析、并从而提高自我在社会生活中的心理素质。

综观这十多部书稿，应该说它所涵盖的内容是比较丰富的；但我更欣赏编辑者不取“封闭式”框架，并将不断补充新内容作为宗旨的“开放式”总体构思。这样才更符合事物发展的客观规律；也更符合“素质教育”的全面性要求；更有利于青年读者提高艺术修养的渴望与追求。

以上简要地对这部“丛书”进行概括评介，既是为了说明它对当今素质教育的价值；也是为了表示我这个从事教育工作近半个世纪的老人，对全面素质教育的特别关注，因为即将进入 21 世纪的中国青年们如此任重道远，而期之殷切啊！

1999 年 1 月 19 日于乐育楼

“完全素质手册”丛书要收入一部关于电影的书，这个任务落到了我的头上。

电影与素质有什么关系？

在现代社会里，电影已经是很普及的艺术形态；现在在青年朋友中要找出一两位从来没有看过电影的，大约已经很难。即使在建国初期，我们国家经济还相当困难的时候，党和政府也不忘把电影送到农村和边远的山区及牧区。电影频道前一段时间开设的“流金岁月”栏目，选播一些我国五六十年代的优秀电影，每每还见到一些同志发表文章，怀念当时的岁月——也许是穿着军大衣，顶着凛冽的寒风在露天里，边跺脚取暖边看完一部至今难以忘怀的电影；也许是在电影院银幕熠熠人影中的夹缝里，两个人这时才能偷偷地牵起手，于是由此定情终身……如果请一位朋友说说他看过的电影，他大约会深情地谈起海娃（《鸡毛信》）、潘冬子（《闪闪的红星》）、李向阳（《平原游击队》）、林道静（《青春之歌》）、江姐（《烈火中永生》）等等影片中人物在他心中留下的无法磨灭的印象；甚至他还会给你轻轻哼起《我的祖国》（《上甘岭》）、《谁不说俺家乡好》（《红日》）、《唱个山歌扔过墙》（《刘三姐》）……

确实，在人生的旅途中，电影会给每个人以深刻的影

响。

这影响可以是思想的。电影通过一个个故事，把人生的哲理，把爱国的情怀，把民族的自信，把理想的种子，潜移默化地深深埋进每个人的意识与潜意识中。

这影响也可以是审美的。电影通过掩藏在情节中的倾向性，告诉观众什么是美，什么是丑。更进一步的，是表面的美中暗藏着的丑，如《画皮》中披着美女外形的魔鬼；以及表面的丑里蕴涵着的美，如《巴黎圣母院》中的卡西莫多。

这影响还可以是情趣的。一部好电影出来，不知有多少孩子爱上科学，不知有多少年轻人会憧憬那火热的生活。譬如我自己，则是当年的一部《乡村女教师》使我热爱上教师的工作，走上教课讲台的。《神笔马良》使多少孩子拿起画笔，《一曲难忘》使多少青年迷上奇妙的音乐，《阿波罗 13 号》使多少人把目光投向太空。

只有这些影响吗？

这些影响视观众为受教化的客体：你们来看电影吧！我——20 世纪最伟大的创造者——电影应有尽有，什么都可以给你！

哈！观众如果有另外的途径能获得这些影响，比如他们可以去听政治报告，来获得思想教育；比如他们可以去学习美学，从理论上弄清美与丑；比如他们可以打篮球、逛商场、听音乐会、看美术展览来培养情趣；他们何须再要去看电影？

真的，我们的生活中真有不少教育工作者，以及不少家长就是这么想的，也就是这么做的。我们甚至听到过这样的抱怨：我辛辛苦苦讲了一个礼拜的道理，竟让一部电

影就给毁了。我们问过不少小学六年级、初中三年级、高中三年级的学生：“你们在这一年里，看过电影吗？”不用再披露答案是什么了，谁都能想得出的。

电影的影响就如此之软弱吗？

其实电影还有一个极为重要的东西，它被许多人忽略了。

这个最重要的东西就是创造力；而创造力是“人的素质”中重要的组成部分。

看电影不应该只是看，只是去记住它讲了一个什么故事，而是要学习一部电影是怎样讲好这个故事的。

好的电影，是一位好导演的创造力最优秀的表现。

观赏一部好的电影，就是要去学习和掌握这位好导演是怎样发挥他的艺术创造力的；就像我们学习一篇好文章，根本目的是学习它是怎样写成的一样。

新的世纪中，电影和电视正在合流。将来拍电影很快就不是电影导演的专利了。几个志同道合的朋友，准备几台质量较好的数字摄像机，如果他们懂得电影是怎么拍摄制作的，他们就完全可以业余创作电影了；就像学习绘画自己可以挥洒丹青，学习乐器自己可以徜徉乐海，学习文学自己可以七步成章，学习电影就该永远等着导演送上“饭”来“喂”吗？

素质教育，把电影的主动权还给了每一个想发展和发挥自己创造力的观众朋友。

所以，我们得会看电影，甚至该想想电影是怎样制作出来的了。

电影是什么？只是投到银幕上的光影吗？只是传声器中演员的对话吗？只是把一件事情的开端和结局告诉给观

众就成了吗？

优秀电影之所以少，是我们一些导演的创造力少得太可怜了，或是他们有创造力却不知往哪儿使，弄得结果是事倍功半，虚掷钱财，虚掷精力，更是虚掷了观众的期望。我想这其中的教训，大约也有过去他们在学习电影的时候，缺了“电影的创造力在哪里”这一课的原因吧。

电影的创造力在哪里？在它所设定的时空之中。

电影中的时空，不是存在于自然的时空，也不是体现在人的精神世界的时空，而是它自己特有的，人类在发明电影的时候，所创造出来的一种新型的时空。

这个时空是无边际的，20 世纪的百年，人类才刚刚掀起了它的一角。在新的世纪里，电影的发展还有无尽的前途。只要人的创造力不枯竭，电影就会不断地拍下去。

我们走进新世纪；

我们走进人类创造出来的新时空；

我们走进电影；

我们打开这本书；

我们一起探索；

我们寻找电影为我们的素质教育提供的新精神。

一九九九，祖国五十年庆典中

目录 第三类时空

序 引言 第一篇 第二篇 第三篇 第四篇

1

1

1 两类时空：「实在的」与「思维的」

13 「第三类时空」的实验

35 第三类时空

47 从「单」到「平行」

第十篇 第十一篇 后记

147 代表影片的时空分析(一)

175 代表影片的时空分析(二)

199

电影艺术赏析

第五篇 第六篇 第七篇 第八篇 第九篇

69

影视时间的奥秘

79

影视空间的奥秘

87

十五种时空形态

105

银幕是这样美丽
(一)

125

银幕是这样美丽
(二)

第1篇

两类时空： 「实在的」与「思维的」

