

电 影 学 书 系

T H E S E R I E S O F F I L M O L O G Y

Appreciation
of Film^{and}
Television Arts

影视艺术
欣赏

高 鑫 主编

北 京 广 播 学 院 出 版 社

THE SERIES OF FILMOLOGY

电影学书系

中外影视研究系列丛书

APPRECIATION

OF FILM AND

TELEVISION

ARTS

影视艺术

欣赏

上册

高鑫 主编

北京广播学院出版社

BEIJING BROADCASTING INSTITUTE PRESS

图书在版编目(CIP)数据

影视艺术欣赏/高鑫主编.-北京:北京广播学院出版社,2001.6

ISBN 7-81004-919-4

I. 影… II. 高 III. ①电影-鉴赏 ②电影-艺术-鉴赏 IV. J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 038827 号

影视艺术欣赏——电影艺术欣赏

主 编 高 鑫

副 主 编 赵希聚 葛立芳

责任编辑 韩旺辰

封面设计 宁成春

出版发行 北京广播学院出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮 编 100024

电 话 65779405 或 65779140 传 真 010—65779140

网 址 <http://www.cbbip.com>

经 销 新华书店总店北京发行所

印 装 中国科学院印刷厂

开 本 730×988 毫米 1/16

印 张 16

字 数 260 千字

版 次 2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

印 数 1—2000

ISBN 7-81004-919-4/G·558

定 价 上册 32.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

《中外影视研究系列丛书》总序

刘继南

《中外影视研究系列丛书》系“电影学书系”中的一种，是由北京广播学院主持编写的一套具有较高理论水平和较强现实针对性的大型丛书，涉及影视艺术的历史、理论和欣赏三个方面。

中国艺术学作为学科教育正式进入高等学府，大约始于1916年的南京。之后，又走了一条“单科独进”的道路，由美术专科到美术学院、音乐专科到音乐学院。而后起的电影学院、北京广播学院，则更是只此一家，别无分号。这对于培养创作实践人才，确实具备某种优势；但对于培养艺术学理论研究人才和学科建设人才，却由于“近亲繁殖”的局限，缺少宏阔的人文背景依托，而不尽如人意。

电影学（Filmology）作为艺术学的一个分支，其学科建设，时间也不长；至于电视艺术学作为一门独立学科，堂而皇之地进入国家正式颁布的学科建设目录，更是迟至1997年的事。有中国特色的电影学和电视艺术学的理论研究和学科建设，都远远滞后于创作实践，并严重影响着中国社会主义电影电视艺术事业的

健康发展，已是不争的事实。北京广播学院作为迄今为止国家批准设立的一一的广播电视艺术学博士点，理应肩负起加强有中国特色的电影学、电视艺术学理论研究和学科建设的学术使命。

一个国家、一个民族理论思维能力的高低，从一个重要方面标志着这个国家、这个民族文明水平的高低。理论来自实践，又反过来给实践以导向。覆盖面广、影响力大、渗透性强的电影电视艺术，在整个民族的精神文明建设和美育中，起着别的姊妹艺术难以替代的重要作用。电影、尤其是电视艺术，已经成为人民群众的文化“主食”。电影电视艺术理论研究对于指导创作起着举足轻重的作用。纵观世界电影历史，电影艺术的每一步发展无不依赖电影理论的指导和推动。从好莱坞叙事传统、苏俄的蒙太奇理论、先锋派美学思想、法国“新浪潮”观念到六七十年代的“新好莱坞”，电影艺术的发展繁荣都与电影艺术理论的研究密切相关。无庸讳言，七八十年代之交，关于“电影语言现代化”的讨论对我国电影艺术的发展也起到了积极的作用。因此，加强电影电视艺术研究和学科建设，刻不容缓，至关重要。这也正是我们编纂出版《中外影视研究系列丛书》的宗旨。

他山之石，可以攻玉。西方人文科学一般以历史学、哲学、宗教学和艺术学为四大支柱。而电影电视艺术较为繁荣的西方国家，其理论研究和学科建设都相当活跃。以美国为例，就拥有完备的影视艺术高校教育体系和高质量的影视艺术研究机构（美国电影研究院、美国电视艺术协会、美国高校影视教育学会等），出版了大量的影视艺术研究书籍，发行为数不少的影视艺术理论期刊（《电影评论》、《电影文化》、《广角镜》和《电影季刊》等），还频繁召开各种影视艺术研讨会和学术报告会（如“弗拉哈迪国际电影研讨会”、哈佛大学的“电影年会”等）。所有这一切，无疑为美国电影（好莱坞和非好莱坞）的发展起到了极大的促进作用。比较而言，我国的影视艺术理论研究和学科建设却相当薄弱，对影视艺术各个领域丰富实践的探讨和研究还缺乏应有的广度和深度。我们希望这套丛书能够填补一些这方面学术研究的空白并拓展相应的理论研究空间，能够直接为我国影视艺术的发展鸣锣开道和效绵薄之力。

《中外影视研究系列丛书》力图从宏观的角度把握影视艺术的本体特性，探索影视艺术的创作规律，阐述影视艺术的视听综合功能，并将影视艺术置于社会、文化和科学技术的背景中加以比较研究，从而增强对影视艺术全面

透彻的理解和把握。其读者对象不仅是影视专业的人士，也包括热爱影视艺术的广大观众。它努力引导读者去经历影视艺术发展道路上的无限风光，去默想影视艺术睿智的本质特性，去体味影视艺术中最动人的视听综合美景。

1999 年 12 月

序

高 鑫

记得那是 1992 年的夏天，在美丽的北戴河海滨，我为一个电视节目研讨班讲授《电视艺术的语言与思维》。课后，一位山东电视台专题部的女编导葛立芳女士找到我，她告诉我：她是电视系列片《影视艺术欣赏》的编导，一直想再搞一部《电视艺术欣赏》，作为姊妹篇，只是苦于找不到合适的撰稿人，就拖了下来。听了我的课，她说终于找到了最合适的人选，问我对这一选题是否感兴趣。

长达 52 集的《电影艺术欣赏》在电视屏幕上播出的时候，我也断续的看过，当时就觉得制作的相当不错，既有历史的追述，又有形象的体现；既有世界著名的导演，又有最经典的电影佳作。不由的感叹：真是一部用功之作。我没有想到：这样一部长篇巨制竟然不是电影界的人士搞的，而是出自于一位电视人之手。其实，我也早想搞一部有关电视艺术的形象的教学片，因为我在学院就是讲授电视艺术理论课的，只是难以找到合适的合作单位，始终没有落实。听了葛立芳的一席话，我自然表示欣然同

意，这可真是所谓——“一拍即合”。

一年后的1993年，在湖北武汉应邀参加“中国电视教育节目”的评奖，刚好遇到山东电视台专题部主任赵希聚先生，使我始料不及的是他竟然将一份《电视艺术欣赏》的提纲摆在了我的面前。真没想到，他们的行动竟是如此的迅速，一看就是干事业的人。这样，我也只得将这件事情摆在议事日程上，认真地加盟了这一创作的群体。

为了使这一具有历史意义的重要课题具有更坚实的科学基础，明确其创作的方向，以及风格、样式的追求，我于1994年特意真诚地邀请了北京著名的理论家、评论家：刘扬体、蔡骢、黄望南、解玺璋、胡智峰等，云集山东省府济南，共同研讨《电视艺术欣赏》的创作大计。大家对未来的片子，立下了较高的创作标准：历史性——反映中国电视艺术四十年来的发展历程；科学性——材料翔实，判断准确，界定合理；系统性——分门别类地反映我国电视艺术创作的辉煌成就；观赏性——追求新鲜活泼的表现形式，让观众喜闻乐见。方针已定，大家便分工撰稿，积极筹备。

这样，一部长达50集的《电视艺术欣赏》便紧锣密鼓地投入了实际操作阶段。

这里要特别提及的是《电视艺术欣赏》的制片人、编导葛立芳女士，因为我对她特别的佩服。作为一位女同志，她奔波劳碌、风餐露宿，到各地去收集40年来的电视艺术资料；她风尘仆仆、日夜兼程，对电视界著名的创始人、理论家、评论家、导演、演员、制片人多次广泛的采访。资料蒐集齐全之后，就把自己“关闭”在一个小小的斗室之中，进行精心的编辑，一关就是两年，真是连个“放风”的闲暇都没有。

从1992年开始，历尽六个寒暑的拼搏、熬煎，终于在1998年中国电视诞生40周年的前夕，完成了这部50集的长篇巨制——《电视艺术欣赏》。每次同葛立芳见面的时候，我都是由衷地夸奖和赞美她：你的辛劳是值得的，因为历史将会记住你。是你，运用电视传媒的手段，既形象地展现了世界电影艺术100年的历史，又艺术地再现了中国电视艺术40年的历史。每当此时，她都总是淡淡地一笑了之：一个多少可敬可爱的中国女性，一个多么质朴倔强的中国电视人。

《电视艺术欣赏》作为献给中国电视40周年的一份厚礼，在山东卫视播出之后，受到了社会的好评，不少人跑到电视台索要录像带，索要台本。不

少艺术院校还将它录制下来作为电视艺术的教材……。

屈指算来，六年的暑往寒来，终于没有白费时日，总算收获了一丝的欣慰——因为观众喜欢。

最近，我所执教的学院要出一套“中外影视研究系列丛书”，我便利用这个机会，将《电影艺术欣赏》、连同《电视艺术欣赏》的文学脚本汇编在一起，完成了这部《影视艺术欣赏》出版，也算了却我们多年来的一个夙愿。

我始终认为：电视传媒虽然先进，但毕竟是“一次性”传播，而印刷文化，虽然古老，但它却具有“持久性”，所以我虽然是搞影像文化的，但骨子里却更崇尚印刷文化。现在，终于可以将这部文稿，恭敬地捧献在热爱影视艺术的人们的面前了。是为序。

2000年6月6日

62岁生日之际

电影学书系

中外影视研究系列丛书

影视艺术新论 张凤铸 等著

影视艺术欣赏 高 鑫 主编

电影理论： 主 编 蒲震元 杜寒风
迈向 21 世纪 副主编 李胜利

电影批评： 主 编 蒲震元 李胜利
迈向 21 世纪 副主编 杜寒风

影视艺术比较论 宋家玲 编著

中国优秀电影 刘书亮 等著
电视剧赏析

色彩科学与影视艺术 刘恩御 著

拓展中的影像空间 苗 棣 周靖波 主编

影视文化论稿 胡智锋 著

电影现象学 周月亮 著

日本战后电影史 小笠原隆夫 著 苗 棣 等译

影视艺术纵横谈 梁 明 等著

影视文化学 陈 默 著

中外电影史论 宋南男 著

欧美新潮电影导演 李一鸣 张天若 主编

世界电影指南 '96 主 编 李一鸣
副主编 刘桂清

总 策 划：刘继南
陈景亮

出版监制：闵惠泉
阳金洲

责任编辑：韩旺辰

封扉设计：宁成春
电脑制作：图文天地有限公司

目 录

序	高 鑫 (1)
---------	---------

上册 电影艺术欣赏

1. 第七艺术的殿堂	(1)
2. 从杂耍到艺术	(5)
3. 诗电影的勃兴	(9)
4. 划时代的变革	(13)
5. 戏剧时代的梦	(17)
6. 诗意的现实主义	(21)
7. 意大利新现实主义	(26)
8. 法国的电影新浪潮	(30)
9. 现代主义电影的滥觞	(36)
10. 世界各国的新电影 (一)	(41)
11. 世界各国的新电影 (二)	(46)
12. 当代电影的趋向	(51)
13. 中国早期电影艺术 (一)	(56)
14. 中国早期电影艺术 (二)	(62)

15. 中国当代的电影艺术 (一)	(67)
16. 中国当代的电影艺术 (二)	(72)
17. 电影艺术的创作过程	(77)
18. 电影的画面与构图 (一)	(82)
19. 电影的画面与构图 (二)	(88)
20. 电影镜头的景别、角度和焦距	(93)
21. 运动镜头和摄影速度	(97)
22. 银幕上的光影艺术	(101)
23. 电影中的彩色和彩色电影	(106)
24. 电影的声音艺术 (一)	(111)
25. 电影的声音艺术 (二)	(115)
26. 电影音乐欣赏 (一)	(119)
27. 电影音乐欣赏 (二)	(123)
28. 电影表演艺术 (一)	(126)
29. 电影表演艺术 (二)	(132)
30. 电影特技的奥秘 (一)	(138)
31. 电影特技的奥秘 (二)	(143)
32. 蒙太奇和电影剪辑	(147)
33. 长镜头和场面调度	(151)
34. 电影的时间和空间	(155)
35. 电影结构形式和叙事技巧 (一)	(160)
36. 电影结构形式和叙事技巧 (二)	(164)
37. 魔术电影——动面片	(168)
38. 银幕上的滑稽与幽默	(172)
39. 美国西部的神话	(177)
40. 科幻的类型	(180)
41. 恐怖片与灾难片	(185)
42. 惊心动魄的故事 (一)	(190)
43. 惊心动魄的故事 (二)	(195)
44. 历史片与传记片	(201)
45. 战斗风云	(207)

46. 政治电影巡礼	(211)
47. 五彩的梦 青春的海	(216)
48. 爱情的历程	(220)
49. 女性的天地和视野	(225)
50. 载歌载舞的音乐片	(230)
51. 力量、技巧与艺术的结晶	(235)
52. 银幕世界的未来	(239)

1. 第七艺术的殿堂

进入90年代，大家已经强烈的感受到，我们处在一个大众传播媒介飞速发展并日臻完善的信息时代。日新月异的科学技术，不但极大地压缩了人类交际的时空，而且深刻地影响着人类艺术的发展。有一门艺术，一方面由于电视的冲击而失去了亿万观众，另一方面又借助电视的翅膀而得到更为广泛的传播，这就是电影。

作为第七艺术的电影，应该有六位情同手足的姐妹。电影作为人类艺术的重要组成部分自诞生至今，虽然其历史还不过百年，但同样是奔腾不息的人类历史长河长期积淀的结晶。

当我们的祖先身披兽衣，手拄树枝，从广阔的荒野中蹒跚走来的时候，除了参天的古树、遍地的野藤和成群结队的凶禽猛兽，在苍茫的天地间，他们唯有与自己孤单的身影结伴为伍。人类历史长河的源头开始汇成汹涌澎湃的激流。我们的祖先经历了难以数计的艰难曲折，终于开始从野蛮走向文明的伟大变革。

普罗米修斯从天上盗来火种带给人间的首功，只不过是一个可歌可泣的美丽神话，而我们的祖先钻木取火的伟大业绩的确是

人类文明发展道路上的一座丰碑。

正是在此后长期的劳动实践中，他们不但创造了人类赖以生息繁衍的物质财富，而且创造了艺术这份人类最贵的精神财富。

在音乐、舞蹈、诗歌、戏剧和文学等艺术形式出现以后，人们又找到了表达内心感情，扮演事件和讲述故事的崭新手段。与此同时，从各种图腾和崇拜活动中又发展起各种不同的宗教意识，这一切，又都与人类艺术感受能力的提高和审美意识的发展具有密切的联系。

19世纪末期的一天，在法国人面前的银幕上出现了一辆蒸气机车的影像放映，电影艺术的时代便从此开始了。在不到一个世纪的时间里，电影随着人类文化艺术的发展和科学技术的进步而不断完善。从简单的机械玩意儿到一门成熟的艺术形式；从无声到有声，从黑白到彩色；从普通银幕到各种新型银幕，成为一种传遍世界各地的国际性和群众性艺术。

电影不但是一种能满足人类亘古有之的审美需要的崭新艺术形式，而且如同文字、印刷术的发明一样，深刻地影响并改变着人类的思维方式。从某种意义上可以说，电影为人类提供了一种崭新的语言。

在美国影片《放映员》中，导演哈里·赫维茨先生为我们提供了许多饶有兴趣的例子。除了画面影像和音乐，这部优秀的纪录片中没有其它任何语言。但是导演却利用电影的形象思维，成功地为我们描绘出一副当代人类失去了平衡的现实生活场景。

由此可见，电影艺术自有一套反映生活的特殊表现形式，或者说有它独特的思维方式和表情达意的符号系统。也许人类历史正是在这种不平衡中求得相对而又短暂的平衡并不断向前发展的。包括电影在内的人类文化艺术史也遵循着同样的规律。

同其它姊妹艺术一样，电影艺术也是对人类物质世界和精神世界的一种反映。不同之处在于电影艺术是以人类自身内心的外部的经验为基础，而创造出一种直接诉诸人们视听感官的艺术形象。

电影艺术从它诞生的那一天开始，就积极地关注着人类的现状历史和未来，关注着人类的活动和命运。

电影艺术也关注着人类的内心世界，人们感情生活中的各个领域，不论是现实的还是幻想的，不论是历史的还是超前的，不论是直观的还是经验的，也不论是明确的还是潜意识的，在电影艺术中都可以变为一种栩栩如生

的存在，都可以变为一种能够被充分感受和直接体验到的东西。

电影艺术不但是对生活的反映，而且也是艺术家主观感情的表露，是社会政治、经济、哲学和文化观念的体现。我们并不否认，在电影艺术的表现形式和符号系统中，曾经从其它姊妹艺术中借鉴并吸取了许多养分。例如，从美术中借鉴了构图，着色和造型技巧；但是，这些具有鲜明绘画风格的画面却又是连续的，运动的；而不是单个的，静态的。因而这是电影的画面，电影的构图。

电影从音乐、舞蹈和诗歌艺术中吸收了抒发内心感情和表现外部节奏的经验。但是，抽象的旋律在电影中却能变成具体可感的视听形象，并与画面形成各种复杂的关系。因而这是电影的音乐。

电影还从戏剧艺术中引进了表演和场面调度以及剧情冲突等表现方法，但又打破舞台时空的限制，蒙太奇手法使观众的视点获得了完全的解放。因而这是电影的场面调度。

这些对姊妹艺术表现因素的吸引和消化，使电影艺术形成了自己所特有的艺术语言。另一方面，电影还可以表现、分解或阐释其它形式的艺术作品。一部电影艺术，实质上就是观众视点不断获得解放的历史，也就是电影技术不断发展的历史，电影艺术与现代科技之间的密切联系，集中地反映在电影摄影、录音和剪辑等方面。这实际上又决定了电影艺术的企业化和商品化性质，决定了电影艺术的美学，社会学和心理学价值。随着现代科学技术的不断发展，电影艺术的前景仍是十分广阔的。它的艺术魅力也是其它艺术形式所不能代替的。

银河沧桑，星海沉浮。电影作为一种综合性最强，牵扯人力、物力、财力最大的艺术形式，银幕上下有无数人为她的发展完善作出了重要贡献。从剧作到预算；从胶片选择到摄影准备；从导演、表演到摄影；从草图设计、布景装置到化妆、服装、道具；从特技效果到作曲配音，从录音剪辑印片发行到放映，每一个环节无不凝聚着电影艺术家辛勤劳动的汗水和不懈探索的心血。

正是由于一代代电影艺术工作者们的不懈努力，电影史上才涌现出数以万计的优秀作品。其中包括上千部不同风格样式，不同类型特征和不同美学追求的经典影片。

当然，一座艺术殿堂的建成决不是银幕上瞬间的奇迹。电影艺术的提高

