

全国高职高专教育
“十一五”规划教材

影视 鉴赏

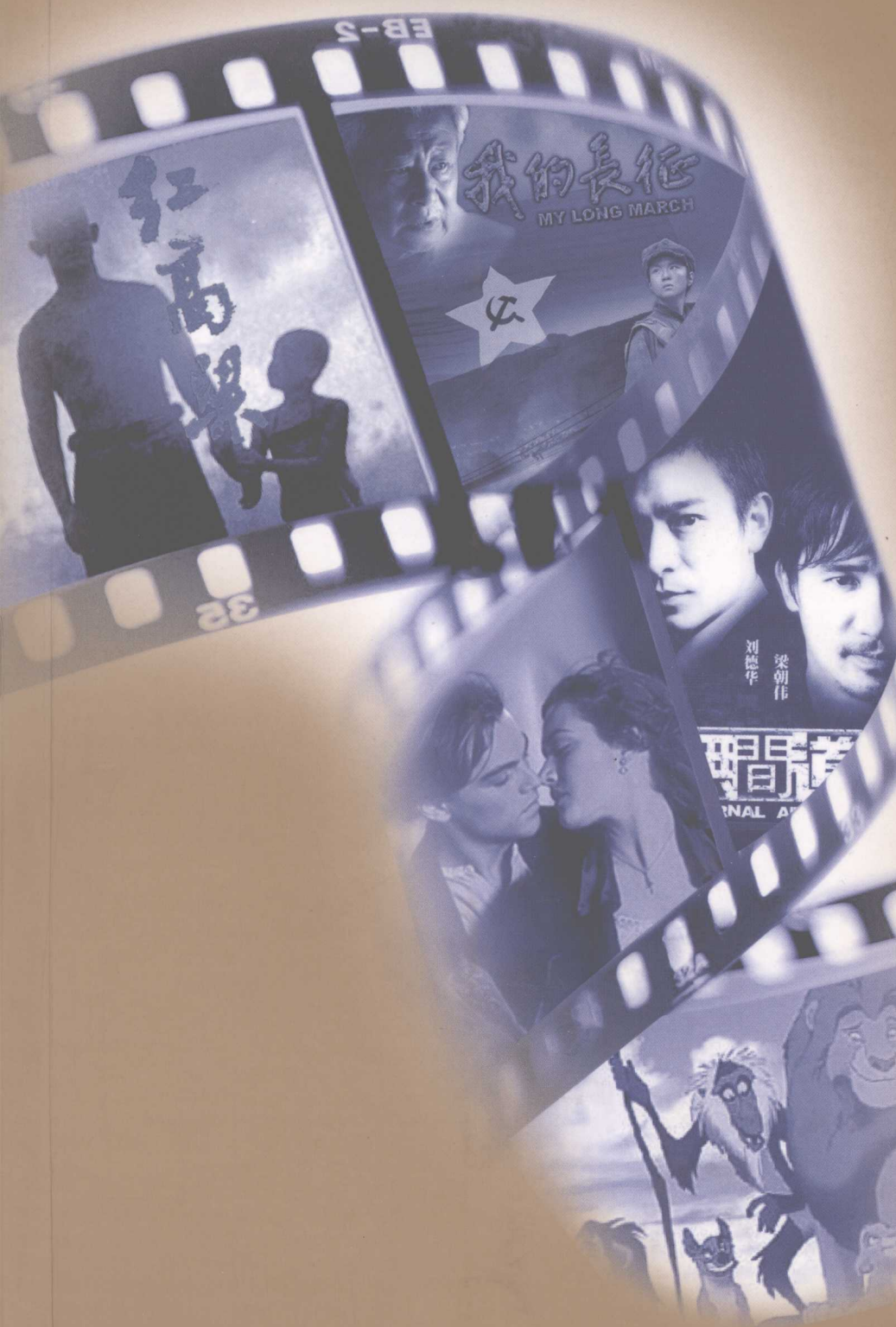
◎ 王绍维
于庆妍

主编

◎

高等教育出版社

影视

姜文

全国高职高专教育“十一五”规划教材

影 视 鉴 赏

主编 于庆妍 王绍维

高等教育出版社

内容提要

本书是全国高职高专教育“十一五”规划教材之人文素质教育系列中的一本,旨在提高学生的审美水平、职业素养及综合人文能力。全书以影视精品的鉴赏为脉络,渗透了影视的基本理论和鉴赏方法,引导学生由浅入深、从点到面地欣赏、读解、品味、评析影视佳作,逐步实现提高学生审美感受力、鉴赏力、创造力的目标。

本书突出了高职高专以能力为主线的教学特点,在理论知识“必需、够用”的前提下,强调能力训练,“欢乐课堂”具有很强的教学实践性。此外,本书所选佳作力求中外兼顾、雅俗共赏、经典与时尚并存,既是高职高专学生的文化素质课教材,又可供广大影视爱好者品读。

图书在版编目(CIP)数据

影视鉴赏/于庆妍,王绍维主编. —北京:高等教育出版社,2007.7

ISBN 978-7-04-021887-9

I. 影… II. ①于…②王… III. ①电影-鉴赏-高等学校:技术学校-教材②电视(艺术)-鉴赏-高等学校:技术学校-教材 IV. J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 061943 号

策划编辑	王冰	责任编辑	吴军	封面设计	张申申
责任绘图	朱静	版式设计	王艳红	责任校对	杨凤玲
责任印制	韩刚				

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787×960 1/16
印 张 14.75
字 数 280 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2007 年 7 月第 1 版
印 次 2007 年 7 月第 1 次印刷
定 价 33.60 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 21887-00

高职高专人文素质教育 规划教材编审委员会

主 任:张 建 任公伟

副主任:黄伦生 夏昌祥 刘境奇

委 员(按姓氏笔画排序):

于庆妍 王绍维 尹缉熙

汤旭梅 杨丽敏 周志强

符 远 曾 泓 靳长缨

前言

新世纪以来,高等职业教育作为高等教育体系的重要组成部分受到广泛关注,在大力推行转变培养模式、改革教学方法的背景下,文化素质教育得到了前所未有的重视,包括《影视鉴赏》在内的一套“文化素质”系列教材在高等教育出版社的组织下应运而生。

为了适应时代背景,转变教学思路,充分体现高职高专特色,编写组反复探讨、再三论证,力求在高等教育和职业教育的结合点上找到《影视鉴赏》的坐标,体现出鲜明的特色。

全书以影视精品的鉴赏为脉络,渗透了影视的基本理论和鉴赏方法,引导学生由浅入深、从点到面地欣赏、读解、品味、评析影视佳作,逐步实现提高学生审美感受力、鉴赏力、创造力的目标。

第一,编写体例新。本书突破了传统教材的模式,为适应教学需要而设计了“学习与鉴赏”、“感悟与创造”、“欢乐课堂”三大板块,既有很强的可操作性,又为教师的教学提供了丰富的拓展空间。尤其是“欢乐课堂”的互动性对于培养具有创新能力的综合素质人才具有十分重要的意义。

第二,内容选材新。《影视鉴赏》教材的片目选择十分关键,我们的选片原则是中外兼顾、雅俗共赏、经典与时尚并存,在此基础上力求选择学生熟悉的当代佳作,既便于学生理解,又能体现出时代感。而作为核心的理论知识,在“必需、够用”为度的原则下,尽量做到简明扼要、逻辑清晰、深入浅出。此外,我们还在相应的单元末尾推荐了影视发展史上相对经典的优秀片目,以简评的方式引导学生课外欣赏。

第三,结构设计新。本书在开篇总论的基础上,突出了故事类影视片这一重点,兼顾纪录片、科教片、美术片、综艺娱乐片,还涉及了DV短片和手机电影,结构设计点面结合、详略得当;每个单元都做到影视并举,但也在艺术鉴赏的原则下大胆地取舍(如体育类电视节目因艺术性弱传媒性强而略去),做到了艺术领路、影视兼顾。

本书对于教学方法的建议旨在抛砖引玉,启发教师 and 学生的思路,不鼓励生硬地模仿照搬,甚至教学内容和课程结构也可以根据具体情况作相应的调整。至于理论知识需要补充的内容以及技能训练需要拓展的空间,将会在配套的参考书及电子教案中反映出来。

本书由渤海石油职业学院、江西工业工程职业技术学院、广东轻工职业技术学院、北京联合大学合作编写,主编由于庆妍和王绍维担任,具体分工如下:第一单元由江西工业工程职业技术学院王绍维老师负责编写;第二单元由渤海石油职业学院于庆妍老师负责编写;第三单元由渤海石油职业学院韩贵金老师负责编写;第四单元由渤海石油职业学院何树芳老师负责编写;第五单元由渤海石油职业学院郭庆岭老师负责编写;第六单元由广东轻工职业技术学院卢叙默老师负责编写;第七单元由北京联合大学任公伟老师负责编写。于庆妍老师负责确定全书的提纲、体例,并承担全书组织统稿工作。

本书的审稿工作由广东农工商职业技术学院黄伦生教授负责。在多次审纲、审稿会议上,北京联合大学任公伟教授和岳阳职业技术学院张建教授都提出了宝贵意见。高等教育出版社王冰老师也为本书的出版付出了巨大的心血。编写组对于几位专家的辛勤付出深表谢意。

此外,本书在编写过程中参考了许多文献资料,借鉴了不少专家学者的研究成果,还使用了一些优秀影视作品的图片材料,在此表示衷心的感谢。

《影视鉴赏》在高职高专教学体系中还是新生事物,许多问题还需要进一步探讨。本书的出版只是一次尝试,由于时间紧、任务重、水平有限,难免疏漏,恳请广大同仁和读者朋友不吝赐教。

编者

2007年2月

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

数码防伪说明：

本图书采用出版物数码防伪系统，用户购书后刮开封底防伪密码涂层，将16位防伪密码发送短信至95881280，免费查询所购图书真伪，同时您将有机会参加鼓励使用正版图书的抽奖活动，赢取各类奖项，详情请查询中国扫黄打非网(<http://www.shdf.gov.cn>)。

短信反盗版举报：编辑短信“JB,图书名称,出版社,购买地点”发送至9588128

短信防伪客服电话：(010)58582300/58582301

目 录

第一单元 影视鉴赏入门

1

从看热闹到看门道 1

学习与鉴赏(2) 影视艺术概说(3)

感悟与创造(22) 我谈影视鉴赏(22)

欢乐课堂(24) 走进电影 走进电视(24)

第二单元 故事类影视片

25

引子(26) 故事片与电视剧(26)

第一专题 文学元素鉴赏 29

主题、情节、人物、环境,处处荡气回肠 29

学习与鉴赏(30) 影视艺术之母——文学(30)

感悟与创造(40) 我看《红高粱》的环境与人物(40)

欢乐课堂(41) 寻觅荡气回肠(41)

第二专题 画面元素鉴赏 43

镜头、蒙太奇、光色、特技,尽享视觉盛宴 43

学习与鉴赏(44) 影视艺术的主体——画面(44)

感悟与创造(60) 美轮美奂的《指环王》画面(60)

欢乐课堂(61) 尽享视觉盛宴(61)

第三专题 声音元素鉴赏 63

话音、音响、音乐,共谱梦幻交响曲 63

学习与鉴赏(64) 影视中的听觉艺术——声音(64)

感悟与创造(74) 评析《卧虎藏龙》的声音效果(74)

欢乐课堂(76) 梦幻交响曲(76)

第四专题 表演元素鉴赏	78
主角、配角、本色、性格,演绎戏梦人生	78
学习与鉴赏(79) 镜头前的艺术——表演(79)	
感悟与创造(90) 《无间道》演技大比拼(90)	
欢乐课堂(91) 演绎戏梦人生(91)	
第五专题 文化元素鉴赏	93
社会、民族、时代,一切尽收眼底	93
学习与鉴赏(94) 艺术背后的灵魂——文化(94)	
感悟与创造(103) 《与狼共舞》中看不尽的文化内涵(103)	
欢乐课堂(105) 文化尽收眼底(105)	
第六专题 综合元素鉴赏	107
视听冲击,情感震撼,艺术无极限	107
学习与鉴赏(108) 见仁见智 艺无定格(108)	
感悟与创造(118) 震撼灵魂的《泰坦尼克号》(118)	
欢乐课堂(119) 艺术无极限(119)	
经典导赏 佳片简评(121)	
第一部分 100 部电影(121)	
第二部分 60 部电视剧(125)	
第三单元 新闻纪录类影视片	129
客观、真实,社会关注,人文关怀	129
学习与鉴赏(130) 用事实说话——新闻纪录片(131)	
感悟与创造(143) 细读《大国崛起》的艺术与真实(143)	
欢乐课堂(145) 真实记录 光影聚焦(145)	
经典导赏 佳片简评(146)	
第一部分 40 部纪录片(146)	
第二部分 10 个栏目或频道(148)	
第四单元 科学教育类影视片	151
科学、教育,轻松认知,学海畅游	151

学习与鉴赏(152) 认识世界的钥匙——科教片(153)

感悟与创造(165) 发人深省的《圆明园》(165)

欢乐课堂(166) 轻松认知 学海畅游(166)

经典导赏 佳片简评(168)

第一部分 20 部科教片(168)

第二部分 10 个栏目或频道(169)

第五单元 美术类影视片

171

卡通、动画,童真童趣,妙趣横生 171

学习与鉴赏(172) 童年的回忆——美术片(173)

感悟与创造(186) 绚丽、童趣、真情幻化出《海底总动员》(186)

欢乐课堂(187) 经典回顾 妙趣横生(187)

经典导赏 佳片简评(189)

60 部美术片(189)

第六单元 综艺娱乐类影视片

193

欢歌、笑语,精彩互动,魅力无穷 193

学习与鉴赏(194) 大众的艺术——综艺娱乐类影视片(195)

感悟与创造(205) 我与春晚一同成长(205)

欢乐课堂(207) 综艺娱乐任我谈(207)

第七单元 DV 短片和手机电影

209

努力去做,一切皆有可能 209

学习与鉴赏(210) 属于我们每个人的影视梦(211)

感悟与创造(222) 由《城市·人》想到的(222)

欢乐课堂(223) 我想展示·我想表达·我想让别人知道(223)

参考书目

225

第一单元

影视鉴赏入门

从看热闹到看门道……

知识目标

1. 了解影视鉴赏的含义、影视的分类和制作过程。
2. 了解影视发展的历史脉络,理解影视艺术的特征。
3. 学习影视鉴赏的基本方法,掌握影视鉴赏的一般规律。

能力目标

1. 学会辨析影视的基本种类。
2. 能够运用影视的基本知识,对影视内容、形式等进行分析。
3. 训练学生运用影视鉴赏的基本方法和一般规律,鉴别和欣赏影视内容、形式等。

学习与鉴赏

学海导航

名言集萃

当代文化正在变成一种视觉文化,而不是一种印刷文化。

——丹尼尔·贝尔

只用专业知识教育人是很不够的,通过专业教育,他可以成为一种有用的机器,但是不能成为一个和谐发展的人,要使学生对人生价值有所了解,并且产生热烈的感情那是基本的。他必须获得对美和道德上的鲜明辨别力。否则,他运用他的专业知识只能像一条受过很好训练的狗,而不像一个和谐发展的人。

——爱因斯坦

点击核心

影视艺术概说

一、影视鉴赏的含义及功能

(一) 含义

影视鉴赏是人们在观看影视作品时的一种认识、精神活动,是人们观看影视作品时所产生的审美活动的全过程。影视作品以画面与音响为媒介,以现代科技为手段,通过银幕或荧屏再现与反映社会生活,并作用于观众的感官,使观众产生喜与悲、爱与恨、崇高与渺小等种种情感,使观众在潜移默化中受到教育、感染和启迪;同时观众又以自己的生活经验、艺术修养为依据,对影视作品做出一定的评价,并获得一定的美感享受。整个过程是一种体验、感悟、欣赏与评判的精神活动,是一个审美过程。

(二) 功能

1. 教育功能

电影对净化人的心灵和提高人的精神素质,有着潜移默化的功效。电影艺术塑造了众多渗透情感的美的银幕形象和声音形象,给人的心灵以深沉的撞击,给人的情感以强烈的震撼,使人在对真善美的追求中,情感得以丰富,情操获得陶冶,精神素质得到提高。这将对塑造完美人格产生积极而又深远的影响。

通过健康向上的影视内容的熏陶,能够使鉴赏者明白对社会、对自然、对他人、对自己应该持有何种态度;知道什么是荣、什么是耻、什么是正义、什么是邪恶、什么是高尚、什么是卑劣;懂得应该追求什么,捍卫什么,摒弃什么……

例如,欣赏《廊桥遗梦》,我们不仅为那种刻骨铭心的爱情所感动,而最终女主人公用道德力量战胜了情感欲望更使我们的的心灵受到震撼;观看《秋菊打官司》时,我们不仅为新颖的影片风格所吸引,而“讨个说法”的故事又使我们领悟:不论什么人,都应该运用法律来维护自己的尊严。

确实,好的影视作品能让人浮想联翩,让人忍俊不禁,让人沉默回味,让人悟出道理。

2. 认识功能

影视艺术是知识高度密集的综合艺术。它既是时间艺术和空间艺术的综合,

又是传播对象和广大受众心理的综合;既是对社会人生的宏观把握和微观剖析的综合,又是对社会人生的历史道德观照和审美观照的综合。它涉及许多人文学科、自然学科和工程技术等极其广泛的知识领域。因此,影视鉴赏可以矫正当代大学生专业单一、知识面狭窄等缺憾,可以改善知识结构,对培养人才的立体思维、想象能力和创造精神具有重要的意义。

在影视鉴赏时,内容自然成为认知的材料,鉴赏者必然会对内容做出记忆、整理、分析、分辨、并做出评价,从而实现人对外界的自觉性的认识。通过鉴赏,影视内容作用于人们的感官和心理,从而思考、认识,实现由片面到全面,由现象到本质的认知。

例如,看了《开天辟地》、《长征》等作品后,可以形象而深刻地认识到中国革命的历史,认识到老一辈革命家开创社会主义新中国的艰辛;看了《话说长江》这样的纪录片,在了解长江沿岸的自然风光和风土人情的同时,一个中国人的民族自豪感、责任感也会油然而生;至于《人与自然》、《昆虫世界》等专以科学知识为内容的科教片就更能促使人们拓宽认知视野,获得丰富的知识储备,产生浓厚的学习兴趣。

3. 审美功能

在影视作品中,无论是社会的美还是自然的美,都比实际生活有着更高、更强烈、更集中的表现,由于影视艺术的审美更具有生动性、直观性和视听同步性,因此能在很大程度上满足欣赏者的审美需要。

审美教育的基本职能是培养和提高人们对美的感受力、鉴赏力和创造力。在影视鉴赏活动中,培养和提高人们感受美的能力是审美教育的基础,培养和提高人们正确鉴赏美的能力是审美教育的深化,培养和提高人们创造美的能力是审美教育的升华。

影视内容涵盖了整个的大千世界,是对社会生活最直接、最迅速、最全面切入的描述,处处都能找到美的折光和美的踪影,处处都闪烁着美的光彩。当影视作品映入人们的眼帘时,那社会生活的云蒸霞蔚、艺术画面的美不胜收、科学技术的日新月异、人类活动的可歌可泣,无疑会令人感受到美的韵律、美的风采,得到美的享受。

优秀的影视艺术作品不仅有视听形象的外在美,还有主题意蕴的内在美,学会感受这些美、鉴赏这些美对于塑造健全的人格、高素质的精神境界有着不可估量的作用。如《静静的顿河》、《莫斯科不相信眼泪》、《罗生门》、《流浪者》等,这些作品所表现出的理想情怀、献身精神、良心的发现、人性的矛盾、生命的张力、人与人之间的真情,都蕴涵着深邃的美学意味;再如《长征》所体现的革命乐观主义精神,在困惑之中对革命真理的探寻精神,服从真理的求实精神和对革命同志的包容、互助精神,不仅感染了观众,也包蕴着的丰富的美学思想;电视剧《涉外

保姆》通过三个下岗女工从事家政工作的经历,以自己的出色表现成为家政公司的模范职工,表现了下岗女工的自强自爱,为观众树立了有着健全人格和积极生活态度的人物形象,闪耀出理想的光辉。

此外,影视是一门融合了文学、音乐、戏剧、舞蹈、美术、摄影等艺术特长的艺术,它扬弃了其他艺术大都是单一传播信息的弱点,它所提供的信息是“喷射”状的,在同一时间内,各种信息一齐涌出,因而能够更好地作用于人们的感官和心理,产生审美愉悦,纯化审美意识,提升精神境界,在真善美的熏陶和感染中树立起正确的世界观、人生观和价值观。

《长征》海报

二、影视鉴赏的基本知识

(一) 影视的特征

1. 综合性

影视艺术是综合的艺术,其综合性主要包括两方面:

一是艺术手法与现代科技的综合,它汲取了光学、声学、电子学、计算机、航天科学等的最新研究成果,充分运用先进的科学技术,将二者自然而有机地综合成为一门既在空间里存在又在时间上展开的视听艺术。在此之前,也从来没有哪门艺术像影视艺术这样依赖于科学技术。一部世界影视史,既是影视艺术发展史,同时也是影视技术发展史。从电影的默片时代、有声有色时代到多媒体时代,从电视的机械电视阶段、电子电视阶段、彩色电视阶段到卫星电视阶段、光缆有线电视阶段、多媒体阶段等,影视发展的每一个脚步无不与当时的科技水平相一致。正是科技与艺术的结合诞生了影视艺术。

二是多种艺术的综合。按照传统艺术的分类,音乐、诗、小说等,因体现了时间的流程,称其为时间艺术;绘画、雕塑、建筑等,是表现空间的、凝聚着瞬间的艺术韵味,称之为空间艺术。影视既体现着时间流程,又表现着空间的展开,是贯穿着时间变化的空间艺术。正如弗雷里赫所说:“电影可以说是发生在其他艺术的交叉点上,它同绘画雕塑的相近在于视觉形象的直接感染力;同音乐的相近在于通过各种音响而构成的和谐感和节奏感;同文学的相近在于它能通过情节反映现实世界的一切联系和关系;同戏剧的相近在于演员的表演。因此我们都把电影

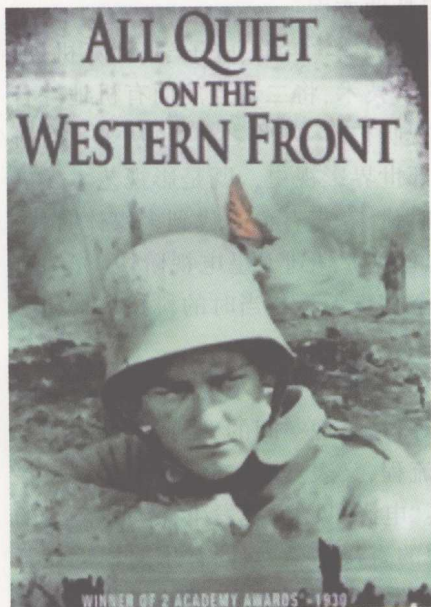
看作综合性的艺术。”(弗雷里赫《银幕的剧作》)

2. 运动性

影视是通过不断变换着的视像来表现运动着的人和事,并在运动中获得时间延续性的叙事功能的。法国的电影理论家埃德加·莫朗认为电影是“运动的集合”。电影诞生时之所以引起轰动,就在于卢米埃尔兄弟提供了运动的视像,《火车进站》那奔驰而来的火车吓得观众夺路而逃。

影视的运动性主要表现为摄影机或摄像机的运动、拍摄对象的运动和蒙太奇的运动三方面。

摄影机或摄像机的运动(推、拉、摇、移、跟、升、降等多种方式)产生了各种不同的景别和角度,表现出不同的层次和空间,它不仅制造了动感和动势,而且可以制造节奏和韵律。例如警匪片中常见的汽车追逐场面,借助于摄影机的推、拉、摇、移、跟、升降、俯仰、旋转以及变换镜头焦距等种种形式的运动,把整个追逐过程的紧张刺激惊险表现出来。而在现实生活中,人们只能看到汽车由远而近或由近而远的情景。摄影机或摄像机的运动改变了画面的空间关系,因而引起了画面造型结构的变化,创造出影视的空间运动,扩大了影视的表现功能。摄影机或摄像机的运动,甚至可把现实中不可见的人的内心活动细致入微地再现出来。如《辽沈战役》中林彪吃炒黄豆的细节,通过近景和特写镜头的运用,揭示出他复杂的内心世界:一方面对从未经历过的如此大的战役的忧虑,另一方面对当时复杂多变的军事态势的担心。

《西线无战事》海报

拍摄对象的运动在生活中是屡见不鲜的,无论是人、物,还是景都会产生不同方式的运动,如奔跑跳跃、眼神手势、海浪翻腾、汽车飞驰、树叶飘落、电闪雷鸣等,都可以造成动感和动势。美国影片《西线无战事》的结尾,战场已经归于寂静,一个年轻的士兵发现战壕边飞来一只蝴蝶,便悄悄伸手去捉。这时画外传来一声枪响,士兵的手颓然垂落,手掌缓缓松开,最后僵直。这一系列的运动幅度十分轻微,但其中包蕴的反战主题和沉重的情感却给观众的视觉心理带来强大的冲击。

蒙太奇的运动是指运用蒙太奇手法使画面衔接与转换产生的运动。它有两种情形:一是静态画面的衔接。如著名影片《战舰波将金号》中,当被激怒的水兵向屠