

普通高等教育 “十一五” 国家级规划教材


当代 电影艺术 导论



尹鸿 著



高等教育出版社

 普通高等教育“十一五”国家级规划教材

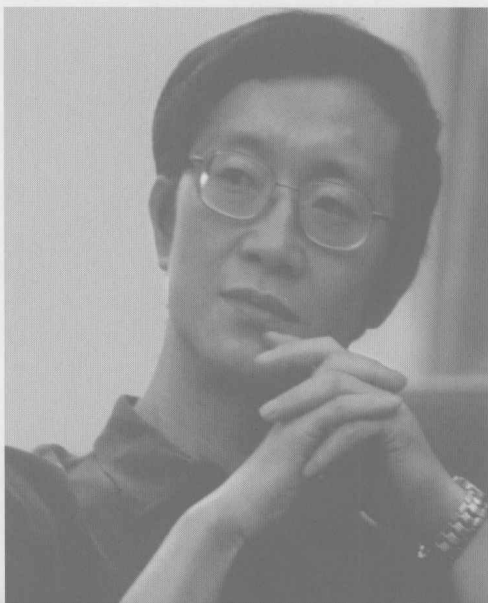
当代 电影艺术 导论

尹鸿 著 高等教育出版社

内容简介

本书分为上下两编。上编为“当代电影艺术美学”，重点是对电影的艺术本体的理解，包括电影艺术特征、电影画面/影像、声音、蒙太奇、电影叙事、电影场面调度、电影表演、类型电影等电影艺术的基本要素。帮助读者理解电影特征、视听语言、电影的表现形式和技巧。下编为“世界电影艺术历程”，主要是对世界电影历程的一种巡视，通过对中外电影史上的重要流派、思潮、趋势以及代表人物、代表作品的介绍，提供电影发展的一份导游图，帮助读者理解电影百年发展积累的丰厚遗产。

本书可以作为广播影视专业、戏剧艺术专业学生“影视艺术概论”等相关核心课程的基本教材，也可作为学校开设“电影艺术导论”、“电影艺术鉴赏”等公共选修课、通识课的教材，还可作为广大电影爱好者的兴趣阅读书。



■ 尹鸿，清华大学教授，博士生导师，新闻与传播学院副院长兼影视传播研究中心主任。中国电影家协会理论评论工作委员会主任，中国电视艺术家协会高校委员会副主任；中国高校影视学会常务理事；中国电影评论学会理事；《电影艺术》、《中国广播电视学刊》、《文化月刊》、《影视艺术》、《新闻与传播》等刊物编委。北京电影学院、中国传媒大学、中央戏剧学院、中国艺术研究院、北京大学、上海交通大学等机构客座教授、研究员。北京市政府专家顾问团成员，多家中央和地方媒体顾问。

● 主要著作有《尹鸿自选集：媒介图景·中国影像》、《尹鸿影视时评》、《娱乐旋风——认识电视真人秀》、《世纪转折时期的中国影视文化》、《镜像阅读》、《世界电影史话》、《新中国电影史》、《全球化与大众传媒》、《百年电影经典》、*Media in China*等；主编“新闻与传播英文原版系列教材”、“欧美影视传播主流教材译丛”，“传媒产业与管理译丛”。在国内外报刊发表学术论文和媒介评论400多篇。



目 录

- 009 序言
- 015 上编 当代电影艺术美学
- 017 第一章 作为艺术的电影
- 018 关键词
- 019 一、媒介特征：艺术与技术的结合
- 022 二、生产特征：创作与制作的结合
- 027 三、形态特征：时空与视听的结合
- 030 四、符号特征：逼真性与虚拟性的结合
- 032 五、电影艺术与电视、戏剧的比较
- 037 六、小结
- 038 讨论与练习
- 039 第二章 电影影像
- 040 关键词
- 041 一、画面的再现性与表现性
- 042 二、镜头与运动
- 055 三、造型与构图
- 060 四、光与色
- 069 五、小结
- 070 讨论与练习
- 071 第三章 电影声音
- 072 关键词
- 073 一、声音的美学功能
- 075 二、声音的美学特性
- 078 三、人声
- 079 四、音效
- 081 五、音乐
- 085 六、声音与画面的匹配
- 087 七、小结
- 088 讨论与练习
- 089 第四章 电影蒙太奇
- 090 关键词
- 091 一、蒙太奇的功能
- 097 二、蒙太奇规则
- 100 三、蒙太奇类型
- 103 四、声画蒙太奇

- 106 五、蒙太奇剪辑方法
- 110 六、小结
- 110 讨论与练习
- 111 **第五章 电影场面调度**
- 112 关键词
- 113 一、场面调度的含义
- 115 二、场面的空间调度
- 118 三、场面的时间调度
- 119 四、场面调度与布景
- 123 五、场面调度与视点
- 127 六、长镜头
- 131 七、小结
- 132 讨论与练习
- 133 **第六章 电影表演与明星**
- 134 关键词
- 135 一、电影表演的特点
- 139 二、表演风格
- 145 三、演员类型
- 146 四、表演技巧
- 150 五、明星与明星制
- 154 六、小结
- 155 讨论与练习
- 156 **第七章 电影叙事：被讲述的故事**
- 157 关键词
- 158 一、叙事与叙事学
- 160 二、电影与编剧
- 162 三、故事
- 164 四、故事母题
- 173 五、人物与原型
- 181 六、行为动机与角色成长
- 183 七、小结
- 184 讨论与练习
- 185 **第八章 电影叙事：对故事的叙述**
- 186 关键词
- 187 一、电影的叙述
- 188 二、叙述规则
- 199 三、叙述结构
- 205 四、叙述视点
- 206 五、叙述技巧
- 211 六、小结
- 213 讨论与练习
- 214 **第九章 电影类型与类型电影**
- 215 关键词
- 216 一、电影分类
- 224 二、类型电影的形成和特点
- 232 三、情节剧

- 237 四、科幻片
- 244 五、西部片
- 249 六、鬼怪灵异片
- 254 七、反类型电影
- 259 八、小结
- 260 讨论与练习
-
- 261 下编 世界电影艺术历程
-
- 263 第十章 世界电影：青葱时光
(1890—1930年代)
- 265 关键词
- 265 一、电影的诞生
- 270 二、电影魔术师——梅里爱
- 273 三、格里菲斯及早期好莱坞
- 280 四、欧洲先锋主义电影
- 284 五、德国表现主义电影
- 288 六、法国印象主义电影
- 292 七、欧洲超现实主义电影
- 294 八、苏联蒙太奇学派
- 303 九、小结
- 303 讨论与练习
-
- 304 第十一章 世界电影：黄金年代
(1940—1960年代)
- 306 关键词
- 306 一、经典好莱坞的形成
- 317 二、意大利新现实主义电影
- 326 三、法国“新浪潮”与“左岸派”
- 340 四、欧洲现代主义电影
- 351 五、小结
- 352 讨论与练习
-
- 353 第十二章 世界电影：新生时代
(1960年以来)
- 354 关键词
- 355 一、新好莱坞以后的美国电影
- 372 二、当代英国电影
- 376 三、当代德国电影
- 381 四、当代法国电影
- 387 五、当代意大利电影
- 396 六、当代西班牙电影
- 403 七、当代日本电影
- 415 八、崛起的韩国电影
- 426 九、小结
- 427 讨论与练习
-
- 428 第十三章 中国电影：艰难成长
(1905—1949年)
- 430 关键词
- 430 一、早期民族电影
- 437 二、战火中的成长

- 444 三、早期中国电影经典
457 四、小结
458 讨论与练习
- 459 **第十四章 新中国电影：火红旋律
(1950—1976年)**
461 关键词
461 一、社会主义电影雏形
467 二、社会主义电影经典
480 三、“文革电影”
490 四、小结
492 讨论与练习
- 493 **第十五章 港台电影：迷离故事**
495 关键词
495 一、台湾的“健康写实”电影
497 二、台湾言情电影
500 三、悲情的台湾新电影
506 四、台湾电影代表人物
513 五、独特的香港电影文化
516 六、香港电影新浪潮
- 517 七、香港电影代表人物
528 八、小结
529 讨论与练习
- 530 **第十六章 新时期中国电影：
跨越百年（1977—2005年）**
532 关键词
532 一、凤凰涅槃
546 二、第五代的崛起与中国新电影时代
563 三、市场经济背景下的电影转型
565 四、跨世纪的中国电影
588 五、全球化、数字化、产业化背景下的
中国电影
591 六、小结
592 讨论与练习
- 593 **附录**
594 附录一 世界电影大事记
600 附录二 200部世界电影推荐片目
604 附录三 电影学习推荐书目
605 附录四 中外重要电影期刊和电影网站

在二十世纪，一个人不懂摄影机等于不识字，也是文盲。

——引自路易斯·贾内梯《认识电影》

序 言



图序-1



图序-2

图序-1 “电影之父”：卢米埃尔兄弟

图序-2 中国第一部电影《定军山》(任景丰导演, 1905年)

图序-3 纪念世界电影百年

1895年12月28日夜,巴黎一家咖啡馆地下室,世界公认的“电影之父”法国人卢米埃尔兄弟(Lumière Brothers)第一次公开售票,用活动电影机放映《工厂的大门》《水浇园丁》,标志了电影这一新的媒介艺术和娱乐形式正式登上人类文化舞台(图序-1);7个月零13天以后,据记载,1896年8月11日在上海徐园内的“又一村”,电影首次在中国亮相,当时被称为“西洋影戏”;10年以后,北京丰泰照相馆拍摄的戏曲片《定军山》(1905年)则标志了中国国产电影的开始(图序-2)。

20世纪人类的庆幸之一也许正是因为我们有了电影。在人们对这100年历史的记忆中,电影肯定不会被遗忘。可以说,电影是20世纪以来人类精神的形象铭刻,也是人类想象和渴望的鲜活凝结。电影,伴随人们共度风雨兼程的100多年,为人类带来了无数的喜悦和梦想,也留下了无数的记忆和想象。20世纪的30—60年代,是电影的黄金时代,每个美国人平均年观影次数达到了20次以上,即便后来受到其他传播媒介特别是电视的冲击,但美国人平均观影量在20世纪90年代以后也达到了每人每年5次以上,美国电影海内外票房以及相关产品的产值也超过了300亿美元。而在中国,1979年的电影观众曾经达到279亿,每天74万人次。在今天的每一分钟,全世界都会有数以百万计的人在观看电影,而且不仅每年有数以百亿次的观众在电影院观看电影,还有难以计数的观众通过电视、网络、录像、VCD、DVD、LD等不同的形式观看电影。直到今天,“电影也并非过时的文化产品,它强大、坚固,并且一往无前,不断地适应环境的变化。”^①电影的确是人们,特别是一代一代年轻人生

① Barry R. Litman: *The Motion Picture Mega-Industry*, Allyn and Bacon, 1998, p.1.



活中重要的心灵伴侣，深刻地影响着人们的知识、情感、价值观念、生活方式和生活趣味，影响着社会，甚至影响着历史。

电影就像牵动人们喜怒哀乐、离合悲欢的魔术，这片光影的世界，不仅记录了人类腥风血雨、沧海桑田的行进史，而且积淀了人们对于现实和理想、对于真实与幻觉的生命体验。在电影发展的100多年历史上，从无声到有声再到立体声和多声道环绕声、从黑白到彩色、从每秒16格到每秒24格的画面运动、从16毫米到32毫米胶片再到超宽银幕、从舞台到摄影棚再到电脑三维动画，电影一步步从幼稚走向成熟、从简单走向复杂、从单一走向多样，其叙事能力和表现空间总是在不断地扩展。无数的电影人呕心沥血、殚精竭虑，为电影付出了热情、心血和才智。在电影100多年的历史，风流辈出、佳作璀璨。虽然有无数的电影人和他们的电影都已经消失在岁月的黑暗中，但是那些曾经创造过辉煌的电影人和他们的影片却还留在电影的历史殿堂里，成为人类20世纪一笔宝贵的文化遗产。

有人指出，如今世界已经进入了一个影像的时代（图序-3），图片、广告、电影、电视、多媒体、Flash、三维动画等等，成为人们最经常使用的传播工具。影像的直接性、直观性、当下性，不仅得到传统的绘画、雕塑的支持，而且得到摄影、电视电影、计算机等现代媒介技术的扩展，如今已经成为公共交往、信息传播、娱乐消费最重要的对象。影像文化不仅在受众的覆盖面和受众的选择量上超越了文字文化，而且传统的文字媒体本身也在越来越多地借助图像的魅力。各种图书杂志对排版空间的重视、对封面图像造型的考究、对插图艺术的追求以及各种报纸越来越多地刊登摄影、漫画等图像作品，都显示了图像文化的膨胀。在如今流行的电子邮件中，一些文字符号也被“图像”化处理，如用：（表达忧伤，用：）表达开心，用：〈表达愤怒等等，抽象文字获得了形象造型，在如今的中小学生中，更是流行用大量的图形符号来替代一些表意复杂、暧昧和模糊的文字（如用桃心的图形来代替“爱”字，用眼镜的图形代替“眼镜”的文字），这种文字加图形的文体不仅出现在他们的书信和日记中，甚至出现在交给老师的作文里。即便在学术性的论文中，越来越多的图表以及在各种学术会议上和课堂中对Power Point多媒体工具的使用，都证明着图像已经成为越来越重要的传播符号。从某种意义上说，我们正处在一个影像的时代，或者说一个影像主义的时代。而电影，应该说是最复杂、丰富、完整的一种影像艺术，换句话说，它在100多年的历史中所积累的视听修辞经验就是影像符号的基础或者为其提供了资源。我们可以说，电影是影像文化的精华。

美国学者路易斯·贾内梯在他那本颇负盛名的《认识电影》的卷首，引用了一位著名摄

影师的话，“在二十世纪，一个人不懂摄影机等于不识字，也是文盲”^①。可以说，他将电影学习的文化价值提高到了一个可以与文字语言相提并论的程度。也就是说，理解电影和掌握视听语言交流方式，是现代入必备的文化素质。实际上，这也是为什么世界上许多国家都在大中小学开设媒介素养课程的原因，也是为什么所有的媒介素养课程往往都以电影教育为重要内容的原因。

因此，本教材试图为读者提供这样三方面的帮助：

(1) 帮助读者学习电影艺术的传统、经验、视听语言，通过鉴赏电影艺术，扩展人生经验，丰富审美能力；

(2) 帮助读者学习电影以及其他相关媒介的视听表达方式和技巧，从而获得专业的传播能力，特别是在我们今天所谓的DV时代、影像传播的时代，这种能力显得尤其重要；

(3) 帮助读者通过阅读电影来阅读相关的社会历史文化语境，与不同文化的人达成精神上的交流和沟通，丰富对人性、人类文明和社会的认识。

基于这样的目的，本书主要分为上下两编，共16章。

上编为“当代电影艺术美学”，重点是对电影的艺术本体的理解，包括电影艺术特征、电影画面/影像艺术、电影声音艺术、电影蒙太奇艺术、电影场面调度艺术、电影表演艺术、电影叙事艺术——故事、电影叙事艺术——讲述、电影类型与类型电影等电影艺术的基本要素。重点是帮助读者理解电影的特征、电影的视听语言、电影的表现形式和技巧；为学生理解电影艺术、认识电影艺术，甚至实践电影艺术提供基本的知识、理念和技巧。

下编为“世界电影艺术历程”，主要是对世界电影历程的一种巡视，目的是通过对中外电影史上的重要流派、思潮、趋势以及代表人物、代表作品的介绍，提供电影发展的一份导游图，帮助读者理解电影百年发展积累的丰厚遗产。包括电影的诞生、电影的童年、电影的成熟、电影的全球化和数字化时代、早期中国电影、新中国电影、新时期中国电影以及香港、台湾电影等篇章。一方面为学生提供电影发展的历史线索和主要电影思潮、流派的知识，另一方面更重要的是帮助学生通过电影历史上的名家名片名事能够更具体地理解电影艺术和体验电影艺术的魅力。

本书可以作为广播影视专业、戏剧艺术专业学生“影视艺术概论”等相关核心课程的基本教材，也可以作为学校开设“电影艺术导论”、“电影艺术鉴赏”等公共选修课、通识课的教材。当然，也可以作为广大电影爱好者的兴趣阅读书。

为了帮助读者更好地使用本书，我在本书每章开首提供了关键词，提示读者阅读重点；在每章结束，附有讨论和练习题，为读者掌握核心知识和训练表现能力提供帮助。正文中还有200多幅图片，以帮助学生更好地理解教材和核心内容。全书还附有“世界电影大事记”、“200部世界电影推荐片目”、“电影学习推荐书目”、“中外重要电影期刊和电影网站”等四个附录，为读者扩展阅读和延伸使用提供参考。

应该说，现在我们可以看到的由中国学者编写和从国外翻译引进的电影艺术教材已经数量不少了，目前大学使用最多的“电影艺术导论”教材，包括高等教育出版社的《影视艺术教程》、《影视鉴赏》(以上两种教材，我自己也是其中部分章节的编写者)，中国电影出版社

① 路易斯·贾内梯：《认识电影》，中国电影出版社1997年版，第7页。

出版的翻译教材《认识电影》、北京大学出版社出版的翻译教材《电影艺术——形式与风格》以及众多各个高校的自编教材。国内编写的教材大多出版时间较早,其中部分内容可能与电影近10年的迅速发展不完全适应;而且不少教材都是集体编写,其统一性、实用性可能存在一些不足;而翻译教材近年来逐渐在冲击本版教材的市场。但外版教材与中国国情和中国学生状况不完全适应,而且定价昂贵,使用中也存在一些明显问题。

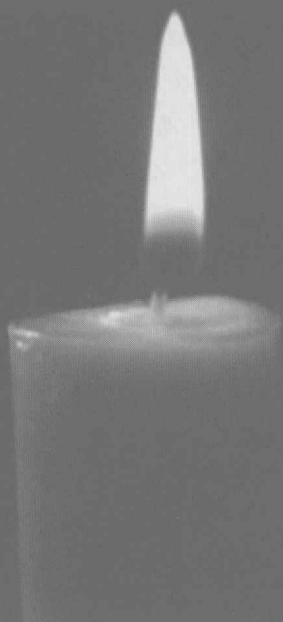
在这种情况下,本教材的编写力图在现有教材基础上有所改变,更新教材体系和信息,吸收国外教材的长处,努力达到几个方面的要求:

- (1) 专业: 避免过于空泛、忽视实践的弊端, 尽量增加内容的专业性和应用性。
- (2) 易读: 用通俗的语言和形式来传达专业性, 使非专业的学生也能够容易理解专业内容。
- (3) 方便: 多采用图片、案例、提示、讨论、练习等手段, 提高教材的实用性, 便于学生使用和掌握。
- (4) 前沿: 尽量融合国内外电影艺术研究和电影艺术教材的最新成果, 力图在知识更新和观念的更新方面, 取得较好的效果。
- (5) 风格性: 本书不采用多人集体编写教材的模式, 而是作者在多年电影教学、研究、评论甚至参与电影实践经验的基础上独立编写, 力图在尊重电影艺术一般规律的同时, 传达自己的电影美学观念和形成自己的语言修辞风格, 在尊重教材的体系性、客观性的基础上, 体现一定的学术个性, 激活阅读者的独立思考。
- (6) 文献性: 本书在正文、注释和四个附录中提供了大量可以供学生继续学习、扩展学习的资料信息, 可以帮助学生更深入地理解全书的内容及更好地自学和扩展。

电影是我完成中国现代文学的博士学业以后, 重新学习的新专业。我1990年在北京师范大学开设电影艺术课程。后来, 作为主要创办者之一, 我们不仅创办了至今仍在产生广泛影响的北京大学生电影节, 而且还建立了中国高校第一个电影学博士点, 我自己也成为中国高校最早的电影学博士研究生导师之一。我先后在北京电影学院、清华大学等开设过电影艺术的相关课程, 在几十所大学和中央电视台、凤凰卫视中文台等不少媒体举行过许多电影艺术讲座。在这些活动中, 学生和听众的反馈为本书的写作提供了丰富的灵感和启发。1995年在加拿大、2000年在美国作高级访问学者期间, 对欧美电影的了解, 则为我自己建构了一个特殊的电影思考的参照框架。在十多年中, 我从事了不少的电影研究、评论和参与了许多电影策划、评奖活动, 这些经历帮助我积累了对电影的一些理性认识和感性体验。所有这些, 都成为本书能够形成和完成的原因。特别是在电影学术界、评论界、教育界以及创作界的许多老师、朋友和后辈, 更是在各种不同的场合为我了解、认识和思考电影提供了各种有意无意的帮助。尽管由于时间、精力、专业水平乃至才情等方面的种种限制, 本书还远远没有达到理想的状态, 但应该说我自己是付出了努力的。如果以后能够从读者那里得到种种批评、建议和其他信息的反馈, 我想, 本教材一定能够在未来的修订中, 变得越来越成熟。

著者

2007年2月



第一章

作为艺术的电影

第二章

电影影像

第三章

电影声音

第四章

电影蒙太奇

第五章

电影场面调度

上编 当代电影艺术美学



第六章

电影表演与明星

第七章

电影叙事：被讲述的故事

第八章

电影叙事：对故事的叙述

第九章

电影类型与类型电影



第六卷

第六卷 第六卷

第六卷

第六卷 第六卷 第六卷

第六卷

第六卷 第六卷 第六卷

第六卷

第六卷 第六卷 第六卷