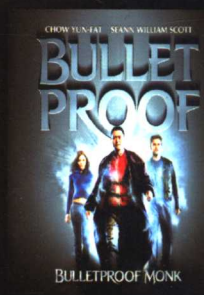
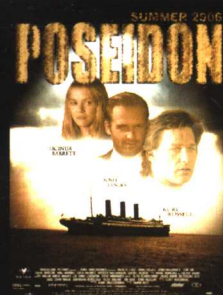
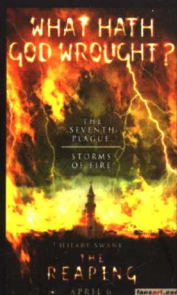
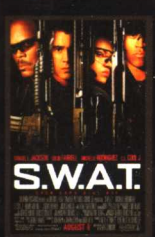
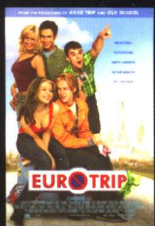

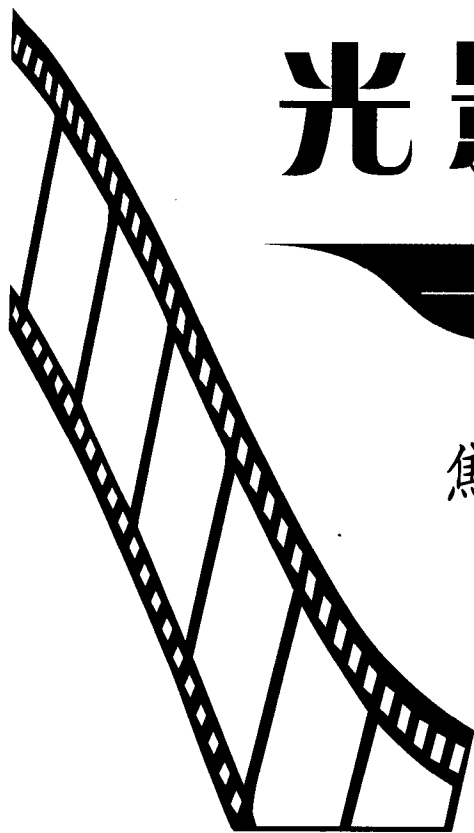
光影图景

—— 影视艺术论稿

焦素娥 王天勇 编著

郑州大学出版社

光影图景

GUANGYING TUIJING

——影视艺术论稿

VINGSHI YISHU LUNGAO

焦素娥 王天勇 编著

图书在版编目(CIP)数据

光影图景:影视艺术论稿/焦素娥,王天勇编著. —郑州:
郑州大学出版社,2007.9
ISBN 978-7-81106-713-2

I.光… II.①焦…②王… III.①电影(艺术)-艺术
理论-研究②电视(艺术)-艺术理论-研究 IV.J902

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第133657号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路40号

出版人:邓世平

全国新华书店经销

河南第二新华印刷厂印制

开本:710 mm × 1 010 mm

印张:25

字数:393千字

版次:2007年9月第1版

邮政编码:450052

发行部电话:0371-66966070

1/16

印次:2007年9月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-81106-713-2

定价:32.00元

本书如有印装质量问题,请向本社调换

光影图景——影视艺术论稿

内容提要

内容提要

《光影图景——影视艺术论稿》是一本融知识、理论、作品为一体的影视学教材。它以现代最有活力的电影艺术为对象,将理论与艺术现象分析、作品鉴赏紧密结合起来,形成了一个以理论阐述为主导,以作品鉴赏为核心,以文化本质评析与文化精神探索为特征的开放递进性教学思路和课程体系。其内容主要从三个层面展开:一是从历史的层面,叙述影视艺术的发展,认识它在人类文化发展史上的地位与意义;二是从理论的层面,分析影视艺术的语言系统与理论演变,认识它独具的艺术个性与审美特征;三是从艺术的层面,解读与鉴赏大量的中外优秀电影作品,感受它特有的艺术魅力和文化精神。

本书适用于高等院校人文素质教育课系列教材,也可作为影视学、传播学、新闻学等相关专业的教学用书和参考用书,同时也可作为广大影视爱好者的自学读物。

目录

艺术与我们的生活

绪论

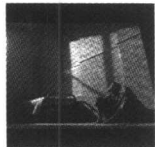

第一章 光与影的艺术

第一节 科学与艺术的结晶	22
第二节 理论演变与观念革新	42
第三节 旧好莱坞与新好莱坞	71

第二章 语言特点与艺术特征

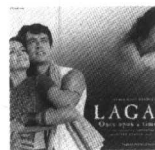
第一节 影视语言的构成与特点	94
第二节 蒙太奇语言的功能与作用	133
第三节 影视语言的艺术特征	150

第三章 艺术形式与艺术风格

第一节 写实主义与技术主义	187
第二节 类型模式与影像风格	200

第四章 东西方视野与全球化语境

第一节 东方电影奇观	308
第二节 西方艺术电影	351

参考文献

.....	389

推荐阅读书目

.....	392

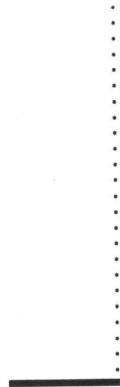
后记

.....	393

艺术与我们的生活

—

千百年来,人类依靠自己的智慧创造了多种多样的艺术,艺术打开了人类的视野,丰富了人类的情感,改变了人类的生活,并使人类的思想得以延续和发展。尼采说,我们需要艺术,这样我们才不会因现实而死。雨果也说,为什么思考艺术?可能的回答是,思考艺术即反思人类自身,因为艺术是人类存在的诗意栖居之地,是我们生命的家园。一部优秀的艺术作品,就像是一座通向悠久的岁月,通往遥远的国度,连接着过去、现在和未来的神奇桥梁。人类正是借助这座桥梁来认识历史、反观现实、探索未知,艺术是人类生命中不可或缺的精神食粮。

人类文明的精神成果,都沉积在那些经久不衰的经典艺术文本之中。经典艺术能够跨越时间和地域的阻隔,把最美好的画面、最珍贵的情感、最精彩的故事和最甜蜜的回忆,呈现在所有热爱艺术并以艺术见证心灵世界的人们面前。品读经典,本质上就是打破时空的界限,与历史上杰出的思想和语言大师进行精神的对话、心灵的沟通,从而在精神的制高点上,领悟个体生命的尊严、价值和意义,建立人与自然、人与人、人与世界之间和谐美好的关系,培养对生命的尊重、关爱和敬畏。

二

学习活动实际上是人的一种生命活动,学习目的是为了汲取

前人的智慧,实现自我的精神成长,激发和促动自我内在的创造力和生命力。英国教育家怀特海曾说,近代社会和近代教育的失误,正在于只知道崇拜技术、物质和金钱,却全然不顾事物的艺术性和审美感。他指出,一个国家,一个民族,要想走上文明复兴之路,首先必须繁荣艺术。离开了艺术,社会的精神生活就会遭到巨大损害,离开了美感,世界就不成其世界。从广义上来说,艺术就是文明,世界的目的就是创造美。(怀特海《观念的探险》)19世纪美国著名学者梭罗也说:“片刻的美好经验,比座与月亮般高的纪念碑还要值得记忆。”他认为,单纯的知识算不得智慧,知识与美结合才能造成智慧,因而在追求知识时决不能离开美感体验。德国哲学家卡西尔也曾说,事实的财富并不必然就是思想的财富。除非我们成功地找到了引导我们走出迷宫的指路明灯,我们就不可能对人类文化的一般特性具有真知灼见,我们就仍然会在一大堆似乎缺少一切概念的统一性的、互不相干的材料中迷失方向。

西方流传着一句名言:科学让人摆脱愚昧,艺术让人摆脱粗鄙。科学虽然能够搬动珠穆朗玛峰,但却丝毫不能把人的心灵变得善良,惟有艺术能够做到这一点,这也是艺术最主要的永恒的目标。正如德国著名戏剧评论家莱辛所言:“假如不是学会了一点谦逊地借别人的珍宝,靠别人的火堆来暖自己的身子,用艺术的显微镜来提升自己眼力的本领,我一定是一个贫乏、冷淡、目光短浅的人。”

三

艺术欣赏离不开具体的活生生的观赏对象,没有与艺术的直接对晤,没有与艺术的直面交流,就不可能产生真正的审美体验。欣赏的意义就在于审视、鉴别和品味。

朱自清说:欣赏是一种情感的操练。艺术是表现人类情感的符号,艺术家把他所认识和体验的人类情感真实地传达出来,欣赏者在接纳的过程中认同和理解了这种情感,于是,创作者和欣赏者就有了心灵的沟通和情感的交流,艺术欣赏便在这种互动的状态下得以完成。因此,欣赏不是一种被动地接纳,而是一种主动地参与。欣赏者首先应该敞开自己的心灵进入艺术的情感世界,洞悉

艺术所传递的精神和神韵,从而获得精神的享受和审美的快感。生活是有限的,艺术是无限的,艺术可以带领我们畅游无限广阔的世界,一旦进入艺术领域,并从中获得某种共鸣和回应时,我们便可以借助于天才的智慧去认识世界、探索未知。参与越深,收获越多。

四

影视是科学技术与人类智慧的完美结晶,它是现代社会的雷达,是现代文化的向导,是人类文明最鲜活的记录。影视为人类提供了一个绚丽多姿的艺术世界,走进这个美妙的艺术天地,就如同开启灵魂,步入天空和海洋的极限。《光影图景——影视艺术论稿》以系统的影视理论知识为导向,以直接的审美体验为核心,以培养学生的审美感知力与审美鉴赏力为目标,通过认识和了解影视艺术的语言特点和表现手段,从而使学生全面把握现代艺术自身审美特征与内在的发展规律,并从中获得心灵的净化和思想的陶冶,提高自身的综合素质和人文修养。

作为一门新兴的学科,它在理论体系、学习内容和学习方法上,都与其他学科有着明显的不同。对于这门艺术的学习,要从三个层面入手:一是历史的层面,即了解影视艺术的发展历史,认识它在人类文化发展史上的地位与意义;二是理论的层面,即了解影视艺术的语言系统与理论演变,认识它独特的艺术个性与审美特征;三是艺术的层面,即通过对具体的影视作品的解读与鉴赏,感受它特有的艺术魅力和文化精神。

电影大师卓别林说:电影就是把人带进美的王国。在这个美的王国里,我们可以尽情地体验美好、体验幸福、体验纯净、体验温馨、体验思念与伤感、体验浪漫与柔情、体验人性的美丽与丑陋、体验灵魂的博大与深刻……有了这些丰富的精神体验,我们就可以获得心灵的舒展和精神的自由。

尼采在《上帝之死》中说:新的耳朵听新的音乐,新的眼睛看最遥远的东西,新的良心追求今天还不为人类所了解的真理。让我们一起走进艺术的世界,去观赏自然的奇迹,去聆听大师的教诲,去感悟生命的真谛,去思索人类的未来。

绪 论

一、文化变迁与媒介革命

二、文化功能与当代意义

一、文化变迁与媒介革命

从人类历史的发展过程来看,文化大致经历了三种历史形态,即原始文化、古典文化和现代文化。每一种文化形态都是那个特定时代的产物,有着自己内在的逻辑和构成规则。从原始文化到古典文化是一次飞跃,从古典文化到现代文化又是一次飞跃,人类文化就是这样从低级阶段向高级阶段演进。考察文化发展的历史可以发现,人类文化的变迁实际上就是媒介变化的结果。人类社会要发展就需要有交流,有交流就要有合适的传播方式,传播媒介和方式的不同,直接带来文化形态的变化。原始文化是口语传播或肢体传播,它和原始先民的生产劳动与宗教活动密切相关,是当时人们生存状态的直接体现。虽然我们还可以从原始壁画或传说中找到它的踪迹,但大量的信息已经遗失在遥远的岁月里,成为永远无法破解的谜。文字的出现和印刷术的发明,使人类文化的传播方式发生了革命性变化,由此带来了古典文化的兴盛与繁荣。古典文化是文字和书面传播,它克服了口语传播的种种局限,避免了信息的瞬间即逝,保证了文化的完整保存与长期延续。现代文化主要是指电子图像传播的影像文化,它不仅具有传播速度快、传播范围广的优势,而且还以视听结合、时空并存的特点获得了生存更大的空间与自由。可以说,从面对面的视觉听觉并用的口语交流,到失去听觉为代价的书面交流,再到视听结合、图文并茂的影像交流,人类是在不断突破自身的局限,寻找最完善最有利的传播方式和交流手段。

影视文化是高速发展的现代社会的产物,也是人类文化高度

融合的产物。与传统文化相比,影视文化的主要特点表现在以下两个方面:

其一是艺术载体的变革,即艺术表达的技术化与媒介化。我们知道,传统文化主要是借助于人本身或某种物质形式来完成创作过程,技术含量不高,如舞蹈借助于人体,音乐借助于乐器,绘画借助于画布与画笔,文学借助于语言等等,因此传统文化的个性化特点较为突出,它往往是个人的独一无二的创作。影像文化是高科技武装起来的文化载体,技术不仅改变了文化的生产流通方式,也改变了文化的构成规则和审美规范。比如电影,它本身就是科学实验和科学幻想的产物,从感光胶片的发明到摄影机的改进,从放映设备的更新到剪辑技术的提高,从无声到有声,从黑白到彩色,艺术上的每一个进步都离不开技术的推动。一方面电影要依赖胶片、摄影机、放映机等物质媒介,另一方面,这些物质媒介本身所显示的技术力量反过来又大大改变和丰富了电影的表达方式和艺术手段。例如《星球大战》、《侏罗纪公园》、《卧虎藏龙》、《阿甘正传》、《泰坦尼克号》等影片,都是借助于电脑动画、数字模拟等高新技术,创造了无与伦比的视觉奇观。无论是冰海沉船还是恐龙复活,是水面上的行走还是竹梢上的打斗,它首先让人们惊叹于它的形式,然后透过这些眼花缭乱的形式,去感知它的思想,领悟它的内涵。可以说,传统的叙事方式一旦与高新技术相结合,任何人间奇迹都可以创造出来。如果说传统艺术重内容,影像艺术则更重形式,形式的花样翻新不断推动着艺术的进步,这也是影像艺术之所以充满活力的原因所在。传播网络和传播流量的国际化以及增量速度不停地移动地球的边界,这不仅实现了传播对人类社会的全面渗透,而且还实现了文化信息的互动与共存。可以说从来没有一种文化像影像文化那样具有那么巨大的力量。作为一种全新文化形态,它不仅改变了整个社会的节奏和秩序,而且也打开了人类的视野,促动了人类精神的更新,丰富了人类认识生活和表达生活的方式和手段,使人类的想像力和创造力得到了充分的拓展。同时,它利用高新技术和商业原则将文化变成人类日常生活的一种仪式和景观,使人类几千年、数百年来传统审美方式受到了挑战。正如美国现代社会学的奠基人库利所言:如果我们不能感知现代传播领域旨在为我们建立新世界这一富于创造性的革命方式,我们就根本不能理解现代。

其二是艺术形式的变化,即艺术元素的多元化和艺术形象的视觉化。传统艺术大都具有单一的性质,或诉诸于人们的视觉,或诉诸于人们的听觉,或是静态的空间艺术,或是动态的时间艺术,这是艺术形式逐渐分化的结果。如绘画、音乐、建筑、雕塑、舞蹈、戏剧、文学等,它们各有自己独特的艺术元素和艺术手段,并形成了各自独具的艺术个性和风貌。影像艺术则是综合了多种艺术元素,并把它们有机地融合在一起,使之成为一种艺术元素最丰富,时空结构最复杂,表现手段最多样的艺术形式。影像艺术是以图像和声音为媒介,在运动的时间和空间里传达信息,创造形象,它不像时间艺术(如文学与音乐)需要读者或听众借助于文字和声音,在时间的运行中去想象和意会空间的形象,也不像空间艺术(如绘画和雕塑)仅仅展现出事物的空间形态,让观众在某个特定的时间从凝固的空间形象感受世界的奥秘。作为一种崭新的艺术形式,它克服了文学的有意而无色、无画的缺陷、克服了绘画的有形而无声的缺陷、克服了音乐的有声而无形的缺陷、克服了舞蹈的舞台单一的缺陷,把图像、颜色、声音、文字等因素迭加起来创造了一个新的艺术形式,把文学的意义丰富性、绘画的图像直观性、音乐的曲调含蓄性、舞蹈的动作传神性等特点融合一体,通过流动的画面和直观的形象,声像俱佳、形神兼备地完成其艺术创造,从而展现了以往任何艺术形式难以比拟的艺术魅力和效果。这种视听结合、时空并存的特点使它能够更精确、更逼真、更生动地表现各种复杂的内容和精彩的故事,同时也能够全方位的刺激观众的审美感官,使其产生多方面的美感享受。所以有人说影视是“看见的艺术”,是“活的现代艺术”,是现代社会最具影响力的“第一艺术”。总之,作为一种视觉文化,一方面它克服文字交流和其他艺术语汇交流的种种局限与不足,适应了人类最原始的思维形式。另一方面,它依靠其直接的感性因素,可以赋予任何抽象概念以具象的形态。这就使它超越其他艺术形式一跃而成为传播人类文化最直观、最形象、最便捷、最迅速的工具。

二、文化功能与当代意义

19世纪末,电影刚刚诞生时,还只是一种“玩意儿”,一种“游戏”,但它很快借助于科技的力量发展起来,成为风靡全球的“第一

艺术”。20世纪初电视的出现和20世纪末计算机艺术的迅猛崛起,更是人类文化领域的一场革命性变革,它不仅改变了世界文化的总体格局,也改变了文化的功能与品性。

和传统文化不同,影像文化具有与生俱来的商业属性,它从诞生之日起就格外重视产品的商业价值和娱乐功能。因此,影像文化生产在全世界范围内都是以规模宏大的企业的面目出现,并且按照市场的规律和商业的规则形成了一整套投资、制作、发行体系,这种自始至终受经济制约、靠市场检验的特点是它与传统艺术最根本的区别。传统艺术如诗歌、绘画、雕塑等,创作者可以完全不考虑经济因素和社会因素,仅凭自己的兴趣和爱好去创作,艺术家在不被世人理解和接受的情况下,仍然可以保持独立的创作个性。影像艺术则不同,集体化创作和高额投资必须追求高效率和高回报,没有一定数量观众的参与它就无法生存。因此,影像艺术比任何艺术都更加重视市场的供求和运转,也更加注意自身的审美趣味和价值观念与公共心态、公共价值观念的趋同性问题。由于市场的动向和大众的好恶决定着影像文化的生存,创作者必须密切注意市场的需求和观众审美趣味的变化,这就使艺术创作不再是孤芳自赏的个人行为,艺术走出了“象牙塔”,走进了生活,走向了市场,变成了一种雅俗共赏的大众娱乐文化。当艺术与利润紧密地结合在一起时,它不仅可以激励创作者用艺术的高水准来获得商业的高回报,而且也可能刺激投机商以赚钱为目的践踏艺术,这种对立统一关系既是它的优势又是它的劣势。然而用发展的眼光来看,优势还是大于劣势。因为从艺术的优胜劣汰规律来看,艺术的质量决定艺术的价值,不以质量求生存必然会在市场竞争中一败涂地。

以美国影片《泰坦尼克号》为例,这部拍摄于1998年的影片以2亿美元的投资,创造了电影史上使人惊叹的文化奇观,它不仅以11项奥斯卡大奖令世界瞩目,而且在全世界范围内获得了巨大的经济效益和社会效益,成为美国精神和美国神话的形象展示。影片一开始就是按照商业的规则进行制作,调动了一切技术和艺术力量,如修建巨型蓄水池、仿造巨型豪华船,使用电脑合成及其他高科技手段等等,使它成为一个极富号召力的文化商品。《泰坦尼克号》把真实的历史与虚构的故事有机结合起来,把惊险奇观与人文关怀有机结合起来,以巨大的包容性和巧妙的娱乐包装,赢得了

不同民族、不同年龄观众的青睐。作为商品,它完全遵循了市场经济的规律,以质量求生存;作为艺术,它又以创新为前提,精心打造具有深刻思想内涵的文化精品,在悲壮惨烈的海难背后,蕴藏着许多发人深省的哲理。比如人与自然的关系,人类始终在挑战自然,但人类在自然面前又是那样的脆弱和渺小,所以人类要想摆脱灾难,必须学会向自然妥协,遵循自然的法则行事才不会自讨苦吃。还有物质追求和精神自由的问题,物质的富足并不代表精神的强大,在危机关头只有心灵纯洁和精神高尚的人,才能活得快乐,死得壮烈,等等。对人的生存状态的关注和生命质量的关怀,是影片获得成功的法宝。正是由于它深深地触动了现代观众最深层和隐秘的心理与情感,所以才能够半年之内环游世界,成为东西方共享的“文化大餐”。

如果说传统艺术是纯粹的艺术,那么影像艺术就是不纯的艺术,它的不纯就在于它不是单纯的文化行为,还有着超越文化本身的社会力量。也就是说,它除了具有传统文化的认识功能、教育功能、审美功能、娱乐功能外,还具有特殊的舆论监督功能、信息传递功能、经济调控功能和情感宣泄功能等等。总之,传统艺术所固有的边界,在影像艺术那里得到了无限扩张,其影响和作用远远超越了艺术本身,它不仅从根本上改变整个世界的面貌,而且也彻底改变了人类的生存观念和文化观念。比如20世纪80年代风靡一时的《渴望》和90年代红遍全国的《还珠格格》,还有日本动画在中国的泛滥以及《大话西游》奇迹般的走红等等。这些现象充分说明影像文化有着广泛的渗透力和影响力,它既体现了特定时期的社会时尚和文化潮流,又不断地塑造和改变着大众的文化追求和价值取向,文化实际上成了社会政治、经济、伦理、道德、精神的一个缩影,一种象征。应该说,刚刚过去的一百年,是影像文化独领风骚的一百年,电影和电视几乎完全支配了对大众意识的培养和对社会行为的规范,它不仅每天向观众提供新闻和娱乐,而且还不断渗透到社会生活的方方面面,传播各种理念、调解各种矛盾、协调各种关系,把分散的个体联结起来,统一在影像的文化主流里。从《城市之光》到《罗马11时》,从《卡萨布兰卡》到《现代启示录》,从《广岛之恋》到《野草莓》,从《辛德勒的名单》到《珍珠港》,从《哈里·波特》到《指环王》,从《红高粱》到《紫日》,从《英雄》到《无极》,从《云水谣》到《三峡好人》,从《话说长江》到《再说长江》,从《大长