

全国高职高专“十二五”规划教材·艺术修养系列

大学生艺术修养

——电影与音乐欣赏

主 编 杨文涛 冯志宏

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

全国高职高专“十二五”规划教材·艺术修养系列

大学生艺术修养

——电影与音乐欣赏

主 编 杨文涛 冯志宏

副主编 卢雪梅 陈 烨 张蒂佐龙

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

内 容 简 介

本教材分为电影欣赏与制作和音乐欣赏与实践两部分。

第一部分“电影欣赏与制作”分为电影艺术欣赏概述、电影欣赏、电影评论、电影挑选、微电影制作等五章。

第二部分“音乐欣赏与实践”分三章,分别为欣赏入门、中国音乐和外国音乐。

本教材内容丰富、理论简明、作品经典、教学形式生动多样,可供高职高专学生作为电影和音乐欣赏两门课程的入门教材,也可作为喜爱电影和音乐人士的课外读本。

图书在版编目(CIP)数据

大学生艺术修养:电影与音乐欣赏/杨文涛,冯志宏主编.
—北京:中国铁道出版社,2015.3
全国高职高专“十二五”规划教材.艺术修养系列
ISBN 978-7-113-19901-2

I. ①大… II. ①杨… ②冯… III. ①电影—鉴赏—
高等职业教育—教材②音乐欣赏—高等职业教育—教材
IV. ①J905②J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 021899 号

书 名:大学生艺术修养
——电影与音乐欣赏
作 者:杨文涛 冯志宏 主编

策 划:潘星泉
责任编辑:潘星泉
编辑助理:金 梦
封面设计:刘 颖
封面制作:刘 颖
责任校对:汤淑梅
责任印制:李 佳

读者热线:400-668-0820

出版发行:中国铁道出版社(100054,北京市西城区右安门西街8号)
网 址:<http://www.51eds.com>
印 刷:中国铁道出版社印刷厂
版 次:2015年3月第1版 2015年3月第1次印刷
开 本:787 mm×1 092 mm 1/16 印张:9 字数:220 千
书 号:ISBN 978-7-113-19901-2
定 价:27.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本社教材图书营销部联系调换。电话:(010)63550836
打击盗版举报电话:(010)51873659

前言

《大学生艺术修养——电影与音乐欣赏》是为贯彻落实教育部《关于推进学校艺术教育发展的若干意见》(教体艺[2014]1号)文件精神,对大学生实施美育教学,旨在提高学生审美和人文素养的教材。

第一篇“电影欣赏与制作”,理论讲授简明,所选电影作品注重经典性、代表性。其中学习第一、二、四章的目的是提升学生的电影欣赏水平和独立审美能力;第三章则是指导学生如何挑选电影;第五章则注重学生实践动手能力的培养,把现代多媒体制作技术引入课堂,并与校园文化活动相结合。

第二篇“音乐欣赏与实践”,从音乐普及化、多元化的角度出发,运用简谱的方式从乐理入门、中国音乐、外国音乐循序渐进地欣赏与实践,使学生初步了解音乐欣赏的常规方法,引导欣赏者走进音乐的殿门。

本书力图体现娱乐性、知识性、艺术性、思想性、实践性及创新性。

娱乐性:丰富校园生活,娱乐身心。

知识性:了解电影的起源和发展、看世界风光、各民族风俗,以及历史文化。

艺术性:了解电影艺术基本理论,掌握电影欣赏和评论的基本方法,培养审美情趣,提升审美能力。

思想性:开阔视野,加深对人生、社会的认识,提升思想修养。

实践性:通过微电影的制作实践,培养学生观察生活、宣传自我、服务社会及多媒体的制作能力。

创新性:在电影的欣赏和微电影的制作中培养学生的创新思维 and 创新能力。

本书由云南农业职业技术学院教师共同编写,由杨文涛、冯志宏任主编,卢雪梅、陈烨、张蒂佐龙任副主编。具体编写分工如下:第一章由冯志宏、陈烨编写;第二章由杨文涛、陈烨编写;第三章由杨文涛、陈烨编写;第四章由冯志宏编写;第五章由杨文涛、张蒂佐龙编写;第六章~第八章由卢雪梅编写。

由于编者学识、能力及经验所限,书中难免存在疏漏和不足之处,恳请广大专家和读者批评指正。

编 者

2014 年 8 月

目 录

第一篇 电影欣赏与制作

第一章 电影艺术欣赏概述	1
第一节 电影的起源及发展	1
第二节 电影艺术作品的审美构成	8
第二章 电影欣赏	21
第一节 如何欣赏电影	21
第二节 电影作品赏析	26
第三章 电影挑选	50
第一节 如何挑选电影	50
第二节 学生喜爱的电影作品推荐	52
第四章 电影评论	62
第一节 如何评论电影	62
第二节 电影杂感和短评	72
第五章 微电影欣赏和制作	77
第一节 微电影欣赏	77
第二节 微电影制作	79

第二篇 音乐欣赏与实践

第六章 欣赏入门	84
第一节 乐理基础	84
第二节 音乐欣赏三要素	91
第三节 音乐的表现手段	93
第七章 中国音乐	99
第一节 民歌	99
第二节 民族器乐曲	103
第三节 艺术歌曲与通俗歌曲	108
第四节 合唱与指挥	111
第五节 戏曲与戏曲音乐	115
第八章 外国音乐	121

6 | 大学生艺术修养——电影与音乐欣赏

第一节 民歌	121
第二节 歌剧与音乐剧	125
第三节 交响音乐	127
附录 编者推荐一生要看的 50 部电影	133
参考文献	137

第一篇 电影欣赏与制作

第一章 电影艺术欣赏概述

电影是以银幕上的画面和声音为媒介,在运动的时间和空间里创造形象叙事、达意、娱情的一门艺术。直接诉诸观众感观的视听综合影像,是电影区别于文学(文字间接形象)、造型艺术(纯视觉形象)、音乐(纯听觉形象)的主要审美特征。银幕视听语言的运动性和时空转换自由,又使其突破了同为“综合艺术”的戏剧和舞蹈的舞台局限。

电影艺术是一系列影像和声音的组合,旨在形成一套描述、展现和讲述故事或者事件的视听语言系统。这些影像和声音按照导演事先选定的表现方式被组织、安排成特定的叙事和表意系统。学习电影艺术欣赏就要首先学会把握这一套特殊的艺术系统。

第一节 电影的起源及发展

相比于诗歌、绘画、音乐这些几乎与人类社会的产生同步的艺术类别来说,电影一百多年的历史显得非常年轻。这是三个原因导致的:一是电影在等待其他艺术成熟到可以综合起来,共同打造电影这种综合了很多艺术门类的特殊形式;二是电影的产生有待于工业科技的支持;三是电影是靠着一个严密的体系把众多的人、财、物组织起来共同完成的一种艺术品,而不像其他艺术可以一个人加上一点比较简单的材料就可以着手进行。因此,电影诞生于工业革命顺利完成,社会化组织已经严密和成熟的 19 世纪末期,并不是偶然的。

一、电影的起源

(一) 电影技术的发明

1. 照相术的发明

1839 年,法国议会购买了法国科学家雅克·达盖尔的“达盖尔照相机”。他根据小孔成像的原理和在暗室中将形象固定在贴有银纸的铜片上的曝光方法,将形象永久地固定下来,这一年被确定为照相术的发明之年。1888 年,美国人乔治·伊斯曼发明了胶卷。

2. 电影的产生

(1) 独自观赏的电影。1894 年,美国著名的科学家爱迪生发明了“电影视镜”。这个长方

2 | 大学生艺术修养——电影与音乐欣赏

形的立柜箱子,里面装着可以连续放映 50 英尺^①胶片的影片,外面是一个 2.5 毫米的透镜,启动马达,胶片就以每秒 48 格的速度移动,形成活动的影像。爱迪生给这个崭新的视觉技术起了今天我们熟知的,最终成为一个艺术门类的著名的名字——电影。但是,爱迪生的电影只能一个人钻进他的立柜箱子里欣赏。

(2) 众人观赏的电影。1894 年,卢米埃尔兄弟在爱迪生的发明的基础上设计出牵引胶片的机械,并通过放映机把活动的胶片透射到大银幕上,电影至此成为可以公映的科技发明。1895 年 12 月 28 日,在巴黎卡普辛路 14 号大咖啡馆的地下室,卢米埃尔兄弟公映了他们拍摄的《火车进站》《工厂大门》等 12 部短片。这一天被确定为电影的诞生日,卢米埃尔兄弟被人们称为“电影之父”。

中国的第一部电影。距世界电影发明仅 10 年之后,中国的第一部电影产生了,上海“丰泰照相馆”的老板任景丰,在照相技师刘仲伦的帮助下,在“丰泰照相馆”的院子里拍摄了京剧名家谭鑫培主演的《定军山》片段。

(3) 早期的电影还处在电影技术阶段。到此为止,电影还只能称为一门新鲜的技术,还没有成为成熟的艺术,原因是:第一,无论是卢米埃尔的 12 部短片还是中国的《定军山》,都是记录、回放生活真实的片段,还不是如今我们熟悉的编剧、指挥(导演)、表演(演员)共同完成的“故事电影”。卢米埃尔的《火车进站》放映时,观众看到银幕上火车轰隆隆地向自己驶来,惊慌失措纷纷离座而逃,满足的就是对新奇技术的好奇心。第二,那些电影还只是少数科学家、技术人员和热心人的技术创造,是对逝去生活的影像保留,还期待着更为庞大的制作团队,综合更多的艺术来共同制造出有艺术特点的新艺术,真正的电影。

(二) 电影艺术的产生

1. 戏剧电影的出现

1897 年,法国人乔治·梅里爱在巴黎近郊蒙特利尔建起一个“照相车间”,里面安置了摄影设备,搭建了表演舞台,这就是最早的“摄影棚”。他邀请演员在自己的摄影棚里表演了大批自己构思的戏剧,比如《月球旅行记》就是他根据凡尔纳和威尔斯的两部小说,加进自己的改编制作的。梅里爱是第一个把戏剧引进电影的人。

1913 年,中国香港人黎民伟着手制作故事片《庄子试妻》,该片取材于粤剧《庄周蝴蝶梦》,由黎北海导演并扮演庄子,黎民伟以男子之身反串庄子之妻田氏,而黎民伟之妻严珊珊出演婢女。严珊珊是中国香港第一个女演员。《庄子试妻》是中国香港第一部故事电影(中国内地第一部故事电影是同年由张石川、郑正秋联合导演的《难夫难妻》)。

2. 电影语言的构建

电影作为综合艺术,当然有赖于表演、声音、画面的共同成熟。

在最早的无声电影的放映中,电影的音乐伴奏是通过钢琴表现的,还要有一名打击乐器演奏者来协助,制造出与银幕上的动作相接近的音响。1895 年卢米埃尔兄弟在法国放映了第一部短片《工厂大门》,标志着电影的诞生,1896 年他们给电影加入了现场钢琴伴奏,标志着电影音乐的诞生。

1907 年,法国作曲家圣桑为《吉斯公爵被刺记》作曲,他有意识地将音乐与画面统合起

^① 1 英尺=0.3048 米

来。1909年美国爱迪生专利公司为电影的剧情选择对应的音乐,贴上快乐、哀伤、气愤等的标签。

1915年,电影之父葛里菲斯与音乐家布莱尔正式将音乐观念引进电影之中,创作出美国民俗歌谣的完整配乐形态。《一个国家的诞生》采用了大型乐队现场为1000多个片段进行伴奏。作曲家为电影设计了很多主题音乐,也采用了很多现成的音乐作品,这种配乐方式沿用至今。

1910年,出现了“有声胶片系统”。1922年,福斯特发明了真空管,与有声胶片系统相结合,改善了声画结合的质量,被称为“留声电影系统”。不过当时盛行的是蜡盘上的音乐和电影同时播放,这种方式被称为“维太风系统”。1926年,华纳电影公司上映了第一部“维太风”电影《唐璜》。

世界上的第一部有声电影是1927年的美国影片《爵士歌王》,中国1931年出现了自己的第一部有声电影《歌女红牡丹》。1935年美国诞生了世界上第一部彩色电影《浮华世家》,1948年电影《金粉霓裳》则是中国香港的第一部彩色电影。但是,电影的独特性首先还在于电影镜头语言的创造。

梅里爱除了将戏剧引入电影,还在电影特技上做出了开创性的贡献,他发明了“叠印”“合成摄影”和慢动作、快动作等艺术特技。1903年,美国导演埃特温·S. 鲍特在他里程碑式的电影《火车大劫案》中开创了外景拍摄,特别是实验了蒙太奇的镜头组接方式。

20年以后,以苏联著名电影艺术家爱森斯坦为代表的蒙太奇电影学派为世界电影艺术做出了重大的贡献。爱森斯坦的电影名作《战舰波将金号》以及他的两部著作《蒙太奇在1938》和《彩色电影》奠定了电影的蒙太奇思维。自此,一部电影标准90分钟的长度和大约3000个镜头的组织成为电影成熟的艺术语言。

3. 电影的生产机制

电影的综合艺术特征,制作的团队集体性必然要产生两种生产机制,一是明星的培养机制,而更重要的是用现代成熟的企业来代替原初的生产车间,解决融资、组织创作团队、制作艺术成品、院线公映收获利润等一系列复杂问题。

“好莱坞”就是一个著名的电影生产企业集中地,这个美国洛杉矶市近郊的小镇,以Hollywood(冬青树)命名。阳光充足,自然环境优越,来自世界各地的移民和民主党的自由包容,使这个地方有众多的艺术资源和空前自由的思想、艺术、商业氛围。1913年,美国派拉蒙电影公司在此建立摄影棚,这一年被确定为好莱坞的影城诞辰日。从此越来越多的电影公司和电影人走进好莱坞。庞大的电影梦幻大工厂的声誉以每年电影科学与艺术学会颁发的那尊以“奥斯卡大叔”形象命名的金像为标志,熠熠生辉,如梦如幻。

好莱坞电影通常是简单的:鲜明的人物,清晰的矛盾冲突,层次分明的结构,还有一个可以让观众高高兴兴回家的美好结局,它给大家带来生活的勇气。

在中国1918年成立的“商务印书馆活动影戏部”,标志着企业开始电影的运营,到1925年前后,中国的电影公司达到170多家。

二、电影的发展

电影经历了一百多年的发展,可以从很多角度加以总结。从本质上讲,电影就是用活动的

4 | 大学生艺术修养——电影与音乐欣赏

影像讲故事。香港电影泰斗邹文怀很自信地说:“其实人类社会那么多年来,最喜欢的一件事情就是听故事,看电影就是要娱乐,要听故事。电影的大势还在。”

(一) 丰富而固定的电影类型

好莱坞奠定了电影企业化发展的基础,并丰富和固定了电影类型。

20 世纪 30 年代,好莱坞创造了“类型电影”的概念,经过不断的丰富,一些讲故事的类型固定了下来。这种现象反映了如下的电影特点:第一,这些类型反映了观众对人生故事相当集中的兴趣关注焦点,反映了电影生产者主动适应消费者的将娱乐进行到底的精神。第二,电影是艺术中最具商业性的类别,电影的固定类型往往也是制作人有意为之,类型电影就像有固定口味的餐馆,它们培养和造就了固定的消费者群体。第三,类型电影还反映着电影艺术的工业生产方式,说到底电影的规模化生产,它的巨大经济效益就来自于让相同的类型元素驾轻就熟地批量生产。

类型电影。就是拥有相同的主题、相似的情节、相似的人物甚至相似的拍摄手法、外景及音乐等等的影片集合。好莱坞发展的著名类型电影主要有:

1. 喜剧片

20 世纪初以宗师查理·卓别林为代表,《摩登时代》《淘金记》《城市之光》为经典作品的喜剧电影。

2. 音乐歌舞片

1952 年的《雨中曲》、1965 年的《音乐之声》等为代表的音乐歌舞电影。

3. 西部片

反映美国西部拓荒历史的西部电影《正午》(1952)、《与狼共舞》(1990)等。

4. 爱情片

经 1939 年的《乱世佳人》、1940 年的《魂断蓝桥》、1953 年的《罗马假日》等开创出来的爱情电影。

5. 科幻片

随着科技的进步,多数改编自科幻小说日趋成熟的科幻电影,如《星球大战》(1977)、《侏罗纪公园》(1993)等。

6. 恐怖片

满足人类体验恐怖心理的鬼怪恐怖电影,如 1931 年的《科学怪人》等。

7. 战争片

思考和展示残酷的战争电影,如《现代启示录》《拯救大兵瑞恩》等。

需要补充的是中国香港以弹丸之地,具备了好莱坞相似的人文及自然条件,其电影生产的娱乐精神和商业气息使它与好莱坞的电影制作方式如出一辙。中国香港电影在邵氏、嘉禾等著名电影公司的努力下,为世界贡献了功夫电影、警匪电影等多个类型。

不能认为类型电影的商业制作方式就一定糟蹋了电影的艺术特质。多种类型电影在长达百年的发展过程中,在每一个时代都不断地产生着那个类型的经典之作。它们继承着类型,也不断地开拓着类型电影的新的艺术特点,不断地成熟着电影艺术。没有类型电影,人们不知道今天的电影会是什么样子。

(二) 繁花似锦的电影

1915年,格里菲斯在好莱坞拍摄了举世闻名的电影《一个国家的诞生》,这部电影成熟了好莱坞独特的影响世界电影趋势的表达方式,获得了巨大的利润,标志着好莱坞电影生产方式的正式确立。好莱坞毫无疑问占据着世界电影市场相当的份额,但是把电影等同于好莱坞同样非常错误。一百多年来,许多民族都曾经或者继续着电影的辉煌,从不同的角度开拓着电影艺术。

1. 前苏联电影

前苏联的著名导演和电影理论家爱森斯坦突破了格里菲斯的电影镜头理论,更大程度地完善确立了电影蒙太奇理念。他用自己的电影名作《战舰波将金号》表达了自己对蒙太奇的看法,那就是导演的世界观,对电影反映内容的情感和思考必须要反映在镜头组接的形式上,而不是好莱坞式的机械组织镜头以达到电影的跳跃感为唯一目的。在他的引导下,前苏联一大批导演在20世纪七八十年代,在共产党中央的支持下创造了令好莱坞瞩目致敬的“前苏联电影学派”。

2. 日本电影

日本从来都是一个善于通过学习来超越别人的民族。通过小津安二郎等人,日本电影走到20世纪50年代时,已经站在世界电影的前列,其标志就是黑泽明导演的著名电影《罗生门》,1951年获得威尼斯电影节金狮奖。通过小津安二郎那平静注视世界的目光,黑泽明令人不安的人的生存方式展演,目不暇接而又玄妙无极的镜头,“好莱坞”也从中学到了很多的电影表达方式。

3. 韩国电影

20世纪90年代,好莱坞电影曾经占据了韩国电影市场份额的80%以上。但是这之后的10余年里,韩国创造了民族电影的辉煌时代。他们的主要做法是一方面政府强势干预,严格限制非本国电影每年进口的数量,鼓励起本国观众观看自己民族电影的巨大热情。另一方面通过提供优惠的政策培养新人扶植本国电影,专业电影人成立电影集团制作商业大片。1999年姜帝圭自编自导了韩国电影史上的第一部本土大片《生死谍变》,影片打破了韩国本土的最高观看纪录(这个纪录是1997年《泰坦尼克号》创下的,为417万人次),达到660万观看人次。这是韩国电影第一次打败好莱坞电影,韩国人对本土电影的信心陡然激增,打败《泰坦尼克号》俨然成为韩国历史上最重大的一次胜利。之后本土电影迅速崛起,一枝独秀。

4. 中国电影

2010年,中国的电影票房首次突破百亿,它标志着一大批观众重新回到电影院,用最原初的方式领略电影艺术。更重要的是这巨大的观众群培育了世界电影市场,也培育了中国本土电影制作人。《让子弹飞》的票房飘红标志着以姜文为代表的中国导演已经形成了自己成熟的电影语言,已经产生了成功的商业价值,开始在电影艺术和商业上赢得双丰收。

(三) 冲锋陷阵的电影探索者

电影艺术的发展,离不开那些来自不同时期,不同国家的电影探索者。他们提出了开创性的电影理念,实践了跟主流电影不一样的独特语言,丰富了世界电影的艺术范围。要全面地了解电影的发展,就应该注意到这些探索者的脚步。

6 | 大学生艺术修养——电影与音乐欣赏

1. 意大利“新现实主义”电影

主要发生于1945年至1950年,意大利“新现实主义”电影运动提出的口号是“把摄影机扛到大街上去。”他们留给世界的著名电影如罗西尼的《罗马——不设防的城市》、德·西卡的《偷自行车的人》,在拍摄方式上与好莱坞的摄影棚针锋相对,在内容上以琐碎残酷的现实与好莱坞的美丽梦幻反其道而行之。就像一片叶子的两面,这个运动丰富和完整了电影。

2. 法国“新浪潮”电影

其代表人物是团结在巴赞创办的《电影手册》周围的一批电影人,其中最著名的代表是弗朗索瓦·特吕弗和让·吕克·戈达尔,他们最著名的电影名作是特吕弗的《四百下》和戈达尔的《筋疲力尽》。他们的电影理念是“作家电影”,这一理念的精髓就是反对企业对电影的控制,最大程度地尊重导演掌控电影的自由,向主流电影在商业利润上的欲求,明星制的卖座风发出挑战。“新浪潮电影”在1958至1962年短短地存在并隐退,但是这种对电影尊严的坚持一直渊源不断。

3. “新德国电影”运动

这一运动主要出现在20世纪60年代中至70年代末期,著名的作品如法斯宾德的《玛丽娅·布劳恩的婚姻》和施隆多夫的《铁皮鼓》。相较而言,“新德国电影”并不排斥反而效法好莱坞的电影方式,但是他们加入了更多的隐喻、象征、符号方法,用镜头表达了德国人一贯的对人生深邃的思考和批判。

4. 中国的第六代导演

中国的第六代导演包括贾樟柯、王小帅等为数不少的一批人。20世纪90年代起,他们开始以独立制作的方式实践着自己对电影的独立思考,如今他们已经走到前台为很多人熟知了。

(四) 华丽转变的电影音乐

1. 电影音乐的发展

默片年代的电影配乐采用的各种办法只是弥补了观众的听觉缺憾,不能从根本上解决观众对影片音效配合期望的问题。于是,有声电影随着技术的发展和观众的需要应时而生了。

20世纪20年代末期有声电影的问世宣告了现场伴奏时代的结束。这时的电影音乐已经不仅仅是电影画面的一种陪衬,而是被当做电影中的一个积极的因素来运用了。1927年,华纳公司出品的《爵士歌手》上映,标志着有声电影的诞生。但整部电影的对白只有10分钟左右。真正的有声电影是1928年华纳公司拍摄的《纽约之光》。

20世纪30至40年代,电影事业兴旺起来,电影音乐形式丰富多彩,除了采用管弦乐队,还采用了爵士乐、摇滚乐等音乐形式。20世纪40年代后期,欧美及苏联涌现了大量优秀的电影音乐作品。例如1938年由奥涅格作曲的《卖花女》,1940年由科普兰作曲的《我们的城市》,1954年由伯恩斯坦作曲的《滨水区》,1948年奥尔顿作曲的《哈姆雷特》,1955年肖斯塔科维奇作曲的《牛虻》,哈卡图良作曲的《奥赛罗》等。

20世纪50年代,美国电影中出现了以爵士音乐风格为基础加上了一些不协和的和弦和刺耳的金属音。例如,1955年罗森曼作曲的《无因的反叛》等。

20世纪60年代电声乐广泛使用,有的电影不使用传统乐队,而是用电子合成器代替。

20世纪90年代科学技术迅猛发展,数字技术席卷了整个电影界。由于计算机技术、数字技术、网络技术的发展和应用,数字特技、多制式、多声道数字立体声的研发和应用,电影音

响和音乐的创作步入了一个辉煌的时期,许多中外大片给人们带来了听觉上的真正享受,让人们在科技制作出来的音乐世界里流连忘返。

2. 中国电影音乐的发展

中国电影在几十年的发展历程中,根据不同时期、不同历史条件和社会背景创作的电影音乐,表现出了不同的特色,走过了一段艰难与坎坷之路。中国第一部有声片是《歌女红牡丹》。从此,有声片在中国兴起,音乐先进入电影,然后是音效,最后进入电影的是人物对白。

早期的中国电影,歌曲占据了电影音乐的重要位置,逐步形成了自己的电影音乐形式。20世纪30年代是中国的一个特定时期,民族矛盾和社会阶级矛盾尖锐化,电影音乐作品拥有强烈的民族性,这时期涌现了大量的革命的主旋律,例如《风云儿女》里的《义勇军进行曲》,《渔光曲》里的《渔光曲》,《桃李劫》里的《毕业歌》等作品。同时电影主题歌的雏形也出现了,例如,《桃李劫》的《毕业歌》等。这一时期,中国电影里的器乐音乐发展比较缓慢。

新中国成立以后的17年,是中国电影的早春时代,各电影制片厂纷纷组建电影乐团。使得电影音乐在器乐创作和运用方面成为可能,从根本上解决了20世纪三四十年代中国电影音乐在风格、技术等各方面存在的不统一和不完整的问题,这一时期电影音乐的特点主要是对农村和少数民族题材影片艺术上的深刻挖掘。同时,在乐器的使用上,民族化的因素也是非常的明显。期间涌现了大量的优秀作品,例如,《林则徐》《冰山上的来客》《柳堡的故事》《早春二月》等。

20世纪70年代末80年代初,一批专业作曲家的加入使电影音乐及影片的器乐音乐有了大幅度的发展,例如,《小花》《海上生明月》《戴手铐的旅客》《少林寺》《大海在呼唤》等。20世纪80年代后,中国电影音乐融入了近现代的作曲技术,有多调性音乐,有无调性音乐。中国电影迎来了繁荣时期,多元化的音乐元素是电影音乐发展的必然,例如,影片《卧虎藏龙》《霸王别姬》《英雄》《刮痧》《阳光灿烂的日子》《秋菊打官司》等。

3. 好莱坞电影音乐的发展史

由于美国没有受到太大的战乱影响,好莱坞电影发展比较稳定,持续发展成了世界电影的强大群体,并具有自己独立的特点。默片时代早期,美国电影中心在纽约芝加哥一带,1915年《一个国家的诞生》上映以后,电影核心地区转移到了加利福尼亚沿海地区。

好莱坞电影基地逐渐形成,电影从艺术化转向了商业化。与世界电影同步,好莱坞也在寻找有声电影的途径。1926年,“维太风”风格的《唐璜》公映,取得了空前成功。1927年《爵士歌手》的上映标志着有声片的诞生,1928年《纽约之光》成为第一部完整的有声片。1929年好莱坞拍了700多部电影,其中有一半都是有声片。但这个时期的有声片还不成熟,还存在着对白和音乐同时存在的矛盾。

20世纪30年代以后,好莱坞电影进入了鼎盛时期。大部分影片都是由华纳兄弟、派拉蒙、米高梅、雷电华、20世纪福克斯、环球、哥伦比亚、联谊“八大制片厂”制成的,电影中的音乐是由音乐部负责,实行的是流水化操作,一部电影的电影音乐是由很多人负责的,作曲家是电影音乐的核心,由于作曲家创作时间有限,作曲家都有配合默契的配乐师负责将钢琴谱转为器乐总谱。1933年被称为第一部交响化的电影配乐影片《金刚》的上映标志着好莱坞电影进入了黄金时期,1935年恐怖片的始祖《弗兰肯斯坦的新娘》电影配乐运用了管风琴和马诺特电子琴来营造恐怖气氛,是电子音乐应用的成功范例。1939年是好莱坞电影的黄金年,涌现了《呼啸山庄》《乱世佳人》等多部经典电影配乐作品。

直到 20 世纪 40 年代,交响化的音乐仍然占主导地位,音乐在电影里占的比重很大。1940 年电影《公民凯恩》中不和谐的和声,刺耳的、有如金属般的以爵士乐为基础的洪亮的音响,相对比较简单旋律,这些手法的积极引进标志着电影音乐的巨大发展,好莱坞的音乐从此走出了轻柔、恬美的小圈子。1951 年《欲望号街车》宣布了电影配乐爵士化的开始。电影音乐加入了爵士乐、摇滚乐等新的音乐元素,交响乐大量的运用于史诗片。1952 年《正午》的上映标志着电影配乐交响化占主导地位的时代已经结束,电影音乐进入了一个多元化发展的时期。

20 世纪 60 年代,好莱坞电影音乐发生了重大变革。很多电影配乐是无主题的,作曲家的创作随心所欲,基本以段落或点描的形式出现。但是很多成本高的影片,还是采用主题音乐,但都是以爵士、流行等音乐元素为主。这一时期,歌舞片也取得了一定的地位,例如影片《音乐之声》《西区的故事》等。

20 世纪 70 年代初,好莱坞电影音乐发展混乱,多种音乐元素及形式都在电影中体现,70 年代中期好莱坞电影音乐又回归交响化,比如 1977 年的《星球大战》,作曲家约翰·威廉姆斯为了给电影制造宏大的气氛,运用了传统的交响配乐。

20 世纪 80 年代至今,好莱坞电影音乐多维发展趋势更加明显,如 50 年代歌舞片风格的《狮子王》,异域音乐风格的《弗里达》,交响化的《指环王》等优秀的作品纷纷涌现。

第二节 电影艺术作品的审美构成

电影是一门综合艺术,是一门可以容纳文学、戏剧、摄影、绘画、音乐、舞蹈、文字、雕塑、建筑等多种艺术的综合艺术。

电影艺术与其他艺术门类相比,是一门年轻的艺术。它吸取了以往各种艺术如文学、音乐、绘画、摄影、戏剧等的长处,形成了由编辑、导演、表演、摄制(录像)、美工、音响等多种艺术创作人员组成的一个综合性的艺术样式。

电影是第一艺术,集合了文字、图像与声音三种文学表现形式,所以欣赏电影要求有很高的审美性。

电影作为综合艺术,指的是在一个半小时左右的时间范围内,观众同时调动自己的多种感觉器官,感受到来自于银幕和放声装置的画面、音乐,以及活动的人物推进着一个完整的故事等五味杂陈的综合享受。构成这个完整的艺术作品的综合元素大致包括如下内容:第一是由画面(包括环境构图以及演员形象和表演构成的画面)和声音(包括人物对话之外的自然音响、音乐等诉诸观众听觉感受的多种音效)组成的电影物质语言;第二是演员及他们通过对话和动作演绎出来的故事;第三也是最重要的整部电影的决定因素是在背后统筹调度以上所有元素,实现自己对电影的艺术见解,表达自己的人生观点或社会理想,实现预想审美效果的那位重要灵魂人物——导演。第四是电影特效。

当然,电影作为综合艺术,除了美术、音乐等之外还体现了戏剧艺术,一部电影应该有一个好的故事来支撑。但是如何找到一个好故事并且让它获得最佳的电影形式,则都是上述四个元素的主要工作。

一、电影语言——画面和声音

(一) 电影的画面

人们欣赏一部影片的时候,首先接触到的是画面。

所谓电影艺术画面,是指用电影摄影机连续拍摄下来,然后在银幕上还原的视觉形象。它是电影艺术作品结构的基本组成单位,是电影造型语言的基本视觉元素。一部电影作品是由许多不同内容、长短、景别以及不同方法拍摄形成的画面所组成的,他们在影视作品中要按照一定的生活逻辑和时空顺序连接起来,以塑造银幕形象、表现作品内容、传达作者的观念或思想。观众通过视觉器官感知画面内容,感受电影艺术的魅力。据调查数据显示,观众在观看电影作品时,80%的注意力都集中在画面上,因为电影作品是靠画面来叙事的,画面是具有决定意义的元素。

所谓画面构图,就是指画面人物、景物的安排与布局。总的要求应该是突出那些最富有视觉表现力的内容。然而电影和一幅美术作品的区别是后者是静止的,而欣赏电影实际是在欣赏连续的运动画面,所以人们要审美的对象是一幅又一幅精心构图的运动镜头,以及它们的组接。

电影艺术作品的画面,从内容上看,主要由人物或景物构成;从形式上看,则由不同景别、运动镜头和空间造型来表现。

1. 人物与景物

(1)人物。电影中的人物,是电影创作的核心。影片中的人物,要通过人物的外部特征,如形体、容貌、服饰、表情动作以及内在的心理活动、性格气质、情感状态,来塑造个性鲜明、形神兼备、真实可信的银幕人物形象,并在展现人物的社会生活经历、社会关系、思想情绪的变化折射出人间百态、世事沧桑,褒扬真善美,抨击假丑恶。一个多世纪以来,中外影视艺术家为观众塑造了无数个形态各异、栩栩如生的银幕艺术形象。

(2)景物。画面中的景物指自然、社会环境中的具体物质状态,主要包括景色与器物。

景色在影视作品中主要起到烘托主题、渲染情感的作用、以达到寓意于景、情景交融的艺术效果。

2. 景别与镜头

(1)所谓景别是指由于摄影机与被摄主体距离远近而形成的视野大小不同的区别。景别的划分没有严格的标准,一般采取两种方法:一是以被摄主体在画面中所占比例的大小为准;二是以人物在画面中所占位置的多少为准。景别一般分为六大类,即特写、近景、中景、全景、远景、大远景。不同景别的画面具有不同的叙事功能,使观众产生不同的视觉感受。

特写:拍摄人像的面部、被摄对象的一个局部的镜头。它可使表现对象从周围环境中突现出来,造成清晰的视觉形象,得到强调的效果。特写镜头能表现人物细微的情绪变化,揭示人物心灵瞬间的动向,使观众在视觉和心理上受到强烈的感染。

近景:摄取人物胸部以上的电影画面。它能使观众看清人物的面部表情,或某种形体动作,有利于对人物的容貌、神态、衣着、仪表做细致的刻画。

中景:摄取人物膝盖以上部分的电影画面。它有利于显示人物的形体动作,有利于交代人与人之间的关系,可以加深画面的纵深感,表现出一定的环境、气氛,而且通过镜头的组接,还

能把某一冲突的经过叙述得有条不紊,常用以叙述剧情。

全景:摄取人物全身或场景全貌的电影画面。它可以充分展示人物的整个动作和人物的相互关系。在全景中,人物与环境常常融为一体,能创造出有人有景的生动画面。

远景:表现广阔空间或者开阔场面的画面的景别,是所有景别中视距最远、表现空间范围最大的一种景别。在电影中常用于表现地理环境、自然风貌和开阔的场景和场面。

大远景:通常是从高角度拍摄的画面,用来作为定场镜头或提示宽广开阔的空间。

景别的综合运用对电影作品的风格、节奏和艺术效果会产生重要的影响。一部电影作品中若以中景、近景、特写的运用为主的话,那么它的节奏就会显得紧张、急促,对观众的视觉刺激就会强烈,如枪战片、动作片、功夫片等。如果较多使用远景、全景、中景,作品的节奏就会显得较为舒缓,观众也会感到比较轻松、抒情,如纪实作品等。

(2)镜头。每次在导演指挥下,从开始到结束的一次拍摄,称为一个镜头,用电影人的术语来说叫作“一条”。这种或长或短的镜头并不是全部都要出现在最后的作品里的,拍摄结束以后室内进行删剪不需要的片段是一份很需要耐心的工作,很多导演都是在电影制作后期亲自对着胶片大动剪刀,进行所谓后期的剪辑,直至完成最终与观众见面的电影作品。

①镜头的拍摄。

a. 长镜头。长镜头是指一段持续时间内连续摄取的、占用胶片较长的镜头,一般时长超过30秒。长镜头可以保持整体效果,保持剧情空间、时间的完整性和统一性,还可以渲染气氛、表现人物的心理活动。一些追求记录效果的导演使用长镜头如实、完整地再现现实影像,增加影片的可信性、说服力和感染力。最早的长镜头就出现在世界第一部电影,即卢米埃尔的《火车进站》中,而电影《俄罗斯方舟》从头至尾一次拍摄,就是整个电影只有一个长镜头,这种实验显得非常罕见。

b. 空镜头。空镜头又称“景物镜头”,指影片中作自然景物或场面描写而不出现人物的镜头。常用以介绍环境背景、交代时间空间、抒发人物情绪、推进故事情节、表达作者态度,具有说明、暗示、象征、隐喻等功能,在银幕的时空转换和调节影片节奏方面也有独特作用。比如《英雄》里那柄被如月(章子怡饰)从伤口上拔出的长剑掠过飞雪(张曼玉饰)的眼前,最后出现了空镜头——雪亮的剑锋定格在树干上,一滴鲜红的血珠静静地往下坠落——青春如鲜花般的娇艳而短暂。

②镜头的角度(视角镜头)。镜头的角度是指拍摄时摄影机与被摄对象之间的角度。一般可分为平、仰、俯以及正、侧、反几种。可以单独使用或综合使用,种类变化多样。角度是镜头画面构图的重要因素,有着丰富的艺术表现力,例如,仰拍镜头,对象显得高大、雄伟;俯摄镜头,对象显得矮小、空旷;正面拍摄,画面庄重、平稳;侧面拍摄,构图生动。

③镜头的运动方式。电影艺术发展的初期,镜头都是固定拍摄的。大量使用移动摄影,是近几十年的事。摄影机的运动方式可归纳为如下几种:

a. 推镜头。推镜头是指将摄影机镜头推向拍摄对象。这种可以代表一个向前行进中的人物或动物的视点,或者是影片创作者有意识地引导观众视线接近主体或投向某个注意中心,逐渐缩短观众与影像的距离,使其产生身临其境的感觉,造成审视状态。

b. 拉镜头。与推镜头相反,拉镜头是摄影机沿着光轴方向向后移动,逐渐远离拍摄主体,产生视点向后移动的感觉。拉镜头可以逐渐扩大摄影机与拍摄对象的空间距离,逐渐展示人物所处的环境以及人与环境的关系。