

TELEVISION

WANG ZHENG YU

汪正煜 著

上海人民出版社

景 视 画 廊

SHANGHAI PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

SHANGHAI PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

影视画廊

汪正煜 著

上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

影视画廊/汪正煜著.

—上海: 上海人民出版社, 2002

ISBN 7-208-04174-1

I. 影... II. 汪... III. ①电影—基本知识②电视
(艺术)—基本知识③电影—鉴赏④电视(艺术)—鉴赏
IV. J9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 032317 号

责任编辑 张 珏

封面装帧 王晓阳

影 视 画 廊

汪正煜 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

新华书店上海发行所经销

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 9.125 插页 6 字数 222,000

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

印数 1-6,000

ISBN 7-208-04174-1/G·800

定价 20.00 元

电影《秦川情》主创人员合影

前排右二为方卓青，右四为导演黄祖模，前排一为余娅，后排左二为吕晓禾，后排左三为张文蓉

电视剧《宋庆龄和她的姐妹们》的导演潘霞、副导演荀浩与本书作者（在剧中饰宋耀如，左一）合影

电视剧《孙中山与宋庆龄》拍摄现场
（左为卢奇，左二为姚寿康，右一为沈光炜）

电视剧《香堂往事》拍摄现场
中为导演李歇浦，左为向梅

电影《假女真情》剧组
左一为奚美娟、左二为刘子枫

电影《刘海粟》黄山拍摄现场
左为马晓伟，右为洪融

电视剧《陈嘉庚》主创人员
留影

本书作者在自编电视剧《壮
士饮恨》(上海台)中饰黑社
会老大

电视剧《孔融让梨》剧照

本书作者在电影《秦川情》中
饰青年农民金丈,右为方卓青

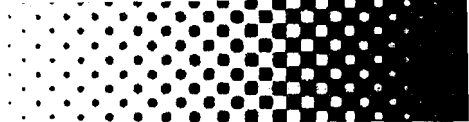
在宋庆龄故居实景拍摄

在《华佗与曹操》拍摄现场
右为导演黄祖模,右二为王洪生(饰曹操)

百年老店在电影厂摄影棚恢复了原貌

卷首：解析“流星语”、“花眼梦”

——《流星花园》，我们都看过，有的同学还看了好几遍。你也看过吗？

——是的，我也看过。我不但是教师，也是你们的朋友，你们喜欢的，我当然应该熟悉、了解。

这是前不久我和几位高中女生的对话。她们的脸上带着稚气和纯真，内心深处流动着热情和骚动困惑和迷惘。电视连续剧《流星花园》确实在青少年学生中掀起了一股热浪。出演这部电视剧主角的四位男演员，组成了F4乐队，于是F4便成了偶像，尤其受女学生的追捧。

可是许多教师对此却漠然，有的还把F4当成物理、化学方程什么的符号，他们按照理论进行着正规的“素质教育”，却不知道孩子们课余实际上喜欢什么，就像当初很多老师不知道《大话西游》曾在大中学生间疯狂流行一样。和大多数家长一样，老师总是很严肃地告诫学生：“要多读些经典作品，提高素养，少看些电视、电影……更不能看有害的！”

“流星”大概是“有害”的。于是，一些正在播出这部电视剧的省市电视台，又接到指令停播。停播令却让音像店老板、漫画书商们按捺不住欣喜，因为“流星”并没有嘎然而下，学子们依然痴迷着道明寺、花泽类、杉菜这些剧中人物，把这些偶像照片偷偷夹在自己教科书中，而盗版的碟片则像野草一般迅速蔓延着。没看过这部电视剧的则被激起了更强烈的兴趣。

——这部剧没什么不健康，而且很轻松活泼，挺好看的，你们为什么要反对呢？

——我不反对你们看。

——那么，你也很喜欢？

——我并不喜欢。

我回答得很坦然。“不反对”，是真话。因为我想起这些学生的父母、师长们，他们在青少年时代也有过“阳光灿烂的日子”，也有过自己的偶像，也喜欢过邓丽君，喜欢过“加里森敢死队”，也遭到过上一辈的“反对”，也接到过“禁令”——可是，禁住了没有？“不喜欢”，也是真话。我和这些学生的父母是同一辈人，毕竟不是十几岁的孩子了，我们有自己的审美观，没有必要也去追逐“流星”。

《流星花园》的争论还在继续，从网上看，这场争论日趋激烈。不过，就像夏夜天空中每晚有流星划过一样，若干年后，我们会发现，《流星花园》不过如同夜空倏然而过的流星，今天的争论，终会烟消云散。

《流星花园》的崇拜群，主要在中学里，而差不多同一时期，大学生们迷恋的却是一部电影——《花眼》。《花眼》在上海首映时，据说票房的爆满程度是近年罕见的。《花眼》当初因为是反传统的探索影片，才引起莘莘学子浓烈兴趣的。可是如同梦幻一般，梦醒了，一切又消失了、淡然了。能解析出《花眼》梦幻真谛的终究是少数，也许同样在若干年后，他们才会解析《花眼》的探索价值。

一部电视剧，一部电影，所激发的奔放热情，至少可以启迪我们：影视艺术对当代社会生活，尤其是对人们的精神文化生活，已有着不可估量的深远影响。情绪化的简单否定或肯定，完全不足取。在青年朋友中，以“视听”和“网络”为传播手段的“新”文化，已经不可抗拒地迅速传播着。这种“新”文化，和以纸质媒体为主要表现手段的所谓“传统”文化并没有什么“代沟”，而恰恰是相融相通的。我们没有必要去指手划脚，阻挡更是不明智的。作为教育工作者，积极帮助青年朋友们，一起解析“流星语”、

“花眼梦”，才能受到他们的欢迎。

——因为我们也年轻过，也有过花样的年华。

影视艺术一直以来是我瑰丽的梦。力图解析这门艺术在我也是圆梦。

解析，免不了讲理论，一讲理论，难免枯燥。枯燥的东西也要学一些，否则你无法真正读懂这门艺术。无知的脑袋只会散发浅薄的思想，荒芜的心灵只能滋长杂乱的野草。如果你对艺术的感悟作用、审美趣味都分辨不出美丑，那么你在道明寺身上只会学到他乱花家里钱、动手打人等恶习，而不会学到他关爱别人、执著追求等美德。《流星花园》这部戏如这样给你观赏，那是整个儿“废”了！同样，在艺术手法上，你不懂得影视的蒙太奇手法，又怎么能理解《花眼》这类作品的反蒙太奇传统呢？如果观看一部影视剧后，一个有文化的青年学生谈出的感想，只是从感觉上表达——太紧张了，好感动噢——或者说，蛮好看的，“酷毙了”——这种肤浅的观感，不能不令人哑然失笑，扼腕叹息。

学一点影视知识吧，这能提高你的鉴赏水平和文化素养。

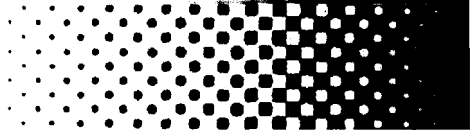
解析之前，先要讲清楚，什么是影视艺术？

影视艺术，这是把电影和电视相提并论，并笼而统之的说法，然而，这是个模糊概念。因为两者虽然都是以画面和声音(包括语言、音乐、声响)的组合来传播信息的，但是从社会功能讲，电视主要是信息传播的工具，而电影则主要是文化娱乐的工具。电视涵盖的范围和内容更大更多一些，其节目分类也越来越细，越来越丰富。电视节目有新闻、综艺类、谈话类、服务类、电视专题片、电视散文、戏曲、音乐及电视剧，等等，但所有电视节目中，新闻是电视的主导节目。如有重要的新闻需播送，电视台的其他所有节目都得让路，任何精彩的电视剧或文艺演出也要停播，让这条新闻尽快播出，这是任何国家的电视毫无例外奉行的准则。

新闻的时效性,新闻的实感性,决定了电视非常强调快速直播,即在第一时间直播传送。电视,这个词源于希腊文“tēlē”,意思就是“远距离传送画面”,而“tēlē”正是电视于生俱来的特性。美国“9·11”恐怖事件发生的当天,我们几乎在同一时间即北京时间晚上九点多,就在电视上看到了。这件震撼世界的大事此时此刻占据了各国各地的电视屏幕。“作为一种传播信息的手段,电视有着巨大的社会价值”,“电视的一个重要审美特点是叙述此时此刻的事件,直接播映采访的现场,把观众带进此时此刻正在发生的历史事件之中,这一事件只有明天才能搬上银幕,后天才能成为文学、绘画和戏剧的主题。”(苏·鲍列夫《美学》)

电视这个特性,电影并不具备。尽管电影也有纪录片、新闻片、科教片之分,但随着电视的兴起和发展,电影的这些片种逐渐衰落。我国的新闻纪录片厂和科教电影厂并入相关电视台,就是因为电影的新闻性是无法同电视抗衡的。电影的主要片种是故事片,遵循着艺术规律,属于艺术范畴,而电视则属于新闻范畴。所以,以前很多地方把电视和广播、新闻划归同一个部门领导,而电影由单独一个部门负责。当然,电视中也有相当多的艺术类节目,其最突出的就是电视剧,而且电视台中文艺节目、电视剧所占的时间远远超过新闻类节目,但是在一个电视台中,它们的作用只相当于一张报纸的文艺副刊,占主导地位的、占用黄金时间的依然是新闻类节目。然而,事情又是不断发展变化的。由于电视剧的创作生产日益摆脱原先的舞台记录模式,不断借鉴学习电影的艺术手法,强调其本身的艺术性,有许多电视剧创作除了本身电视屏幕限制的缺憾外,创作规律和创作手法已基本和电影相同,因而,作为一种新的艺术样式和品种,它已从电视的新闻范畴中独立出来。许多电视台也为此专门开辟了电视剧频道。

可以说,电视剧和电影一样,具有相近的功能,都属于艺术范畴,是姐妹艺术。基于这种可类比的因素,人们把这两者相提

并论，合称为“影视艺术”。本书所论述的影视艺术鉴赏，主要是指电影故事片和电视剧的艺术鉴赏，而在具体问题论述时又以分析电影为主。

然而，本书并非理论专著，只是请你和我一起在影视艺术的画廊中悠闲地漫步，絮说着有关影视艺术的“梦言星语”。

目 录

001 卷首:解析“流星语”、“花眼梦”

001 画廊A/热爱电影 n+1 个理由

002 第一节 电影:观众的“白日梦”

006 第二节 电影:影迷的梦幻人生

008 第三节 电影人:夸父追日

016 第四节 当代电影人:夸父追日不懈

017 一、电影人,尝尝苦涩吧

020 二、苦涩中的幸福

023 三、学会等待,少说多做

024 第五节 电影市场:感悟与孵化

025 一、义务“孵化”的梦幻者

027 二、《大话西游》的孵化传奇

031 画廊B/物质外壳和科技动力

034 第一节 科技孕育和发展了电影

- 034 一、感谢卢米埃尔兄弟
- 036 二、从活动照到“哑巴开口”
- 038 三、“辛德勒的名单”并不“静悄悄”
- 042 第二节 崭新的“20世纪艺术”
- 042 一、梦幻特技，眼花缭乱
- 046 二、“超人”本领，无所不能
- 052 三、美好而沉重的前景展望
- 053 四、“古墓丽影”的“最终幻想”
- 056 第三节 电视剧和电视电影
- 057 一、电视剧的多种艺术样式
- 062 二、“缩小”和“放大”的艺术
- 064 三、电影，也在电视航道行驶
- 067 第四节 各种艺术元素之积
- 067 一、金钱堆砌的物质艺术
- 070 二、《泰坦尼克号》的“元素”
- 073 三、发哥《卧虎藏龙》遭罪
- 075 四、挑剔《角斗士》的“穿帮”

080 画廊C/ 解读梦幻语言和修辞

- 081 第一节 从文学语言到画面语言
- 082 一、屠格涅夫和果戈里的电影化魅力
- 087 二、画面是有灵魂的
- 092 三、格里菲斯和爱森斯坦
- 094 第二节 镜头语言及艺术魅力
- 095 一、《马语者》镜头的人情味
- 102 二、镜头为何不“有话好好说”?

- 108 三、各类镜头的综合运用
- 112 第三节 浅说电影修辞效果
- 112 一、镜头技巧含义无穷
- 118 二、影视艺术修辞格
- 128 三、光影、色彩、声响、音乐

135 画廊D/蒙太奇的梦幻效应

- 136 第一节 蒙太奇并不“奇”
- 138 第二节 化学反应和蒙太奇
- 139 一、曹操杀华佗——平行蒙太奇
- 141 二、夏瑜被害——同时蒙太奇
- 142 三、敖德萨大屠杀——杂耍蒙太奇
- 143 四、钟表匠牺牲——隐喻蒙太奇
- 145 五、卓别林流浪——对比蒙太奇
- 147 六、反蒙太奇及“新浪潮”
- 150 第三节 梦幻的基本语法和节奏
- 150 一、镜头词语的衔接
- 153 二、蒙太奇句子及反传统
- 155 三、蒙太奇的段落过渡
- 158 四、物理运动和心理节奏
- 161 第四节 蒙太奇时空奥秘无穷
- 161 一、电影时间随意伸缩
- 163 二、电影空间让人发“蒙”
- 165 三、意识流、第六感和“弗洛蒙”

168

画廊E/ 梦幻艺术心灵感应

169

第一节 情感、情操和震撼力

170

一、感人心者，莫先乎情

172

二、《生死抉择》的震撼力

174

第二节 英雄向我们走来

175

一、电影的英雄历史

177

二、我们的心灵无法“静悄悄”

179

三、朱丽娅·罗伯茨和“无名英雄”

182

第三节 呼唤爱心，通“情”达“理”

183

一、“我的父亲母亲”——爱的蕴积

184

二、共通的人性——上帝的钥匙

188

三、“心有灵犀”和主旋律

191

四、“情”和“爱”及“社会原则”

194

第四节 整个世界就在眼前

196

一、历史浓缩在电影中

201

二、影视世界活在脑海中

205

三、良知泯灭和艺术误导

208

四、昨天、今天、明天和“光魔”

214

第五节 寓教于乐 心理满足

216

一、周星驰和超现实“大话”

221

二、好笑而严肃，严肃而好笑

225

三、流泪狂笑是很爽的

227

四、“小燕子”飞入青少年心中

230

五、中年人的青春骚动

232

六、隐秘心理需求与黑帮片

234	第六节 审美作用和美学价值
235	一、《华佗与曹操》及美学追求
238	二、《城南旧事》和唐诗宋词
242	三、美感互通性与苏联电影
246	四、娴雅的唯美和 A-G 电影
251	五、奇特的美感和恐怖片之类
260	六、偶像美和偶像效应
270	第七节 结论：“心”“意”贯通
273	结语：影视艺术鉴赏推动素质教育