

影视传播概论

Yingshi **Chuanbo** Gailun/Outline Of Film-video Communication
XIANDAI CHUANMEI SHUXI · YINGSHI LILUN

袁智忠 主编

现代传媒书系·影视理论

董小玉 虞吉 总主编

media

theory

information
theory

edia
media

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

影视传播概论

Yingshi Chuanbo Gailun/Outline Of Film-video Communication

XIANDAI CHUANMEI SHUXI · YINGSHI LILUN

袁智忠 主编

现代传媒书系·影视理论

董小玉 虞吉 总主编

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

影视传播概论/袁智忠主编. —重庆:西南师范大学出版社,2007.8
(现代传媒书系·影视理论/董小玉,虞吉总主编)

ISBN 978-7-5621-3925-6

I. 影… II. 袁… III. ①电影—传播学—高等学校—教材
②电视(艺术)—传播学—高等学校—教材 IV. J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 126460 号

影视传播概论/现代传媒书系·影视理论

袁智忠 主编

策划编辑:周安平 杨景罡

责任编辑:钟小族

书籍设计:周娟 钟琛

出版发行:西南师范大学出版社

地址:重庆市北碚区天生路1号

邮编:400715 市场营销部电话:023-68868624

<http://www.xscbs.com>

经销:全国新华书店

印刷:西南农业大学印刷厂

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:14.75

字数:299千字

版次:2007年8月 第1版

印次:2007年8月 第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5621-3925-6

定价:25.00元

※本丛书的文字及图片部分均经过权利人的合法授权,但不排除个别作品因客观原因无法联系到权利人的情况,我社将把这部分作品的稿酬支付给重庆市版权保护中心,由其代为支付,请相关权利人知悉后与重庆市版权保护中心联系。
电话:023-67708231

作者简介

袁智忠，男，重庆梁平人，汉族，西南大学新闻传媒学院副教授，作家，在读博士生。主要从事影视批评、影视传播和写作学等学科的教学和研究。

已发表论文《试论中国当代少数民族电影》（1996年）、《突破/收获：〈红河谷〉阐释》（1997年）、《电影剧作创新断想》（2004年）、《远离“弑父”：新生代影像策略的惨胜》（2005年）、《影像独白：徐静蕾电影解读》（2006年）等40余篇。出版的专著、教材有：《电影的读解》（2000年）、《现代应用写作教程》（2002年）、《影视鉴赏》（2004年）、《影视艺术导论》（2005年）等10余部。主持的在研课题有：“影视文化传播与重庆社会主义新农村建设”（2006年重庆市社会科学重点课题）、“镜像阅读研究”（2005年西南大学发展基金课题）等4个。从20世纪80年代中期开始，创作发表散文诗等文体文学作品近百万字，著有散文诗集《心碑》（2003年）。

内容提要

全书 25 万字，共五章。第一章：影视传播的产生和发展。从纵向考察了人类传播的产生和发展概况，特别是电影、电视发展的历史。第二章：影视传播的属性和特征，分别讲述了影视传播的艺术属性和文化属性以及影视传播的共同特征和差异性。第三章：影视传播的内容、形态和功能，分别讲述了影视传播的内容构成，电影、电视传播的形态及多种功能。第四章：影视传播的符号和语言。分别讲述了影视传播的符号系统和语言系统。第五章：影视传播的接受和批评，分别讲述了影视传播的接受、接受的差异以及影视接受的批评原则和方法等。

编委会·影视理论

总 主 编:董小玉 虞 吉

编委会成员:(按姓氏笔画排列)

石 屹	李 益	李明海	李建秋
刘 迅	刘广宇	刘宇清	张 莹
张越舟	段运东	高 力	骆 鹏
郝朴宁	袁智忠	彭 力	虞 吉
黎 风			

前言

当人类还处于茹毛饮血,刀耕火种的蛮荒时期,就开始了原始涂鸦和图腾摹画的媒介传播的信息释放。在科学和技术日趋进步和完善的今天,这种天性正被无限的放大,人类交流和传播的渴求也随着影视技术的日新月异被大大延展。著名传播学理论家麦克卢汉曾经有个经典论断:“媒介是人的延伸”。而今,影视技术则延伸了媒介。从摄影术的发明昭示着人类进入了“机器复制时代”(瓦尔特·本雅明)起,经过技术的加速发展,使得当初简单的摄影而今已成为以电影、电视、广告、动画等多媒体为主导的、庞大而又综合的传媒系统,以此应运而生的影像文化正全面渗透和改变着我们的生活,让我们不得不冷静思考和应对这种潜在的力量。

传媒技术的更新使得影视传播理论不断被刷新,定位各异的影视专业也相继建立,现代影视传媒专业已经发展成为一个融汇理论与技术、多媒体与多学科并存的综合学科,并呈现出蓬勃发展的态势。随着国家在建设和谐社会的目标下对文化建设和传播的日益重视,更多懂理论和实务的影视专门人才正大量的为社会所需,这也为高校影视方面人才的培养创造了巨大的发展机遇和发展动力。

本套书系正是在这样的情势下,为了打造影视专门人才,集合了众多的专家学者的智慧和经验编写而成的。本套书的编写针对多数同类教材在系统性和连贯性存在的不足,打破常规,注重双基,关注新媒体中影像技术的发展,吸收最新的影视理论和技术成果,以注重基础、促进教学、关注前沿、强化实践、精益求精为宗旨,特别强调了学术性与实用性、理论性和实践性、经典性和当代性、严谨性和规范性、综合性和创新性的结合的提高。

本套系列丛书主要由两大部分构成,一是基本理论序列,主要包括《中国电影史纲要》、《外国电影史纲要》、《纪录片创作论》、《影视传媒文案》、《影视理论纲要》、《影视传播概论》、《经典影像解读》、《视听语言》、《影视导演艺术》、《动画艺术概论》等;二是基本技能序列,主要包括《影视技术概论》、《影视图像处理》、《影视照明技术》、《影视录音艺术》、《影视编辑技术》、《影视后期合成技术》、《电视摄像技术》、《平面动画技术》、《三维动画技术》、《影视多媒体技术》、《摄影技艺》等。如此编排的目的是希望通过理论与技能的结合,通过深入浅出的论述,将复杂的影视理论与技能,以一书一重点的形式,介绍给有志于从事影视工作和研究的学生,以冀能全面提高影视专业学生的综合水平和专业素质,培养适合影视事业和文化事业发展需要的复合型人才。

本套丛书的作者既有业界的专家学者,也有来自一线的专业教师。他们在注重教学实际的同时又构建出独特的结构体系,他们力求用简明扼要的语言,使表述有理有据、层次分明。他们严谨的编写态度更是渗透在每本书的字里行间。我们可敬的编者更是在心中树立着精品意识,着力构建教材特色,本着“注重教学实践,建构独特结构;渗透前沿理念,吸纳最新成果;理论阐述精要,举例鲜活典型;案例分析具体,设计练习丰富;呈现方式亮丽,共性个性突出;文字表述规范,引文出处准确”的编纂要求,力求为广大读者打造出精品教材。

为使广大师生更加直观地领略现代传媒影像的独特魅力,我们在本书系的创作过程中,借用了部分形象生动的影像资料并加以说明。它们象征着传媒科学发展过程的一个个里程碑。我们衷心地感谢这些宝贵资料的提供者。

感谢那些为此书系出版而辛苦忙碌的人们,正是有了他们的辛勤劳动,才让我们有机会在阅读的时候,领略到现代传媒所带来的独特影像魅力。

编者

2007年8月

目录

theory CONTENTS

theory

第一章 影视传播的产生和发展

第一节 人类传播的演变 | 001

- 一、口语传播 001
- 二、书写传播 002
- 三、印刷传播 003
- 四、电子传播 005
- 五、网络传播 008

第二节 电影的传播及其技术演变 | 009

- 一、电影的发明 009
- 二、无声电影的传播 012
- 三、有声电影的传播 015
- 四、彩色电影的传播 017
- 五、高科技电影的传播 018

第三节 电视传播及其技术演变 | 022

- 一、电视的发明 022
- 二、彩色电视 028
- 三、卫星传播 030
- 四、有线电视 033
- 五、高清晰度电视 039
- 六、数字电视 042

第二章 影视传播的属性和特征

第一节 影视传播的艺术属性 | 049

- 一、影视传播的审美特性 049
- 二、影视传播的综合艺术属性 051

三、时空艺术属性	054
四、视听艺术属性	057

第二节 影视传播的文化属性 |

一、机器文化属性	060
二、大众文化属性	063
三、产业文化属性	064
四、娱乐文化属性	067

第三节 影视传播的共同特征和差异性 |

一、影视传播的共同特征	072
二、影视传播的差异性	074
三、影视传播的局限性	080

第三章 影视传播的内容、形态和功能

第一节 影视传播的内容 |

一、新闻咨询	087
二、教育与服务	090
三、审美娱乐	092

第二节 电影传播的形态 |

一、故事片	95
二、纪录片	102
三、美术片	107
四、科教片	109

第三节 电视传播的形态 |

一、电视新闻类节目	111
二、社教类节目	116
三、电视文艺类节目	121
四、电视服务类节目	125

第四节 影视传播的社会功能 	127
一、影视传播的一般社会功能	127
二、影视传播的负面影响	132
三、影视传播负面功能原因分析	139

第四章 影视传播的符号和语言

第一节 符号与影视 	142
一、符号学及其基本概念	142
二、电影符号学的基本理论	144
第二节 影视的符号系统 	149
一、影像	149
二、画面	151
三、镜头	154
四、声音	158
五、文字	161
第三节 影视传播的语言系统 	164
一、蒙太奇语言	164
二、长镜头语言	172
三、蒙太奇语言与长镜头语言的比较	177

media

第五章 影视传播的接受和批评

第一节 影视传播的接受 	182
一、影视传播的受众	182
二、影视接受的过程	184
三、影视接受的形式	191
第二节 影视接受的差异 	197
一、接受心理的差异	197
二、接受环境的差异	204

media

三、接受目的的差异 207

第三节 影视批评 | 209

一、影视批评的含义和特点 209

二、影视批评的原则 215

三、影视批评的对象 216

参考文献

后记

第一章

影视传播的产生和发展

第一节 人类传播的演变

一、口语传播

5000年前的巴格达是一马平川，据说那里曾经屹立着一座无比辉煌的巨塔——“巴别”通天塔。诺亚的子孙们都讲着同样的语言，他们聚居在底格里斯、幼发拉底两大河流经过的美索不达米亚。他们在这块肥沃的土地上耕地牧羊，建造城市，越来越沉醉于自己的辉煌。终于有一天，他们突发奇想要建造一座通天的巨塔，让所有的人都住在里面，人们也就不必分散在各地。诺亚的子孙们所建造的通天塔一步一步地接近上帝。看着这群散发着无限力量的人类，上帝感到了无比的恐慌。他设法阻止塔的建设，变乱了天下人的语言。无法沟通的人们只能放弃通天塔的建设，从此就散居在世界各地。直到今天，在底格里斯河畔还有一座很大的建筑物，据说那是通天塔的遗迹。通天塔的传说，一方面显示了上帝的权威，另一方面则表明了口语传播的局限性。尽管如此，语言的出现对于人类来说仍具有非比寻常的意义，就像前苏联著名心理学家巴甫洛夫指出的：“没有东西可以比语言更能使我们成为人类。”

人类之所以能够从森林中走出来，是源于两种能力的掌握：一是制造工具的能力；二是语言能力。据考证，人类的语言能力大约在35000年到40000年前就已经具备了。语言能力的具备提高了人类的逻辑思维能力，使得人类认识自然的能力得到提高。拥有了口语传播方式的人类从此逾越了动物的信号传播的羁绊，可以说，语言是人类能够成为自然界主宰的重要武器之一。

口语传播是前文明社会人类重要的传播方式，它使个人经验和见识成为部落的共享知识和文化传统。我们的祖先正是依靠这种传播方式，掌握了钻木取火、狩猎耕种以及高级的陶器、铁器、青铜器的制造技术等。如果没有

口语传播，人类就不可能从旧石器时代向新石器时代过渡与转变，人类文明的步伐也就会停滞。口语传播在人类文明历史上具有重要的位置，即使当人类拥有了其他传播形式之后，口语传播在文化传承中依然具有重要的意义。比如希腊文化的重要载体之一《荷马史诗》，它就经历了古希腊人长期口头流传和加工完善的过程。《荷马史诗》的传承方式有两种：其一是家庭的妇女教育，这是一种从老祖母、妈妈的嘴到儿女的耳的纯粹的口语传播方式；其二则是通过像“伊安”之类的吟诵诗人的唱段，他们是在公共场合进行口语传播的人。《荷马史诗》就是通过这样两种口语传播的方式得以发展和完善，从而成为西方文化的重要文献。

由于口语传播的载体是声音，这就决定了口语传播具有以下特点：其一是传播空间的有限性；其二是传播时间的有限性。上述两者都是由声音的物质属性所决定的。其三是意义的精确性和极强的地域性。由于口语传播的空间有限性和时间的短暂性，决定了人类只能选择部落形式群居。在口语传播阶段，面对面的交流场景使得讲述者和聆听者的交流是双向互动的，因此，口语传播的信息精确性在所有传播形式中是最高的。在口语传播作为人类主要传播形式的时代，也是知识十分有限的时代，讲述者不仅是一位信息传播者，更是一种部落文化的书写者。

二、书写传播

作为第一种传播技术，书写的出现使得人类文明进入了斑驳陆离的发展时期。随着人类认识和改造自然能力的提高，口语传播越来越难以承载日益增多的知识，书写成为确保传统、固定传统、交流与传递知识的唯一手段。书写传播的出现也是人类愈益增多的知识对于传播技术要求的结果。

文字的发明是书写传播出现的首要条件。据考证，西方的文字大约出现在3000年前，中国出现文字的可靠记载是在5000年前。关于中国文字的起源有三种说法：结绳、八卦、仓颉。根据文字学者的研究，前面两种说法与文字实际上相距甚远，仓颉造字在史实上是有可能性的。不论是西方还是中国，文字出现的先驱应该是图画，这也是世界各地最早的文字以象形文字为主的原因。苏美尔人大约在公元前2500年之前完成了从象形文字到楔形文字的转变。对经常游走在欧洲、非洲、亚洲之间的苏美尔人来说，一种比较准确的书写方式是他们迫切需要的。苏美尔人的楔形文字最初也是由图形符号组

成的。书吏用简化的图形将牛、羊等事物记录下来，图形符号逐渐固定成为统一格式，从而保证了书写与阅读的一致。他们一方面简化了图画，经常用局部代表整体；另一方面还增加了符号的所指意义，比如“足”，除了可以表示“足”之外，还表示“行走”、“站立”等与“足”相关的动作。在苏美尔人的手中，象形文字就发展成为表意文字。

表意文字使人类所拥有的丰富知识获得了符号载体。作为一种传播的符号，它的能指和所指具有多重关系，能够表现人类传播活动的丰富意义。它喻示了人类的精神既掌握着其象征的意义，又掌握其实际的意义；一个字在提供观念的同时，也提供了人们用它来表现的那种类似的形象。

书写传播的出现还需要物质媒介来承载。苏美尔人的楔形文字最早是出现在泥板上，古希腊人和古罗马人使用的是芦苇做成的纸草。公元前100年，罗马人开始使用羊皮纸，这是一种用兽皮制作的书写材料。公元105年，作为中国四大发明之一的造纸术的改进是书写传播媒介发展的重要里程碑，这种造纸技术大约在600年后经过商人辗转传到了欧洲。

书写传播的出现也改变了人类的生活方式。人类开始从部落生活转向了城邦生活。由于书写传播突破了口语传播空间的有限性，人类开始突破空间的限制，完成了从部落向城邦的转变。城邦与城邦之间可以通过书写传播得以交流和沟通，不至于像口语传播时代的部落社会时期，人类只能选择比邻而居。因此，书写传播的出现在人类文明历史上具有重要的意义：其一是使得人类开始拥有了可以考证的历史，人类开始进入了知识系统之中；其二，书写传播的出现，使得人类开始突破空间的限制，扩大了人类的生活空间。

三、印刷传播

从书写传播向印刷传播的转变推动了世界文明的发展。中国的两个发明产生了关键性的影响，其一是蔡伦的造纸术，其二是毕昇发明的活字印刷术。1041年，毕昇首创泥活字版，使书籍印刷更为方便。据沈括的《梦溪笔谈》记载，毕昇在胶泥片上刻字，一字一印，经过火烧之后便成活字。排版前，先在有铁框的铁板上敷一层掺和纸灰的松脂蜡，活字依次排在上面，加热使蜡稍微溶化，以平板压平字面，泥字即附着在铁板上，可以像雕版一样印刷。毕昇还研究过木活字排版。活字可以多次使用，比整版雕刻经济方便。但是，毕昇的活字印刷技术并没有对西方世界产生影响。我们现在所知的印刷

术则是来自于 1450 年德国的古登堡发明的铅字字模和印刷机，而古登堡的印刷技术比毕昇整整晚了 410 年。

古登堡 (1397~1468) 出生于当时印刷技术比较发达的德国，是一位金匠和冶金家。他发明铅字字模和印刷机的原动力是来自对《圣经》的景仰。在此之前，由于传播技术的限制，《圣经》的阅读和解释只属于教士阶层，市民阶层无法接触。古登堡发明的金属字模经久耐用，活动的字模还可以随心所欲地排版，这样就大大提高了印刷的数量。古登堡印刷技术的发明正值文艺复兴的前期，人们对知识的渴求加速了印刷技术的应用，在很短时间内，古登堡的印刷技术就从古登堡的故乡美因茨扩散到了德国的其他城市，很快席卷了欧洲各国，成为欧洲各国宗教和文化传播的主要手段。

在书写传播时代，书写的成本十分高昂，阅读几乎就是一种奢侈行为，因此，知识的传播局限在社会的上层阶级。随着印刷技术的普及，更多的民众能够接触到书本，阅读不再作为社会上层阶级的身份象征，而成为民众的一种必要行为。据说，在古登堡印刷技术发明之后，德国的文盲率下降了 20% 左右。在古登堡印刷技术的推动下，西方文化的经典——《圣经》开始从教堂走向了市民阶层。《圣经》走向市民阶层，喻示了知识从贵族的独享开始转向了民众的共享。这就是西方马克思主义学者本雅明在《机械复制时代的艺术》中表达了对复制技术的崇敬的原因，因为文化的民主化有赖于传播技术的发展。

印刷术的发明促进了图书、杂志和报纸的产生，这些大众媒介的出现引起社会组织和功能的变化，它使人类社会在各个方面发生了深刻变化。就如历史学家斯坦伯格在《印刷业五百年》中写道的：“如果不把印刷术对政治的、宪法的、教会的、经济的、社会的、哲学的、文化的运动所产生的影响考虑进去的话，就不可能完全理解这所有的一切。”

首先，印刷传播动摇了信息编码者的权威。印刷传播超越了口语传播那种口耳相传的面对面的传播形式，信息的传播可以不再依赖信息编码者的在场，信息存在于可以移动的印刷媒介之中，因此，印刷传播使编码者处于缺席状态的沟通依然能够实现。这种跨越时空限制的传播进一步动摇了信息编码者的权威，信息的接受者可以依据个人经验对信息进行个性化的阐释，使得信息接受者的主体性在整个传播活动中得到张扬，因此，印刷传播赋予了普通民众在公众社会中更多言说的机会。

其次，印刷传播孕育了新的社会阶层：中层阶级。印刷技术的产生使大

众化教育得以实现，普通人获得了受教育的机会，从而改变了封建社会时期的出生论。人们可以通过教育获得知识，从而获得改变社会身份的可能性，因此，弥漫于整个资本主义社会的是一种强劲的个人奋斗的精神，从而加快了资本主义的发展。另一方面，知识的普及化帮助并扩大了中层阶级，改变了封建社会时期统治阶级和被统治阶级两个庞大的社会阶级长期对峙的局面，数量巨大的中层阶级成为资本主义社会强大的支柱。

从文化的角度来说，印刷传播的主要载体之一——图书经历了两个重要发展阶段：文化教养品时代与文化消费品时代。作为文化教养品时代的图书受制于印刷技术，较低的印数限制读者的数量，听书的庶民和在书房的阅读者依然是一种社会身份的差异象征。在西方图书出版社史上有划时代意义的事件则是20世纪二三十年代的“纸皮书”和“口袋丛书”的出现，他们“以尽可能低廉的价格，把最好的书送到尽可能多的人手中”，将图书真正推向最大多数的民众，图书此时也就成为真正的文化消费品。

18世纪中期，杂志是受到英国上层社会青睐的媒介，美国出现了《美洲杂志》、《大众杂志：美洲不列颠种植园历史年鉴》等杂志，这些杂志的读者都是有文化的少数殖民者。由于缺乏有组织的邮递制度和发行渠道的不顺畅，早期的杂志几乎没有获得市场成功的。美国杂志业的真正发展是在南北战争之后，由于全国性发行系统的建立，以及贯穿东西南北的铁路网的建设，低廉的发行价格才促使杂志走向大众。第二次世界大战之后崛起的电视改变了杂志和读者的关系，作为大众媒介，杂志已经难以与电视匹敌，从大众媒介开始转向了分众媒介或者小众媒介。

四、电子传播

中国民间流传的“顺风耳”的故事，表明了人们对发生在千里之外的事情渴求亲身体验的愿望。19世纪末期，电子技术的系列发明为这些愿望的实现提供了现实条件。“顺风耳”的理想由一名美国画家莫尔斯发明的电报实现了。1844年5月24日，莫尔斯坐在华盛顿国会大厦联邦最高法院会议厅中，用激动得发抖的手，向64千米以外的巴尔的摩城发出了历史上第一份长途电报，这是人类信息传播活动中的一次历史性飞跃，人类从此开始了飞速的电子传播时代。1876年贝尔发明的电话则进一步为“顺风耳”的愿望提供了实现的条件。1882年法国人马瑞根据中国灯影原理发明了摄影机。1895年12月