

「电影艺术教育丛书」

★封敏

电影艺术 ABC

☆教育科学出版社

寸 敏

〔电影艺术教育丛书〕

电影艺术 A B C

教育科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

电影艺术 ABC/封敏著. —北京:教育科学出版社,
1995. 12.

(电影艺术教育丛书)

ISBN 7-5041-1556-8

I. 电… II. 封… III. 电影-基本知识 IV. J9

中国版本图书馆CIP 数据核字 (95)第 20957 号

责任编辑 许佩云

责任美编 王四海

责任印制 尹明好

责任校对 程丽明

教育科学出版社出版、发行

(北京·北太平庄·北三环中路 46 号)

新华书店经销

河北省遵化市胶印厂印装

开本:787 毫米×1092 毫米 1/32 印张:6.875 字数:148 千

1995 年 12 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

印数:00,001—10,000 册 定价:6.00 元

目 录

第一部分 电影的基本常识

1. 什么是电影	(1)
2. 电影的原理与发明	(4)
3. 无声电影、有声电影和彩色电影	(6)
4. 一部电影是怎样拍成的	(8)
5. 剧本是一剧之本	(10)
6. 导演——一部电影的总设计师	(12)
7. 演员——一部电影的重要体现者	(14)
8. 摄影师——影片的第一个观众	(17)
9. 声音进入电影之后	(19)
10. 神奇的电影美术	(21)
11. 电影的人物造型	(24)
12. 美妙的电影音乐	(25)
13. 弄假成真的特技	(27)
14. 电影是剪辑出来的	(30)
15. 怎样欣赏电影	(32)
16. 电影的特殊表现手段	(34)
17. 电影的景别与视角	(37)
18. 电影的运动摄影	(39)

19. 镜头的转换技巧	(41)
20. 声音与画面的关系	(42)
21. 电影片名的推敲	(45)
22. 影片的开头和结尾	(46)
23. 电影有哪些叙述方法	(48)
24. 意识是可以表现的	(51)
25. 长镜头与长镜头理论	(52)
26. 电影的蒙太奇	(55)
27. 空镜头并不空	(57)
28. 细节的震撼作用	(59)
29. 美术电影是怎样拍成的	(61)
30. 外国影片是怎样译制的	(63)
31. 立体电影是怎么回事	(65)
32. 宽银幕电影和全景电影	(67)

第二部分 电影研究文论

1. 星殒光犹在	
——论电影导演沈西苓	(69)
2. 影剧界一代师表	
——著名戏剧电影艺术家章泯	(85)
3. 《马路天使》与新现实主义	
——兼论 30 年代左翼现实主义	(104)
4. 影艺寻芳	
——崔嵬艺术创作学习札记(提纲)	
.....	(117)

5. 包天笑与中国早期电影	(123)
6. 中国电影艺术的先驱者 ——电影编剧兼导演郑正秋	(131)
7. 中国电影事业的拓荒者 ——电影事业家兼导演张石川	(136)
8. 青松挺且直 ——记著名电影艺术家吴永刚	(143)
9. 跨时代的影星范雪朋	(161)
10. 多彩的人生 ——记新中国电影女演员安琪	(170)
11. “文革”10年的中国电影论稿	(180)
12. 新时期中国电影的发展及其与当代文学 的关系	(193)
13. 感人的绝唱 深刻的控诉 ——观日本影片《绝唱》	(204)
14. 巧妙的构思 新颖的风格 ——看影片《竹》	(207)
15. 友谊之花 ——影片《樱》观后	(210)
16. 一张照片映心灵 ——谈《心灵深处》一个细节的妙用	(213)

第一部分 电影的基本常识

1. 什么是电影

许多人,特别是青年朋友们都喜欢看电影,但并不一定都能准确地说出什么是电影,它的基本规律和特性是什么。

一般来说,电影是以摄影技术为手段,以画面和声音为媒介,在银幕上创造形象、反映生活和表达思想的一门艺术。作为一门独立的艺术,电影自然有着不同于其他艺术的性质与特点。

电影是综合性的艺术,在它发展过程中,吸取了文学、戏剧、音乐、绘画、雕塑、建筑等艺术因素,不断丰富自己、完善自己,如从文学中吸取了描写事物、反映生活的能力;从绘画、雕塑、建筑中吸取了造型艺术的原理与技法;从音乐中吸取了运用时间流程表现音响世界,获得节奏感;从戏剧中吸取了以动作展示矛盾冲突,由舞台演出产生了演员表演艺术等。而所有这些,到电影中不是各种艺术因素的混合、拼凑,而是要经过根本的改造,使它们相互融合,形成电影自身的新特性。或者说,形成一种全新的声音与画面相结合、时间与空间相统一的艺术。同时,电影创作也具有综合性,它将有不同艺术专长

的编剧、导演、演员、摄影、美术、录音等人员，集合在一起，在导演综合思维指导下，共同来完成。

由于电影的综合性，其中各种艺术因素在影片中发挥着不同的作用和影响，有的可以突出某一种因素，如音乐、文学等，使其风格化或多样化，但它又是完整统一电影形式的表现。所以，多样化与完整性的统一，是电影的基本规律之一。

电影是视觉形象的艺术。它以活动画面形象作为基本的表现手段，以诉诸观众视觉为主要目的。电影可以通过画面塑造形象、叙述故事、抒发感情和阐述哲理。其镜头表现、光影和色彩的运用等，都要构成形象的形式，化作优美的画面，从视觉上吸引观众的注意力。电影的思想内容正是通过可见的人物造型和环境造型，在银幕上展示出来的，即使人物的心理活动，也是用可见的画面和动作表现出来的。

由于电影是用摄影机拍摄的镜头画面表现生活，叙述故事，所以它有很大的自由，生活中的一切现象，几乎都能表现出来。这样，从整体来说，它是无限的，特别在当代摄影技术条件下，变得更加灵活，“无所不能”了。但从局部来讲，就每一幅画面来看，则是非常有限的，它只有那么大小的一个画面，超不出银幕的框子。因而，这种局部的有限性与整体的极大可能性，构成了电影艺术的又一基本规律和特点。

电影是逼真性与假定性统一的艺术。电影的逼真性是指电影以活动摄影为基本表现手段，它能够直接地纪录现实生活中一切人和物的状貌，可以逼真地反映事物的运动和发展，再现客观世界的声音和色彩。大至祖国的山河风貌，小到演员脸上的一颗雀斑，都可以如实地反映出来，这是其他艺术望尘莫及的。但电影也有假定性。因为再逼真的电影画面所展现

的也不过是现实的影子；电影中的时空是运用蒙太奇^①手法将现实的连续的时空分切后重新组接成的；声画结合方式也是打破现实中视听逻辑的一种组合；演员表演也不是按生活实际进行，而是根据拍摄要求非连接地进行的，银幕形象的连贯动作是由导演剪辑而成的。但这种假定性又是电影对现实进行艺术概括的一种必要手段。正因为电影具有逼真性与假定性的特点，它在反映社会生活、表现人物事件上，能够达到内在本质的真实和外貌形态的逼真的高度统一。所以，电影艺术又是逼真性与假定性的统一。

电影是艺术与科学的结合。电影艺术的发展与科学技术的进步密切相关。电影原是在照相基础上发展起来的，本身就是科技发明的产物。无声片时期，凡无法用画面表达的台词或叙述，便借助字幕来说明，音乐只能在现场播放唱片或请乐队来演奏。光学录音的发明，出现了有声电影，在影片中除一般用声音与画面同步的表现手法外，还出现了声画对位，主观音、画外音等多种手法与技巧，丰富了电影的表现手段。彩色胶片的问世，增强了电影反映生活、描绘自然的真实感。宽银幕的发现，扩大了画面的容量和观众的视野。磁性录音的发明和胶片质量的提高，出现了立体声电影。所有这些技术上的发明与进步，都为电影艺术的发展，技巧的提高，提供了物质的基础，开拓了电影的表现力。所以，电影又是艺术与科学相结合的产物。

^① 电影用语，指剪接和组合的意思。它是电影导演常用的重要方法之一，为表现影片的主题思想，把许多镜头组织起来，使之构成一部前后连贯、首尾相接、完整的电影片。“蒙太奇”是法文 montage 的音译。

2. 电影的原理与发明

当你坐在影院里欣赏着银幕上的画面情节、生动人物时，你可知道电影究竟是怎么回事吗？

电影是用摄影机以每秒若干格画幅的运转速度，将人物的活动、景物的变换等客观事物，拍摄在胶片上，成为许多有连贯性的静止画面，然后，再通过放映机以同样的运转速度，投影在布幕上，使观众从银幕上看到放大的活动影象，这就是电影。

电影是在现代科学技术基础上产生和发展起来的。但人们对电影原理的认识和研究却是很早的。我国的灯影戏曾被一些电影史家视为电影发明的先导。它利用灯光照射，把用纸或皮做成的物象，投影在一定的空间或布幔上，这就是灯影戏的基本原理。据载，我国灯影戏产生于汉武帝时代，盛行于宋代以后，是颇受群众欢迎的一种演出形式。今天的皮影戏就是灯影戏的发展。18世纪，灯影戏传到了中亚、欧洲，曾被法国人加以改造，产生了法兰西“影灯”，受到欢迎。时至今日，在巴黎电影博物馆里，还可以看到中国的皮影戏、幻灯、转盘影戏的陈列品。在意大利的都灵电影博物馆里，可以看到中国皮影戏的演出装置和拉洋片的大木匣子等。他们认为中国在电影史前时期，就有了了不起的电影思想。

19世纪开始，欧美各国科学家对视觉转换频率的研究已有充分的成果。1824年，英国的彼得马克·罗格特在伦敦公

布了他的“视觉暂留”理论，指出人眼在观看运动中的形象时，每个形象都在消失后，仍在视网膜上滞留不到一秒钟的时间。正因为人眼有这样一种特殊性能，才使观众把银幕上出现的许多连贯性画格，看成是活动的影象。就好像在下雨时，我们看到的不是滴滴雨点，而是无数的雨丝。根据这个原理，1832年，比利时科学家普拉多研制出一种“旋盘”，奠定了电影发明的基础。1845年，奥地利人乌恰梯沃斯第一次把旋盘和幻灯结合起来，制成了“活动幻灯”，把活动影象投射在幕布上，为未来电影找到了放映的方法。与此同时，也开始了照相术的研究。1822年法国的约瑟夫·尼埃浦斯拍摄了第一张原始的照片，曝光时间达14小时。后来路易·盖达尔与他合作，于1839年发明了完整的照相和洗印方法。接着照相术迅速发展，1851年湿性珂罗琺的发明，使一张底版可以印出多张照片。到1888年，美国乔治·伊斯曼发明了胶卷，法国的玛莱在连续摄影实验基础上，制成了第一架电影摄影机。它装有一个格子盘式的快门，由手柄操作，摇动手柄，使感光纸带交替运动，从而进行连续摄影，具有了现代摄影机的主要特点。

在研究解决摄影技术的同时，人们也在探索电影放映技术。1894年，美国著名发明家爱迪生制成了“电影视镜”，它像一只大柜子，上面装一个透镜，柜子里装有17米长的凿孔胶片，首尾相接，绕在一些小滑轮上，马达开动，影片就以每秒46画格速度移动，循环放映，但一次只能供一个人观看。到1895年，法国的卢米埃尔兄弟制造出能将影象放映在白色幕布上的“活动电影机”，用每秒16画格的速度拍摄和放映影片，影象清晰，可供众人观看。这一年的12月28日，在巴黎卡普辛路14号大咖啡馆地下室里，正式放映了《墙》、《火车到

站》、《婴孩喝汤》、《水浇园丁》和《卢米埃尔工厂大门》等影片，并获得了极大成功。到此，完成了电影的发明，宣告了世界电影时代的开始^①。

3. 无声电影、有声电影和彩色电影

无声电影，顾名思义就是没有声音的电影。它以无声的画面在银幕上进行叙事和造型，属于纯视觉艺术，人们称它为默片。

无声电影是世界电影发展的第一个历史阶段。电影问世后的头 10 年，所拍影片很是简陋，像卢米埃尔拍摄的火车进站、工厂放工、街头即景等，爱迪生拍摄动物表演、歌舞演出、拳击比赛等，都是在游艺场、咖啡馆中放映，被看作是杂耍和赚钱的游艺节目，被称为“集市电影”。在第二个 10 年中，经过各国电影家的实践，无声电影掌握了电影的表现手段，即景别、拍摄角度、构图、光线、运动摄影和蒙太奇等，建立了表演和导演艺术基础，使电影发展成为一种文化现象。20 年代，是无声电影的繁荣时期，它在当时产生了重大的社会影响。作为一种新艺术，无声电影创作了自己的经典作品，如格里菲斯的《赖婚》、卓别林的《淘金记》和爱森斯坦的《战舰波将金号》等。

^① 1895 年 12 月 28 日起，宣告了世界电影时代的开始。今年(1995 年)为纪念世界电影诞生 100 周年，全国举办了很多活动。为此，我们向广大的电影爱好者献出“电影艺术教育丛书”，以使读者能初步了解电影艺术及其发展历史。

但是电影没有声音总是一大缺憾。为满足人们的听觉欲望,在放映时,只能由真人现场配音或在现场进行音乐演奏来加以弥补。

随着工业技术的发展,1928年美国第一部声画同步的有声片《爵士歌王》问世。于是各国电影界对声音开始引进和研究,先是采用蜡盘配音,很快就发展到光学录音。从30年代起,世界进入了有声电影的时代,声音的出现,对白、音乐、音响进入电影,与画面有机地结合,创造出了丰满生动的视听结合的银幕形象,扩大了电影的表现手段,增加了电影的艺术容量,声音成了电影的一个艺术元素,电影由纯视觉艺术,发展成为视听结合的艺术。

初期的电影只有黑白两种颜色,称为黑白片。它只能表现景物的明暗层次,不能反映景物的颜色,这对再现自然与生活图景来说,也是个局限。到1935年,随着彩色感光材料的问世,美国拍摄了第一部三色(红、蓝、黄)彩色故事片《浮华世界》(亦称《名利场》)。开始彩色只用于某些短场面,以显示其内容的特殊性。随着技术上的改进,一般在歌舞片和古装片中使用。直到60年代初,彩色才普遍使用,并成为电影创作的一个艺术元素。由于彩色能够反映自然景物的明暗层次和不同颜色,使影片画面更增强了表现力和感染力,更富于真实感。色彩最明显的作用是在描写时空环境方面,如金光灿烂的朝霞、晴空如昼的夜月、玫瑰红的夕照等。对影片的地方特色以及人物情绪的感染、外貌特征等,都能较真实地表现出来。彩色胶片的出现,使电影再现物质世界的条件全面成熟,电影的造型形式与语言得到进一步完善。

电影从无声到有声,从黑白到彩色,是两次重大的技术革

新,是电影艺术发展进步的一个历史过程,而无声片、有声片和彩色片,正是电影发展的不同历史阶段和形态的标志。

4. 一部电影是怎样拍成的

电影的制作方法与其他的表现艺术有很大不同。一部小说、一首乐曲、一座雕像等,一般都是艺术家的独立创造。而一部电影的拍摄,却需要许多人的共同劳动,是集体创作的成果。

要拍成一部电影,大体经过三个阶段。首先是筹备阶段,即影片正式开拍前所进行的一系列必要的准备工作阶段。在这个阶段,导演根据接受或选定的文学剧本产生导演构思,即对未来影片的总设计和对各种重大问题作出思考和决定。同时根据文学剧本写出供拍摄用的分镜头剧本。这是未来影片的设计图。接着,选演员、选外景、商定内景方案和确定人物造型,商定音乐、音响的构成等。然后,搭班子、成立摄制组,即由各专业人员组织起来的创作集体,主要成员有导演、摄影、美术、音乐、录音、剪辑、场记、化妆、服装、道具、置景、照明等创作技术人员和制片主任、制片、剧务、会计等行政、财务工作人员。摄制组的核心是导演,在摄制组成立起来后,导演首先向摄制组成员宣讲他的“导演阐述”,说明影片的主题、时代背景、人物设计、分场景设想、风格样式以及对各部门的要求,让大家对未来影片的轮廓和风格有所了解,以便各有关创作部门进行各项准备工作。如演员根据导演要求,研究剧本、探讨

角色、体验生活,对某些重场戏进行排练等;摄影部门进行摄影构思、准备器材、测试胶片等;美术部门绘制气氛图和制作图,设计人物造型,准备化妆、服装、道具等用品;录音部门对同期、先期录音工作进行设计和器材准备;制片部门要制定出影片的摄制日程和财务预算。筹备阶段一般需2至5个月的时间。

在完成筹备阶段后便可进入拍摄阶段,拍摄阶段指从开机拍摄到停机前的整个过程。这是影片摄制的关键环节,是导演创作意图和影片构思逐一转化到电影胶片上的阶段。这阶段的主要工作有:开拍前的准备,即下达“拍摄通知单”,导演召开镜头会议,布置拍摄任务,验收布景、检查化(妆)、服(装)道(具)工作及技术掌握情况。一切准备工作达到实拍要求后,便正式开机拍摄,包括在摄影棚内、在建筑物内、在外景地进行的拍摄。最后,对工作样片进行初剪,以便对这阶段的拍摄工作进行全面检查。

影片拍完停机后,便进入后期制作阶段。这个阶段的中心工作是影片的剪辑,即按导演设想的蒙太奇形象作最后定型。后期制作阶段,在对全片进行结构、对节奏作最后调整的基础上,经过精心修剪,再进行后期录音,包括对白、音乐、音响效果,然后进行混合录音,并将混录双片送领导部门审查。送审通过后,再将画面样片送洗印车间套底,将混录磁带转成光学声带,即可印制出正式拷贝。到此,一部影片才算最后完成。

一部影片的拍成,是摄制组全体人员劳动和智慧的结晶,也是艺术创作与一系列技术、工艺相结合的结果。

5. 剧本是一剧之本

无论戏剧或电影，它的演出和摄制都是以剧本为基础的，所以人们称剧本为一剧之本。电影剧本的出现却晚于电影自身，但也不是有了电影，随即就有电影剧本。作为游艺节目的早期电影，根本没有剧本，它是一种即兴创作或演出场面的纪录。当电影成为一种叙述手段，能够表现一个完整的故事时，即兴拍摄就难以掌握全部故事内容，于是导演就把事先构思好的故事内容，用简单的文字写在自己的袖口上或纸片上。这种拍摄提示式的文字，大概就是电影剧本创作的开端。20年代，随着无声电影的成熟，需要作家们为电影提供更细致的蓝图，这时德国“第一次出版某些特别令人注意的电影剧本”。美国好莱坞制片厂专门设立故事梗概员和编剧。中国电影起步较晚，但开始拍摄电影时同样没有剧本。拍摄时，导演把要拍的内容写在自己的手掌上或纸烟盒上。后来受文明戏的影响写成“幕表”，即按剧情写成“分幕分场表”，没有台词，让演员根据幕表上所写剧情概要，在镜头前进行即兴表演，随意编词对话。1925年，我国发表了洪深编写的第一个较完善的电影剧本。到30年代，左翼电影运动的开展，新文艺工作者参加编剧，才出现了大批思想内容进步、艺术形式完整的电影剧本，彻底改变了凭“幕表”拍片的状况，为电影文学剧本的发展奠定了重要的基础。

电影文学剧本，是一种具有电影表现特点的文学形式。它

既是影片拍摄的基础,又可供读者阅读。它按照电影艺术表现手段的要求,组成完整的情节结构,写出具体的场景、动作、对话(或解说词)、音乐、音响的运用及其他细节,以反映社会生活,塑造人物形象,揭示一定的思想主题。剧本中,情节的发展、人物思想的变化等,尽量用可见的动作和具体的形象来展示,语言则力求生动简练,达到电影性与文学性相结合。电影文学剧本的编写,有的是从生活中直接取材,根据作者的感受和认识进行构思创作的,有的则是从其他文艺作品改编而成的。

所谓改编,指按照电影艺术的规律和特点,将其他文艺作品再创作作为电影文学剧本的艺术现象。改编作品,在各国电影中占很大比例,它对普及文学名著、扩大电影题材、开拓自身表现领域,有着重要意义。电影改编范围很广,有小说、戏剧、散文、诗歌、民间传说、神话故事等。原著提供的思想内容是改编的基础,并决定着或影响着再创作的方向和性质。因此,改编必须尊重原著,尤其是对名著的改编。改编又具有创造性,优秀的改编,能赋予原作以新的艺术生命,深化原作主题思想,焕发出新的艺术魅力。我国影片《早春二月》、《林家铺子》等,都是改编中忠实性与创造性结合较好的例子。

不论创作或改编,编剧的任务,主要是用文字为未来的影片规定主题思想、人物性格、故事情节、剧作结构和电影的表现样式与风格等,为影片拍摄提供重要的依据。所以,电影编剧必须考虑到剧本的文字形象便于转化为银幕形象。

影片拍摄时,是根据分镜头剧本进行的。分镜头剧本,是导演根据电影文学剧本提供的内容和自己的导演构思,将整个影片所要表现的内容分切为许多准备拍摄的镜头,注明每