

中 学 教 师 继 续 教 育 丛

YINGSHI YISHU JIANSHANG YU PIPING

影视艺术鉴赏与批评

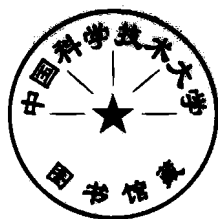
李家杰 编著

安徽大学出版社

影视艺术鉴赏与批评

李 家 杰 编著

安徽大学出版社

中学教师继续教育丛书
影视艺术鉴赏与批评
李家杰 编著

安徽大学出版社出版发行
(合肥市肥西路3号 邮码 230039)
蚌埠坦克学院印刷厂印刷 新华书店经销

开本 850×1168 1/32 印张 5.75 字数 141 千
1998年6月第1版 1998年6月第1次印刷
印数 0001—2900

责任编辑 程中业 封面设计 孟献辉 责任校对 霍 成

ISBN 7-81052-156-X/G·50 定价 12.00 元

如有印装质量问题,请与出版社联系调换

序

“八·五”期间,我院对初中教师继续教育做了一些有益的工作,取得了一定的成果。进入“九·五”,随着师资培训工作重点由学历补偿教育转到继续教育的轨道,在省市教育行政部门指导下,我院加大了继续教育的力度,加快了步伐。到 2000 年,要将合肥地区万名初中教师轮训一遍,并力争培养出 500 名教育教学骨干、100 名学科带头人和若干教育教学专家。1997 年 9 月,合肥市被国家教委批准为中小学教师继续教育实验区之一,作为初中教师继续教育的培训基地,我们感到责任更加重大,必须全力以赴地做好实验工作。

初中教师继续教育就目前的认识和理解,是指初中教师学历达标后,以提高政治业务素质和教育教学能力为目的的一种在职培训。初中教师取得相应学历,只能标志一个学习阶段的完成。随着社会进步、科技发展、知识更新,必须不断地接受新的理论、新的知识、新的技术和新的方法。参加在职培训是达到这一要求的途径。要培训,就必须有教材。出于这样的考虑,我们组织编写了这套供初中教师继续教育的丛书,既满足培训学员的要求,又希望能在继续教育的教学内容上作一些探讨。

这套丛书有以下几个特点:(1)创造性。继续教育和学历教育是两个截然不同的教育制度,使用两种截然不同的教材。前者侧重于对已达到某个学历层次,并具有一定教学实践经验的教师,进行更新观念、开阔视野、拓展知识、提高能力的教育;而后者,主要是为达到某个层次学历要求,而需具备的知识和能力。因此,继续教育的教材不是一个层次的知识照搬照抄,需要有全新的内容。

(2)实践性。丛书编写的程序是:编写者深入不同类型的中学调查研究,了解初中教师在师德修养、学科前沿知识和基础知识、学科教育理论和教学能力等方面的需求,反复揣摩研讨,编写初稿;经过教学检验,保留受学员欢迎的内容,正式出书。可以说,丛书是从教学实践中来,再回到教学实践中去。(3)区域性。我国幅员辽阔,各地教师的构成和基础千差万别。丛书主要是针对合肥地区初中教师实际编写的,试图体现区域特色。对于开展首轮初中教师继续教育的地方来说,也有一定的参考价值。

初中教师继续教育是一项开创性的工作,其特色和规律,都处于摸索之中。因而,这套丛书也只能是一个阶段的教学成果。希望培训院校使用它时,及时和我们交换意见、提出建议,目的是加强教学内容的针对性、实用性、先进性和科学性,为提高初中教师继续教育的质量贡献一份力量。

丁元生

1998年5月

导 言

开设《影视艺术鉴赏与批评》旨在满足中学教师增进自身知识修养、扩大知识面和指导学生欣赏影视作品、进行影视评论活动的需要,同时,也在于提高教师指导学生课外活动的的能力。它包括两个方面的内容:一是进行影视艺术鉴赏批评所必须具备的基本知识;二是关于影视艺术鉴赏评论的理论问题和实践问题。为了适应当前中学教育教学改革的需要,我们争取在开阔中学语文教师的知识视野的同时,也提高他们的现代艺术的鉴赏与批评能力。在编写本书的过程中,我们力求既注意其科学性,又讲究其实用性。

影视艺术是在现代电子工业和物理、化学等科学进步的基础上产生发展起来的两门新兴的艺术。影片的制作放映的历史刚过百年(诞生于 1895 年),它是一门年轻的艺术。电影文学(电影剧本)不是电影的同龄人,它大概要晚 25 年,至今最多不过 70 多年的历史。匈牙利著名电影理论家贝拉·巴拉兹说:“在本世纪的二十年代,德国才第一次出版某些特别令人注意的电影剧本。”我国第一个比较完整的电影剧本,是 1925 年发表在《东方杂志》上由洪深编写的《申屠氏》(程季华:《中国电影发展史》,第一卷,中国电影出版社 1981 年版,71 页)。洪深 1920 年自哈佛回国为中国影片制造股份有限公司所作,后公司夭折。

电影在它的幼年时期,只是对生活简单的模仿,因此不需要电影剧本。当电影发展成为一门独立的艺术之后,随着内容含义不

断深化,便需要专门有人运用电影的形象思维,把结构复杂的内容,脉络分明和细致入微地在拍摄前事先作好周密的计划。电影剧本在这种情况下便应运而生了。电视的应用始于本世纪 30 年代初期,至今只有半个多世纪的历史,比电影更年轻,它是传送图像的一种广播、通信方式。它根据电子技术的科学原理,用电视摄像机将景物、图像进行光电转换,变为相应的电信号,通过无线电发射机发送出去,由电视接受机将收到的电信号依次同步还原为画面,在荧光屏上重现静止或活动的图像,并可同时播送伴音信号。我们所说的电视艺术一般是指供电视屏幕播演的文艺作品,主要指电视剧。电视文学即指电视剧本。

影视艺术都是综合艺术,包含着文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术、工艺、摄影等多种艺术因素,具有丰富多样的表现手段,便于反映广阔复杂的社会生活。这种艺术塑造视觉形象供观众观赏,具有鲜明的直观性。影视片可以大量复制,同时在各地放映、播送,满足大量观众的需要,有广泛的群众性基础,能及时而广泛地发挥社会作用,特别是随着家用电视机的普及使电视艺术具有更广泛的群众性。事实说明影视艺术对于人民群众的思想影响超过其他任何艺术。如果教师对影视鉴赏知识一无所知或一知半解,那么就不能正确鉴赏这一具有巨大思想影响力的现代艺术,更谈不上引导学生去鉴赏,从中吮吸有益的营养,也无法掌握、支配这一人类文化历史上最能影响群众的工具。今天谁也不能否认影视艺术是我们世纪最富有群众性的艺术。提高群众的影视鉴赏能力,实质上是提高人们的智力,它直接促进精神文明的建设,然而目前我们还有不少人没有认识到提高群众影视鉴赏能力的重要意义。长期以来在高等学校中几乎没有这门课程,最近几年来开设这门课的学校也不多,在国家教委为文科各类学校制定的教学计划、大纲中也没有它的位置,这是一个被忽视的重要课程。可喜的是人们越来越认识到它的重要,对这一学科研究的人员也逐渐地多起来。

据西方著名电影理论家匈牙利贝拉·巴拉兹说,直到 1947 年法国学士院才接纳了第一位电影工作者,1947 年布拉格的艺术学院才第一次设立了电影艺术理论课程(贝拉·巴拉兹:《电影美学》,中国电影出版社,1986 年版,4 页)。巴拉兹的话不一定可靠,但至少说明研究电影历史不长,研究电影的历史尽管很短,但发展很快,相信不久的将来对这门年轻的艺术的研究必将在我国学术领域和高等学校内占有它应有的地位。

据统计资料,本世纪 60 年代初美国只有 9 所大学设立了电影电视系,而到了 80 年代,美国开设电影电视课的大学猛增到 1066 所,其中包括一批最著名的大学,大约有 3 万多名学生在攻读电影电视教育方面的学位,学习课程包括电影史、电影理论、电影美学、电影批评、电影剧作、电影制作等等。正如马克思所说,艺术不仅为主体生产对象,而且也为对象生产主体。电影与观众是相互影响的,高尚的电影艺术培养出能够欣赏美的观众,而这样的观众会促进电影艺术的发展和提高。

目 次

导 言	1
第一章 影视艺术概说	1
一、影视艺术的内涵、产生和发展	1
二、电影与电视的异同	7
第二章 影视艺术的审美特性	13
一、影视艺术的审美特性	13
二、影视文学的审美特性	25
三、蒙太奇手法	35
第三章 影视艺术的审美欣赏	39
一、影视艺术欣赏中的审美选择	39
二、影视艺术风格的审美欣赏	42
三、审美欣赏中的历史意识和时代精神	58
四、影视艺术欣赏中的审美心理活动	61
第四章 意识流与意识流电影欣赏	65
一、意识流	65
二、意识流的哲学、心理学理论基础	68
三、意识流文艺的特征和手法	73
四、意识流电影	76
五、影视意识流	80
六、如何看待电影与意识流	82
第五章 影视艺术因素的鉴赏与批评	87
一、影视文学的欣赏与批评	87
二、声音艺术因素的欣赏与批评	105

三、摄影艺术的欣赏与批评	108
第六章 影视艺术的审美批评	116
一、影视批评的性质	116
二、影视鉴赏与批评的关系	117
三、当代影视艺术批评动态	120
四、当代中国文坛上的后现代主义的声音	126
第七章 当代中西方后现代主义文艺批评的理论趋向	134
一、当代中国后现代主义文艺批评理论体系之雏形	134
二、当代西方对后现代主义的新认识	140
第八章 西欧电影的变化与好莱坞的东向	145
一、西欧电影面临的问题	145
二、西欧电影的变化	148
三、好莱坞面向东方	150
附 录	156
一、当代学者评电视剧《水浒传》	156
二、影视评论举例	167

第一章 影视艺术概说

一、影视艺术的内涵、产生和发展

电影和电视两种艺术样式,在实践中表现出各自不同的特性,它们是两门不同的艺术,影视艺术和影视文学又是两个不同的概念,因此,不能混为一谈。影视文学又包括电影文学和电视文学两个具体的文学样式,我们也应该加以区分。

电影就是用摄影机将人物或其他被摄体的活动影像摄取在条状赛璐珞胶片上,由放映机投映于银幕,供许多人同时观看的一种现代艺术。人类眼睛对所见景物,在实体消失后,还能在视网膜上保留印象达到 0.1 秒之久。电影即运用视觉这一特性,将许多有连贯性的不活动照片快速地间歇呈现,造成活动印象。电影发明于 19 世纪末,由照相、幻灯、放映技术发展而成,初为无声,1926 年到 1928 年间始能发声。早期电影只摄取市集、街道等景象,20 世纪初始有故事片,并逐渐具备独立的艺术形式。电影反映生活,不受时间和空间限制。影片可以大量复制,携带方便,放映简易,它虽才有一百多年的历史,但已迅速发展成为最普及、最重要的艺术之一。具体地说,电影就是用摄影机将被摄体的活动影像摄取在胶片上,利用人视觉保留印象 0.1 秒之特性,由放映机将许多有连贯性的不活动照片快速(每秒 16 格—24 格)地投射于银幕上,

使人们观看到活动的印象。它是用可见画面,形象地反映现实的一种社会意识形态,是包括文学、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧等各种艺术因素的一门综合艺术。电影品种包括艺术片、新闻纪录片、科教片等,艺术片的体裁有故事片、传记片、史诗片、童话片、动画片、戏曲艺术片等。

电视是传递图像的一种广播、通信方式。它根据电子技术的科学原理,用电视摄像机将景物图像进行光电转换,变为相应的电信号,通过无线电发射机发送出去,由电视接收机将收到的电信号依次同步还原为画面,在荧光屏上重现静止或活动的图像,并可同时播送伴音信号。所谓电视艺术,是指摄像机摄制的、专供电视屏幕播演的文学作品,主要指电视剧。电视按表现的内容来看,其种类较多,有报道、专题、晚会、论坛、电视剧、实况转播等;按其用途可分为广播电视、军用电视、工业电视、医用电视、教育电视等;按其所传图像性质可分为黑白电视、彩色电视和立体电视等。

1. 电影的产生与发展

电影的诞生是以法国人卢米埃尔兄弟于1895年12月28日在巴黎卡普辛路“大咖啡馆”里第一次向观众公映电影为标志的。此前,电影有一个孕育、萌芽时期,尤其在我国,可以追溯到很远。电影虽然诞生在西方,但要论它的起源却要从古老的东方谈起。公元前5世纪左右墨子对于光影的关系、光影生成和物像反映的原理等就有了科学而精辟的论述。在《墨经》中关于光学的论述,是全世界公认的最早的光学文献。墨子指出“光至景(影)亡”。相传在二千多年前的汉武帝时代,灯影戏即诞生了。根据宋人高承《事物纪原》中的记载,“影戏之原出于汉武帝”。说“李夫人之亡,齐人少翁言,能致其魂,上念李夫人甚,乃使致之。少翁夜为云帷,张灯烛,帝坐他帐,自帷中望见之,由是世间有影戏”。这种用纸剪成的李夫人影像,置入帷幕,用灯烛照射,的确令汉武帝受骗上当

而不知其诡。这种灯影戏在唐宋时期十分盛行,弄影戏的人,最初用白纸画上一团团的花纹,后来逐渐用羊皮雕刻上各种形象,同时以多种色彩装饰,可以演情节完整的“三国”故事。这种灯影戏深受广大市民的欢迎。南宋诗人范成大在《灯市行》一诗中赞颂道:“吴台(苏州)今古繁华地,偏爱元宵灯影戏。春前腊后天好晴,已向街头作灯市。”我国的灯影戏在元代随着西征的蒙古大军传入波斯阿拉伯和土耳其等地。18世纪60年代又传入西欧,被称为“中国影灯”。不久,法国人凯伦德·艾克根据本国的民族习惯改装成“法兰西影灯”,很受观众的欢迎。到了19世纪末期,人们受古代“灯影”的启发,充分利用了当时电学、光学等现代科学成果,发明了电影。这里应特别提到的是1650年左右,意大利基尔歇与温格尔斯坦发明幻灯,1730年左右荷兰人发明机动幻灯片,1829年比利时物理学家约瑟夫·普拉多,对夏日太阳凝视25秒后,发现眼的视像暂留现象。这些都为电影的诞生,提供了有利的条件。

1882年,法国的居勒·马莱伊制成了世界第一架电影摄影机。1892年马莱伊的助手米尼在银幕上放映了活动照片,同年雷诺在巴黎葛莱凡蜡人馆放映了活动画片。这是世界上最早的活动影戏。1895年12月28日法国里昂青年实业家卢米埃尔兄弟在巴黎卡普辛路14号大咖啡馆中正式放映了《墙》、《婴儿喝汤》、《卢米埃尔工厂的大门》、《水浇园丁》等无声片。这一天被公认是标志电影发明阶段的终结和电影进入放映时代的正式开始。因为电影迟于文学、戏剧、音乐、绘画、舞蹈、雕塑等之后发展的,在艺术各类中又常被称为“第七艺术”,如果加入建筑和摄影可称为“第九艺术”。

电影刚一诞生,人们称它是“魔盒”,据说是因为初映时特写镜头,观众看人只有一张脸而没有身体,以为是魔鬼,吓得四散逃走,后来才习惯下来,并被“魔力”所吸引。俄国的伟大作家列夫·托尔斯泰在看了早期电影后,曾表示了他的喜悦,他说:“这个带头旋转轴的咔嚓、咔嚓响的小玩艺儿给我们的生活——作家的生活带来

一场革命。”

电影是怎样进入中国的呢？1896年8月11日，在上海的徐园“又一村”，第一次放映了“西洋影戏”即无声影片。次年，美商雍松也先后在天华茶园、奇园等地放映电影，1908年西班牙商人在海宁路乍浦路口修建了第一座电影院——虹口大戏院，后来又 在海宁路北四川路修建了富丽的维多利亚影戏院，组织了雷玛斯游艺公司，控制了上海半数以上的电影放映市场。就这样，电影伴随着帝国主义的文化侵略进入了中国。

中国人民对新兴的电影艺术十分欢迎，当时有人说它是“开古今未有之奇”，揭示了世界造物者的奥秘。但清政府却把电影看作“不祥之物”加以禁止。原来，1904年，西太后慈禧庆祝70大寿，英国公使进献一部放映机和几套影片，放映时机器炸裂，慈禧以为不吉利，就下令清宫禁演。1911年6月上海的“自治公所”还公布了《取缔影戏场条例》。不过，新兴电影艺术是禁不住的。1915年秋，北京丰泰照像馆摄制了第一部戏曲影片《定军山》，主演的是京剧谭派老生开山祖谭鑫培。这样，我国自己的电影一开始就和传统的民族特点相结合，迈出了艰难而可喜的第一步。据记载，这类影片放映时，热闹异常，有“万巷人空来观之势”。后来美国经营了亚细亚影戏公司，聘请张石川为顾问，张又请郑正秋为导演。这样，他们组织了新民影片公司，承包了亚细亚影戏公司的编导演等全部摄制工作，演员由上海的一班文明戏演员担任。于是中国电影又与近代的文明戏相结合。郑正秋是个戏剧家，后来又成了我国电影史上的开创者之一。他十分强调影片的社会教育作用，他编写并导演的《难夫难妻》（又名《洞房花烛》）是我国第一部故事片，讽刺了封建买办婚姻，具有一定的进步意义。

2. 电视的产生与发展

本世纪20年代初英国人约翰·贝德制造了第一台电视机——

圆盘机械电视。1925年,伦敦的一家大公司请他在一个大商店里一天表演三次。虽然图像有些模糊,但其性能不错,人们对表演很感兴趣。1926年,他请了一个勤杂人员作屏幕人物,又给报界作了一次表演,这是人类第一次看见自己在电视屏幕上出现。后来他又到英国广播公司去表演,虽然图像摇晃颤动,但这家广播公司还是对他大加赞扬和鼓励。1926年英国广播公司首次上演电视节目,人们开始较大批量地制造电视机。1930年又配上了音响效果,上演了第一个电视剧。到1931年,人们在伦敦通过电视机已经能欣赏英国著名的地方赛马会了。这一切标志着贝德的事业发展得相当的顺利。正当英国广播公司开始在亚历山大宫正式播送电视节目的时候,从美国传来了效果更好的电视装置,这套装置扫描用的是电子管,而不是贝德使用的那样圆盘。由于电视机采用了电子管,一秒钟可以映出25帧图像,大大改进了电视广播效果,成为我们今天所看到的电子电视了。早在1936年,英国已开始播送电视,但由于第二次世界大战的爆发,蓬勃发展的欧洲电视事业停滞下来了。由于战争的需要,美国的电子工业得到飞跃的发展,电视技术日趋完美,全国的电视网、电视系统在战后迅速建立起来,并反过来影响整个欧洲。在美国,1971年已有650万有线电视用户,到1980年用户激增到2500万到3000万,英国有150万有线电视用户。亚、非、拉的电视业在50年代也开始逐渐建立和形成,随着电视技术的日益进步,各种新发明层出不穷,如照相机、录像机、激光、全息摄影、磁带录像、有线电视、光通讯等使电视在人类文化生活中越来越居于重要的地位。

电视比电影诞生晚了好几十年,从第一部电视剧于1928年播映以来,有半个多世纪的历史,50年代随着电子科技的迅猛发展,已经遍及全世界。在美国好莱坞的电影事业中,影、视的冲突抗争相持了十多年,最终走了携手并肩的道路。目前我国也碰到了这一问题,在电视的冲击下,影院观众稀少,人们不十分情愿冒酷暑

或严寒到电影院看电影,而乐意在家中看电视,这种趋向,估计在若干年内尚不能改变。我国电视艺术是本世纪 50 年代后期才开始的,1958 年播放了第一部电视剧《一口菜饼子》,正当它起步的时候遇上了三年自然灾害和十年浩劫,使它遭到种种苦难,粉碎“四人帮”后电视才得到恢复和发展。50 年代的电视剧,实际上是舞台戏剧实况转播,后来才发展为录相。在相当长的时期内,电视成为影剧院的“缩小版”,由新闻报导加一出戏或一部电影组成电视节目。进入 80 年代之后,我国的电视事业有了大发展,已能够用电视卫星向世界各地播放,同时,接受各种电视艺术。拿电视剧来说,近年每年可拍 100 部以上,最高达到 140 多部,它们之中有正剧、喜剧、悲剧、社会剧、轻喜剧、闹剧、武打剧、推理剧等,品种繁多,既有一次播出的单剧,又有多次播出的数十集以至百集的连续剧,令人耳目清新。像中央电视台播出的《何日彩云归》、《凡人小事》、《红楼梦》、《西游记》,上海电视台《永不凋谢的红花》,山东电视台的《水浒》,安徽电视台的《郑小蛟》以及其他一些省市电视台播出的受观众欢迎的电视剧,标志着我国电视事业上的兴旺发达。1980 年国庆节举行全国电视大联播,播出 50 部电视剧,体裁风格多种多样,这对推动电视艺术的发展起了很大的促进作用。其中有反映勇于改革的《乔厂长上任记》,有抨击不正之风的《他是谁》,有歌颂年青一代的高尚情操的《女友》,还有农村生活题材的《瓜儿甜蜜》等,这批电视剧花钱少、制作快、反映生活迅速。目前我国已有 30 多个电视中心台,组成一个规模可观的电视网,电视艺术正在迅速发展。

电视已成为一种强有力的冲击波在改变着整个文艺传播欣赏方式,它是当今最富于生命力的宣传工具,它综合了文学、戏剧、音乐、绘画、舞蹈、建筑、雕塑等艺术技巧,囊括了电影全部艺术的表现手段,其地位和影响,日益超过了电影和戏剧。目前还没有任何一种传播媒介可以超过电视,它是最快、最有成效地向广大人民群

众传播新闻、科学技术、文化娱乐和审美教育的工具。

狭义的电影和电视即单指故事片和电视剧。电影文学和电视文学,主要指电影文学剧本和电视文学剧本。

二、电影与电视的异同

电影与电视这对姐妹艺术既存在相同之处又存在不同之点。电影和电视在物质手段、接受方式和欣赏效果上存在着不同,但是,它们所产生的形象形态则是相同的。其相同之处可以具体归纳为以下几个方面:

首先,电影和电视都是视听综合艺术。它们借助人们的视觉和听觉,综合文学、戏剧、音乐、绘画、建筑、雕塑等艺术因素,以活动的画面和声音来再现生活,表现现实,具有直观、逼真的审美特征。

其次,银幕或荧屏都出现平面的照相似的画面。

再次,人们可以采用各种不同的拍摄角度和景别,如正面、反面、侧面、俯拍、仰拍等;还可以采用不同的运动镜头,如推、拉、摇、移、跟等;可以在运动中拍摄出不同的景别如全景、远景、中景、近景、特写镜头等。

第四,影视是事先制作而后放映的,不受舞台时间空间的限制,可以自由变换场景。镜头能表现人们的眼睛所能看得见的任何空间现象,而蒙太奇手法则使它们均能自由灵活地转换表现时间和空间,并能创造出不同于生活的艺术时间和空间。

第五,从事电影、电视作品的工作部门的组织构成也是相似相通的,如编剧、导演、演员、摄影(像)、美术、录音、剪辑、服装、化妆、道具、灯光等,这使它们之间的工作人员、创作人员具有一定的近似性。电影创作的专业人员同时去拍摄电视剧已是一种普遍现