

全国中小学教师继续教育

学习参考书

影视艺术 鉴赏与评论

教育部师范教育司组织评审

陈卫平 编



高等教育出版社

HIGHER EDUCATION PRESS

全国中小学教师继续教育学习参考书

影视艺术鉴赏与评论

教育部师范教育司组织评审

陈卫平 编

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视艺术鉴赏与评论/陈卫平编. —北京: 高等教育出版社, 1994.6 (2000.7 重印)

全国中小学教师继续教育学习参考书

ISBN 7-04-004955-4

I. 影… II. 陈… III. ①电影-艺术-鉴赏②电视-艺术-鉴赏③电影评论④电视影片评论 IV. J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 65424 号

责任编辑 袁晓波 封面设计 于文燕 版式设计 王艳红
责任校对 周顺银 责任印制 孔源

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市东城区沙滩后街55号 邮政编码 100009
电 话 010—64054588 传 真 010—64014048
网 址 <http://www.hep.edu.cn>

经 销 新华书店北京发行所
印 刷 河北新华印刷一厂

开 本 787×1092 1/32 版 次 1994年6月第1版
印 张 8.5 印 次 2000年8月第3次印刷
字 数 176 000 定 价 8.20 元

凡购买高等教育出版社图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

上
(2)外

内 容 提 要

本书系教育部师范教育司推荐的全国中小学教师继续教育学习参考书,旨在满足教师增进自身知识修养和指导学生欣赏影视作品、进行影视评论活动的需要。它包括两方面的内容:一是进行影视艺术鉴赏评论所必需具备的基本知识,如影视艺术的综合性、视听造型、逼真性和假定性、蒙太奇和长镜头等美学特性;二是关于影视艺术鉴赏评论的理论问题和实践问题,如影视艺术鉴赏和评论的规律和特点,评论和鉴赏的关系,对影视作品中的剧作因素(题材、主题、人物、情节、结构等)和影视性艺术因素(导演、表演、摄影、剪辑等)的综合把握和鉴赏评论,以及评论的方法、角度、文体等。本书内容丰富充实,基本涵盖了影视艺术鉴赏评论的主要知识。论述中进行大量的作品剖析,深浅得当,具有科学性和实用性特点。

出版前言

为满足中学教师继续教育的需要,我社决定出版一套《中学教师继续教育丛书》。这套丛书包括以下几个系列:公共课系列;教育和教学理论、方法、技能系列;知识更新、扩大知识面和课外指导系列;教材改革和评介系列;实验研究和技能系列;学科史与学科教学系列。

这次出版下列 23 本教材:中学生违法犯罪的预防和治理研究、新科技革命概论、班主任工作导论、中国科技简史、影视艺术鉴赏与评论、演讲与论辩、中学语文教学中的语言教学、中学历史课程教材改革评介、中学地理教学心理研究、高中人文地理教学研究、地理调查研究方法、中学数学教学理论与实践、教育统计方法、数学方法论、环境化学、能源与化学、中学化学教学实验研究、高中生物学实验研究、细胞生物学实验、中学物理课堂教学技能研究(高中教师用)、中学物理课堂教学基本技能(初中教师用)、物理史和初中物理教学、物理教学简笔画。前 22 本是由上海市教育局师范教育处组织从事多年中学继续教育的专家编写的。他们总结了中学继续教育工作的经验,反映了这方面的研究成果。

本丛书可供教育学院培训中学教师选作教材,也可作中学教师自学用书。

高等教育出版社

1994 年 1 月

前 言

这套《中学教师继续教育丛书》由上海市教育局师范教育处组织编写,供中学教师职务培训使用。教师职务培训是根据教师的专业技术职务的任职要求,以提高教师政治思想职业道德素质、教育教学能力、教育科研能力为主要目标进行的。它包括教师修养、专业知识与技能、教育理论、教育教学实践研究、教育科学研究等方面的内容。本丛书注重联系中学教育实际,关注教育改革,力求以先进、科学的理论有针对性地指导学员实践。本丛书是在讲义的基础上经过两遍以上试教,并不断总结,反复听取学员和专家的意见修改而成的。

由于编写这类丛书是全新的工作,不当之处在所难免,希望广大读者和专家给予批评、指正。

上海市教育局师范教育处
1993年10月

目 录

绪言 影视艺术与影视艺术的鉴赏评论	1
第一章 影视艺术鉴赏与评论概说	5
第一节 电影与电视	5
一、电影与电视的基本区别	6
二、电影与电视的相同之处	12
第二节 影视艺术的审美鉴赏	14
一、影视艺术鉴赏的特点	15
二、影视艺术鉴赏中的审美选择	19
三、影视艺术鉴赏中的审美心理活动	23
第三节 影视艺术评论的性质和特点	27
一、影视艺术评论是一种科学研究	28
二、影视艺术评论的特点	31
第四节 影视艺术鉴赏与评论的关系	37
一、影视艺术鉴赏与评论的区别	38
二、影视艺术鉴赏与评论的联系	42
第五节 影视艺术评论的基本条件	46
一、提高审美能力和思想能力	46
二、增进多方面的知识和修养	50
三、坚持严肃、科学的评论态度	53
第二章 影视艺术特性及其鉴赏	56
第一节 影视艺术是一种综合艺术	56
一、影视艺术综合性的体现	57
二、影视艺术与戏剧在综合性特征上的区别	61

第二节 画面、声音及其艺术表现力	65
一、画面是影视语言的基本因素	65
二、画面的艺术表现力	67
三、声音及其与画面的关系	75
第三节 逼真性和假定性	79
一、逼真性特点	79
二、假定性创造及其与逼真性的关系	82
第四节 蒙太奇和长镜头	86
一、什么是蒙太奇	86
二、蒙太奇的意义和作用	88
三、蒙太奇的分类及其表现功能	91
四、如何认识和欣赏长镜头	94
第三章 影视文学的鉴赏与评论	98
第一节 题材的鉴赏评论	99
一、题材选择的意义区别	99
二、题材的多样化和开拓性	105
第二节 主题的鉴赏评论	109
一、把握主题的形态	110
二、把握主题的构成	112
三、把握主题的内涵	115
四、形象地把握主题	117
第三节 人物形象的鉴赏评论	119
一、把握人物形象的社会意蕴	121
二、把握人物性格的丰富性	124
三、从影视艺术的特殊手段来把握人物	126
第四节 情节结构的鉴赏评论	128
一、情节结构的不同形态	130

二、情节结构的功能特点	135
第四章 影视性艺术因素的鉴赏与评论	139
第一节 导演艺术	140
一、影视语言的运用	141
二、导演的艺术构思、艺术风格和美学追求	145
第二节 表演艺术	150
一、影视化的表演	151
二、贴近角色	153
三、揭示角色的内心世界	155
四、开阔鉴赏评论表演艺术的视野	157
第三节 摄影艺术	159
一、构图	162
二、色彩	165
三、光线	167
四、镜头运动	170
第四节 影视艺术中的节奏	172
一、节奏的形式含义	173
二、节奏的理解和把握	178
第五章 影视改编的鉴赏与评论	183
第一节 影视改编与原著的关系	185
一、对忠实原著的不同要求	186
二、改编中的再创造	190
三、改编与原著的比较	194
第二节 影视化的再创造	199
一、语言转换	199
二、形象转换	203
三、结构形态的再创造	206

四、改编中影视艺术的自身探索和创新·····	210
第六章 影视评论的角度和文体样式 ·····	212
第一节 影视评论的角度·····	212
一、多方位的评论角度·····	214
二、影视评论的出发点·····	218
第二节 影视评论的文体形式·····	225
一、论文体·····	227
二、短评体·····	229
三、杂感体·····	231
四、诗歌体和散文体·····	233
五、微型评论·····	237
第七章 影视评论的客观性原则和创造性思维 ·····	240
第一节 影视评论的客观性原则·····	241
一、必须以对象所提供的内容为依据·····	242
二、要遵循影视艺术的创作规律·····	244
三、全面准确地理解作品的内涵意义·····	245
四、要有针对性·····	248
第二节 影视评论的创造性思维·····	249
一、评论美感的创造·····	250
二、独特的评论个性·····	254
三、超越和创见·····	257
后记 ·····	263

绪言 影视艺术与影视 艺术的鉴赏评论

影视艺术的鉴赏和评论并不深奥，它经常自觉或不自觉地伴随在我们对影视作品的观看和谈论之中。当我们在家里或电影院里，对屏幕上的形象产生某些感受时，当我们在茶余饭后，与家人、朋友、同事谈起对一部影视作品的看法时，我们已经在进行着影视艺术的鉴赏和评论活动了。当然，这仅仅是影视鉴赏和评论的雏形状态，但许多深刻的感受、系统的认识却大都由此孕育而成。

由于电影电视是一种大众艺术，特别是电视已走进了千家万户，看电视几乎已成为人们日常生活中的一个固定内容，因此，影视艺术的鉴赏评论也就成为一种大众性活动。特别是影视作品的传播和欣赏带有一种共时性，电影院一个月里，放映的就是某几部电影；同一时间里千家万户的电视机播放的节目都是相同的，这就使人们对影视艺术的鉴赏评论有了共同的话题而更加普遍了。在同一段时间中，街头巷尾谈论着同一部作品的现象对于其他艺术是很难得的，但对于电影电视却很常见。如对电影《周恩来》、《妈妈再爱我一次》的反响即如此。而对电视则更呈现为一种周期性热潮，从《姿三四郎》、《血疑》、《霍元甲》到《红楼梦》、《渴望》、《鹰冠庄园》等一个接一个持续不断。因此，在这种社会性的艺术评论活动中，

影视是最广泛最具有群众性的。就群众性的鉴赏评论刊物来讲,影视艺术群众性刊物的数量之多,而且发行量之大,也是其他艺术评论刊物远远不及的。可见,影视艺术的鉴赏评论已成为人们日常文娱生活中一个较普遍的带有经常性的内容,是人们体现自我修养素质的一个重要方面。

人们对影视作品的鉴赏和评论,从根本上讲,是为了获得并表达一种艺术感受,因此,人们常常呼唤好作品的问世。但是,艺术创作的发展固然决定于创作者的努力,却也受到欣赏者自身鉴赏和评论水准的影响。影视艺术的鉴赏评论不仅仅是对影视作品的一种接受性的单向反应,它实际上还参与着作品意义的实现和推动影视艺术的发展。

首先,作品的价值意义是在观众的欣赏过程中体现出来的,而观众的鉴赏能力则决定着这一价值意义的实现程度。

艺术家创作一部作品,总是要让人看的,只有对观众产生了作用,才算完成了作品的使命。如果一部影视作品创作出来之后,束之高阁,不与观众见面,那么,它就如同没有被创作出来一样。在这个意义上说,没有欣赏也就没有作品本身。对于一部作品,如果观众什么也没看懂,那么,它的价值意义就一点没实现;如果观众看懂了其中的故事情节,那么,作品就实现了它的叙事意义;如果观众不但看懂了它的故事情节,而且领悟了其中的意蕴,那么,作品就基本上实现了它的价值。特别是对于某些较为含蓄典雅、艺术性较强的作品更是如此。这些作品往往留下较大的“意义空白”给观众,让他们根据自己对形象的理解去思索,去想象,去填补这“意义空白”,领悟作品的“言外之意”。由于观众的鉴赏能力是不同的,因此,

对作品“言外之意”的思索也必然是不同的。由此可见，作品的艺术效果是由创作者与欣赏者共同创造的，而相应的鉴赏能力则是实现作品价值意义的一个重要方面。我国80年代探索电影的某种“失败”，固然与创作者远离观众的欣赏习惯、鉴赏能力有关，但也不能说与许多观众鉴赏水平、欣赏趣味没有关系。

其次，影视艺术的鉴赏和评论对影视创作有着重要的影响作用。

就影视鉴赏而言，不同的鉴赏能力实际上会转化成一种欣赏需求，它对影视作品的创作生产有着必然性的制约作用。对于电影尤其如此。电影作品的生产具有一种大成本商品生产的性质，它的再生产必须建立在实现产品价值的基础上才能进行。这样，作品是否“叫座”，对电影生产是极为重要的，因此，促进影视艺术发展的因素虽然很多，但观众的鉴赏需求则是最根本的原因之一。好作品的创作来自于观众较高的欣赏需求，而观众较高的欣赏需求则来自于他们较高的鉴赏能力。提高鉴赏能力的途径有许多，但最主要的则是欣赏实践，如马克思所说：“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众”^①。取法乎上，得之于中；取法乎中，得之于下，人们只有在对优秀作品的欣赏中，才能提高自己的鉴赏能力，这种欣赏愿望和欣赏实践同样也将对影视艺术的发展产生积极作用。

就影视评论而言，则是通过对作品审美意蕴的准确、生动、深刻的揭示和开掘来推动影视艺术的发展的。它既帮助

^① 《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第95页。

观众正确欣赏影视作品，提高鉴赏能力，又帮助创作者研究作品成败得失，总结创作经验。如在我国一批年轻的电影创作者以崭新的艺术视角和独到的思想观点推出一批探索片时，电影评论即对它们进行认真积极的介绍和剖析，使电影创作界和观众在一定程度上接受了这些作品中的现代电影观念和意识，也使这些创作者认识到了他们的作品在中国特定的思想和艺术背景中的利弊得失，这对中国电影的发展显然是一种促进。

因此，提高影视艺术的鉴赏和评论能力，无论对于鉴赏者和评论者本身，还是对于影视艺术来说，都是极为重要的。较高的鉴赏和评论能力，能使观众从作品中获得较高的审美享受，由此产生的较高的审美要求又能够积极有力地促进影视艺术的发展，而观众在影视艺术的发展中则又能获得更高的审美享受。观众的鉴赏和评论能力正是这种良性的艺术循环过程的动力。

第一章 影视艺术鉴赏与评论概说

第一节 电影与电视

电影和电视是两种艺术样式,在理论上,它们应该有,并且也已经在实践中体现出了各自的特殊性。但是,电影和电视各自本身又包括着许多不同的种类形式,如电影有新闻片、纪录片、科教片、美术片、故事片、舞台艺术片等,电视的种类就更多了,有报道、专题、晚会、论坛、电视剧、实况转播等等,特别是电视作为一门年轻的艺术,它的各种具体类型在体现和完善自己的特殊性的程度上是不同的。因此,电影和电视各自在理论上和整体性上区别于对方的特殊性表现在具体实践的各个方面是并不相同的。如故事片与电视剧的区别就远不如新闻片与新闻报道那样大,狭义的电影和电视即单指故事片和电视剧。电视剧自然应该体现电视的特征,但是,由于电视剧的历史还较短,人们对电视剧的美学特征和审美规律等还缺少系统、全面和深入的研究,因此,电视剧将在何种程度上,何种形态上以电视的特殊性区别于故事片,形成自己稳定的美学特征,还有待于进一步经验总结和理论探讨。因此,就目前形态而言,故事片和电视剧是两种比较接近的艺术样式,不管是“大同小异”说还是“小同大异”说,它们之间有同

有异,异中有同,同中有异则是一种普遍的共识。

一、电影与电视的基本区别

艺术种类的最根本区别在于它们各自不同的物质手段,因为“艺术作品是审美意识的物化形态,它们实际存在的形态上的差别,自然要以其各自所使用的物质手段的特点为转移”。^①如绘画艺术的色彩、线条,音乐的音响,舞蹈的人身体,文学的文字等等。而这种区别也与人们通过感知来区分不同的艺术样式的事实是完全一致的,一个不懂任何艺术特征的人照样可以区别出各种艺术样式。事实上,一个新的艺术品种往往是伴随着新的物质手段的产生而出现的,如电影伴随着活动摄影机和放映机的发明而诞生,电视是伴随着电子科学的发展而问世的。因此,尽管电影和电视的语言形态是相同的,但在形象的构成、传播、接受的物质方式上则是不同的,这就形成了这两种艺术的基本区别。

它们具体可归纳为以下几个方面:

第一、成像原理不同。电影形象是依据光学原理由“光”和“影”构成的,它的传播工具是摄影机、感光胶片和放映机等光学设备。它用摄影机通过感光将拍摄对象摄取在胶片上,经过胶片冲洗,复制拷贝,最后用放映机将这一光影形象投射于银幕。而电视形象则是依据电子原理由电子信号构成的,它的传播工具是摄像机、录像机、录像磁带,通讯线路、电视机等电子设备。摄像机通过电子扫描,把拍摄对象转变成一系列电子信号,记录贮存在录像磁带上。然后由无线电波或有

^① 王朝闻主编:《美学概论》第245页,人民出版社1981年。

线线路传送出去。电视机则将接收到的电子信号转换还原为拍摄对象,在荧光屏上显现出来。

电影是光影成像,电视是讯号成像,两者在拍摄对象的还原程度上是不同的,也就产生了视觉效果的差异。电视影像的清晰度一般都低于电影,因为电视解像力差,透视感弱,而电影则还原力强,有鲜明的纵深感和层次感。同样一部影片,在银幕上和荧屏上的显现效果往往是不相同的,特别是在色彩、色调、光亮等方面。如电影《一个和八个》中王金在牢房里,整个画面是黑色调,黑暗的牢房,黑黝肮脏的脸,但唯有他的两眼闪耀着光亮,这种光线安排很细微,但反差又很大,表现了他在压抑沉闷的境遇中坚强的精神状态。但在电视中,这一反差则变得模糊、朦胧了。

电影和电视不同的成像原理还给它们带来了传播时效上的差异。电视在拍摄时,随时都可以通过监视器看到记录在磁带上的画面,而电影却只有等样片洗印出来后才能发现问题。电视录制完成之后,即可以每秒钟三十万公里的速度向空中传播,使千家万户能同时收看。电影在摄制完成以后,则还要进行胶片洗印、拷贝复制发行等一整套过程,才能在电影院放映。电视的录制和传播过程既简便又迅速,使它能够及时地反映现实生活的变化,及时地满足观众不断更新的欣赏要求,这是电影所不及的。

第二,传播媒体不同。电影的传播媒体是银幕,电视的传播媒体是荧光屏,两者面积的大小差异是十分明显的。一般电影银幕的面积约为27平方米,而21英寸的电视机屏幕只有约0.134平方米,相差二百多倍。而对于宽银幕电影来说,