

影视艺术鉴赏概论

● 李小多 著

新华出版社

影视艺术鉴赏概论

李小多 著

新 华 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

影视艺术鉴赏概论/李小多著. —北京:新华出版社,
1997. 4

ISBN 7—5011—3598—3

I. 影… I. 李… III. ①电影—艺术—鉴赏—概论
②电视—艺术—鉴赏—概论 IV. J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 08222 号

影视艺术鉴赏据论

李小多著

*

新华出版社出版发行

山西省新闻出版局老龄委印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 8.4375 印张 200 000 字

1997 年 4 月第一版 1997 年 4 月第一次印刷

印数:1—3000 册

ISBN 7—5011—3598—3/J·169 定价:14.50 元

序

马 烽

电影、电视如今在我国发展相当迅速，特别是电影，早在十多年前就已达到了普及的程度。不仅是大大小小的城市有电影院、放映厅，就是一般乡镇也有电影放映队和固定的放映点，甚至一些偏僻的山村里，也不断有电影队来放映电影。在没有电源的地方，就用柴油发电机、手摇马达带动放映机放映。有的农家遇到老人祝寿，小孩过生日，娶媳妇，嫁闺女，也会请放映队来放映一场电影，以示庆贺，同时也就给全村人带来了欣赏电影艺术的机会。电视是近些年才发展起来的，但发展的势头很快，据说如今固定观众已达到了八亿多人，大有春风燎原之势。可以说，影视艺术如今已成为广大观众离不开的精神食粮。

我小时候，不要说看电视了，就连电影也没有看过，那时不要说农村，就连县城也从来没有放映过电影。我第一次看电影是在40年代初期，也就是我20岁在延安学习的时候。那时，延安新建立了一支电影队，有次到我们学校住的村子里的打谷场上放映电影，演的是前苏联的故事片，虽然说的是俄国话，我们听不懂，但印有中文字幕，大体还可以看懂。我虽然是第一次看电影，但并不像村里老乡们那样惊奇，从幕布前跑到幕布后找电影里的人，因为我早已知道电影是怎么回事了。我十四五岁在县城里上高小时，书本上就讲到过电影这种艺术形式，大意是说电影就是活动的照相。为

什么人能动，马能跑呢？这是把这些动作快速拍成很多照片，连起来在强烈的电灯下放映，影像就动起来了。县城里有家照相馆，我也在那里拍过照片，联系课文上的讲解，所以很容易就理解了。另外还学过一篇科学预言的文章，题目叫《五十年后》，讲了很多对未来科学发明的预测，其中有一条预言：“五十年后，坐在家里就能看电影了。”后来知道，这个预言就是如今的电视。

人们常说，只看《游泳指南》是学不会游泳的。这话当然正确。不过反过来说，看了《游泳指南》再学游泳，总要好一些，至少能懂得基础知识和动作要领，游泳很快就能入门。

《影视艺术鉴赏概论》这本书，我看与《游泳指南》有相同之处。读了书，对欣赏、理解影视作品能起一种辅导作用。这本书里讲的不是科学技术问题，而是通过对一些影视作品的分析、探讨，讲解影视艺术的基础知识、基本理论，以及欣赏影视艺术的基本规律等方面的内容，从而帮助观众提高影视艺术欣赏水平。以往在乡下看传统戏曲，老乡们有这样一种说法：“会看的看门道，不会看的瞎热闹。”传统戏曲有它的自身规律，懂得它的规律，就会看出“门道”，就会愈看愈有兴趣，并从中获得历史知识、人生价值、美的享受；否则，就只能是“瞎热闹”了。电影、电视艺术，是一种新型的艺术样式，当然也有它独特的规律，懂得这些规律，再欣赏作品，感受和理解就会不一样。任何文艺作品，都会对读者、观众起一种潜移默化的作用，影视作品亦不例外，甚至比别的文艺作品影响面更大，效果更为直接。好的影视作品，对提高观众的欣赏水平、审美情趣，甚至人生观、价值观也会产生良好的影响。反过来说，广大观众的欣赏水平提高了，自然会对影视作品的思想内容和艺术表现的质量提出新的更高的要求，同时也会自觉地排斥那些庸俗的劣作。这样一来，就会形成一种良性循环，从而促进影视艺术健康发表，生产

出更多更好的精神食粮来。

这本书，原是为提高参加继续教育的中学语文教师的影视艺术修养所编写的讲义，曾在山西省教育学院给进修的中学语文教师讲授过，颇受欢迎，也收到了良好的效果。最近，作者又进行了适当的增、删、修订，以适应更广泛的影视爱好者的阅读需求。现公开出版发行，这将会给更多的读者以启迪。

李小多同志要我为这本书写篇序言，东拉西扯写了这么一点意见，权当作序。

目 录

前 言	(1)
第一章 影视艺术及影视艺术鉴赏	(3)
第一节 影视艺术的主要特性	(4)
第二节 影视艺术鉴赏的含义及鉴赏活动的一般过程	(9)
第三节 怎样提高影视艺术鉴赏能力	(16)
第二章 影视艺术的视觉造型	(24)
第一节 影视艺术最基本的构成单位—镜头	(23)
第二节 景别变化的含义及其主要作用	(24)
第三节 不同摄影角度的表现功能	(28)
第四节 运动摄影的造型表现力	(32)
第五节 色彩的造型表现功能	(36)
第三章 影视艺术中的声音与表演	(42)
第一节 影视艺术中的声音	(42)
第二节 影视艺术中的表演	(57)
第四章 影视艺术中的蒙太奇	(65)
第一节 蒙太奇的含义	(65)
第二节 蒙太奇的类别	(68)
第三节 影视艺术中的时空表现及声画组合关系	(76)
第四节 蒙太奇与长镜头	(81)
第五节 影视艺术的节奏	(83)
第五章 影视艺术的剧作结构	(89)
第一节 影视剧作结构的基本特征	(90)

第二节	时空顺序式结构与时空交错式结构	· · · · · ·	(95)
第三节	主观叙述格局与客观叙述格局	· · · · · ·	(100)
第四节	传统式结构与非传统式结构	· · · · · ·	(105)
第六章	影视艺术内容表现方面的主要特征	· · · · · ·	(114)
第一节	影视艺术内容表现的时代特征	· · · · · ·	(115)
第二节	影视艺术内容表现的民族色彩	· · · · · ·	(120)
第三节	影视艺术内容表现的娱乐特性	· · · · · ·	(126)
第七章	影视艺术中的人物形象	· · · · · ·	(132)
第一节	影视艺术中典型形象的含义及特征	· · · · · ·	(132)
第二节	影视艺术塑造人物形象的特殊手段	· · · · · ·	(137)
第八章	电影艺术发展概况	· · · · · ·	(143)
第一节	电影艺术的形成阶段(1895—1927)	· · · · · ·	(143)
第二节	电影艺术的初步成熟阶段(1927—1945)	· · · · · ·	(155)
第三节	电影艺术的飞速发展阶段(1945—1970)	· · · · · ·	(166)
第四节	当代电影艺术的基本特征(1970—1996)	· · · · · ·	(180)
第五节	中国电影发展概述	· · · · · ·	(197)
第九章	电视剧艺术发展概况	· · · · · ·	(215)
第一节	世界电视剧艺术发展概况	· · · · · ·	(215)
第二节	中国电视剧艺术发展概况	· · · · · ·	(224)
第十章	关于影视评论的写作	· · · · · ·	(233)
第一节	影视评论的含义、性质及作用	· · · · · ·	(233)
第二节	影视评论的标准	· · · · · ·	(239)
第三节	影视评论写作的步骤、方法及要求	· · · · · ·	(245)
附 录	主要参考文献	· · · · · ·	(258)

前 言

早在电影诞生初期,列宁就曾经预言:“对我们来说,电影是一切艺术中最最重要的。”(《电视艺术译丛》1981年第1期,第207页)当前,随着我国社会主义现代化事业的蓬勃发展,电影及电视艺术在我国人民的精神文化生活中,占有着愈来愈重要的地位,许多青年观众更是把影视艺术鉴赏作为业余文化生活的第一需要。

但是,由于多数青年对影视艺术的有关知识了解不多,对影视艺术的审美鉴赏规律把握不够,所以,在影视艺术鉴赏中的收获也就相应地显得不够丰厚。因此,迅速提高影视艺术鉴赏能力也就成为广大观众,尤其是青年观众的迫切要求。为此,笔者依据多年来在高校从事影视艺术教学的实践,并结合青年朋友们的实际需求,编写了这本《影视艺术鉴赏概论》。

影视艺术虽然是一门最年轻的新兴艺术,但其理论知识却相当丰富。为适应广大青年读者的理解需求,笔者在编写中的基本思路是:既注重对影视艺术基础理论和基本知识的介绍,又注重理论联系实际,通过对中外影视名片的具体赏析来进行阐释;既注意到理论知识介绍的科学性和系统性,又注意到所述内容的实用性与趣味性;另外,还注意吸收并融汇了影视艺术研究的新成果。

《影视艺术鉴赏概论》共分十章:第一章是先从总体上概括介绍了影视艺术的基本特点、影视艺术鉴赏的含义及提高影视艺术鉴赏能力的意义和途径;第二章至第五章,重点介绍了影视艺术表现手段及表现形式方面的基本要素(视觉造型、听觉造型、表演、蒙太奇、剧作结构形式等)的主要特点和功能;第六章和第七章,重点介绍了如何欣赏、理解并把握影视艺术的内容要素;第八章和第九

章重点介绍了影视艺术的发展概况及其在不同阶段的美学特征,第八章内容较多,这是为了让青年朋友能对电影艺术的不同样式、不同流派有一个大致了解,以便提高对不同风格影视作品的鉴赏能力;第十章主要介绍了影视评论写作的意义、性质、标准、方式、方法及要求,目的在于引导鉴赏者注意总结自己的鉴赏成果并锻炼提高自己的写作能力。

第一章 影视艺术及影视艺术鉴赏

上世纪末,随着电学、光学、化学、机械等现代科学技术的发展,一种既吸收了先于它而存在的各种艺术的优势又拥有自己独特表现手段的综合艺术——电影艺术诞生了,随后,在本世纪30年代,又有与电影艺术有着基本相似特征的电视艺术问世,到现在,电影、电视艺术在短短一个世纪的时间内,即已发展成为一门拥有观众最广、与人类社会生活联系最为密切的艺术样式。

前苏联电影理论家尤列涅夫曾经指出:“如果没有电影和电视,那么现代人们生活将是不可想象的。我们从电影院的银幕上和电视机屏幕上看到各种影片……它们同报纸和广播争相向我们报道人类的生活,它们同书籍竞赛,争取形成我们的世界观的权利,它们同音乐和绘画分庭抗礼,争相培养我们的艺术趣味。丰富多彩的生活、现实和实际在银幕上向我们展示出来,闯进我们的意识,把我们引诱到它的滔滔不绝的激流中去。”这就具体、生动而深刻地阐明了影视艺术对现代人的生活(尤其是青少年的世界观的形成及文化艺术修养)的重要意义和作用。

影视艺术何以能在这样不太长的时间内取得如此巨大的进步并占据如此重要的地位,它的魅力究竟在哪里?怎样才能提高影视艺术的鉴赏能力,以便在相同的欣赏时间内获取更丰富的知识信息和更深刻的艺术感受,这就是本书想要回答和解决的基本问题。

第一节 影视艺术的主要特性

电影艺术和电视艺术有着相似的表现形式和表现手段,是一对关系异常密切的“姐妹艺术”,它们之间,既有着十分相近的共同之处,也有着各自独特的不同之处。

一、电影、电影艺术及其主要特性

1. 电影

电影是根据“视觉暂留”原理,运用照相(以及录音)手段,把外界的影像(以及声音)摄录在胶片上,通过放映(以及还音),在银幕上造成活动影像(以及声音),以表现一定内容的技术,是科学技术发展到一定阶段的产物。

1895年,法国的路易·卢米埃尔兄弟在总结前人的活动照相及幻灯放映的经验的基础上,制造出能够将影像连续放映在白色幕布上的电影放映机,同年12月28日,卢米埃尔兄弟把他们自己拍摄的《卢米埃尔工厂大门》、《折墙》、《火车到站》、《水浇园丁》等几部影片带到巴黎大咖啡馆“巴黎科技代表大会”上放映,受到了异乎寻常的欢迎,电影正式诞生。

电影在诞生初期,影片都是些短小的黑白片,既没有声音,也没有色彩。随着电影技术的发展,1928年,出现了有声电影;1935年,彩色影片问世;影片内容也由最初那简短的生活、娱乐现象,发展成了一种文化现象,出现了故事片、新闻片、科教片和美术片四种基本类别的影片,大大丰富了人们的精神文化生活。

2. 电影艺术

电影艺术是以电影技术为手段,以画面和声音为媒介,在银幕上运动的时间和空间里创造形象,再现和反映生活的一门艺术。

电影刚刚问世的最初形态，还只是机械地复制生活的“活动照相”，还不能算是一门艺术。后来，随着电影事业的先驱者们的不断探索，先后发现了运动摄影、特技摄影、特写镜头等一系列表现手段，特别是在创造了镜头组接——蒙太奇这一银幕特有的叙事、表意技法之后，电影才因找到了表现世界的独特的艺术方法而形成了一门独立的艺术。现代科学技术的新发展，为电影艺术提供了新的表现手段。一代代电影艺术家们通过顽强实践和大胆尝试，并在不断地借鉴并吸取文学、戏剧、美术、音乐、舞蹈和建筑等各种艺术的创作经验和创作规律的过程中，逐步丰富了电影的形态、语言、手段和技巧，大大拓宽了电影的表现领域，终于使之成为一门综合性最强、最具影响力的大众化艺术。

3. 电影艺术的特性

与其它艺术相比，电影艺术除具备形象化地再现生活等所有艺术的共同特性外，还有着区别于其它艺术的特殊性。这些特殊性主要表现在以下几个方面：

①**综合性**。电影具有时间艺术和空间艺术的综合特性，它既能像时间艺术那样在时间的流程中展开画面，延续形象，又像空间艺术那样在空间的呈现面上展开形象，一身兼有叙事和造型的双重表现力。电影从不同的艺术领域中吸取了多种艺术营养，形成了自己独特的艺术本质：它从文学中吸取了通过事物表象及其联系来表现生活的能力；从建筑、绘画、雕塑艺术中吸取了机觉形象的直接再现的感染力；从音乐中吸取了在时间的流程中展示音响世界，从而获得了旋律美和节奏感；它还从戏剧中吸取了通过动作展现矛盾冲突等表演艺术的特长。这样，电影就大大丰富了自身的表现手段和表现力量，愈来愈成为一种声画结合、视听结合的新型的**综合艺术**。另外，电影艺术的综合性，还表现在其完整有序的集体创作上，编剧、导演、演员、摄影、美术、音乐、录音、剪辑等各职能部门的工作者共同组成一个创作协同比——接制组，在导演的综合

性思维指挥下共同完成一部影片的创作任务。

②视觉性。电影是以活动的画面形象为基本表现手段的一种艺术,主要以视觉形象吸引观众的注意力。在电影创作中,无论是塑造人物、叙述故事,还是抒发感情、阐述哲理,都主要是依靠画面形象表现出来的,因此,镜头的画面美便构成了整部影片审美价值的重要基础。所以,电影的表现对象就必须是可见的物质世界,它的素材必须是可以搬上银幕的人、事、景、物,即使是抽象的人物的心理活动,也要尽量通过可见的空间画面和人物的外部造型表现出来。

③逼真性。指电影能真实地呈现拍摄对象的性质。电影摄影以活动照相术为基本手段,能够直接纪录现实中的人、景、物的空间状貌及其运动变化形态,随着科学技术的发展,又使它能够再现事物的声音和色彩,可以给成众以临其境的强烈感受,具有其它艺术难于企及的直观性真实效果。

④值定性。指电影与被摄对象的非统一性。它是电影对现实进行艺术概括的一种方式,也是为值电影达到本质真实面采取的典型化创作方法的必要的表现手段。其具体含义,主要表现在以下几个方面:第一、银幕画面展现的形象最终不过是现实的影象,而不是现实的本身;第二、象太奇将现实的连续时空分切后重新组合的电影时空是虚拟的值定时空;第三、电影镜头中景别的变化、声音与画面关系的处理以及特技摄影等手段所产生的效果,往往渗透着创作者的主观意识,而非纯客观的现实的再现;第四、影片中的人物活动,大都是演员的表演,是对现实生活中人物的模拟和创造,而不是现实人物正在进行的动作和生活流程;另外,电影中服装、道具、布景的设置也多为伪造现实,是服务于剧情内容的表现手段。

⑤运动性。指电影通过不断变化着的画而来表现运动着的人和事物的特性。电影画面的运动,能够反映丰富的社会生活,表现

复杂多变的社会关系和多种多样的矛盾纠葛的发展,从而多方面地展示人物的命运和个性,具有着连续吸引观众的特殊魅力。

⑥蒙太奇。它是指一部影片的构成形式和构成方法,是电影艺术区别于其它艺术的最重要的特性之一。蒙太奇的主要功能是,首先将一部影片所要表达的内容,分解成不同的时间、空间以及不同的视点的镜头加以拍摄,然后,再按原定的构思,把这些镜头组织成一个连续、完整的有机整体,使之产生连贯、对比、联想、衬托、悬念、象征等作用,完成叙事、抒情、塑造形象和阐发哲理等任务。

⑦技术性。电影艺术与科学技术的发展关系密切,不可分割。首先,电影艺术是随电影技术的发明而诞生的,没有电影技术,就谈不到什么电影艺术。其次,电影艺术的表现手段也是随着电影技术的发展而发展的。无声电影阶段,电影艺术还只是纯视觉艺术;在光学录音发明之后,才出现了有声电影,电影艺术也才发展为视听结合的综合艺术;随后,彩色感光材料的问世、磁性录音的发明和胶片质量的提高,使电影艺术的表现领域和表现能力又有了新的开拓和提高,彩色影片、宽银幕影片、立体声影片先后问世;近年来,随着信息处理、激光、电脑以及全息摄影等新技术的运用,更使电影艺术的表现领域和表现手段显得无限广阔和无比丰富。

⑧群众性。电影作为直观艺术,具有十分通俗的特点,适合广大群众的欣赏水平,不同文化程度、甚至不同国籍的人都能看懂,因此,拥有广大的观众。

二、电视、电视艺术及其主要特性

1. 电视

电视是活动图像及其伴音的电传输,是运用电子技术对运动或静止的景物影像及其伴音进行光电转换的技术。它是先用电视摄像机把景物的图像及伴音变为电能信号,通过电视台发射出去,再由电视接收机把收到电能信号还原为影像和声音。电视技术除

了运用于新闻通讯、文化娱乐、宣传教育等方面外，也广泛运用于工业、农业、商业及军事等许多行业，是现代社会中最重要的传播媒介之一。

2. 电视艺术

电视艺术是一种适应广播电视特点，融合舞台和电影艺术的许多表现方法而形成的一门新型艺术，它包括电视音乐片、电视戏剧片、电视歌舞片、电视木偶片、电视动画片以及收视观众最多的电视剧等（本书所介绍的电视艺术主要是指电视剧）。

电视剧是一种新型的艺术形式，它博采文学、电影、戏剧、广播、美术等多种艺术形式的特长，利用现代化电子设备录制和传送，通过电视荧屏的显映，来形象地反映现实生活，是一种视听结合的综合艺术。电视剧从形式上可以分为：单本剧、连续剧、系列剧等。

3. 电视艺术的主要特性

电视艺术除了具备一般艺术的共同特点及电形艺术的主要特点外，还有着明显的自身特性，这就是：

①时效性。与电影相比，电视剧制作工序简单，速度快，费时少，录制完毕后即可马上予以播放，因此，能及时、迅速地反映现实生活。

②普及性。电视覆盖面广，无论城市、农村、甚至边远山区，都可以收视收听。随着电视机的普及，男女老幼均能从电视剧中得到艺术享受和多种教益，其群众性已大大超过戏剧和电影。

③灵活性。电视剧在篇幅和长度（指娱映时间）上很灵活，短者可一次播完，长者可分成多次播映，并且还可以选择安排播映时间，不像戏剧和电形那样受场地和时间限制。

④综合性。电视艺术几乎无所不包，在表现形式和艺术手法上，它吸取了几乎所有艺术门类的营养来丰富和充实自己。例如，它既可以运用文学的细节描写、心理剖析等手段，又能够借鉴戏剧

中组织矛盾冲突、安排情节结构等方法，还能运用电影的时空交叉、镜头剪辑以及美术的空间布局、画面设计的技巧等。

第二节 影视艺术鉴赏的含义 及鉴赏活动的一般过程

影视艺术鉴赏，是当代人类艺术活动的一个重要组成部分，是从观众角度对影视艺术与观众关系的一般规律的探讨和研究。了解影视艺术鉴赏的含义及意义，把握鉴赏活动的一般过程及特性，对于正确地进行影视艺术的鉴赏实践和提高影视艺术鉴赏能力，有着重要的意义和作用。

一、影视艺术鉴赏的含义及意义

所谓影视艺术鉴赏，简单说来，就是指人们对影视中艺术形象、艺术意境的观赏、感受、体验、领悟以及理解和评判，是人类欣赏艺术作品时一种特殊的精神活动。通过正确的影视鉴赏活动，鉴赏者不仅可以获得精神上的愉悦和满足，而且还能够开拓视野，增长知识，陶冶情操，提高思想认识。

另一方面，影视艺术鉴赏，也是繁荣和发展社会主义影视艺术事业的重要组成部分。我们知道，人类的艺术活动，一般都分为创作和欣赏两个阶段，艺术作品只是联接这两个阶段的媒介，而不是艺术活动的终结。影视艺术家创作的故事影片及电视剧，假如没有供观众欣赏，就会失去其存在的意义，这与生产创造消费，消费又创造生产是一样的道理。不过艺术品的制作与鉴赏和生产与消费的关系又有着明显的区别，这就是，艺术鉴赏者不是被动地、机械地接受鉴赏对象，而是要在一定的思想观念和审美理想的指导下，结合自己的生活经验对之进行艺术的“再创造”，所谓“一千个观众