

孙宜君 李洪涛 主 编

大学生**七彩镜**丛书

实话实说 与大学生 谈影视鉴赏

21 世纪大学生实用宝典

- 大学生实话实说
- 艺术家评点

内蒙古科学技术出版社

大学生**七彩镜**丛书

J805
S917

实话实说 与大学生 谈影视鉴赏

内蒙古科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

与大学生谈影视鉴赏:实话实说/孙宜君,李洪涛主
编. - 赤峰:内蒙古科学技术出版社,2003.1
(大学生七彩镜丛书/浩瀚主编)
ISBN 7-5380-1112-9

I. 与… II. ①孙…②李… III. ①电影-鉴赏-
青年读物②电视-艺术-鉴赏-青年读物 IV. J905-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 103025 号

出版发行/内蒙古科学技术出版社

地 址/赤峰市红山区哈达街南一段 4 号

电 话/(0476)8224848 8231924

邮 编/024000

责任编辑/香 梅 许占武

封面设计/徐敬东

印 刷/赤峰金源民族印刷厂

经 销/全国各地新华书店

开 本/850×1168 1/32

印 张/11.375

字 数/250 千

印 数/1-4000 册

版 次/2003 年 1 月第 1 版

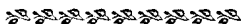
印 次/2003 年 1 月第 1 次印刷

定 价/16.00 元

本书编委会

主编:孙宜君 李洪涛
编委:孙宜君 李洪涛 汤永悱
潘永亮 曹劲松 顾振中
秦云峰 蔡庆元 蒋 磊
鲍 莉 鲍小蕾
策划:浩 瀚

目 录

上篇 鉴赏理论 [1]

第一章 影视鉴赏的涵义、特点与功能

- 一、什么是影视艺术鉴赏 [4]
- 二、影视鉴赏与其他艺术鉴赏的区别 [7]
- 三、影视艺术鉴赏的基本特点 [13]
- 四、影视艺术鉴赏的社会功能 [16]

第二章 影视艺术的审美特性

- 一、造型性与运动性 [21]
- 二、逼真性与假定性 [27]
- 三、时空性与综合性 [34]
- 四、电影与电视艺术的审美差异性 [39]

第三章 影视艺术的基本语汇

- 一、画面:运动的光电影像 [43]
- 二、声音:影视语言的要素 [58]
- 三、声音与画面的关系 [68]

第四章 影视艺术的构成手段

- 一、什么是蒙太奇..... [71]
- 二、蒙太奇的分类与形态..... [75]
- 三、蒙太奇的主要功能..... [81]
- 四、蒙太奇与长镜头..... [85]

第五章 影视作品的主要样式

- 一、电影的片种概述..... [88]
- 二、故事片常见样式..... [95]
- 三、电视片种类概述 [101]
- 四、电视剧的主要样式 [104]

第六章 观众:影视鉴赏活动的主体

- 一、影视观众身份的确认 [110]
- 二、群体类型:形形色色的影视观众..... [113]
- 三、影视观众的多种审美需求 [119]
- 四、影视观众应具备的基本素养 [125]

第七章 影视鉴赏的多维层面

- 一、影视艺术的文学因素层面鉴赏 [132]
- 二、影视艺术语言和表现手段层面鉴赏 [139]
- 三、影视艺术的风格层面鉴赏 [147]

第八章 影视鉴赏的策略和方法

- 一、影视鉴赏的基本策略 [156]
- 二、影视鉴赏的一般方法 [168]

第九章 影视评论特性与写作要领

- 一、影视评论的特性与功能 [175]
- 二、影视评论的原则和方法 [182]
- 三、影视评论的文体类型与写作要领 [193]

下篇 鉴赏实践 [206]

第十章 欧美爱情题材影片鉴赏

- 一、欧美爱情题材影片览胜 [207]
- 二、《魂断蓝桥》赏析 [209]
- 三、《人鬼情未了》赏析 [211]
- 四、《理智与情感》赏析 [213]

第十一章 欧美社会伦理影片鉴赏

- 一、欧美社会伦理影片览胜 [217]
- 二、《克莱默夫妇》赏析 [219]
- 三、《雨人》赏析 [221]
- 四、《阿甘正传》赏析 [223]

第十二章 欧美战争题材影片鉴赏

- 一、欧美战争题材影片览胜 [227]
- 二、《雁南飞》赏析 [229]
- 三、《现代启示录》赏析 [232]
- 四、《拯救大兵瑞恩》赏析 [234]

第十三章 欧美政治题材影片鉴赏

- 一、欧美政治题材影片览胜 [237]
- 二、《一个警察局长的自白》赏析 [239]
- 三、《飞越疯人院》赏析 [241]

第十四章 欧美历史传记影片鉴赏

- 一、欧美历史传记影片览胜 [244]
- 二、《勇敢的心》赏析 [246]
- 三、《阿拉伯的劳伦斯》赏析 [249]

第十五章 欧美恐怖惊悚影片鉴赏

- 一、欧美恐怖惊悚影片览胜 [254]
- 二、《精神病患者》赏析 [257]
- 三、《沉默的羔羊》赏析 [258]

第十六章 美国西部题材影片鉴赏

- 一、美国西部题材影片览胜 [262]

二、《正午》赏析	[264]
三、《与狼共舞》赏析	[266]

第十七章 欧美盗匪犯罪影片鉴赏

一、欧美盗匪犯罪影片览胜	[270]
二、《教父》赏析	[274]
三、《洛杉矶机密》赏析	[277]

第十八章 欧美音乐歌舞影片鉴赏

一、欧美音乐歌舞影片览胜	[280]
二、《雨中曲》赏析	[282]
三、《音乐之声》赏析	[284]
四、《迷墙》赏析	[286]

第十九章 欧美喜剧类型影片鉴赏

一、欧美喜剧类型影片览胜	[289]
二、《一夜风流》赏析	[291]
三、《一条名叫旺达的鱼》赏析	[294]
四、《美丽人生》赏析	[297]

第二十章 欧美科幻题材影片鉴赏

一、欧美科幻题材影片览胜	[300]
二、《侏罗纪公园》赏析	[302]
三、《2001: 太空漫游》赏析	[304]
四、《星球大战》赏析	[306]

第二十一章 中国电影佳作鉴赏

一、中国电影佳作览胜	[308]
二、《一江春水向东流》赏析	[312]
三、《城南旧事》赏析	[315]
四、《红高粱》赏析	[318]
五、《霸王别姬》赏析	[320]
六、《卧虎藏龙》赏析	[325]

第二十二章 中外电视剧佳作鉴赏

一、中外电视剧佳作览胜	[329]
二、《秋白之死》赏析	[332]
三、《北京人在纽约》赏析	[335]
四、《三国演义》赏析	[338]
五、《9·18 大案纪实》赏析	[342]
六、《死亡档案》赏析	[345]
百部经典影片	[349]

上篇 鉴赏理论

如果我们自己不是内行的电影鉴赏家,那么,这种具有最大思想影响力的现代艺术,就会像某种不可抗拒的、莫名的自然力量似地来任意摆布我们。我们必须非常细致地研究电影艺术的规律和它的可能性,否则我们就不可能去掌握和支配人类文化历史上这一最能影响群众的工具。……目前我们急需培养群众对电影的鉴别能力,使他们能够对这种最足以左右群众趣味的艺术发生影响和作用。要使每一本关于艺术史和美学史的教科书最后都加上关于电影艺术的章节;要使电影艺术终于能在我们大学的讲座中、在我们中学的课程表上都占有一席之地,否则,本世纪这一最重要的艺术现象就不可能在我们这一代人的思想意识里深深地扎下根子。

——贝拉·巴拉兹

影视鉴赏的涵义、特点与功能

在

迄今为止的人类艺术发展史上,最辉煌灿烂的篇章,大概是 19 世纪末 20 世纪初诞生并逐步成熟的电影和随后产生的电视艺术。作为新的艺术门类的影视艺术,借助于光电的魔力,把逼近于现实生活真实的影像和声音再现于银幕和屏幕上,这不仅实现了信息传递的大众化,而且也使蕴含最广泛和最普通的生活经验的艺术内容,融入交流和接受的过程,使人们的精神世界表现和娱乐生活达到了前所未有的丰富多彩。

长期以来,看电影、看电视已经成了人们日常生活中不可缺少的组成部分。可以说,对于现代人,尤其是伴随着现代影视文化而成长的青年一代,他们已积累了较丰富的“看电影”和“看电视”的经验。然而,会“看电影”、“看电视”并不等于就会鉴赏电影和电视艺术。鉴赏影视艺术并不仅是对影视艺术作品浅层次地“看懂”或说一句“好”,而应是对影视艺术作品内在意蕴的准确把握和深入的理解。“遇见一个作品,我们只说:‘我觉得它好’还不够,我们还应该说出我何以觉得它好的道理”(朱光潜:《谈美书简》,第 134 页)。影视批评家颜学纯在《电影的读解》一书中曾举过许多例子,将“会看电影”与“会欣赏电影”的人作比较:

假设有两个人一道去看影片《红楼梦》,一个说:“贾宝玉艳

福不浅哪!”另一个说:“贾宝玉爱在内阍厮混表明他有一定的反封建意识!”那么,后者属于会欣赏电影。

假设有两个人一道去看日本影片《望乡》,一个说:“这不就是讲一个妓女的悲惨遭遇吗?”另一个说:“影片给老年阿崎婆那么大的篇幅,这是为了表现资本主义社会的冷酷无情。”那么,后者也是属于会欣赏电影。

假设有两个人一道去看影片《黄土地》,一个说:“没什么故事,不好看。”另一个说:“黄土地是闭塞、落后的文化环境的象征。远景镜头的运用夸大了环境和人的反差,恰当地表现出一种生活境况。”那么,后者是属于会欣赏电影。

假设有两个人一道去看台湾影片《悲情城市》,一个说:“台湾人也活得挺累。”另一个说:“那些山水远景和吃饭、唱小曲、生小孩的重复镜头,与当时的社会动荡联系在一起,可以体验到一种沉甸甸的沧桑感。”那么,后者也是属于会欣赏电影。

由此看来,“看电影”与“欣赏电影”显然有很大的差别。从影视艺术鉴赏的实际情况来看,虽说凡看过影视片的人,都会有自己的感受和一定层次的理解,但是能够正确鉴赏影片并且在行地道出 A、B、C 的人并不多。若再能用文字表达,写出影视评论的人就更少了。为什么会出现这种情况呢?究其原因,主要是大部分影视观众缺少相关的影视艺术理论和鉴赏知识的缘故。因为观赏者不可能仅凭自己作为人的朴素感觉,就能对一门艺术有真正深刻的理解,从而使影视观看活动自然上升到审美鉴赏的境界。马克思曾说:“如果你想得到艺术的享受,那你就必须是一个有艺术修养的人。”(《1844 年经济学哲学手稿》,第 146 页)人们鉴赏影视艺术的能力,固然可以通过自发的、无引导的观赏活动一点点去磨炼、积累并提高,但这种成效是较低

的。如果你想要尽快地成为一个有影视艺术修养的人,就需要自觉地学习有关的影视艺术理论和影视艺术鉴赏知识,了解影视鉴赏的特点、过程和一般规律。为此,我们首先从影视艺术鉴赏的涵义、特点和功能等谈起。

一、什么是影视艺术鉴赏

什

么是影视艺术鉴赏呢?简单地说,影视艺术鉴赏是人们在观看影视作品时的一种认识活动和精神活动。马克思主义经典作家指出,艺术是人类掌握世界的重要方式之一。作为艺术种类之一的电影和电视与其他种类的艺术,如文学、戏剧、绘画比较起来,更贴近生活,更接近现实场景。影视艺术以画面和声音为基本要素,以摄像为基本表现手段,逼真地再现现实生活中人和物的时间延续与空间移动,模拟事物的声音和色彩,具有其他艺术难以企及的直观的真实效果。在影视制作过程中,虽然融汇着艺术家们的主体的审美意识,对拍摄的对象不可能全部如实地记录下来,在力求真实的制作过程中依然要遵循着艺术规律;影视导演们虽然不可避免地带着主观色彩,有选择、有目的地拍摄影视片中的生活景物,力求达到高于生活的艺术真实。但是,电影、电视运用特有的蒙太奇技巧和思维、长镜头、景别、时空、节奏等手段和构成元素,还是不断地在银(屏)幕上实现着“物质现实的复原”这一最终影视视觉目的。如电影《开国大典》、《周恩来》、《焦裕禄》等影片都是既忠于史实,又进行恰当艺术加工处理的影片。影视观众通过影视鉴赏活动,不仅可以了解生活,认识社会,熟悉历史,关注现实,探索自然、宇宙和人自身的奥秘,从中获得启迪和教益,而且可借

以丰富自己的精神文化生活,得到娱乐和休息,愉悦身心,陶冶情操,宣泄感情,抚慰心灵,从而升华自己的人格,提高自身的素质和精神文明水准。

影视艺术鉴赏是影视观众接受影视作品而产生的一种审美享受。影视艺术鉴赏不同于阅读一般的书刊、报纸时的精神活动。在影视鉴赏过程中,银(屏)幕上鲜明的艺术形象、感人的生活画面,能够把观众带进一种生动的、具体的、富有魅力的艺术境界之中,使观众获得审美享受。对于观众来说,只是一般看电影或电视片,那并不是鉴赏,只有获得了那种审美享受的审美快感及审美判断之后,才真正算得上影视鉴赏活动。审美快感和审美判断,是指观众因看电影看电视而引起的心理愉悦,和对影视作品的审美评价,此时观众心理进入兴奋状态,这是观众进入艺术鉴赏状态的标志。在影视鉴赏过程中,观众的感知、情感、想像、理解等诸多心理功能都被调动起来,处于无障碍状态,从而使观众获得精神上的自由、超脱的愉悦,也就获得了审美享受。因此,影视观众看影视作品时,如果仅停留在感性认识的初级阶段,就无法理解艺术形象的本质意义,没有高级阶段的心理、思维的参与,是不完全的鉴赏。影视艺术鉴赏的过程是一个由低级到高级、由感知到理解,由直觉领悟到本质把握、审美判断的过程。观众观赏一部影片或电视片,其注意力大多集中到影视形象上,他们在寻找审美愉悦、情感陶醉、心灵希冀的过程中获得了审美的享受。

影视艺术鉴赏不是影视观众对影视作品的浅层次的一般观赏,也就是说影视艺术鉴赏不仅是一种认识活动和审美享受,而且是一种艺术再创造的活动。克罗齐说:“批评和认识某事物为美的那种判断的活动,与创造那美的活动是统一的。惟一的分

☆

别在情境不同,一个是审美的创造,一个是审美的再创造。”(《美学原理·美学提纲》,第131页)影视创作是从生活到艺术。艺术家在生活中的发现及他对生活的评价、认识都蕴含在影视作品的艺术形象之中。影视观众观赏影视作品则从艺术到生活。他以影视作品的客观内容为基础,结合自己直接或间接的生活经验,运用自己的艺术修养、审美能力、审美经验,对影视作品的人物和事件等形象地进行体验、补充、想像和理解,进一步丰富艺术形象(或意境),把作品中的艺术形象再创造为自己头脑中的艺术形象,并通过“再创造”对影视作品中的人物形象或事件作各种合情合理的解释和评价。所以,影视艺术鉴赏不是单纯的感性认识活动,它是一种复杂的理性思维过程,是一种艺术的再创造。

影视鉴赏的艺术再创造是由影视艺术的属性所决定的。一方面,直接诉诸观赏者感官的银(屏)幕形象,是个别、独特的,又往往是具有典型性的人物形象和事件;另一方面,影视拍摄过程运用的各种拍摄手段,塑造人物的独特技巧,为观众提供了声画之外的自由想像空间。观众可以进入艺术再创造的天地,用自己的生活经验和审美感受赋予作品中声像以一种新的意义或深广的内涵。当然,观众的艺术鉴赏还是要受到影片本身的制约和限制,绝不可脱离影视作品,漫无边际地“再创造”。观众的情感思路,艺术想像的思维轨迹,大体只能遵循原作的思路进行。所以影视鉴赏的艺术再创造实质上是一种“被动的有限的创造。”

综上所述,影视艺术鉴赏就是人们观看影视作品时所产生的审美活动的全过程。影视作品以声画为单位,展示生动丰富的社会生活场景,塑造鲜明的银屏人物形象,作用于观众的感

官,引起他们的悲和喜、爱和憎、赞同与反对等情感。由此,观众就会在潜移默化中受到启迪、教育和感染;同时又根据自己生活经验、艺术修养对影视作品作出一定的评价,并获得一定的美感享受。我们把这种在观看影视片过程中,观众对一部影视片的体验、感悟、欣赏与评判的精神活动、审美过程称为影视艺术鉴赏。

二、影视鉴赏与其他艺术鉴赏的区别

影视艺术是融文学、戏剧、绘画、建筑、摄影、音乐等各种艺术元素于一炉的现代综合艺术。这样讲并不是说,简单地把诸多种的艺术兼包并容地拼合在一起就构成了影视这门艺术。实际上,影视艺术是向诸多的姐妹艺术学习、借鉴,融会了诸多种艺术中的元素而形成的新的艺术综合,从而构成具有自己独立品格和独特风格的新的艺术。因此,影视艺术鉴赏和其他艺术鉴赏有着明显的区别。

1. 影视鉴赏与文学鉴赏的区别

影视艺术鉴赏与文学鉴赏的区别主要在于对艺术形象和形象载体的感受方面。文学是语言的艺术,它通过语音、词汇、语法等要素载体功能的综合发挥,叙写出相关的人物和事件,表达出作者对客观世界和社会生活的感受和体验。我们鉴赏文学作品主要是通过对于叙写人物、事件及情感的文学阅读来实现的。作品中的形象在读者阅读过程中被主观思维所“还原”和创造出来。读者在阅读的过程中,往往根据自己的生活经验、文化素养、性格、趣味等来感知人物,体察情感,这时读者感知的人物形象是读者融入生命体验和文化素养而“再创造”的艺术形象,它