

传播

新视野

丛书

岳 森

影视传播
概论与技巧

CHUANBO

传播新视野丛书

主编 / 陈培爱

J90
V76

影视传播 概论与技巧

----- 岳 森

图书在版编目(CIP)数据

影视传播概论与技巧/岳森编著. —厦门:厦门大学出版社,2001.12
ISBN 7-5615-1847-1

I. 影… II 岳… III. ①电影-传播学②电影史-世界③电视(艺术)
—传播学④电视史—世界 IV. J90-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 091255 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门大学 邮编:361005)

<http://www.xmupress.com>

xmup@public.xm.fj.cn

三明日报社印刷厂印刷

2001年12月第1版 2001年12月第1次印刷

开本:880×1230 1/32 印张:12.25 插页:2

字数:347千字 印数:1—2 000册

定价:21.00元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

信息时代的传播新视野

——《传播新视野丛书》总序

厦门大学新闻传播系主任 教授 陈培爱

传播行为与人类社会一样漫长,传播思想与人类文化一样久远。传播学直接起源于新闻学与信息科学,西方人在把传播建立为一个学科的过程中走在了我们前面。对于这个从海外引来的“舶来品”,要想在中国的土地上扎根成长,就必须研究和总结中国传播的历史和实践。在经过引进和起步阶段之后,传播学开始为新时期中国新闻改革与新闻传播教育提供理论支持。

传播学界的人都承认,没有多学科知识的滋养,就没有今天的传播学。传播学的源流来自传统的哲学和政治学的理论框架,社会学和社会心理学理论,人类学、语言学、符号学、结构与后结构主义理论,从法兰克福学派到新马克思主义的文化批判理论等。传播还作为一个社会实践的学科而存在,传播在我们生活的这个当代社会里,其意义之丰富是不易想像的。因此,传播学一方面太多地得益于多学科的滋养,另一方面传播正在不断向社会提供观察现实的角度和方法,它把这个多样的社会和被文化鸿沟分离开的人类,连接在一起。

正是基于对传播学研究的历史与现实的考虑,我们集中了部分长期从事新闻传播教育与研究的专家学者,编辑出版了《传播新视野》这套丛书,力求从不同的角度和全新的视野审视传播现象,扩大西方传播学传入我国后的应用范围,总结传播学中国化的实践经验。参加撰稿的有新华社长期驻外的资深记者,有在传播应用研究领域的学科带头人,有留学海外10年之久的传播学博士,另有有志于传播学研究的学术新人。本套丛书的选题有些是国内传播学研究中极少涉猎的。如《对外宣传报道与英语写作》,就是总结和概括了作者在新华社从事新闻采访、

写作和翻译工作近 50 年的实践经验而写成的。对外新闻传播的对象是外国人和海外华人,他们有不同的社会制度、思维方式、行为习惯和价值准则,在新闻传播中不能照搬国内宣传的一套做法。《发展传播学与中国的发展现实》结合中国社会主义市场经济对精神文明建设提出的新挑战,通过个案的分析研究,探索大众传播在社会主义精神文明建设中的地位 and 作用,并在此基础上论述“发展传播学”在中国新时期中的新发展。《影视传播概论与技巧》拓展了影视艺术的视野,从传播的角度总结了影视艺术发展的历程,有助于提高对影视艺术作品的鉴赏能力。

厦门大学新闻传播系是 1983 年 6 月正式建立的国内高等教育中第一个以“传播”命名的系,下辖新闻学、广播电视新闻学、广告学三个专业,其中广告学专业在全国高校中属于首创。此外,长期与港澳台同仁合作开展“传播研究中国化”的探讨,以此形成本系传播学研究的特色。当前是一个传播技术飞速发展的时代。研究信息传播自然属性的当代信息科学,已成了时代的热点。而研究信息传播社会属性的传播学,也受到全社会的普遍关注,势必也成为时代的热点。这套丛书的出版,正是抓住这两个热点,并寻求它们之间的联系,其时代的意义也就不言而喻了。

信息传播学科是 21 世纪的前沿学科,它与生命科学、环保科学、材料科学等被列为最有发展前景的行业,已日益受到各国的关注。因特网的广泛运用,将对人类信息传播事业产生革命性的影响。因此,对传播学理论及其应用传播方面的研究,不仅关系到新闻传播学科的建设及人才的培养,而且将对社会经济的发展起到巨大的推动作用,必将带来显著的社会效益及经济效益。这是出版这套丛书的所有同仁的共同希望。

2001 年 6 月 19 日于厦门大学

目 录

第一章 影视传播概说	(1)
第一节 影、视艺术的诞生与发展	(1)
一、现代科学技术的产物	(1)
二、高新技术在电视媒体中的应用和影响	(4)
三、科学与艺术的综合	(6)
第二节 影视文化,一种新的意识形态垄断	(8)
一、影视文化与大众传播媒介	(8)
二、影视传播效应.....	(12)
第二章 中国电影的发展历程	(16)
第一节 中国电影的起步	(16)
一、郑正秋、张石川与中国早期电影	(17)
二、左翼电影运动.....	(20)
第二节 40年代的中国电影	(26)
一、战后电影的整体状况.....	(26)
二、战后电影的艺术成就.....	(28)
三、诞生起步中的导演艺术家.....	(31)
第三节 中国电影的曲折发展时期(1949—1976)	(32)
一、表现革命战争与塑造英雄.....	(32)
二、控诉旧社会,讴歌反抗精神	(35)
三、新的人物,新的生活	(38)
四、“文革”十年的中国影坛.....	(41)
五、“第三代”导演艺术家.....	(42)

第四节 中国电影的创新与繁荣(1977—2000)	(46)
一、关注人的命运和人的价值	(46)
二、军事题材的影片	(51)
三、革命历史题材的影片	(54)
四、人物传记片	(57)
五、电影的艺术探索	(60)
六、中国电影的类型	(66)
第五节 “第四代”导演的编导技巧	(74)
一、吴贻弓:诗意风格和人文内涵	(75)
二、杨延晋:直面现实,展示伤痛	(77)
三、乡村电影导演:胡柄榴、吴天明	(80)
四、“第四代”当中的活跃分子:黄健中、滕文骥和谢飞	(84)
五、“第四代”女导演	(88)
第六节 “第五代”的导演风格	(90)
一、张艺谋:中国的“文化英雄”	(92)
二、陈凯歌:倾向诗化,着重思辨	(99)
三、黄建新:注目城市,关注青年	(108)
四、都市导演:周晓文	(114)
五、女性导演“第五代”	(119)
第七节 “第六代”导演渐成气候	(121)
第三章 中国香港电影	(127)
第一节 香港电影风貌	(127)
一、香港电影的初创期	(127)
二、香港电影的黄金时期	(130)
三、香港电影的转型期	(134)
四、香港电影的繁荣期	(136)
五、90年代的香港电影	(138)
第二节 著名导演技巧分析	(139)
一、李翰祥的导演艺术	(139)
二、王家卫——香港后新电影的代表人物	(144)

三、动作片导演吴宇森	(149)
四、许鞍华——香港新浪潮电影的杰出女导演	(154)
第四章 中国台湾电影	(158)
第一节 台湾电影的发展状况	(158)
一、台湾电影的萌芽	(158)
二、台湾电影的成长时期	(160)
三、台湾电影的黄金时代	(162)
四、台湾电影的调整时期	(166)
第二节 台湾电影导演艺术	(170)
一、第一代大导演李行	(170)
二、侯孝贤——台湾新电影的代表人物	(175)
三、李安——台湾新都市电影的杰出代表	(180)
第五章 法国电影	(188)
第一节 早期的法国电影	(188)
一、早期的法国电影	(188)
二、20世纪30—50年代的法国电影	(189)
三、法国诗意现实主义	(191)
第二节 法国“新浪潮”与“左岸派”	(197)
一、“新浪潮”——划时代的作者电影	(197)
二、“新浪潮”在创作上的主要特征	(200)
三、“左岸派”——现实主义的革新派	(202)
四、“左岸派”在创作上的主要特征	(204)
五、“新浪潮”与“左岸派”的比较	(206)
第三节 20世纪90年代的法国电影	(207)
一、关于作者电影	(208)
二、关于类型电影	(211)
第六章 德国电影	(214)
第一节 德国电影史上的第一个黄金时代	(214)
第二节 新德国电影运动的起因和发展	(215)
第三节 新德国电影的美学特征	(219)

第四节 “新德国电影”的四大导演·····	(224)
一、莱纳·维纳·法斯宾德·····	(225)
二、伏尔克·施隆多夫·····	(227)
三、维纳·赫尔措格·····	(229)
四、维姆·文德斯·····	(230)
第五节 20世纪90年代的德国电影·····	(232)
第七章 意大利新现实主义电影·····	(238)
第一节 新现实主义电影产生的背景·····	(238)
第二节 作者与作品·····	(241)
一、罗伯托·罗西里尼·····	(242)
二、维斯康蒂·····	(243)
三、德·西卡·····	(243)
四、德·桑蒂斯·····	(245)
第三节 新现实主义的美学特征·····	(246)
第四节 新现实主义继承者们的演变·····	(249)
第八章 日本电影·····	(252)
第一节 日本电影的发展历程·····	(252)
一、无声电影时期·····	(253)
二、第一次高潮时期·····	(254)
三、二次大战时期·····	(254)
四、战后繁荣时期·····	(255)
五、70年代后的平稳时期·····	(257)
第二节 当代日本电影类型·····	(259)
第三节 著名导演及其风格·····	(263)
第九章 好莱坞电影·····	(268)
第一节 好莱坞的黄金时期·····	(268)
第二节 新好莱坞电影·····	(276)
一、新好莱坞电影产生的历史背景·····	(276)
二、新好莱坞电影的创作·····	(278)
三、新好莱坞电影的种类·····	(282)

第三节 当代好莱坞商业类型片·····	(285)
第十章 中国电视剧 ·····	(290)
第一节 中国电视剧的发展·····	(290)
一、初创阶段(1958—1977)·····	(290)
二、稳步发展阶段(1978—1983)·····	(291)
三、走向成熟(1984—1989)·····	(294)
四、新的飞跃(1990—2000)·····	(300)
第二节 台湾的电视剧·····	(310)
一、台湾电视剧发展概况·····	(310)
二、台湾的家庭伦理电视剧·····	(313)
三、台湾的武侠电视剧·····	(315)
四、台湾的琼瑶电视剧·····	(317)
五、台湾的歌仔戏电视剧·····	(319)
第三节 香港的电视剧·····	(321)
一、香港电视剧发展概况·····	(321)
二、香港的长篇电视剧·····	(323)
三、香港电视剧的写实风格·····	(324)
第十一章 影视艺术的鉴赏 ·····	(328)
一、影视艺术鉴赏的方法·····	(328)
二、影视艺术鉴赏的不同层次·····	(335)
三、电影鉴赏与电视鉴赏的不同特点·····	(338)
第十二章 优秀影片简评 ·····	(341)
附录 中外电影佳作选目 ·····	(373)
主要参考文献 ·····	(378)
后记 ·····	(380)

第一章 影视传播概说

第一节 影、视艺术的诞生与发展

在众多的艺术门类中,音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑、文学、戏剧等,都是早在蒙昧时代或者文明时代的初期便已经出现。在以后的一段漫长的历史岁月里,人类再没有发明出新的艺术种类。直到 19 世纪末叶和 20 世纪上半叶,随着现代科学技术的迅猛发展,作为现代艺术的电影和它的姊妹艺术电视才相继出现,成为人类科学史与艺术史上具有划时代意义的重大事件。因此,我们说,在所有的艺术种类中,电影和电视是最年轻的现代艺术,尤其是电影与电视共同组成了一种影视文化,对 20 世纪人类社会生活产生了巨大的影响。有专家预言,影视文化将与方兴未艾的计算机多媒体一道,对 21 世纪的人类文化产生深远的影响。

一、现代科学技术的产物

电影、电视从诞生到发展的全部历史,都与现代科学技术有着十分密切的关系。电影、电视是产生于现代科学技术基础上的姊妹艺术。电影的诞生是与科学技术的发展紧密相连的。19 世纪后期,在欧洲工业革命的基础上,欧美等国的科学技术日趋繁荣,光学、电学、化学、声学、机械学以及与此相关的各门科学获得了长足的发展。当时,世界上不同的国家,有许多人采用不同的方法进行各种实验。正是他们的共同努力,才促成了电影的问世。

直到 1895 年 12 月 28 日,在法国巴黎卡普辛路 14 号一家大咖啡

馆的地下室里,路易·卢米埃尔兄弟在白色幕布上放映了自己摄制的《火车进站》等影片,真正的电影才终于问世了。这一天则被电影史学家们定为电影正式诞生的日子,它标志着无声电影时代的开始。卢米埃尔兄弟放映的影片还有《浇水园丁》、《婴孩的午餐》、《卢米埃尔工厂的大门》等十余部,尽管这些短片的内容十分简单,但却使全场观众为之入迷,大为惊叹。他们第一次在银幕上看到了逼真、活动的人物,这种惊奇感简直令他们目瞪口呆。有的观众看到银幕上下雨,赶紧打起了雨伞;而当银幕上出现火车急速冲来的镜头时,观众中有人吓得大叫,甚至准备站起来逃走。可见,电影这门新的艺术自诞生之日就开始显示出其神奇的魅力。

卢米埃尔兄弟完全没有想到,他们的这场游戏会成为人类文化史上的一件大事。

中国电影诞生于1905年。当时的北京丰泰照相馆拍摄了我国第一部影片《定军山》,由著名京剧演员谭鑫培主演。从诞生到发展,电影始终是一门与现代科学技术紧密结合的艺术。科学技术的进步,对电影艺术的发展,对电影语言的创新,甚至对电影美学观念的演变,都有着不容忽视的重大影响。

最初的电影都是无声电影,被称为“默片”。声音的引入,可以说是现代科学技术在电影史上的第一次革命。在长达三十余年的默片时期,人们深感电影无声的缺陷。科技进步和录音设备的完善才使声音真正进入电影。一般认为,有声电影诞生的标志,是1927年美国摄制并公映的第一部有声影片《爵士歌王》,这部影片其实是在无声片中加进四支歌、一些台词和音乐伴奏。但不管怎样,它标志着电影史上一个新时代的开始,从此,电影由纯视觉艺术成为视听综合艺术,大大丰富了自身的表现形式和艺术语言,使得音乐、音响和语言都成为电影的艺术元素。此后,1929年拍成的《纽约之光》才是一部完全的有声片。中国第一部有声片,是1931年由明星影片公司和百代公司合作摄制,采用蜡盘配音的故事片《歌女红牡丹》。随着科学技术的发展,20世纪30年代,电影采用了光学录音;40年代末,磁性录音开始应用于电影;60年代以来,由于电声学及录音技术的进一步发展,声音的清晰度和高保真度达

到相当水平,同期录音更加完善,尤其是多声道主体声系统的出现,产生了70毫米电影六声道立体声系统和道尔贝(光学)电影立体声系统,在影院里创造出使观众犹如身临其境的音响环境。

最初的电影都是黑白片。人们为了让银幕上的世界和现实生活中的世界一样多姿多彩、五彩缤纷,也经历了长期的努力。彩色电影的出现,或许可以算作是现代科学技术在电影史上的第二次革命。早期电影采用人工为胶片上色的办法,即在黑白电影的胶片上涂颜色。显然,这是一项极其繁重的工作,只能选择重点来涂色,如前苏联早期电影《战舰波将金号》,就是经过人工上色,使银幕上起义后的战舰升起一面红旗。真正的彩色电影,是在30年代中期出现的。它的出现,是依赖于科学技术的发展,建立在彩色胶片的发明的基础上的。1935年,使用彩色胶片拍摄的彩色影片《浮华世界》终于诞生了,这是世界上第一部彩色电影。直到60年代初期,彩色片才在世界各国普遍采用,色彩也逐渐成为电影的又一个重要的艺术元素,电影的色彩造型被用来创造氛围、渲染情绪和揭示主题。

90年代以来,电影正在大踏步地进入电子计算机时代。高科技以极其逼真的艺术手段和极富想像力的表现手法,极大地增强了电影艺术的魅力。如在美国影片《阿甘正传》中,主人公居然与肯尼迪总统促膝长谈;《真实的谎言》中,庞大的战斗机在一座座摩天大楼之间横冲直撞;《侏罗纪公园》里出现了恐龙和始祖鸟,这一切都归功于电子计算机。尤其是《玩具总动员》这部三维动画片更是没有动用一人一笔,完全是由1500多个电子计算机制作的镜头组成。可以说,电子计算机高科技给影视艺术带来的巨大影响,现在仅仅只是初露端倪。

此外,尤其需要强调指出的是,科学技术的发展,不仅为电影提供了越来越丰富的技术手段和艺术语言,而且直接影响到电影美学各个流派的产生和发展。声音引入电影,促成了戏剧化电影美学观的诞生;轻便摄影机、高速感光胶片和磁带录音机的出现,使得意大利新现实主义电影得以实现“把摄影机扛到大街上”的美学追求。这些事实,都是被世界电影界公认的,充分显示了电影同现代科学技术的密切关系,也成为影视艺术迥异于其他艺术的鲜明美学特色。

综观电影艺术发展史,从无声到有声,从黑白到彩色,从普通银幕到宽银幕、立体电影、全景电影,没有一项不是依赖于科学技术的进步与发展。可以预见,随着现代科技革命的飞速进展,21世纪的电影也必将发生巨大的变化。

电视是电子技术高度发展的产物,也是20世纪人类最伟大的发明之一。电视与电影、广播相比,是最年轻的传播工具,然而它的发展之快、影响之大,却是其他任何传播媒介所无法比拟的。

1936年11月2日,英国广播公司在伦敦市郊开始定期播出黑白电视节目。这是世界上第一次正式播出电视节目,人们普遍把这一天作为电视事业的开端。此后,法国于1938年,美国与前苏联于1939年相继开始定期播出电视节目。

随着电子技术的突飞猛进,电视的发展日新月异、十分迅速。从黑白电视到彩色电视,以及各种配套专用电视设备的逐渐健全,扩大了电视屏幕的表现力,增强了反映生活的真实感。1954年,美国正式开办彩色电视节目,成为世界上第一个播出彩色电视节目的国家。前苏联也于这一年试播了彩色电视节目。

1958年5月1日,我国第一座电视台、中央电视台的前身——北京电视台开始实验播出,同年6月15日播放了我国第一部电视剧《一口菜饼子》,中国电视艺术也从此诞生。中国电视艺术包括电视剧、电视文艺节目、电视风光片、电视文艺片等等。

80年代以来,世界各国电视技术的发展速度更快,电视事业的发展进入了一个新的阶段。家庭录像机、有线电视、卫星直播电视,以及多功能电视、多声道电视、数码电视、声像立体化电视、高清晰度电视等的发展迅猛,引人注目。家庭录像机自从70年代中期大批问世以来,日益普及到千家万户,尤其是近年来影碟机、VCD、DVD相继出现后,使得“家庭影院”逐渐成为现实,加快了电影与电视相互渗透、相互融合的步伐。有线电视的出现,不但解决了电视图像、声音保真的问题,而且极大地扩充了电视的内容。

二、高新技术在电视媒体中的应用和影响

高新技术在电视媒体中的应用相当广泛,首先是用卫星直播,改善

地面覆盖技术。这使得电子媒介如广播电视等更加普及,规模更加扩大,使得各种媒体之间的竞争更为激烈。其二是有线电视的发展。早期的传输线路都使用电缆,光缆问世以后以其优良的性能,至少在主干线上逐步取代电缆,而形成光缆/同轴电缆混合(HFC)传输网路。天上的卫星电视广播和地面有线电视网相结合,使有线电视迅猛发展。“无线上星,有线入户”成为今天电视传播的主要形式。有线电视有以下的特点:1. 节目容量大,所使用频道数不受无线电业务影响,目前设计的系统大部分能传送 30~60 套节目,今后可达到 500 套;2. 不易受外界干扰,节目质量高;3. 可进行双向传输,可与计算机网络等相连接,可提供多功能服务。其三是图文电视和电视数据广播,利用频带间隙或时域空隙在播送常规图像的同时传送数据。它将利用电视网实现大面积数据覆盖,使电视网同时成为数据网。利用这个数据网可以进行两种类型的服务:面向公众的和面向专业用户的。前者利用图文电视接收机收看图文电视节目页,也称图文电视广播;后者则是利用插有图文电视数据的 PC 接收卡的计算机接收数据,称为电视信道广播。

现代电子技术及其产业的发展对电视媒体的发展有着积极的促进作用。一是媒体制作、播出、接收设备的质量的提高。在今天,媒体的各个环节乃至各个环节连成整体的运作,都朝着计算机化、自动化、数字化、智能化的方向发展。如中央电视台的技术系统实现了 5 个转变。即:1. 摄像机由摄像管向 CCD 的转变;2. 录像机由 3/4 模拟分量向 1/2 模拟分量转变;3. ENG 由分体式向一体化转变;4. 播出方式从计算机控制人工上带的半自动化播出向计算机控制机械手上带的全自动播出方式转变;5. 从模拟播出系统向数字播出系统转变。新技术还不断丰富着新闻媒介的报道手法,开拓着新闻媒介的业务领域。如利用先进的传送设备进行现场报道。二是一些使各种电子传播媒介的自然功能或技术功能进一步改善和扩展的技术的发展。如采用各种性能优于现有电视的优良电视;研究实现不同电视制式之间相互兼容;采用模拟分量技术或数字技术制作和传递节目等;采用新的技术体制具有新的技术功能和社会功能的新型电子信息传播媒介,如高清晰度电视系统,激光电视系统,多媒体电脑网络系统等出现。这些新的媒体形式使人们获得信息

的途径更多了,信息的质量也将提高。三是电子计算机在媒体中的广泛应用。其应用主要是信息处理和控制在,如用于磁带库管理,节目播出控制资料的查询,调查问卷的统计分析,设备的管理等等。

三、科学与艺术的综合

影视艺术是建立在现代科学技术基础之上的综合艺术。影视艺术的综合性体现在两个方面:一方面,影视艺术是现代科学技术与艺术的融合;另一方面,影视艺术又综合吸取了各门艺术千百年实践中积累起来的精华,从而使得自己在短短的时间内迅速发展起来。

影视的诞生与发展,都是科学与艺术综合的结果。如果没有现代科学技术的进步,也就没有影视这种新兴的艺术样式的出现。就电影、电视的技术基础而言,它综合了光学、声学、电学、物理学、化学、机械学、计算机科学等多种自然科学与应用科学的技术成果。这些现代科学技术成果被迅速吸收到影视艺术制作中来,使得影视艺术的表现手段日益丰富、不断创新。与此同时,电影、电视作为大众传播媒介,近几十年来有了飞速发展,它们共同构成了一种影视文化;而影视文化本身就是一种涉及到传播学、文学、艺术学、心理学、社会学、美学等多种社会科学领域的综合性的文化。因此,影视艺术的综合性,首先体现在它是自然科学与社会科学、应用科学与人文科学、科学与艺术的综合。

此外,影视艺术的综合性更体现在它吸收了各门艺术的长处和特点,丰富和充实了自己的艺术表现力。影视艺术综合了戏剧、文学、绘画、雕塑、音乐、建筑、摄影、舞蹈等艺术中的多种元素;但这些艺术元素进入影视之后已经相互融合,形成电影、电视自身新的特性,使得影视成为一种独立的艺术。影视艺术之所以能将其他艺术的精华纳入自身系统中,固然是由于电影、电视作为最年轻的艺术种类,必须学习和借鉴其他艺术的经验。更重要的是,影视本身既是视觉艺术,又是听觉艺术;既是时间艺术,又是空间艺术。正是由于影视艺术自身具有综合性的美学特征,使它能够兼视与听、时与空、动与静、表现与再现于一身。这种综合性,使得影视艺术成为一种集体创作的艺术,它将编剧、导演、演员、摄影、美术、录音、音响、道具、服装、化妆等多种职能部门的影视工作者集合在一起,在导演的总体构思下来共同完成摄制任务。

电影、电视剧都与戏剧有着密切的关系。戏剧也是综合艺术,又是表演艺术,戏剧艺术多年来在编剧、导演、表演等方面所形成的艺术规律,为影视艺术提供了许多可贵的经验。事实上,从历史渊源来看,早在电影诞生初期就出现了以梅里爱为代表的戏剧电影学派,我国最早的电影理论也是“影戏”理论,40年代以好莱坞为代表的戏剧化电影美学观更是一度风靡世界银幕。电影和电视剧作为年轻的艺术,在其成长初期,都曾经从戏剧艺术中吸取了许多营养,不仅借用戏剧的创作题材和戏剧表演经验,而且将戏剧性冲突与戏剧性情境纳入作品之中。时至今日,虽然影视艺术更加注重发挥自身的艺术表现力,但影视艺术与戏剧艺术之间仍有着不解之缘。一些影视作品的编剧、导演、演员,或者来自戏剧舞台,或者两栖于影视和戏剧艺术,就是一个明显的例子。

电影、电视也受到文学的极大影响。影视艺术从文学中吸取和借鉴了许多叙事方式与叙事手段。文学之融入电影、电视,构成了故事片、电视剧和电视专题片的深厚的文学基础。影视艺术的成功首先取决于剧本,影视文学具有举足轻重的地位与作用。与此同时,文学的各种体裁都曾经直接对电影产生过巨大影响。电影向诗歌学习,产生了富有抒情性的诗电影,如我国的《城南旧事》、《黄土地》,前苏联的《战舰波将金号》,美国的《金色池塘》,日本的《远山的呼唤》等。电影向散文学习,从而产生了散文电影或纪实电影,如意大利的《偷自行车的人》、《罗马11时》等。电影还向小说学习,吸取了小说的叙事手法与结构形式,从而产生了小说电影,如前苏联的《静静的顿河》、《战争与和平》等。

影视艺术从绘画、雕塑中,吸取了造型艺术的规律和特点,使得造型性成为影视艺术重要的美学特性之一。绘画对光、影、色彩、线条、形体的独特处理,以及如何运用二维平面去创造三维空间的艺术本领,尤其是强烈的造型意识,为影视艺术的画面造型提供了丰富的艺术营养。影视画面如同绘画、雕塑、摄影一样,既是以造型为一种信息传递的手段,又通过造型性给人以巨大的艺术感染力。《早春二月》以富有美感的画面构图,表现出世外桃源式的江南小镇和水乡风情;《天云山传奇》则采用了中国水墨画的手法,将山水处理得依稀朦胧。尤其是新时期以来我国电影观念的更新,突出表现在对造型性的重视与探索上。如《黄土