

21世纪素质教育系列教材

高等学校美育教材系列

电光影里的社会与人生

张健 主编

撰稿人 李彦春 张同道 张健 封洪 姜红艳

影视艺术导论

 中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

声电光影里的社会与人生: 影视艺术导论/张健主编

北京: 中国人民大学出版社, 1999

(高等学校美育教材系列)

ISBN 7-300-02932-9/G·540

I. 声

II. 张

III. ①电影理论-高等学校-教材

②电视-艺术理论-高等学校-教材

IV. J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 33298 号

21 世纪素质教育系列教材

高等学校美育教材系列

声电光影里的社会与人生

影视艺术导论

张健 主编

出版发行: 中国人民大学出版社

(北京海淀区路 157 号 邮编 100080)

经 销: 新华书店

印 刷: 涿州市星河印刷厂

开本: 787×1092 毫米 1/18 印张: 16.75 插页 1

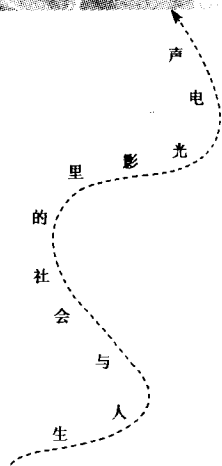
1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 1 次印刷

字数: 280 000

定价: 24.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

丛书策划缘起

美育（亦称“审美教育”），是一个古老而又常讲常新的课题。说它古老，是因为人类自有教育的自觉以来，也便有了美育自觉的伴随；说它常讲常新，是因为，人类关于美的观念是不断发展变化的，人类的审美领域也是随着自身的进步不断扩展的，因而对美育目的意义的认识、美育的内容和实施的方法、途径也都是发展变化的。可以这样说，人类的认识扩展到什么领域，也就相应的出现对那个领域的美的追求与探索；一个领域的劳动创造每达到一个新的科学水平，也自然要求一个与之相应的美学水准；同时，也就必然要求教育具有相应的美育内容与水准。

世界文明史向我们生动的表明：真、善、美是人类文明的三大支柱，它们犹如鼎之三足，其中有一足不济，文明之鼎便会倾斜乃至坍塌。人类对自然美、社会美、工艺美、艺术美乃至人体美、人性美、人格美等等不断探索的历史证明，人在孜孜不息地追求着物质享受的同时，也孜孜不息地追求着美的享受；人不仅努力按照美的规律改造客观世界，也努力按照美的规律塑造自己。毫无疑问，缺少美的文明是畸形的文明，缺少美育的教育是不完全的乃至畸形的教育。无论是

一个人还是一个民族乃至一个国家的国民，其审美意识的强弱和审美水平的高低，不仅决定着其精神文明的水准，而且决定着其物质文明建设的水平；而国民审美意识的强弱和审美水平的高低，又决定于美育在国民教育中的地位与实施水平。

中国是一个富有美育传统的文明古国，在她发展的每个历史时期，美育都以其与社会发展相适应的内容及方法、途径，积极参与着人才培养与文明创造。但是，在新中国的教育史上，审美教育经历了一波三折。建国之初，国家对教育方针的提法是“德智体美”四育平衡发展，后来因为众所周知的原因，美育被砍掉了。然而，“野火烧不尽，春风吹又生”，至80年代又掀起了“美育热”。这次美育热潮是在我国实行改革开放后，社会主义现代化建设全面大发展、科教兴国战略付诸实施的背景下掀起的，带有很大的自发性，且具有空前的广泛性，它既反映了两个文明建设对提高国民审美素养的迫切要求，也反映着美的观念的多元对抗，它像科技热一样引起了社会各方面的关注。

在这场美育热潮中，审美教育实施方式的丰富多彩，理论探讨的自觉程度和广泛深入程度，应该说都是空前的。人们都已看到，研究各种审美文化对社会发展的影响、阐发审美教育对提高国民素质的多重意义、探讨现代审美教育的不同层次以及新手段、新途径等等的论著不断问世；第七、八两个五年计划中，审美教育问题都被列入了社科研究的国家级重点项目；负责教育工作的国家领导人不断发表加强审美教育的指标；国家教委已将高等学校的美育作为综合文化素质教育的内容纳入了文科教学内容和课程体系改革的范畴，鼓励高校试编美育教材、试开美育选修课、开展丰富多彩的美育活动，直至国家以方针政策形式将美育在国民教育中的地位重新明确起来——贯彻“德、智、体、美”全面发展的教育方针……这一切都反映着社会各方面对迅速提高各种建设人才审美素养的迫切要求，也反映着现代人对美育的高度自觉。

对美育的意义及其在国民教育中地位的认识水平，无疑是正确地实施美育的最重要前提；然而，美育实施的内容与手段也必定制约着美育实施的水平与结果。为适应高等学校开设美育选修课的急需和广大建设者提高审美素养的需要，我社与各方面专家学者精诚合作推出了这一“高等学校美育教材系列”。

这套美育教材以其广博而深刻的思想内容和生动活泼的教育形式，体现着对当代美育的如下观点：

一、美育是传播美的知识，并用美的事物陶冶人的心灵的教育，它的意义在于完善人的知识结构，培养人的爱美情感和审美鉴赏能

力，以及追求美的精神和按照美的规律进行创造的自觉，从而提升人的精神，提高人的生活质量；美育绝对不仅仅是德育和政治思想教育的辅助手段，它同德育、智育、体育等一样都是完全教育不可或缺的重要组成部分。美育的上述目的意义，不是通过思辨美学的讲授和偏执的、单纯的艺术欣赏所能实现的，它必须将人类审美创造的历史知识、美学理论知识和具体生动、丰富多彩的审美鉴赏活动结合起来一炉共治。

二、美育的内容和方法、途径，必须同当代关于美的观念以及审美创造水准相适应。我们必须看到，在现代文明建设中，人们关于美的观念已经从书斋、画室和各种艺术殿堂扩展到了机关、工厂、校园、街道、庭院、居室乃至城市规划建设、田园山川的规划美化，总之扩展到了每一件精神产品和物质产品身上。从某种意义来讲，现代物质产品的生产、社会环境和个人生活环境的营造均以满足人的审美需求程度来定优劣，这便是人们在解决了安全、温饱问题之后，于提高生活质量方面表现出的对美的饥渴。同时，有越来越多的科学发现向我们显示了微观世界和宏观世界真美合一的极境，在现代科学研究中，又往往是美引导人去追求、发现真理，实践进一步证明了马克思的论断：人类是“用不同的方式掌握世界”的。面对这样的时代，审美教育必须突破传统美育的历史局限，自觉更新观念，在重视其审美陶冶作用的同时，还必须自觉地传播与现代文明建设水准相应的美的知识，并把审美作为人类“掌握世界”的一种重要方式来对待其教育与训练的问题，从而使现代美育从内容到手段，都与现代文明水准相适应。

三、审美教育既有它的普遍性，又有它的层次性。那种认为“只有对中小学生才能实施美育”，而在高等教育和成人教育中“不宜”或“不必”实施美育，或认为高等学校进行审美教育“只是文学艺术专业的事”，对非文学艺术专业的人来讲“无必要”等等的认识，都是错误的。因为，第一、审美作为人类“掌握世界”的一种方式，任何文明人的生活与劳动创造都需要美的知识和审美素养，只不过是艺术专业人才在审美创造方面应该有更高的修养和更深的造诣罢了；第二、人的审美素养的提高是无止境的，它同科学素养、道德素养、健康素质等的提高过程一样，也有不同的阶段，不同的层次、不同的水平。也就是说，无论什么年龄、什么文化层次、从事什么工作的人，其审美素养都应该同他的其他方面素养的提高全面协调的发展，只有这样，才能避免建设人才发展的畸形。正因为美育需要伴随教育的一切过程和各种各样人的综合文化素质提高，所以它必然是分成不同层次的。

该套美育教材以适应高等学校美育教学和广大读者提高审美素养的需要为宗旨，特请有关方面专家将人类在各个领域审美创造的发展历程和重要成果，比较概括比较系统地介绍给读者，并对其中典型作品的审美鉴赏给予科学的指导，从而帮助这个文化层次的广大读者摆脱狭隘的审美经验和偏执的审美观念、审美情趣，自觉地用人类创造的美的知识来丰富自己的头脑，在对人类创造的丰富多彩的美的鉴赏中接受美的陶冶，提高审美能力，深入理解美的本质，掌握美的规律，不断调节、改造自己的审美观念，完善、健全自己的知识结构和提升自己的精神境界，以便更自觉更有效地按照美的规律生活与进行劳动创造，使自己的生活与创造在真、善、美的各方面均达到现代文明水准。

四、编写出版高等学校美育教材是一项开创性的工作，它必然要经历一个从无到有、从有到成熟、完善的过程。目前将教材设计成这样一个系列，主要是适应当前高等教育中开设美育选修课的需要，同时兼顾社会上同一文化层次的人通过自学提高审美素养之用；选修美育（有的称“艺术教育”）的学分已有所规定（以后也可能修改），而每个人对选修内容的确定，主要有两个出发点：一是自己的爱好，二是有利于专业学习的加强和知识结构的完善。譬如人文社会科学各专业的人选纯艺术的居多；选纯艺术的人中又有的喜欢音乐，有的喜欢美术，有的喜欢舞蹈……而理工科或工商管理专业的有些人就希望选工艺美术方面的产品艺术、装潢艺术、环境艺术等。

五、该套教材在出版书本教材的同时，还配以相应的音像制品，以满足审美教育教学方式多样化的需要。

基于对当代美育意义、特点和目前高等教育中审美教育状况的上述认识，又考虑艺术教育是审美教育的重要途径和中心环节，以及目前高等学校开设美育选修课的情况，我们暂定每门艺术编一种教材，以供读者选修；而每一本教材都要做到史论结合，同时，要有适量的具体生动的作品分析与审美鉴赏内容，从而帮助读者了解该门艺术在人类文化史上的地位与意义，掌握该门艺术同其他艺术的区别与联系，进而从理论与实践的结合上，真正把握一门艺术的审美特质，并理解该门艺术中若干名作的审美价值。在此基础上，使读者更深入地理解美的本质，掌握美的规律，提高审美鉴赏能力。

目前，编写出版该类教材尚在初级阶段，我们这套教材，定存在很多待完善、待改进之处，望有关专家学者和广大读者多提宝贵意见。

前言

声
电
光
影
里
的
社
会
与
人
生

1997年年初，中国人民大学出版社的陈泽春同志向我谈起他们出版社的一个创意：要搞一套适合高等学校使用的美育教材。我深以为然。这些年在高校工作，深感我们的高等教育存在着重理工、重专业技能，轻人文、轻综合素质教育的倾向。这种倾向，最近几年有所扭转，但问题似乎尚未得到彻底的解决。

中国的现代化，当然离不开各式各样的专业技能，尤其离不开现代的科学技术，但是这些专业技能、科学技术最终是要由人来掌握的。就这个意义而言，社会的现代化归根结底是人的现代化。大学是培养高等人才的地方，素质教育因而尤为重要。

包括美育在内的人文教育则是素质教育当中非常重要的一个方面。莫斯科大学自然科学系的教学大纲里是包括人文学科知识的。美国大学在60年代也得出了结论：“通晓和熟悉艺术与人文学科，能促使优秀科学家变得更加敏锐，视野也将更加开阔。”事实上，人文教育的作用不仅如此，它不仅可以让人们更有想象力和创造精神，而且可以使人更好地认识社会人生、认识真善美，更好地关心人、热爱人，更好地运用所学的专业技能、科技知识去为社会和人类服务。

影视艺术是一门与现代科技结合十分紧密的新兴艺术，它本身就带有跨学科的性质，加上它与大众传播媒介的特殊关系，势必会对下一世纪的人类生活产生极为深远的影响，因此在素质教育中自然应当起到一种更为重要的作用。在欧美发达国家，大部分高等学校都设有影视课程。近年来，我国业已有百余所大学相继开设了这类课程。这说明影视艺术教育在普通高校的发展潜力是很大的。正是有感于此，我和我的同事才在工作任务比较繁重的情况下，挤出时间写成了这部影视艺术导论。

本书是集体创作的产物。其中第一章的初稿和第三章是由李彦春撰写的；第二章是由封洪撰写的；第四、五章是由梁红艳撰写的；第六、七章是由张同道撰写的；附录部分由梁红艳同志负责制作。张健负责全书的总体设计、最后的统稿和定稿，并在统稿过程中对部分章节进行了改写或重写。

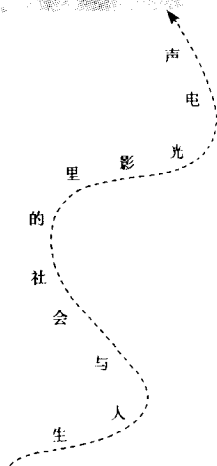
本书在写作和修改的过程中，曾经得到中国人民大学出版社秦桂英同志的热情帮助和悉心指导。她对本书的修改建议，不仅表现出一位资深教师和出版工作者的严谨作风，而且也体现出了她对影视艺术本身深入的思考，使后学获益匪浅。

最后，需要指出的是：由于我们学力有限，书中疏漏在所难免，恳望各位方家不吝指教。

张 健

1998.1.24

目 录

电影篇 电影的历史及其艺术特征

1 章	世界电影简史	3
	第一节 电影初兴	4
	一 电影之父：路易·卢米埃尔	4
	二 电影魔术大师：梅里爱	6
	三 蒙太奇的发明者：布赖顿学派	8
	四 电影艺术的奠基人：格里菲斯	9
	五 德国：表现主义学派	12
	第二节 成熟之路	15
	一 色彩斑斓的法国电影	15
	二 风格多样的苏联电影	22
	三 美国电影的好莱坞戏剧化模式	27
	四 意大利新现实主义电影运动	34
	第三节 走向巅峰	38

一	意大利的“政治电影”	39
二	纷繁多姿的哲理化电影	41
三	科幻电影	49
四	民族化的日本电影	52
第四节	众声喧哗	55
一	多元化的美国电影	56
二	弘扬民族文化的英国电影	59
三	走出低谷的法国电影	63
四	前苏联的电影空间	66

2 章	中国电影简史	69
第一节	中国的早期电影	69
第二节	“十七年”和“文革”时期的电影	73
一	新中国电影的建立和稳步发展阶段	73
二	新中国电影的曲折发展阶段(1958—1965)	75
三	“文革”时期的电影(1966—1976)	79
第三节	新时期的电影	82
一	电影的复苏与徘徊(1976—1978)	82
二	电影的深化与初步繁荣(1978—1983)	83
三	80年代中期以来的电影	87
第四节	台港电影史略	97
一	台湾电影	97
二	香港电影	100

3 章	电影艺术的基本特性	103
第一节	综合性的艺术	103
一	科技进步与电影艺术	103
二	综合的时空艺术	105
三	电影的分类	107
第二节	电影艺术的造型	113
一	构图	114
二	光影、色彩和音响	116
三	电影音乐和电影歌曲	120
四	象征	122
第三节	电影艺术的表现手段	124
一	镜头的运用	124
二	蒙太奇	127

电视篇 电视的历史及其艺术特征

4 章	电视发展今昔	137
	第一节 电视技术的成熟与传播的扩展	138
	一 从硒的发现到数码电视	138
	二 从区域性试播到电视网络	140
	第二节 电视艺术的诞生与成熟	143
	一 世界电视剧发展概况	143
	二 我国电视剧的发展概况	145
	三 我国电视文艺节目的发展	154
5 章	电视特性与电视艺术	157
	第一节 电视作为传播媒介	157
	一 无线电眼睛	158
	二 信息“全息化”的冷媒介	160
	三 视觉形象的即时共享	161
	第二节 电视中的画面与声音	162
	一 什么是电视画面	163
	二 电视画面的特点	167
	三 电视中的声音	171
	第三节 电视节目与栏目	174
	一 对电视节目与栏目的认识	174
	二 电视节目栏目化	176
	三 电视节目与栏目的分类	177
	第四节 电视文艺类节目	179
	一 电视文艺节目	179
	二 电视剧	182
	第五节 电视艺术的审美特征	187
	一 纪实之美	188
	二 虚幻之美	189
	三 综合之美	190
	四 开放之美	191

鉴赏篇 影视艺术鉴赏的理论与实践

6 章	影视艺术鉴赏理论	195
第一节	高山流水觅知音 ——影视艺术鉴赏的性质	195
第二节	音律之耳与色彩之眼 ——影视艺术鉴赏力	200
第三节	追寻美的奥秘 ——影视艺术的鉴赏过程	203
	一 影视语言感知	203
	二 影视艺术形象重建	205
	三 影视艺术意蕴体悟	207
7 章	影视艺术鉴赏实践	209
第一节	史诗之绝唱 电影之丰碑 ——《战舰波将金号》鉴赏	210
第二节	淡淡的相思 沉沉的哀愁 ——《城南旧事》鉴赏	213
第三节	书生意气 军人本色 ——《巴顿将军》鉴赏	217
第四节	人生城堡 世事百态 ——电视剧《围城》鉴赏	223
第五节	民间艺术史诗 ——电视纪录片《流年》鉴赏	229
第六节	黄土歌魂 ——MTV《庄稼汉》鉴赏	234
附 录		
附录一	美国电影“奥斯卡奖”历届获奖影片	239
附录二	戛纳国际电影节“金棕榈奖”历届获奖影片	246
附录三	中国电影“金鸡奖”历届获奖影片	249
附录四	《大众电影》“百花奖”历届获奖影片	251

主要参考书目	254
--------	-----

电影篇

电影的历史及其艺术特征

1 章 世界电影简史

声
电
光
影
里
的
社
会
与
人
生

电影是一种以现代科学技术为手段，以画面和音响为媒介，通过在特定的银幕时空中创造出来的连续性影像表述世界的大众化艺术。

作为继文学、音乐、舞蹈、戏剧、绘画和雕塑之后的“第七艺术”，电影在人类艺术史上的出现具有重要的意义。它不仅明显而迅速地改变了世界艺术的总体格局，密切了艺术与广大人民群众之间的联系，丰富乃至在相当程度上重塑了人类的审美经验，而且为更具生命力的电视艺术的出现奠定了基础。电影，在当今社会的审美视界中，已经成为了一种不可或缺、不容漠视的存在。

正如匈牙利电影理论家巴拉兹博士所指出的，电影是世界上唯一可以知道诞生日期的艺术。从其诞生开始，电影至今已有百年的发展历史。在这短短的百年间，电影艺术和技术获得了长足的进步，享誉世界的电影人层出不穷，电影流派云谲波诡，经典影片难以计数，从而为人们提供了丰富的弥足珍贵的审美经验。

本章把世界电影的百年历史划分为四个时期，并对它们的基本情况逐一做出扼要的概括和考察。

第一节

电影初兴

本节所要考察的是电影之诞到有声电影产生之前的世界电影发展情况。在这三十多年的时间里，世界电影从短片发展到长片，从单镜头发展到多镜头的组接，逐渐摆脱了对于戏剧的依附，形成了自身特有的美学和语言，从而最终迈进了艺术的殿堂。到本世纪 20 年代末，世界无声电影在艺术上，实际上已经达到了一种近乎完美的程度。

电影之父： 路易·卢米 埃尔

1895 年 12 月 28 日，法国人路易·卢米埃尔在巴黎卡普辛路大咖啡馆的印度厅里，用他自己研制的电影放映机公映了自己摄制的 12 部影片。后来，人们就把这一天视为电影正式诞生的日子。

路易·卢米埃尔是个照像器材商。1894 年底，他在前人研究的基础上，找到了一种新的胶片传动方式，即在胶片上打两个洞，解决了拍摄与放映电影过程中胶片的连续传动问题，从而完成了活动电影机的发明。1895 年 2 月，卢米埃尔和他的兄弟一起获得了“摄取和观看连续照像试验用的机器”的首项专利权。一个多月以后，这台经过了改进和完善的机器被定名为“电影放映机”。当然，在实际上，这台机器不仅适用于放映，而且也可以用于拍片和冲洗底片。正是这台手摇式的活动电影机为卢米埃尔赢得了世界性的成功和声誉。他本人由此被后来者称为“电影之父”。

卢米埃尔不仅是个商人，而且还是位技艺高超的摄影师。他擅长于快速摄影，在主题的组织 and 构图方面有着极高的天赋。他利用自己发明的电影机拍摄了一系列纪录日常生活情景的短片，如《工厂的大门》、《拆墙》、《婴儿的午餐》、《火车到站》、《水浇园丁》等。这些短片后来成了世界电影史上的早期经典性作品。其中，最有名的是《火车到站》和《水浇园丁》。

在《火车到站》中，这位电影的发明家首先使用了一个景深的镜头，一个远景中的空荡荡的火车站；随后，一个搬运工推着行李车在月台上出现；接下去，从地平线上出现了一个黑点，很快越来越大，不一会儿火车头便占满了整个银幕，向观众猛地轧来，让人们为之一惊；最后，列车沿着月台停下，许多旅客走近车厢，车门打开，人们上上下下。影片从火车在地平线出现的远景开始，直到最近的近景为止，实际上使用的是今天电影里所用的镜头连接的方法。这些镜头是用一种反向的“移动摄影”连接起来的，即摄影机不动，而让物体或

人物时而离摄影机近些，时而离它远些，从而使影片产生一连串不同的视觉效果，正像现代蒙太奇所表现的连续镜头那样。

《水浇园丁》尽管缺少《火车到站》那样在技术上的优点，但它的剧情却相当成功。简单明快而又富有趣味，是其情节上的主要特点。一个儿童踩住了一条胶皮水管，园丁以为龙头出了毛病，于是解开捆绑好的龙头检查，不想水此时突然从龙头里喷射出来，溅了他一脸。这一最早用电影叙述故事的成功尝试为其后电影的艺术化开辟了道路。同时，这部短片也为后来喜剧电影的出现开了先河。

在巴黎大咖啡馆首次公映成功的激励之下，从1896年初开始，卢米埃尔将经过其培训后的学生和助手派往世界各地，一面放映影片以招徕观众，一面就地拍摄一些街头风光和官方庆典的影片，从而进一步扩大了早期影片的影响。就电影技术技巧而言，卢米埃尔们的重要贡献在于：正是他们最早运用了蒙太奇、特技摄影和移动摄影等手法。

卢米埃尔曾拍过四本描写消防队员生活的影片，即《水龙出动》、《水龙救火》、《扑灭火灾》和《拯救遭难者》。这四本影片，每本大约可以放映一分钟，由于当时放映机的改善，已能将其连接成为一组影片，由此便形成了最初的蒙太奇。这组影片在《拯救遭难者》中达到了戏剧性的高潮。《拆墙》使用了特技摄影，然后再将影片倒过来放映，使墙好像突然之间被修好似的，从一片尘埃中竖立起来。以后的影片《迪安娜在米兰的沐浴》也使用了同样的摄影方法，让跳水者先把脚从水里面伸出来，然后再很快地跳上跳板。这种技巧在重要性上虽比不上移动摄影，但对电影的发展仍然具有不可小视的积极意义。移动摄影，旨在利用移动的摄影机使静物产生动感。于是，电影摄影机第一次开始活动起来，把人们在火车、爬山车、热气球以及巴黎埃菲尔铁塔升降梯上所看到的风景拍摄了下来。

卢米埃尔的上述活动虽然对电影后来的发展具有首事之功，但其局限性也是相当明显的。他过于强调电影的照相本性。从纪实的原则出发，他认为电影只能被动地摄录真实的生活。卢米埃尔由此在很大程度上排斥了电影摄制过程中的艺术创造性和假定性。这样一来，其影片的趣味性就只能建立在新奇感的基础上，而新奇感却往往是一瞬即逝的。当时的活动电影放映时间很短，很少有超过一二分钟的。在这样短暂的时间里，单纯以实录生活场景的内容不可能持久地维系住观众的兴趣。结果，一年多以后，问世不久的活动电影就遇到了危机，昔日门前车水马龙的电影放映场所现在竟然门可罗雀，前来问津的人日益稀少。