

影视艺术欣赏

江腊生

主
编

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

影视艺术欣赏

江腊生 主编

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

影视艺术欣赏/江腊生主编. —北京:北京大学出版社, 2013. 4

ISBN 978-7-301-22310-9

I. ①影… II. ①江… III. ①电影-鉴赏-高等学校-教材 ②电视(艺术)-鉴赏-高等学校-教材 IV. ①J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 054020 号

书 名: 影视艺术欣赏

著作责任者: 江腊生 主编

责任编辑: 张雅秋

标准书号: ISBN 978-7-301-22310-9/1 · 2615

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博: @北京大学出版社

电子信箱: pkuwsz@126.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62752022

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

650mm × 980mm 16 开本 15.5 印张 255 千字

2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 32.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

影视人生的三境界

(代序)

当下,影视文化已经成为大众视域下一种主流文化,也是高校青春文化的重要组成部分。读图时代的进入,已经成了人们的共识。尤其对于当代大学生而言,由于电子媒介技术的日新月异,能够无功利地品读纸质的书,提升自己的文化修养,已是校园难得的风景。然而,每年只要报出“影视艺术作品欣赏”这门公选课,总是被学生热捧。每次都被选得满满的大课堂,竟成为我与学生共同享受文学诗意的美好时光。大众文化的来势汹汹,带来了文学诗意的一天天远去,影视的商业运作正在以技术化、眼球化逐渐取代人们对生活的细腻理解与精致诉求,更多的是以一种强大的虹吸力,将人们纳入一个快节奏、无思想的文化空间。人们总在想抓住一些东西,却又无法真正抓住想要的东西,于是焦虑成了当下典型的时代情绪。如何在一种轻松快捷的状态下,化解这种日渐紧张的情绪,影视成为了一种重要的文化媒介。

我总是认为,读好书,欣赏好的影视剧,就是一种美容。本质上,大学四年,一个大学生真正沉下心来读几部好书,将会直接影响到其一生的气质与魅力。相对而言,学会欣赏影视,则是提升自己的文学修养的一种快捷方式。一直以来,看电影、看电视是我生活不可或缺的一部分,也是我枯燥单调的学术生涯中灵动轻盈的一面。每天晚饭后,沏上一杯茶,在愉快中看看电视连续剧,或看看电影频道的名篇,是一种惬意的享受。无酒文化的喧嚣,无麻文化的费神,在淡淡的茶中,感受影视作品的美与震撼。因此,重要的不是每天看影视,而是将其化入自己的生活,成为生活的诗意存在。学会欣赏影视,学会生活,将是人生的一大快事,也应当成为当下大学生素质教育的一个重要方面。学会看电影、电视,将其境界提升到一个诗意的高度,

既是提升文学素养的方式,又是锻炼自己文学思维的佳径。所以,看好的电影只有用心,才能品出它的味道来。以我欣赏影视作品和从事影视文学教学的经验来看,大学生中影视欣赏的境界大致有三种层次:

1. 捕捉故事情节 对故事性与传奇性的追求是人的一种原始本能。很多同学习惯于停留在故事情节的快意阅读上。欣赏爱情剧,总是被其中动人的深情所吸引;欣赏武侠剧,则一般停留在报仇、争夺武林盟主的层面;战争片,则喜欢关注敌我双方之间的斗智斗勇。这种境界的标准是“好看”与“不好看”,即剧情曲折不曲折,场面热闹不热闹。很多人喜欢看《亮剑》,大多会觉得前半部分优于后半部分,因为前面的故事发生在战争环境下,剧情总是惊心动魄。骑兵连与日军的拼死一搏,独立团的险境突围,李云龙与楚云飞的斗智斗勇,正是大家喜欢《亮剑》的重要原因之一。而和平年代的日常生活叙事,如李云龙与两个女人之间的故事,则显得不太吸引人。同样,看《勇敢的心》,很多同学都关注华莱士与英格兰统治者之间的斗争;对于《大话西游》,由于其后现代主义的叙事手法,观者则常因难以捕捉到完整的情节而放弃。非常明显,故事情节的魅力,是每一个观众在影视欣赏过程中的第一要求。如果一个影视剧没有好的故事和结构,则难以称得上真正优秀的作品。能够震撼观众的地方,首先是惊心动魄的故事,一环扣一环的紧张情节。然而,要真正从影视欣赏中获得美的享受,还需进入细节的把握。

2. 品味精彩细节 所谓细节是散落在故事情节当中的一系列拨动人心弦的精彩片段或镜头。如果说捕捉故事情节,需要观众的完整的、连贯性思维,随着故事情节的发展而推进,那么,细节的品味则像在一次美好的旅途中,屡屡驻足停留,仔细欣赏风景独好的地方。《红楼梦》中“晴雯撕扇”一节,宝玉因将晴雯训斥了一顿,而后一再主动寻求和解,直到说出一番物用的道理:高兴就好!晴雯马上打蛇上杆:“既这么说,你就拿了扇子来我撕。我最喜欢撕的。”晴雯花颜劲放,越撕越开心,宝玉甚至夺过麝月的扇子,递与晴雯;在宝玉的嘻笑和纵容下,晴雯毫无顾忌,也撕成了几半。观众在看到这一细节的时候,一定会为品味到其中的特别韵致而兴奋。其一,晴雯撕扇,只顾自己开心,却忽略了麝月的心境,这既体现了晴雯天真幼稚、张扬率性的性格,也为其后来的悲剧命运埋下了伏笔。其二,反映了宝玉对物用的态度:只要自己开心就好,至于是否物尽其用、人尽其才,倒在其次了。其三,与褒姒笑狼烟有异曲同工之妙,侧写晴雯之貌美;设若把晴雯换做袭人或麝月一千人等,恐怕宝玉就无此一番言论了。电影《暖春》中,小花拼命

在雨中奔跑,给为她砍柳条编筐卖钱攒学费的爷爷送雨衣,爷爷背着沉重的柳条在泥泞的山路上滑倒了,最后被村里人救回家里,爷爷奄奄一息地对儿子说:万一我死了,你们可一定要照顾好小花啊!小花哭天抢地:爷爷你不能扔下我啊,小花不能没有爷爷!孤儿和救她养她的老人之间,舐犊情深,引爆了人们的情感。这一细节充分体现了电影主题:对真情的呼唤、对真爱的寻求。再如电影《阿甘正传》中,一片白色的羽毛翩翩飞舞,飞过人群,飞过车顶,飞过大树,最后消失在蓝天白云之间。这一细节象征了人的命运在世界上的飘忽不定。阿甘从一个近乎弱智的儿童,成长为一个勇敢的军人,到最后的事业成功,人生幸福。这些似乎无法从理性的层面来推理,导演重在通过阿甘这一人物形象,表达人生的举重若轻之感。对这些细节的把握,无疑对于理解影视剧的思想内涵有一定的推动作用,增添了影视欣赏的趣味与深度。

3. 体味文化内涵 如果说前面二者只是走进了影视的具象层面,后者则是一种深邃的哲理与文化层面的把握。一般来说,如果看完电影只是知道了情节,那影片就是白看了,我们现在已经没有时间可以去浪费了。好的电影不能只看一遍,因为这样会浪费一次很好的学习机会,也浪费了一部好片子。而能称得上好片子的电影也确实少得可怜。纵观整个电影史,基本上是5年出现一部经典的作品,那么百年的电影史,屈指算来,也只能找出几十部好片子。因此,对于好片子,一定要品,要仔细去琢磨。每一部好的片子都有一些弦外之音,我们一定要看出这样的弦外之音。比如《大话西游》,它是国内不多的能把娱乐片拍得像文艺片的电影之一。但是,人们往往有一种误解,把它归于无厘头之类的搞笑,我想说的是,这样的片子已经超出了无厘头搞笑的范畴,成为周星驰最有代表性的一部作品,也开创了解构艺术的一个高度。像后来的《天下无双》,虽然还是无厘头,但就再也拍不出那样的内涵来了。我曾经对一个朋友说过,看这部片子要能看出几个境界来,首先是动作,然后是搞笑,然后是喜剧,然后是爱情,然后是悲剧。能看出这部片子是悲剧的,那就是看到我认为的最高境界了。

因此,影视欣赏的最高境界,应是透过一系列具体的意象或镜头,理解其中的文化内涵,抵达文本的深层意蕴。这需要欣赏者具备一定的理论修养和影视艺术鉴赏能力。一般来说,只要是优秀的影片,无论导演讲了一个多么虚妄的故事,也总是能经得起推敲,而且,当你看完整个影片,然后再把整个影片串起来统一想一遍的话,就会得出导演诠释故事的逻辑,这时你会惊讶于导演讲故事的能力,原本你不太理解的台词这时就会像揭出谜底一

样,即合理又出乎意料,这便是欣赏好片子的乐趣了。无论是讲述横跨百年的历史故事,还是讲述一个瞬间发生的微观故事,所能给导演的,就只有一两个小时而已,导演要在这仅有的一两个小时里把整个故事讲完整,每一个细节就都得推敲清楚,每一件道具都有其意义,这都需要我们去仔细琢磨。

比如我们观看电视剧《红楼梦》时,话说刘姥姥二进贾府,大观园里大排筵席。席间王熙凤喂了刘姥姥些茄鲞,刘姥姥不相信茄子会烧出这个味儿,便向凤姐求教,凤姐儿笑着对她说:“这也不难,你把才下来的茄子去皮,只要净肉,切成碎钉子,用鸡油炸了,再用鸡脯子肉并香菌,新笋,蘑菇,五香腐干,各色干果子,俱切成钉子,用鸡汤煨干,将香油一收,外加糟油一拌,盛在瓷罐子里封严,要吃时拿出来,用炒的鸡瓜一拌就是。刘姥姥听了,摇头吐舌说道:“我的佛祖!倒得十来只鸡来配他,怪道这个味儿。”此时此刻,已经不是茄子的味道好不好吃的问题了,而是《红楼梦》中一种繁华奢侈的氛围,潜藏在饮食文化的铺陈当中。电影《花样年华》中,张曼玉身上那二十多套美轮美奂的旗袍,淋漓尽致地再了解放前老上海的服饰文化,营造出一种忧伤、怀旧、唯美的氛围。在幽暗的灯光下,当张曼玉不断变换着旗袍时,人们仿佛看到一个古典气质的东方美人,时而忧郁,时而雍容,时而悲伤,时而大度,每一件旗袍都言说着她的心情。灰暗的上海旧阁楼,古老的留声机里不断播放着周璇的老歌《花样年华》,散发出淡淡忧郁的灯光,淅淅沥沥的夜雨,共同形成了一个孤独、怀旧、幽怨的文化氛围。

本质上,影视欣赏的这三种境界不是截然区别的,往往互相交融在一起,随着不同的观众、观众的不同心境而呈现。这三种境界,正是我们大学生走进影视空间的三种途径,也体现了我们不同的文学思维方式。重要的不在于影视欣赏进入何种境界,而在于能够以一种纯静的诗情来面对作品,将其化入自己的生活,成为精神生活的一部分。那样,影视作品在观众那里才能真正成为“欣赏”之作,也才能真正走进我们的大学生活,走进我们今后的人生,成为我们生活中的美之源。

影视人生的三境界(代序)/1

第一编 影视基础

第一章 蒙太奇与长镜头/3

第一节 蒙太奇/3

- 一 蒙太奇理论的发展历史/3
- 二 蒙太奇的理论概念/7
- 三 蒙太奇的类别/11

第二节 长镜头/20

- 一 长镜头理论/20
- 二 长镜头的种类/27
- 三 长镜头与蒙太奇的关系/29

第二章 影视声音与影视画面/33

第一节 影视声音/33

- 一 影视声音的特点与功能/34
- 二 影视声音的种类/37

第二节 影视画面/49

- 一 影视画面的含义与特性/50
- 二 影视画面的构成与类别/51
- 三 影视声画关系/57

第二编 影视艺术

第一章 类型片/63

第一节 爱情片/66

- 一 爱情片的概念/66

目 录

二	爱情片的发展历史/67
三	爱情片的主要特色/70
第二节	战争片/81
一	战争片的概念/81
二	战争片的发展概况/82
三	战争片的主要特色/84
第三节	灾难片/95
一	灾难片的概念/96
二	灾难片的发展概况/98
三	灾难片的主要特点/99
第二章	导演论/110
第一节	谢晋/112
一	谢晋的生平和创作/112
二	谢晋的作品特色/117
三	谢晋的作品批评/125
第二节	张艺谋/128
一	张艺谋的生平和创作/128
二	张艺谋的作品特色/132
三	张艺谋的作品批评/143
第三节	贾樟柯/145
一	贾樟柯的生平和创作/145
二	贾樟柯的艺术追求/148
三	贾樟柯的作品批评/158
第三编 影视鉴赏	
第一章	宏观审视篇/163
第一节	论样板戏中无产阶级英雄典型的虚构本质/163
一	单一基础上的单一:无产阶级英雄典型的形成/163
二	无产阶级英雄典型的虚构本质/166
第二节	当代电视剧英雄话语的民间化走向/171
第三节	当下战争题材剧的粗鄙化倾向/177

目 录

第二章 红色经典篇/184

第一节 三位一体的审美文化形态构成

——评电视连续剧《烈火金刚》/184

第二节 精神魅力与历史真实

——浅析电视剧《五星红旗迎风飘扬》/189

一 民族精神:信仰与力量/190

二 史实解密与史诗品格/191

三 动人细节背后的人性缺失/193

第三节 以人性和情感铸造的革命史诗

——评电视剧《红色摇篮》/195

一 史中觅诗,史诗结合/196

二 以情动人,情理相融/199

三 音画并行,形神兼备/201

第三章 历史叙述篇/204

第一节 血与火的长歌 情与法的抉择

——电视剧《贞观长歌》评析/204

一 血与火的辉煌史诗/204

二 情与法的大气抉择/205

三 唯美宏大的商业制作/208

第二节 往事不必如烟

——《湘西往事》的审美文化形态分析/210

第三节 《南京!南京!》:抵抗与救赎/215

一 南京:中国还是日本/216

二 身体:生存还是死亡/217

三 灵魂:放逐还是救赎/218

第四章 生活情感篇/220

第一节 畅销元素与励志人生

——论电视剧《五星大饭店》的得与失/220

一 时尚与爱情的拼贴/220

二 励志人生与青春偶像紧密结合/224

三 真实人性背后的缺失/226

目 录

第二节 情感的盛宴

——解读电影《暖春》/227

第三节 幽默中感受真实

——《耳朵大有福》的生活与人性/230

主要参考书目/235

中外必看电影/237

第一编

影视基础

第一章 蒙太奇与长镜头

蒙太奇和长镜头是影视艺术结构表现方法的两块基石,它们共同构成了影视艺术的独特美学。单独的蒙太奇和长镜头难以构成影视艺术的完整性、丰富性、艺术性,它们需要相互融合、相互补充、相互借鉴。在实际影视拍摄中,单独使用蒙太奇或长镜头而完全排斥另一种影视艺术构成手段的情况,是极为少见的。在某种程度上,现代影视艺术发展的过程,就是蒙太奇和长镜头不断相互取长补短的过程,就是蒙太奇镜头被拉长,移动摄影、景深镜头被大量运用的过程。中外影视艺术家们也在创作过程中不断实践兼用蒙太奇和长镜头,这也成为影视创作者不断采用的结构技巧和表现手段。人们将这一艺术手段称之为“长镜头和剪辑技巧相结合的风格”。

第一节 蒙太奇

蒙太奇这一概念,无论是影视创作者,还是影视欣赏者,都必须对它的含义、特征、功能、类型等,有深刻透彻的了解,才能真正理解影视作品。蒙太奇作为影视艺术的一种表现手段和方法,贯穿着从剧本创作到拍摄、剪辑等影视作品制作的整个过程。蒙太奇伴随着影视的产生而产生,也伴随着影视技术的不断发展而发展。当前的影视作品中,蒙太奇手法无论是理论实践上,还是美学特征上,都变得越来越成熟和丰富。

一 蒙太奇理论的发展历史

蒙太奇的产生与电影密不可分,而电影的产生又与照相术不可分割。早期,电影发明者就是从照相术的静止图像中获得灵感,从而创造出可以连续获得图像的摄像机。

电影创始人路易·卢米埃尔兄弟在 1896 年用十来段胶片结合在一起

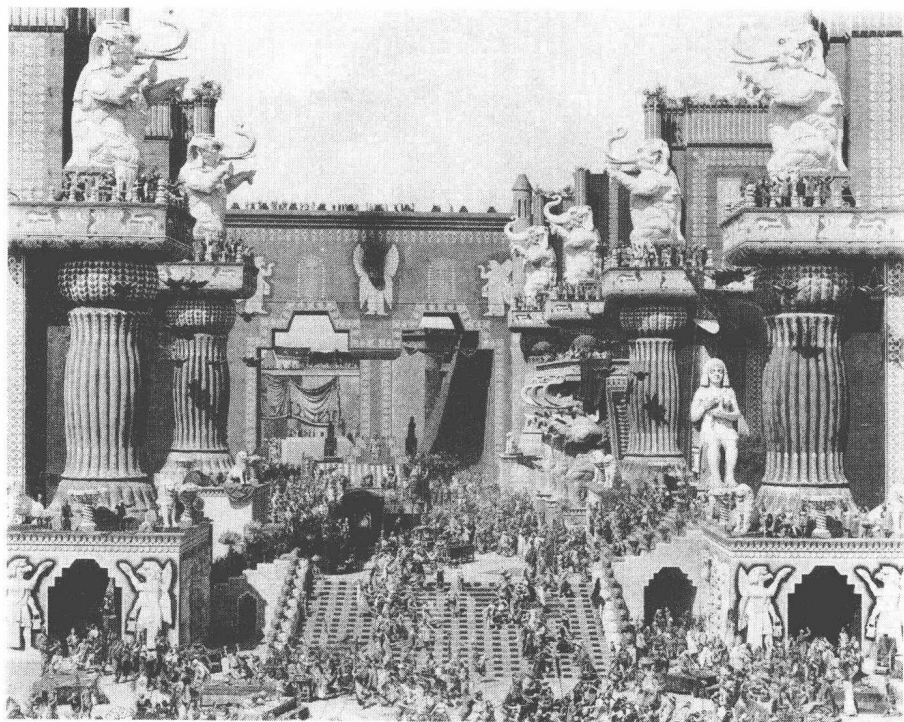
组成影片《沙皇尼古拉二世的加冕》;1897年他们又将30段骑兵学校马术的表演组成影片,它能连续放映30分钟。当然,卢米埃尔兄弟的制片方法简单,他们只知道连续拍摄,即用摄影机对准一个场景,不间断地拍完胶片,他们不知道停拍。因此,他们的影片仅仅是一种新技术的简单游戏,也缺乏蒙太奇构思。但它们是后来蒙太奇的雏形。

早期的乔治·梅里爱与卢米埃尔一样,只知道连续拍摄,不知道停拍。一个偶然的机会:有一天,梅里爱在连续拍摄时胶片突然卡住不动了,故障排除后,原来想拍摄的连续性景象不存在了,重拍的画面与此前拍摄的画面之间出现了跳跃。于是,梅里爱发现了停拍。从此,电影开始具有“分解与组合”的特性,不同场景下拍摄的镜头组接在一起也开始具有叙事功能。梅里爱在1899年拍摄的《灰姑娘》与1902年拍摄的《月球旅行记》,都具有这样的功能特性。尽管镜头的组接简单,也没有理解到这种组接的巨大意义,但他比卢米埃尔前进了一步,显示了蒙太奇的初步萌芽。

与此同时,英国电影学派勃列顿学派与美国导演埃德温·鲍特也都在积极寻找电影独特的结构方式。英国学派给电影带来了蒙太奇。1899年詹姆斯·威廉运用停机技术拍摄的《莱亨赛船》让我们看到了最初戏剧性的蒙太奇的诞生。1900年他拍摄的《中国教会被袭击》,运用了交叉蒙太奇手法,标志着电影进入了一个新的时期。勃列顿学派的斯密士,在《玛丽·珍妮的灾难》中运用了全景与特写的交叉蒙太奇,因此,他被许多电影学家视为蒙太奇的真正发明者。

美国导演鲍特,于1902年拍了《一个美国消防队员的生活》,将消防队员的生活素材影片,与演员扮演的抢救母亲和孩子等画面剪接在一起,使电影时空自由的可能性大大提高,也是早期蒙太奇技巧的初步运用。1903年,鲍特拍摄的《火车大劫案》出色地运用了剪辑技术和叙事方法,把14个没有明显时空连接的画面重新组合,并让这些画面在时空中断的情况下具有一定的逻辑连贯性,使之形成一个完整的故事,成为当时电影事业上的一个出色代表。

在蒙太奇的发展过程中,第一个真正自觉、全面、系统、熟练地运用蒙太奇的人是美国导演大卫·格里菲斯。他成功地运用了一系列蒙太奇手法,如《凄凉的别墅》(1909)中的平行蒙太奇,而《党同伐异》(1916)中的“最后一分钟营救”将平行交叉蒙太奇发挥到了极致,至今仍是电影史上的经典;摄影上运用不同机位、不同景别和移动摄影,特写、大远景、近景镜头等方法;剪辑上运用节奏、“闪回”、“化”、“圈入圈出”、“淡入淡出”等技巧。格

《党同伐异》剧照

里菲斯在电影领域的成绩是突出的,他将影片的构成单位由场景改变为镜头,打破了戏剧的三一律,创造了时空、动作的多样化,丰富了电影句法和电影语言,将蒙太奇技术推向了高峰。但是他凭直觉和对电影事业的热爱进行创作,没有把蒙太奇方法条理化、系统化。他仅仅把蒙太奇当作一种表现戏剧故事的技巧手段,而没有理解它的本质,更没有探索其内在规律和价值意义。

蒙太奇理论的形成要归功于20年代的苏联电影大师,如库里肖夫、爱森斯坦、普多夫金等人。他们在吸收格里菲斯等前人蒙太奇技术的基础上,力求探索电影新的表现手法,其探索主要集中在对蒙太奇的实验与研究上,形成蒙太奇学派。他们认为,单个镜头不具备明显、独立的叙事功能,只有将镜头组接在一起才具有功能意义;同时,相同的镜头通过不同的组接会产生不同的意义。他们的理论是对格里菲斯的表现手法的进一步发展。他们通过一系列经典影片,如《战舰波将金号》、《母亲》等,实现了蒙太奇的实践论证。

《战舰波将金号》剧照

爱森斯坦是早期苏联蒙太奇的狂热探索者。他提出了“引人入胜的蒙太奇”即杂耍蒙太奇的概念,认为只要能抓住观众,使其接受作者的观点,可以运用强烈的镜头、插曲或节目来达到所要表达的效果。爱森斯坦把辩证法引入蒙太奇理论,强调对列镜头之间的相互冲突,提出了镜头对列论(即冲突—细胞说)。他认为,单独的镜头只是“图像”,只有组接这些镜头使之形成具有“高度激动的充满情感的叙述”,才能形成新的有意义的“形象”,从而使创作者和观众一同感受这种蒙太奇的力量。因此他认为,“两