

普通高等教育“九五”国家级重点教材
教育部体育卫生与艺术教育司推荐

影视鉴赏

彭吉象 主编



YING SHI JIAN SHANG

高等教育出版社

普通高等教育“九五”国家级重点教材
教育部体育卫生与艺术教育司推荐

影 视 鉴 赏

彭吉象 主编

ND1117



高等教育出版社

(京)112号

图书在版编目(CIP)数据

影视鉴赏/彭吉象主编;王志敏等编著. —北京:高等教育出版社,1998

ISBN 7-04-006374-3

I. 影… II. ①彭… ②王… III. ①电影—鉴赏②电视—艺术—鉴赏 IV. J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 11594 号

*

高等教育出版社出版

北京沙滩后街 55 号

邮政编码:100009 传真:64014048 电话:64054588

新华书店总店北京发行所发行

化学工业出版社印刷厂印装

*

开本 850×1168 1/32 印张 8.625 字数 220 000

1998 年 7 月第 1 版 1998 年 7 月第 1 次印刷

印数 0 001—10 389

定价 16.80 元

凡购买高等教育出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页等
质量问题者,请与当地图书销售部门联系调换

版权所有,不得翻印

内 容 提 要

本书为普通高等学校美育(含艺术教育)系列教材之一,系教育部体育卫生与艺术教育司推荐使用的“九五”国家级重点教材,国务院副总理李岚清在百忙中为包括本书在内的普通高等学校美育(含艺术教育)系列教材写了序言。

本书以电影作品鉴赏为主,介绍和论述了影视艺术的审美特性、影视艺术审美基础、影视艺术的历史发展和影视艺术的审美鉴赏等知识和理论,内容设置熔知识性、理论性、启发性和鉴赏性于一炉,有助于提高大学生的影视艺术作品鉴赏能力、审美水平和艺术修养。

本书既可作为普通高等学校文化素质教育,特别是审美和艺术教育教材,也可作为青年人提高审美水平和艺术修养的自学读物。

序 言

李 岚 清

普通高校美育(含艺术教育——下同)选修课教材陆续出版了。这是一项开拓性的工程,在我国尚属首次。这是全国广大美育工作者多年辛勤劳动的集体成果,字里行间都凝聚了他们的心血。无疑,这套教材的出版,对高等学校全面贯彻党的教育方针,加强社会主义精神文明建设,提高大学生的全面素质,都有重要意义。

美育,是党的教育方针的重要组成部分,是对青少年进行全面素质教育的重要内容。因为,美育不仅是人类认识世界、改造世界的重要手段,也是实现人类自身美化、完善人格塑造的重要途径。美育有着独特的功能和作用,这是其他教育所无法替代的。培养人,提高人的素质,最根本的问题是要提升人的精神境界。美育的最终意义,就在于使人的情感得到陶冶,思想得到净化,品格得到完善,从而使身心得到和谐发展,精神境界得到升华,自身得到美化。教育的根本任务,是要培养有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人,人的全面发展是我们教育工作的基本出发点。不论是基础教育还是高等教育,都应高度重视美育,都应把全面提高学生素质作为主要目标。离开了这个基本点,就谈不上教育教学质量。

党的第十四届六中全会提出了加强社会主义精神文明建设的战略任务。《决议》指出,社会主义精神文明建设是社会主义社会的重要特征,是现代化建设的重要目标和重要保证。同时,还具体提出了提高全民族的思想道德素质和科学文化素质的任务和要

· 1 ·

求。自然,社会主义精神文明建设也是社会主义学校的重要特征、目标和保证,提高全民族的思想道德素质和科学文化素质也是社会主义学校的总的任务和要求。离开了这个总的要求,我们的学校教育就会失去方向。要加强社会主义精神文明建设,要全面提高学生的思想、道德、文化素质,就必须在加强智育的同时,不断加强德育、美育和体育。否则,就不是全面发展,就不能保证学生全面素质的提高。

普通高校加强美育,主旨在于“育人”,因而首要任务,是要教育学生逐步树立马克思主义的审美观。审美观是关于美、审美、美的创造等问题的基本观点,是世界观、人生观的重要组成部分。马克思主义的审美观,是我们时代最正确、最进步、最高尚的审美观。所以,学校必须要以马克思主义的审美观念教育学生,培养他们正确的审美理想,健康的审美情趣,提高对美的感受力、鉴赏力、表现力和创造力。同时,要以美引善,提高学生的思想品德;以美启真,增强学生的智力;以美怡情,增进学生的身心健康。总之,要促进大学生全面、和谐的发展。

近几年来,由于党中央、国务院的关心、重视,以及各级教育部门和广大美育工作者的积极努力,普通高校的美育有了较快的发展,取得了明显的进步。但是,从教育的全局来说,美育仍然是一个薄弱环节,还有很多问题亟待解决。现在,教材建设已经进步了,还有师资队伍问题、设施设备问题、经费问题,等等,需要各方面通力合作,不懈努力,尽快落实。

为了贯彻落实《中国教育改革与发展纲要》,全面贯彻教育方针,培养面向 21 世纪全面发展的优秀建设人才,希望各级教育部门和学校的领导同志,要转变观念,把美育作为全面提高学生综合素质的重要途径之一,高度重视并切实加强审美教育,为开拓美育工作的新局面继续做出贡献。

1997 年 5 月

目 录

第一编 影视艺术审美总论

第一章 影视艺术概说	1
第一节 影视艺术的诞生与发展	1
第二节 作为大众文化的影视艺术	10
第二章 影视文化特性	21
第一节 影视艺术的社会性与时代性	21
第二节 影视艺术的民族性与国际性	29
第三节 影视艺术的文化品格与艺术创新	38

第二编 影视艺术审美基础

第三章 影视艺术创作	46
第一节 影视艺术的创作流程	46
第二节 影视剧本的编剧与改编	63
第三节 影视艺术是集体创作的产物	67
第四章 影视艺术特性	73
第一节 影视艺术的画面	73
第二节 影视艺术的声音	86
第三节 影视艺术的蒙太奇	95
第五章 影视美学特性	105
第一节 造型性与运动性	105
第二节 逼真性与假定性	123

第三编 影视艺术的历史发展

第六章 世界电影的历史发展	137
----------------------------	-----

第一节	世界电影艺术的形成和成熟时期(1895—1945)	138
第二节	世界电影艺术的发展时期(1945—)	162
第七章	中国电影的历史发展	175
第一节	旧中国电影(1905—1949)	175
第二节	新中国电影(1949—)	183
第三节	港、台电影与海外华人电影	195
第八章	电视艺术的历史发展	199
第一节	电视的诞生与发展	199
第二节	中国电视艺术的发展	210

第四编 影视艺术的审美鉴赏

第九章	影视艺术的鉴赏方法	221
第一节	影视鉴赏是审美的再创造	221
第二节	影视艺术表现手段的鉴赏	224
第三节	影视艺术风格的鉴赏	239
第十章	影视评论	244
第一节	影视评论的意义、作用与特点	244
第二节	影视评论的写作	253
附录:中外著名影片选目		261
后记		265

第一编 影视艺术审美总论

第一章 影视艺术概说

第一节 影视艺术的诞生与发展

自从澳大利亚 7 万年前的岩画被发现后,人类的文化史与艺术史显得更加悠久。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,只有电影和电视是最年轻的现代艺术,也只有电影和电视,是我们惟一知道其诞生日期的艺术种类。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

电影和电视作为 20 世纪最重要的文化现象,首先是新技术的发明,然后才导致新艺术的诞生。完全可以这样说,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、电视是惟一产生于现代科学技术基础上的姊妹艺术。

电影的诞生与发展离不开现代科学技术。

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《水浇园丁》、《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,观众中有入吓得大叫,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。我国拍摄的第一部故事片,是 1913 年摄制的《难夫难妻》。

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,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,尤其是多声道立体声系统的出现,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象力的表现手法,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,下一个世纪的电影也必将发生巨大的变化。

电视的诞生与发展同样离不开现代科学技术。

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。以家庭录像机、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、高清晰度电视等为代表的一批新媒介的发展层出不穷,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)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。有线电视可以开辟出诸如新闻频道、文艺频道、电影频道、教育频道、儿童节目频道等多个频道供观众选择。在一些发达国家,有线电视甚至多达几十个频道,有的还具有双向服务功能。卫星直播电视不同于过去需要地面站接收并转送的卫星传送方式,是一种家庭拥有专门天线便可接受卫星直播节目的新的媒介形式,它在电视事业发展中具有划时代的意义。

世纪更迭之际,现代高科技的迅猛发展改变着人类社会的面貌,电视、电子计算机、多媒体技术、光缆通信、信息高速公路……它们的出现正将人类带入一个全新的世界。专家们已经在探讨,

21 世纪会不会出现另外一种崭新的艺术,它将成为电影、电视姊妹艺术中新一员。除了高清晰度电视、电子计算机多媒体技术以及全球信息网络已相继投入使用外,一些新技术的研究正在进行。例如,据美国《发现》月报报道,美国华盛顿大学人体界面技术研究室正在研究一种装置,它可以使图像无需电影银幕或电视屏幕,直接以三维方式进入人的视野和大脑,这种装置被称为利用激光扫描在人的视网膜上直接成像的虚像视网膜显示器(VRD)。“这项研究一旦成功并获得使用,比现行电影还要逼真的足以乱真的影像将被‘当空看到’(横空出世)。”《中国科学报》在转载这则报道时所加的大字标题是:‘没有荧光屏的电视机并非天方夜谭’。”^①显然,随着信息时代的到来,现代高科技革命不仅正在改变着人类的生活方式,而且也必将为人类文化艺术开辟一个崭新的领域。

二、综合艺术的结晶

影视艺术是建立在现代科学技术基础之上的综合艺术。正因为如此,虽然戏剧艺术也是一种综合艺术,但戏剧艺术的综合性与影视艺术的综合性有着鲜明的区别。对于影视艺术来说,其综合性建立在技术性基础之上,综合性与技术性具有辩证统一的关系。

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

① 转引自王志敏:《现代电影美学基础》,中国电影出版社1996年版,第27页。

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。正如法国著名电影史论家乔治·萨杜尔所总结的:“一种艺术决不能在未开垦的处女地上产生出来,而突如其来地在我们眼前出现,它必须吸取人类知识中的各种养料,并且很快地就把它们消化。电影的伟大就在于它是很多艺术的综合。”^①显然,乔治·萨杜尔的这一结论也同样适合于电影的姊妹艺术——电视艺术。

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

① 乔治·萨杜尔《世界电影史》,中国电影出版社1982年版,第7页。

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《孙中山》片头,熊熊大火映衬下的孙中山头像特写造型;《红高粱》片尾,那无边无际的红彤彤的高粱,都显示出影视艺术造型性的巨大生命力。

此外,影视艺术又从音乐中吸取了节奏感与感染力,使音乐成为影视作品概括主题、抒发情感、渲染气氛的重要艺术手段,影视歌曲更是成为影视艺术美的重要组成部分。音乐这一长于抒情的听觉艺术元素,大大丰富了影视艺术的感染力。尤其是以中央电视台春节晚会为代表的大型综合性文艺晚会,吸收了音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、杂技等各种艺术的特长,内容丰富多彩、形式生动活泼,民族特色鲜明,气氛浓烈欢快,受到全国城乡亿万人民群众的热烈欢迎。每年一度的电视春节晚会已经成为我国人民春节期间一项不可缺少的重要内容,突出表现了综合性文艺晚会的巨大魅力。此外,其他重大节日或重大活动举办的电视综合性文艺晚会,也都受到了广大群众的喜爱与欢迎。

影视艺术综合性的美学特性绝不仅限于各种艺术元素的有机融汇,这种综合性突破了艺术学的层次,更加集中地反映在美学层次上的高度综合性,体现为再现性和表现性的统一、纪实性和抒情性的统一、技术性与艺术性的统一,使得影视艺术成为迥异于其他艺术种类的一种独立艺术。因此,我们认为,影视艺术的综合性更多地体现出与其他艺术的共性,各种艺术的多种元素被影视所同化与吸收,发生了质的变化,使影视艺术成为时空综合的视听艺术。而影视艺术的技术性更体现出鲜明的个性,没有现代科学技术的发展进步就没有影视艺术;正是在技术性中显现出影视艺术独特的个性色彩。