

PUP6

艺术与设计类规划教材

21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

影视艺术概论

YINGSHI YISHU GAILUN

主 编 梁 颐

精选国内外经典案例

揭开影视艺术神秘面纱

读她千遍不厌倦

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

影视艺术概论

主 编 梁 颐

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

全书分为本体篇、内容篇、发展篇3个部分,内容包括电影的诞生与发展、世界电影的流派、中国电影的历史步履、电视艺术与文化、影视艺术的语言、影视作品的内容配置、电影的类型、电视艺术节目分类和新媒体与影视艺术的发展。

本书结构严谨、内容丰富、条理清晰、理论明确易懂,选材深度、广度适当,可作为影视艺术相关专业的教材,也可作为对影视艺术感兴趣或从事相关活动人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

影视艺术概论/梁颐主编. —北京:北京大学出版社, 2013.1

(21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材)

ISBN 978-7-301-20896-0

I. ①影… II. ①梁… III. ①电影理论—高等学校—教材 ②电视理论—高等学校—教材 IV. ①J90

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第139823号

书 名: 影视艺术概论

著作责任者: 梁 颐 主编

策 划 编 辑: 赖 青 李彦红

责 任 编 辑: 刘国明

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-20896-0/J · 0449

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: pup_6@163.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

787mm×1092mm 16开本 10.25印张 234千字

2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

定 价: 46.00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

前言

作为20世纪最伟大的发明之一，影视艺术一出现，就具有其他艺术所望尘莫及的神奇力量。它改变了人们的生活方式和意识形态，被人们广泛关注。

影视艺术的神奇和魅力不仅在于它是具有高科技含量的艺术，而且在于它作为现代社会强有力的大众传播和娱乐媒介，顷刻间就改变了人们的生活方式，占领了人们相当一部分的物质空间和精神空间。随着媒介技术的不断进步，影视艺术在人们的生活中扮演着越来越重要的角色，不仅成为人们日常生活休闲、娱乐的主要方式，而且在学科学习中占有重要的地位。

影视艺术的科学性、专业性，要求学习这个领域的人，或者与这个领域相关的人，掌握系统、全面的影视艺术知识。

那么，什么是影视艺术？在影视艺术的历史长河中，都发生过什么？影视艺术的具体内容通过哪些形式得以表现？为什么灰姑娘和美人鱼的题材总是出现？为什么是由这几位演员来出演这部影片？也就是说，影视作品的题材、演员是如何选定的？网络、手机新媒体的繁荣对影视艺术的未来影响如何……

相信这些问题是每个学习影视艺术或者对影视艺术感兴趣的人都会遇到并且想要搞清楚的。本书的编写思路就是针对这些疑惑，逐一全面阐释影视艺术这个领域的知识，让读者少走弯路，很快进入神秘的影视艺术大门，领会其中的关键所在，从“门外汉”成为“圈内人”，并使读者通过行之有效的理论学习，能够快速将理论有效地应用于实践。

为了帮助读者真正地学以致用，在实践中得心应手地运用所学的理论知识，本书分为3部分共9章。

第1部分为本体篇，包括前5章，主要阐释影视艺术本质和最基本的内容，让读者知道究竟什么是影视艺术。为了使读者成功地迈出从“门外汉”成为“圈内人”的第一步，前3章主要给电影画像，勾勒出一幅电影发展的示意图，使大家对电影产生清晰而明确的印象。通过前3章的学习，读者可以认识和把握电影诞生及诞生以来的发展情况，脑海中能够快速形成清晰的电影发展脉络，对经典影片等形成比较全面、清晰的认知。第4章主要介绍电视艺术及电视文化的大众消费特点，通过本章的学习，读者可以对电视艺术产生明晰的认知。第5章主要介绍了影视画面、镜头、构图、影视声音及蒙太奇。前5章学习结束后，读者就初步掌握了专业人士必须知道的基本理论知识。

第2部分为内容篇，包括第6、7、8章。顾名思义，通过这3章的学习，读者可以了解“内容”这个影视作品最重要的部分，如果没有

“内容”，影视作品也就无从谈起了。第6章介绍了影视作品的内容是如何选择的，包括影视作品根据商业美学选材的规则、母题、大片的基本创意特征和营销特征。第7章主要介绍人们对电影习惯上的分类，包括纪录片、故事片、真人表演的影片和动画片。第8章主要阐释了电视剧、电视艺术节目、电视纪实节目。

第3部分为发展篇，包括第9章。影视艺术的学习是开放、灵活的，而绝不是僵死的。因为影视艺术与时代紧密结合、与技术密切相关，所以第9章结合飞速发展的时代大背景，立足于媒介技术发展的前沿，主要介绍媒介融合时代媒体的发展及其对影视艺术的影响。

为了适应“应用型”人才的培养需要，本书的体系和结构都有所创新，注重基本理论和前沿问题的紧密结合，重视理论知识和实践能力的同时提升，在书籍的实用性上有很大提升。主要特点如下所述。

(1) 系统性。本书系统、清晰、全面地反映了影视艺术的科学体系及最新发展。

(2) 目的性。本书所有章节及内容都是从一个初学者的角度考虑设置，考虑初学者对影视艺术会有什么样的困惑，需要知道什么样的问题，然后有目的地编写，争取达到使读者在不浪费时间、不阅读废话的情况下，高效率地了解影视艺术的相关知识，成为专业人士的学习效果。

(3) 应用性。每章都配有与本章知识点紧密相关的案例，供读者综合运用影视艺术的相关知识分析问题，帮助读者探求影视艺术的真谛。

(4) 前瞻性。本书注意吸收近年来影视艺术领域理论研究的最新成果，联系实践中最新创作的作品。

(5) 趣味性。本书根据内容穿插导入案例、影人名片、经典赏析、应用实例等模块，生动详实，可读性强。还设计了复习思考题，方便读者自己检查学习效果，以点带面，拓宽思维，提高分析、解决问题的能力。

感谢中国传媒大学教授、电视节目研究所所长，也是我的博士生导师陈默先生对我多年来学术和人生道路的引领；感谢中国人民大学新闻学院博士生导师、教育部新闻传播学学科组召集人、全国新闻学研究会会长郑保卫先生对我的指导和帮助；感谢中国传媒大学电影研究所所长、博士生导师苗棣先生对我硕士阶段电影学研究的提升；感谢洛迦诺国际电影节夏季学院学术负责人、瑞士卢加诺大学Giuseppe Richeri教授的邀请，使我能深入参与电影节的各个环节，并进行了较深入的调研；感谢莫斯科大学新闻系顾问、原系主任扎苏尔斯基在中俄大众传媒发展研讨会期间对我的学术研究的影响。

在本书的编写过程中，编者参阅了大量的教材、专著和论文等资料，并在参考文献中列出，在此谨向作者们致以衷心的感谢！由于作者水平有限，书中难免存在不足之处，敬请广大读者批评指正。

编者

2012年6月

目 录

第1部分 本体篇

第1章 电影的诞生与发展3	
1.1 电影的概念.....4	
1.2 电影的发明——存有争议的问题.....4	
1.3 电影的诞生——受到惊吓的观众.....5	
1.4 从“无声”到“有声”——被冷落 与被热爱.....7	
1.5 从“黑白”到“彩色”——先驱者 还是小学生.....8	
1.6 宽银幕、遮幅电影和穹幕电影——被 拉伸和收缩的世界.....10	
1.7 3D电影——海浪在亲吻你的脚.....11	
复习思考题.....14	
第2章 世界电影的流派16	
2.1 美国好莱坞“黄金时代”——流水 生产的电影.....17	
2.1.1 美国好莱坞“黄金时代”的概念..17	
2.1.2 好莱坞电影娱乐工业成功的原因..17	
2.2 法国“新浪潮”电影——反对正 流行的“优质电影”.....19	
2.2.1 法国“新浪潮”电影的概念....19	
2.2.2 法国“新浪潮”电影的理论主张...19	
2.2.3 法国“新浪潮”电影的代表 人物及作品.....19	
2.3 意大利“新现实主义”电影——把 摄像机扛到大街上去.....21	
2.3.1 意大利“新现实主义”电影的 概念.....21	
2.3.2 意大利“新现实主义”电影的 基本特征和基本原则.....21	
2.3.3 意大利“新现实主义”电影的 发展与衰落.....22	
2.4 德国表现主义电影——创造纯精神 世界.....23	
2.4.1 德国表现主义电影的概念.....23	
2.4.2 德国表现主义电影的代表作品....23	
2.5 前苏联“黄金时代”的电影——革命 电影迅猛发展.....24	
2.5.1 前苏联“黄金时代”电影的概念...24	
2.5.2 前苏联“黄金时代”电影的 主要代表作品.....24	
2.6 日本电影的三个流派——展示神秘的 艺术空间.....25	
2.6.1 日本新现实主义电影流派.....25	
2.6.2 日本太阳族电影.....26	
2.6.3 日本新浪潮电影.....26	
复习思考题.....28	
第3章 中国电影的历史步履30	
3.1 早期电影——从光绪年间的“西洋 影戏”开始.....31	
3.2 20世纪20年代的电影——异常混乱与 畸形繁荣并存.....32	

3.2.1	明星公司票房成功引发混乱与繁荣.....	32	3.9.2	当代电影多元化格局的表现特征.....	44
3.2.2	中国电影制片业向现代企业方向发展.....	32		复习思考题.....	46
3.3	左翼电影运动——中国影片第一次获国际荣誉奖.....	34	第4章	电视艺术与文化	49
3.3.1	左翼电影运动的概念.....	34	4.1	电视的诞生与发展成熟.....	50
3.3.2	左翼电影运动的发展及主要作品.....	34	4.2	作为大众消费文化的电视艺术.....	51
3.4	抗战时期电影——五分天下的局面.....	36	4.2.1	电视艺术的概念.....	51
3.4.1	抗战时期电影的含义.....	36	4.2.2	电视艺术与大众消费文化.....	51
3.4.2	抗战时期电影的划分及主要作品.....	36	4.3	电视文化对消费社会的引领和建构.....	52
3.5	战后电影——成熟与厚重并存.....	38	4.3.1	电视文化的概念.....	52
3.5.1	战后电影的概念.....	38	4.3.2	电视文化引领和建构消费社会.....	52
3.5.2	战后电影的意义及主要作品.....	38	4.4	电视艺术的接受.....	56
3.6	新中国电影——塑造中华优秀儿女.....	40	4.4.1	电视观众的接受动机.....	56
3.6.1	新中国电影的概念及特点.....	40	4.4.2	文本期待.....	56
3.6.2	新中国电影的主要代表作品.....	40	4.4.3	电视观众接受心理的演变.....	57
3.7	“文化大革命”时期电影——错位艺术.....	41		复习思考题.....	61
3.7.1	“文化大革命”时期电影的含义.....	41	第5章	影视艺术的语言	63
3.7.2	“文化大革命”时期电影的主要作品.....	41	5.1	影视的画面.....	64
3.8	中国现代主义电影——与商业电影同时前行.....	42	5.1.1	影视的镜头.....	65
3.8.1	中国现代主义电影的含义.....	42	5.1.2	影视的构图、光影与色彩.....	68
3.8.2	中国现代主义电影的发展及主要作品.....	42	5.2	影视的声音.....	72
3.9	当代电影格局——乱花渐欲迷人眼.....	43	5.2.1	影视的声音的概念.....	72
3.9.1	当代电影的时代背景.....	43	5.2.2	影视的声音类型.....	72
			5.3	声与画的结合.....	76
			5.4	蒙太奇.....	77
			5.4.1	蒙太奇的概念.....	77
			5.4.2	蒙太奇的由来与发展.....	77
			5.4.3	蒙太奇的分类.....	78
			5.4.4	蒙太奇的魅力所在.....	78
				复习思考题.....	80

第2部分 内容篇

第6章 影视作品的内容配置85	7.2.5 犯罪片——操纵酒市的 《黑社会》.....110
6.1 “商业美学”——明星豪华阵容的 原因.....86	7.2.6 伦理片——在道德与人性 之间挣扎.....110
6.2 大制作电影(大片)的创作——美国的 卖座电影公式.....86	7.3 真人电影与动画片.....116
6.2.1 大片的概念.....86	7.3.1 动画片的概念.....116
6.2.2 大片的基本创意特征.....87	7.3.2 动画片的分类.....116
6.2.3 大片的基本营销特点.....89	复习思考题.....120
6.3 “母题”——动人心弦的力量所在...89	第8章 电视艺术节目分类124
6.3.1 “母题”的概念.....89	8.1 电视剧.....125
6.3.2 “母题”的基本特征.....90	8.1.1 电视剧的概念及特点.....125
复习思考题.....92	8.1.2 我国电视剧的发展.....127
第7章 电影的类型96	8.2 电视艺术节目.....131
7.1 纪录片的概念及特点.....97	8.2.1 电视音乐片的概念.....131
7.2 故事片的概念及分类.....98	8.2.2 电视音乐片的三种类型.....131
7.2.1 西部片——行侠仗义的牛仔...98	8.2.3 电视综艺节目的概念及我国 电视综艺节目的历史发展.....133
7.2.2 科幻片——赚钱的《月球 旅行记》.....101	8.2.4 电视综艺节目的演变及特点...134
7.2.3 惊悚恐怖片——观众享受 恐惧的机会.....104	8.3 电视纪实节目.....136
7.2.4 歌舞片——从一夜功成的 故事开始.....106	8.3.1 新闻专题片.....136
	8.3.2 纪录片.....137
	复习思考题.....139

第3部分 发展篇

第9章 新媒体与影视艺术的发展143	9.2 媒介融合——最具创新潜力的 领域.....146
9.1 新媒体——传媒家族冉冉升起的新 星.....144	9.2.1 媒介融合的概念.....146
9.1.1 新媒体的概念.....144	9.2.2 媒介融合时代媒体发展的 格局与走向.....146
9.1.2 新媒体给传统媒体带来挑战...144	

9.3 手机电视——穿越时空看节目.....	147	9.4 播客——人人都是导演的时代	
9.3.1 手机电视的概念	147	来临了.....	151
9.3.2 手机电视的发展和形势	148	复习思考题.....	153
9.3.3 手机电视内容提供应具备的		参考文献	155
特征.....	149		

第 1 部 分

本 体 篇

第1章 电影的诞生与发展

学习目标:

掌握：电影的概念，无声电影和有声电影的概念。

了解：电影的发明者及诞生历程。

熟悉：电影诞生初期的重要电影作品。

理解：什么是宽银幕、遮幅电影和穹幕电影。

重点掌握：立体电影的概念。

导入案例:

“误打误撞”成就了第一部有声电影

美国于1927年发行了电影《爵士歌王》，如图1.1所示。影片获得观众的喜爱，赢得了高票房。《爵士歌王》以其很少量的对白而被认为是第一部有声电影。其实，《爵士歌王》的成功可谓是“无心插柳柳成荫”，这部电影能成为有声电影纯粹是偶然。影片中，男主角乔尔森在唱完一首歌曲后，随口说了两句话：“等一会儿，等一会儿，我告诉你，你不会什么也听不到。”机缘巧合的是，后期制作时，这两句台词被无意中保留了下来，于是，《爵士歌王》就这样误打误撞地成了有声电影。影片描述了一个青年追求艺术获得成功的故事，一个犹太人的儿子梦想成为在百老汇唱歌跳舞的明星，却遭到家长的强烈反对，因为家长只想让他成为犹太教仪式中的领唱，但是深深热爱爵士乐的儿子一心只想唱流行歌曲……多年后，背井离乡、更名改姓的他终于获得了成功，实现了自己的理想，在旧金山作为一名爵士歌手登上了舞台。

讨论题：为什么只有几句台词的电影《爵士歌王》却能够赢得高票房？

图1.1 世界上第一部有声电影《爵士歌王》剧照

1.1 电影的概念

电影是用电影摄影机以每秒摄取若干格画幅的运动速度，将被摄体的运动过程拍摄在条状胶片上，成为许多格动作逐渐变化的画面；然后经过一定的工艺过程，制成的可以放映的影片。

电影是近代科学技术高度发展的产物，它综合运用了电学、光学、声学、化学等多方面的科学技术成果，为人类创造出了一个亘古未有的、活生生的世界。电影艺术重要科学技术原理是“视觉暂留”。“视觉暂留”现象从人类产生视觉时就有，如在黑暗之中把一根点燃的火柴快速划一圈，就会看到一个完整的光圈。这就是“视觉暂留”现象。科学证明，视像从眼前消失之后，仍在视网膜上保留0.1~0.4秒。依据“视觉暂留”原理，人类最终创造出活动的画面。经过多次试验，现代电影以每秒钟24个画格的速度拍摄和放映，每个画格在观众眼前停留1/32秒，于是电影胶片上一系列连续的、原本静止的画面，放映后便成为活动的影像。

1.2 电影的发明——存有争议的问题

是谁发明了电影？这是个有争议的问题。

有些人认为是卢米埃兄弟发明了电影。这些人强调，世界上最早的电影《工厂的大门》就是卢米埃兄弟制作的。虽然这部影片的内容和表现手法都是极其简单的，片长也很短，但却是世界上第一部影片，因此是世界各国大学学习电影艺术学生的必看片目之一。《工厂的大门》在当时不仅引起了观众的震惊，好评如潮，而且在20世纪70年代由来自意大利、法国、英国、美国、前苏联、瑞士和联邦德国的19名专家学者组成的评委委员会上，被评定为“有史以来世界一百部最佳影片”的第45名。因为《工厂的大门》在电影史上占有如此重要的地位，所以卢米埃兄弟的法国同胞倾向认为是卢米埃兄弟发明了电影。并且，他们认为，在爱迪生发明“电影视镜”后，是法国里昂照相器材厂厂主卢米埃兄弟，把爱迪生的发明改造为“连续摄影机”，终于制成了当时最完善的既能拍摄、放映，又能洗印的功能完备的活动电影机。

影人名片

影人：卢米埃(或译为卢米埃尔)兄弟(Auguste Marie Louis Nicholas, 1862—1954; Louis Jean, 1864—1948)

国籍：法国

职业：导演

主要成就：学习电影、电视，没有人能够忽视或回避谈论卢米埃兄弟，如图1.2和图1.3所示。如果我们找寻电影的最初源头，就必须从这兄弟俩说起，因为他们对电影的发展做出了巨大的贡献。卢米埃兄弟改造了美国发明家爱迪生所创造的“西洋镜”，使其活动影像能够借由投影而放大，让更多人能够同时观赏。1895年12月28日，法国巴黎卡普辛路14号大咖啡馆的地下室，在潮湿和昏暗的环境中，卢米埃兄弟放映了几部短片：《工厂的大门》、《拆墙》、《婴儿喝汤》、《火车进站》。历史永远不会忘记，就在那天晚上，首次公开面世的《工厂的大门》等短片，成为世界电影的开山作品。

但也有人认为是爱迪生发明了电影。因为是爱迪生在1889年发明了“电影视镜”，而卢米埃兄弟是在爱迪生发明的基础上才制作出了电影。爱迪生是美国人，因此，通常美国人倾向于认

为爱迪生是电影的发明者。“电影视镜”像一只大柜子，上面装上放大镜，里面是10多米长的凿孔胶片，首尾相接，绕在一组小滑轮上。马达开动后，胶片就以每秒46格的速度移动放映，这是现代电影机的雏形。

那么，究竟是谁发明了电影呢？其实，他们都是电影的发明者。因为他们都对电影的发明做出了不可磨灭的贡献。所以，不能否认他们之中任何一个人的功绩。

经典赏析

片名：工厂的大门(*Lunch Hour at the Lumiere Factory*)

看点：《工厂的大门》是1895年由路易·卢米埃摄影的法国影片，片长仅一分多钟，但作为世界上第一部影片，在电影史上占有重要地位。

剧情：《工厂的大门》表现了法国里昂卢米埃工厂放工时的场面，卢米埃工厂大门缓缓打开，一群头戴缎带羽帽、身穿紧身上衣、腰系围裙的女工走出来了，如图1.4所示。一群手推自行车的男工接着走出来。与这一百余名鱼贯而出的工人行走的方向相反，厂主乘坐由两匹骏马拉着的一辆马车进入工厂。女工们一边躲避车辆，一边轻盈地快步行走，表现出轻松欢乐的情绪。然后，工厂门卫走过来，关闭了工厂大门。影片创作意图表现鲜明。卢米埃用放工时工人队伍的浩大场面和欢快情绪，展现了工厂规模的宏大，以表达自己内心的喜悦和自豪。

图1.2 童年的卢米埃兄弟

图1.3 成年的卢米埃兄弟

图1.4 《工厂的大门》中的画面

1.3 电影的诞生——受到惊吓的观众

1895年3月22日，在巴黎科技大会上，卢米埃兄弟第一次放映了他们摄制的《工厂

的大门》，12月28日，这部影片公开放映，这一天便是电影的诞辰。《工厂的大门》给当时的观众带来的是无与伦比的新奇感受，但卢米埃兄弟的另一部早期影片《火车进站》带给观众的却是恐怖的感觉。还有一些早期的电影，观众会被影片中只有头部或者一只手的特写镜头吓倒。可以说电影是伴随着观众受到的惊吓、恐怖等类似的体验而诞生的。

人类现在已经具有了观影体验，尤其是现在的儿童，几乎是从能看东西开始接触电视、电影画面，除了电视节目，电视上还会放映电影，有些儿童也会到电影院观看电影。即使在偏僻的农村，儿童也能根据各地风俗习惯的不同，会在红白喜事或者庆祝节日等场合观看在室外放映的影片，从而具有了观看电影电视的体验，如图1.5所示。

现在的人们在观看电影、电视的过程中，不会因为头部、四肢等的特写镜头而感到惊奇或者恐惧。但是在电影被发明之前，人类是没有任何观影体验的。因此，当人们第一次看到屏幕上出现的物体和场景时，会有我们今天难以想象的反应。从《火车进站》开始，工业时代的人们在荧幕上看见火车进站的时候，恐惧和逃跑的情绪和行为恰恰表明了一个崭新的观影时代的到来。

图1.5 孩子骑在大人脖子上看露天电影

经典赏析

片名：火车进站(*Arrival of a Train at La Ciotat*)

看点：

(1)《火车进站》是1896年2月20日上映的法国电影，时长50秒，是卢米埃兄弟拍摄的世界第一批影片之一，也是电影史上第一部公开放映的收费电影。

(2)《火车进站》创造了电影史上著名而富有传奇色彩的观影效果。当《火车进站》向观众展现火车进站的画面时，观众被活生生的影像吓得忍不住尖叫并四处逃窜。因为他们担心被冲过来的火车撞到，所以离开座位，惊惶四散，如图1.6所示。这种观影情况对于今天有着丰富观影体验的我们，是很难想象的。由于观众的反应强烈，《火车进站》成为了电影史上可圈可点的一部影片。

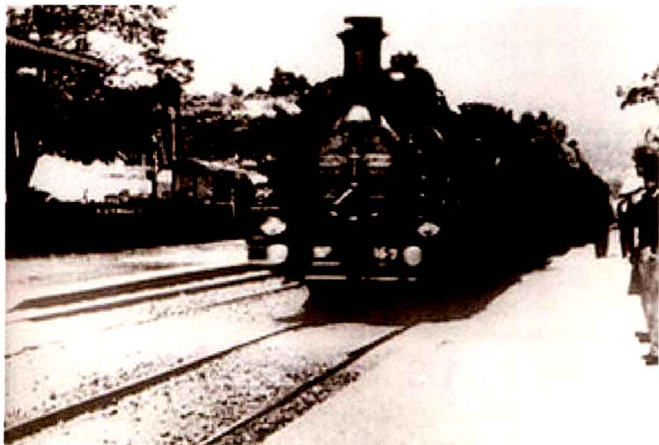

图1.6 《火车进站》中曾让观众落荒而逃的镜头

剧情：《火车进站》描述了蒸汽机车牵引着客车，从远处渐渐地驶进车站的场景。影片中，火车头由画面左下角滑出镜头，然后，火车停稳，旅客人头攒动上、下火车，人群在镜头前摇晃行走，接着，火车驶离车站，影片结束。

1.4 从“无声”到“有声”——被冷落与被热爱

电影诞生之后的命运如何？这在电影发明之初是一个令人困扰的问题。当时的人们不会想到一百多年后的今天，电影对人们产生的极大影响和在人们生活中占有的重要地位。因为，电影在诞生初期，还不能算是一门艺术，它只是机械地记录生活场景，拍摄的时候，摄像机的位置甚至始终固定不动，使得镜头缺乏艺术表现力和感染力。因而最早期的电影只是被人们当做一种新鲜事物，当人们的好奇心得到满足以后，电影很快就“门前冷落鞍马稀”，可谓备受冷落。

如何使电影受到人们的喜爱呢？如何使电影成为一门独特的艺术并登上大雅之堂呢？为此，艺术家们做了许多的努力。他们赋予电影以完整的故事结构、多变的艺术手段以及丰富的电影画面内涵等。众人的才华和努力，终于使电影成为了具有欣赏价值的艺术。

电影艺术的发展经历了从“无声”到“有声”的过程。无声电影又称“默片”，指只有活动影像(画面)演示，没有声音伴随的影片。

早期的电影是无声的，片中人物的语言通过字幕间接传达。无声电影拍摄和放映的运转速率为每秒16格画幅。无声电影时期，电影是纯视觉艺术。观众只能看到活动的画面和人物讲话时一张一合的嘴，却听不到说话声。后人称这个阶段为“默片时代”，电影的这一时代经历了约30年时间。

相反相成的规律在艺术上体现得很充分。例如，无声的缺憾，却恰恰成就了电影艺术视觉表现能力的提升。无声的缺憾，使得当时的电影艺术家在视觉表现手段方面充分挖掘，并取得了辉煌的成就。无声电影在艺术上精益求精，它不靠语言——台词，而是靠动作、画面——电影语言取胜。无声电影不靠一句台词，仅以动作、画面，就可以叙述完整的故事，刻画出生动、形象的人物，表现深刻的主题，体现优美或壮美等不同风格。有些电影学者，很偏爱和推崇无声电影。他们认为因为缺乏语言的表现，无声片相对只有很少的戏剧因素，更合乎电影以画面表现为主的本性，更加纯粹。甚至在某种程度上，无声片拥有有声电影无法替代的魅力。因为人类普遍有这样的感官体验，当人的某一种感觉器官被遮蔽之后，人的其他感觉器官会更加敏锐。例如，当人的眼睛被遮住之后，耳朵会对声音更加敏感。反之亦然。

无声电影在一定的历史阶段受到了人们的喜爱。无声电影时期，诞生了一大批电影艺术大师，如梅里哀、格里菲斯、卓别林、爱森斯坦、普多夫金等，他们在电影创作实践中积累和完善了一套成熟的表现艺术。卓别林的《淘金记》、爱森斯坦的《战舰波将金号》、普多夫金的《母亲》等，都是具有非常高艺术价值的经典无声影片。由于无声电影的魅力，无声电影获得了“伟大的哑巴”的美称。

但是，电影无声毕竟削弱了环境的真实性和艺术美感，影响了这两者的和谐统一，因此，无声电影面临的必然是被冷落的命运。无声电影在圆满地完成了人们的视觉审美需

求之后，却难以满足观众的全方位感官需求。科学技术的发展，终于使观众的要求得以实现。光电管出现以后，有声电影诞生并开始了自己绚烂夺目的艺术之旅。

有声电影，即有活动影像(画面)演示，并伴有声音(语言、音乐与音响效果)的影片。

观看有声电影的时候，观众既能在银幕上看到画面，又能同时听到剧中人的对白、旁白，以及解说、音乐。第一部有声电影是1927年放映的在好莱坞拍摄的《爵士歌王》，这是一部同时拥有音响、对白、音乐和歌唱的影片，它标志着电影这门新兴的艺术，因具备了画面和声音两种艺术表现手段而走向成熟。

有声电影诞生初期，无声电影艺术大师们曾经对有声电影表达过强烈的抵触、贬斥情绪。不可否认，早期有声电影在技术和艺术上的幼稚，曾对无声电影蒙太奇艺术的精妙产生过不良影响，但随着它在技术和艺术上的不断发展，逐渐成为了电影艺术的主流，以锐不可当的势头成为电影发展的主流，许多无声电影大师不仅开始接受有声电影，甚至开始尝试有声电影的创作。

1.5 从“黑白”到“彩色”——先驱者还是小学生

我们生活的世界是五颜六色、缤纷绚烂的，现在看到的影视片大多数是还原出世界本来颜色的彩色片，生动、逼真，赏心悦目。但是在电影诞生初期的几十年里，却是黑白片主导着电影世界。为了能够让人们看到和自然世界一样五彩缤纷的影片，电影艺术工作者们可谓绞尽脑汁，费尽心思。电影史上著名的大师，甚至做着在我们今天看来，是小学生在做的事情：用彩笔涂染画面。

爱森斯坦在制作《战舰波将金号》的过程中，为了让“黑旗”变成红旗，以手工涂色方式，给影片逐格涂上红色，就像小学生画画一样。这项工作的费时、费力程度可以想象。然而，电影艺术工作者的辛苦也得到了令他们欣慰的回报，那就是观众看见鲜艳红旗时的兴奋与欢呼！我国早期的影片也使用过这种方法，如逐格染红女主角的衣服。

孜孜进取、头脑聪慧的电影人不放弃追求彩色影片的努力。1865年，奥地利人科伦

和朗松纳特男爵利用三种不同底片拍彩色照片，这被认为是彩色电影的前身，但这距离彩色电影的诞生还有一段漫长的岁月。直到70年后的1935年，美国导演罗本·马莫里安不惜成本，拍摄了世界上第一部彩色故事片《浮华世界》，如图1.7所示。《浮华世界》根据萨克雷的小说《名利场》改编而成，它不仅是一部出色地利用色彩的影片，也是一部叙事流畅、表演上乘之作。《浮华世界》由米利亚姆·霍普金斯主演，如图1.8所示。在影片中她饰演了名利场女人贝基·夏普的角色，值得一提的是这部影片让她获得了奥斯卡最佳女主角的提名。确切地说，《浮华世界》是第一部好莱坞三色染色工艺的彩色故事片。彩色电影的诞生，三色染色法功不可没。

图1.7 《浮华世界》剧照

三色染色法，即用特殊的摄影机分别在三卷影片上同步