

艺术导论核心通识课系列教材

影视艺术

解读与欣赏

编者 黄薇 李娜

一级出版社
佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

全国先进出版单位
中国十佳教育出版社

艺术导论核心通识课系列教材

影视艺术 解读与欣赏

黄薇 李娜 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

全国先进出版单位
中国十佳教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

影视艺术解读与欣赏 / 黄薇, 李娜编著. —重庆:
西南师范大学出版社, 2014. 1
艺术导论核心通识课系列教材
ISBN 978-7-5621-6578-1

I. ①影… II. ①黄… ②李… III. ①电影评论—高
等学校—教材②电视评论—高等学校—教材 IV. ① J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 315680 号

影视艺术解读与欣赏 黄薇 李娜 编著

YINGSHI YISHU JIEDU YU XINSHANG

责任编辑: 王正端 袁 理

整体设计: 陈昭霓 鲁妍妍

出版发行: 西南师范大学出版社

地 址: 重庆市北碚区天生路 2 号

邮 编: 400715 <http://www.xscbs.com.cn>

电 话: (023)68860895 传 真: (023) 68208984

经 销: 新华书店

排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/32

印 张: 2

字 数: 51 千字

版 次: 2014 年 4 月 第 1 版

印 次: 2014 年 4 月 第 1 次印刷

ISBN 978-7-5621-6578-1

定 价: 10.00 元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。读者服务部电话:
(023)68252507 市场营销部电话: (023)68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室欢迎赐稿, 出版教材及学术著作等。
正端美术工作室电话: (023)68254657 (办) 13709418041 QQ: 1175621129

序

Preface

传播知识、培养人才、科学研究和服务社会是现代大学的四大功能，而培养人才无疑是大学的根本所在。进入 21 世纪之后，随着信息与知识呈几何级数的增长，大学开始从以专业技术人才为主的培养转型为以学生综合素质为主的培养，而怀揣理想的教育，就是要能打开世界的窗户，要有感染学生心灵的力量，要能培养具备远大眼光、通融见识、博雅精神和优美情感的人才。

世界著名的哈佛大学曾指出现代通才教育要使学生达到五项标准：要有最起码的沟通与说服力；对宇宙、社会、人类要有基本的认识，培养独立思考和判断能力；在生活品质上有较高的品位、阅历上有较宽的视野；遇到进退两难时，在道德选择上要有足够的明辨力；在主修科目上能掌握专业性理论、方法与数据，未来可在较深基础上触类旁通，在辅修科目上能实现高层文明的情感教育和完备的人性教育。

党的十八届三中全会针对我国应如何深化教育领域的综合改革，提出了新的教育方针和发展方向。即“坚持立德树人，加强社会主义核心价值观教育，完善中华优秀传统文化教育，形成爱学习、爱劳动、爱祖国活动的有效形式和长效机制，增强学生社会责任感、创新精神、实践能力。强化体育课和课外锻炼，促进青少年身心健康、体魄强健。改进美育教学，提高学生审美和人文素养。”

艺术导论核心通识课系列教材也正是积极贯彻十八届三中全会精神的成果，其目的在于培养学生能够解读和欣赏绘画、雕塑、建筑、平面设计、传统图形、民间艺术、服装、影视、动画、现代设计等方方面面的能力，提升学生的感性审美能力和理性审美批判精神，使学生能够更好地适应“感性经济”“审美经济”和“文化创意经济”的时代发展趋势，能够跟上世界潮流的变化，融通中华与外国文化艺术，从而成为健全的个人和社会中健全的公民。

教材编委会

教材编写指导委员会

主 任：杨继瑞

副主任：郑旭煦 苟朝莉 靳俊喜 殷 俊

教材编写委员会

主 编：胡 虹 殷 俊

编 委：胡 虹 罗晓容 徐岳南 汪维丁 胡大勇 李昱靓

皮永生 谷 博 齐雪源 沈正中 李 娜 杨媛媛

龙圣杰 彭 晓 黄 薇 杨 玲 王 晶 吴 轩

刘 蓉 胡 兰 刘 沁

前言 Foreword

当我们观看一部电影时，我们会为光影图像世界中人物的悲欢离合所感动，也会为壮丽的美景所折服。这些虚幻的光影带给人们如此大的想象空间。电影艺术自 1895 年诞生之日起就决定了它和其他艺术的不同。电影通过声音、画面、剪辑等艺术语言，在屏幕上表现生活，演绎着人类情感的喜怒哀乐。

电影在发明初期，还没有被认为是一种新的艺术，它只是在市井供人们消遣的把戏。这种能动的，新奇的玩意不仅能带来巨额的商业利益，渐渐也被更多的艺术家所认识。1911 年意大利电影艺术家卡努杜发表了《第七艺术宣言》，在宣言中他倡导把电影视为一门新的艺术形式，称它是“第七艺术”“动态的造型艺术”。由此，电影渐渐有了艺术的价值和地位。

随着电影艺术的深入发展，研究电影艺术，鉴赏电影艺术的活动也越来越多。电影是一门合作的艺术，完成一部电影需要编剧、摄影、灯光、造型、演员、音乐及剪辑等共同努力创造。电影鉴赏活动也从最初的新闻介绍发展成由导演、编剧或理论家组成的专业影评人对影片进行的艺术品鉴行为。

在 21 世纪，现代传播媒介迅速发展，影视艺术也从专业教育扩展到综合院校的艺术修养课程。为了给广大非专业学生以及影视爱好者提供更多了解影视艺术的机会，本书将以电影为主，从多方面介绍一些理解和欣赏电影的方法。

目录

Contents

第一章 从故事看电影

- 1 ◀ 一、从故事看电影第一式——
凌波微步
- 2 ◀ 片段分析：《狙击电话亭》
（Phone Booth）之枪击
- 5 ◀ 二、从故事看电影第二式——
排山倒海
- 6 ◀ 片段分析：《疯狂的石头》
（Crazy Stone）之撞车
- 9 ◀ 三、从故事看电影第三式——
千手观音
- 10 ◀ 片段分析：《黑天鹅》
（Black Swan）之迷失
- 13 ◀ 综合分析：《又一年》
（Another Year）

第二章 从画面看电影

- 20 ◀ 一、从画面看电影第一式——
万镜之像
- 21 ◀ 片段分析：《杀手莱昂》（Léon）
之莱昂出场
- 25 ◀ 二、从画面看电影第二式——
移形换影
- 25 ◀ 片段分析：《LOVE》之开篇长
镜头
- 28 ◀ 三、从画面看电影第三式——
活色生香

- 29 ◀ 片段分析：《天使爱美丽》（Le
Fabuleux destin d'Amélie
Poulain）之美丽爱情
- 32 ◀ 综合分析：《被解放的姜戈》
（Django Unchained）

第三章 从声音看电影

- 39 ◀ 一、从声音看电影第一式——
耳听八方
- 40 ◀ 片段分析：《教父 I》（The
Godfather）之复仇
- 43 ◀ 二、从声音看电影第二式——
声东击西
- 43 ◀ 片段分析：《守望者》
（Watchmen）之开篇
- 46 ◀ 片段分析：《雨中曲》（Singin'
in the Rain）之回忆
- 48 ◀ 三、从声音看电影第三式——
大音希声
- 49 ◀ 片段分析：《我们俩》（You
And Me）之悲恸
- 51 ◀ 综合分析：《斯托克》（Stoker）
- 58 ◀ 参考文献

第一章 从故事看电影

看故事，这是大部分人观看电影的第一步。而这里所说的故事主要指电影内容，也就是剧情。它以因果关系为依据将各个事件组成一个整体，含有故事的开端、发展、高潮和结局，并通过剧情进一步塑造人物，体现主题。有趣的剧情，会对剧中人物性格的塑造产生深刻的影响，也会更好地阐释作品的主旨。因此，好的故事、动人的剧情是一部电影的基础。

从故事的角度欣赏电影，要清楚电影故事包括哪些方面。电影编剧用文字为未来影片规定了主题思想、人物塑造、故事情节、剧作结构和电影的表现形式等等，为影片拍摄提供了基础。人们在观看影片时，可以从故事的主题、内容、结构或者人物来进行鉴赏。深刻的主题、跌宕的剧情和丰满的人物都可以成就一部优秀的电影。

一、从故事看电影第一式——凌波微步

看好电影，欣赏好的电影故事，就像坐过山车，此起彼伏高潮迭起。传统的电影情节中，往往会把互相关联的事件按照因果关系结合在一起，把问题不断具体，不断强化，用冲突形式揭示矛盾。这样剧情有推动力，发展较快，有很强的动作感。不管是好莱坞三幕剧^①式的经典叙事方式还是中国传统“起承转合”的行文方法，都在强调上下文之间的关联和承接。

为了让情节向前推动，电影编剧会在每一个关键点上设计

①好莱坞三幕剧是把电影分成开端、发展、结尾三幕。每幕间由一个具体的重要大事件来推动故事情节走向。

矛盾冲突，冲突可以来自于外界，也可以来自于人物内心。可以表现为国家之间、民族之间、集团之间、人和人之间的斗争和矛盾。比如外星人攻占地球，人们不得不去反抗；人生病了，不得不医治等等。而另外一些电影则主要反映人物内心，可能环境没有大的变化，人生也没有过多的起伏，而是主人公有某个未实现的理想，内心不断挣扎反抗想去实现这个愿望。在大部分动作影片里，外界和内心的冲突是相辅相成的，共同塑造复杂的故事和人物。

在传统的电影情节中，电影编剧设计的冲突是环环相扣的，像滚雪球一样，矛盾越来越多、越来越严重，最终成为不可逆转的大事件，主人公必须去面对这些问题解决矛盾。在戏剧性较强的电影中，如何抓住细节做戏，让前后事件连贯，冲突又合理自然，是电影编剧始终考虑的问题。在每个段落里，事件产生矛盾推动情节，冲突环环相扣不断升级，不拖沓不累赘，让观众完全融入到电影的紧张氛围中。

片段分析：《狙击电话亭》（Phone Booth）之枪击

广告推销员斯图同往常一样，在同样的时间和同一个电话

导演：乔·舒马赫

编剧：拉里·科恩

主演：柯林·法瑞尔 / 福里斯特·惠特克 / 凯蒂·霍尔姆斯

制片国家 / 地区：美国

上映时间：2003 年

图 1-1 《狙击电话亭》海报

亭，背着妻子给情人打电话。而这一次他被卷进了电话谋杀事件中不得脱身。整部电影的主场景集中在一个街区的一个电话亭内。主演柯林·法瑞尔扮演男主角斯图，而电话另一头的凶手则只有声音演出。越是简单的场景和少的人物越需要剧情上的奇思妙想，才能牢牢抓住观众的视线。这部低成本惊悚电影在情节的设置上交出了完美的答卷。

在电话亭里接到陌生人的电话而不挂断甚至不离开电话亭，其中的设置既需要有普通人好奇心的驱使，也需要有对陌生人所说话的深深恐惧，更重要的是让人信服。这才能达到仅凭电话就能控制一个人的目的。从接到凶手电话开始，斯图的姓名、住址甚至妻子、情人等隐私就被陌生电话一一道出。在好奇心驱使下斯图想搞清楚对方究竟是什么人——这成为斯图不主动放弃电话的原因。接着矛盾升级，变成斯图不敢放弃电话。其中用了一个枪杀事件升级牵引。

1. 街对面几个女人来用电话亭不成，和斯图产生言语冲突。

2. 凶手电话说自己有枪。与此同时，几个女人去找帮手要反击斯图的嚣张。

3. 斯图电话亭外的玩具机器人被凶手枪击，凶手道出之前的凶杀事件。斯图相信生命受到威胁。

4. 玩具商贩前来争执，斯图担心玩具商被人射杀，给钱打发。

5. 又一个女人前来用电话，仍被拒绝。

6. 几个女人找来一个男人继续说服斯图离开电话亭。并产生言语及肢体冲突。

7. 在肢体冲突之时，凶手远距离射杀了打架的男人。

8. 斯图被误认为是凶手。

这个段落中，怎么才能让斯图在电话亭里动弹不得，怎样才能使他在狭窄的电话亭内受到警察的注意。这个场景里必须让他和外界产生冲突。既然他不能出去，可以让别人进来产生矛盾。因此设计了一群女人要来用固定电话。矛盾需要越来越

图1-2 《狙击电话亭》截图

严重，所以从一个女人、两个女人到一群女人围攻电话亭，不断升级斯图和他人的矛盾。从语言上的大骂演变成肢体冲突。另一条线索电话内的凶手，则在不断威逼利诱，不仅要让斯图

信服还要让斯图害怕才能听从他的指挥。所以在女人用电话的情节中，插入了玩具商贩的细节。凶手从扣动枪的扳机的声音，到机器人被打坏，再用红外线瞄准斯图的身体，让主人公在事件中完全处于被动。两条线索齐头并进，整个场景元素丰富又有张力。

电话中的巨大压力以及电话亭外个体冲突，把这个事件引向了这部分的情节高潮。枪杀事件在整部电影中又有相当大的转折意味。之后警察的到来更让他无法脱身，事件性质不可逆转。

二、从故事看电影第二式——排山倒海

结构就是框架，是影片的组织排列方式。电影结构是电影剧作家根据对生活的认识，按照塑造形象和表现思想内涵的需要，运用电影思维把一系列生活材料、人物、事件等，分轻重主次而匀称地加以组合和安排。

之前说到好莱坞三幕剧也是一种叙事结构。但是随着现代电影兴起，产生了多种电影结构。造成电影结构多样化的原因是社会生活的丰富多彩。从历史沿革来看，为了使其符合生活的规律，电影结构大部分是按照故事发展的逻辑顺序来组织情节，也就是传统的戏剧结构；也有时空交错式结构，打破自然的时间顺序，将不同的时间、空间场面，按照一定的逻辑关系交叉衔接起来；或者打乱故事的逻辑顺序，用几条线索分开叙述一个故事，也许没有唯一的主人公，或者没有贯穿始终的主要事件，甚至将联想、回忆、梦境幻觉都与现实组织起来，从而来表现人的心理活动。比如费里尼 1963 年拍摄的《八部半》^①就是讲述人在压力下梦境和幻觉不断侵入主人公现实生活的一部电影。

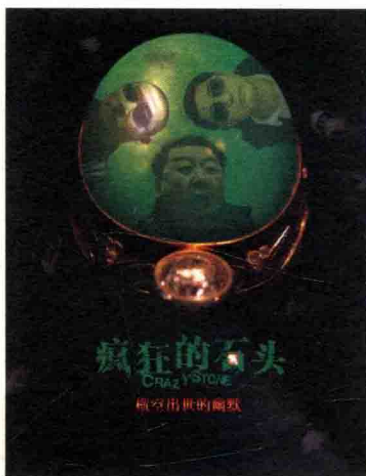
^①又名《8 $\frac{1}{2}$ 》，1963 年意大利导演费德里科·费里尼拍摄。获得第 36 届奥斯卡最佳外语片奖。

一般观众对这样的电影难以理解,因为许多情节看似无意连接,彼此间毫无关联。如果观众把此类电影的时空顺序重新排列,就可以看懂了。而导演正是借不同的结构方式来表述他对世界的理解。这些从20世纪四五十年代出现并逐渐丰富的方式,也逐渐被大众所接受。

片段分析:《疯狂的石头》(Crazy Stone)之撞车

重庆某濒临倒闭的工艺品厂在推翻旧厂房时发现了一块价值连城的翡翠。工艺品厂保卫科科长包世宏的任务是保护好展览期间的翡翠,希望它能卖出天价以改善几个月发不出工资的局面。而开发商冯董为了低价收购厂地派人盗取翡翠。与此同时,本地以道哥为首的小偷三人帮也盯上了翡翠。在各路小偷互相拆台时,演绎了一场搞笑喜剧。这是宁浩导演的低成本长片电影,获得了极高的票房和媒体的赞誉。同时,他的叙述手法也为低成本电影提供了典范。

导演在本片中好几处使用打乱时空顺序的方式,在一起事件中呈现了多视角的叙述。影片开始处,以包世宏在医院看病,谢小盟在索道上不小心扔下易拉罐作为序幕。接着冯董的手下

编剧: 张承 / 宁浩 / 岳小军

导演: 宁浩

主演: 徐峥 / 郭涛 / 刘桦 / 黄渤 /
连晋 / 岳小军

制片国家 / 地区: 中国大陆

上映时间: 2006 年

图1-3 《疯狂的石头》海报

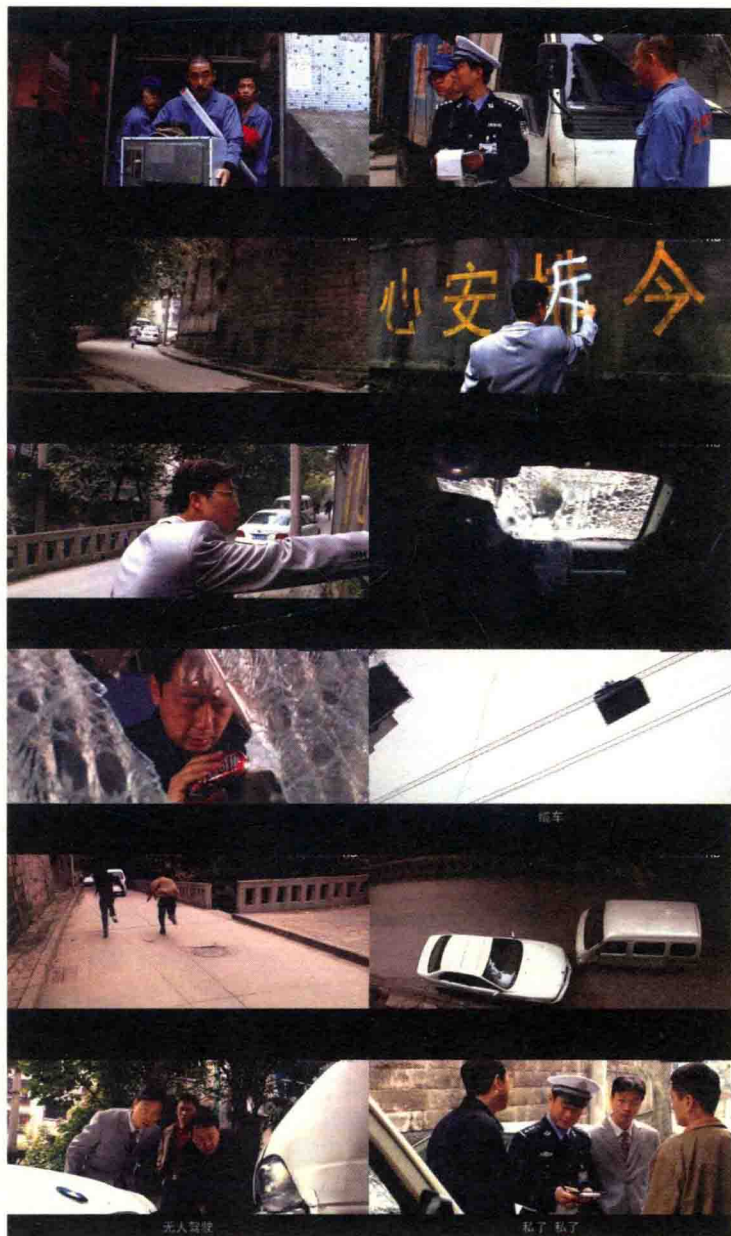

图 1-4 《疯狂的石头》截图

四眼来工艺品厂催促厂长签字卖地，介绍故事的背景。道哥三人帮偷盗场景介绍其谋生手段。接下来的一场“撞车”戏把道哥、包世宏、四眼、谢小盟等前面的场景人物作了聚合。

以下以撞车的片段进行分析。看看三条线索是怎么聚合在一起的。

1. 道哥为首的三人帮小偷以搬家公司名义偷东西。下楼时发现警察正在查他们违规停车的运营证。紧张时刻，不远处两辆车突然相撞。警察赶紧离去。

2. 冯董的手下四眼在工艺品厂找厂长签字不成，在墙上写着“拆”字。这时，身旁传来“砰”的一声，他的宝马车被撞了。

3. 包世宏和三宝开着厂里的面包车出来练习，突然易拉罐从天而降，撞破了车玻璃。这正是谢小盟在片头扔出的易拉罐。

4. 在两人下来查看大骂之时，坡道上的面包车往下滑去，撞上了别的车。

5. 四眼和包世宏起争执，警察赶到。

从这段叙述来看，强调“撞车”就是强调三条线索的时空统一。按照传统叙事方式来看，出现在前的场景则发生的时间较早，观众观看时不自觉地在头脑中规划其时间顺序，至于谢小盟扔易拉罐早就作为笑料抛诸脑后。在每一次“撞车”叙述完之后，不是继续讲述而是暂停此条线索而转述另外一条。等三条讲述完之后，再呈现“撞车”的后果。当观众看到包世宏头上的索道缆车才恍然大悟易拉罐情节。这种方式给观众一种新鲜感。在不能呈现华丽场面镜头的时候，用新颖的结构也能给普通的场景增加看点。

这种分别从三个人的视角讲述的方法，早在1950年日本电影大师黑泽明在《罗生门》^①中就使用过，曾轰动世界。从

^①根据日本名作家芥川龙之介的短篇小说《筱竹丛中》改编而成，日本导演黑泽明拍摄，被誉为“有史以来最有价值的10部影片”之一。获1951年威尼斯电影节金狮奖，1952年获奥斯卡奖荣誉奖以及多项国际大奖。

不同的视点对同一事件进行阐述的方式，造成了不同的叙事层次，打破了传统的叙事顺序，让人看到了世界的“真相”及“多义”。在这个段落里，把稀松平常的“撞车”拍摄得丰富饱满、生动有趣。并且把道哥、四眼、包世宏这三条线索聚合在一起，介绍人物，铺陈人物关系，对后续的剧情都有着铺垫的作用。观众作为全知全能的视角，通过“撞车”情节对剧情有了深入的了解，看到主人公闹出的笑话，就更能达到轻松幽默的效应。

这种多视角的转换叙事在《疯狂的石头》中有好几处，并且在宁浩之后的《疯狂的赛车》中也得到更为极致的发挥。

三、从故事看电影第三式——干手观音

对观众而言，观看电影欣赏的是有个性的角色。人们理解的角色也是演员扮演的人，如果喜欢某一位演员就有可能喜欢他扮演的角色。对创作者而言，角色是电影剧作家描写的对象，是电影叙事的核心，也是矛盾的核心。电影通过角色和角色的活动及其相互关系的故事来反映生活，传达对生活的感受。

塑造人物形象的关键在于性格描写。比如一个人物有先天性格，由于具体生活环境又造成了后天的个性，人的生理素质和心理素质的不同都会影响人性格的发展。在电影故事中，性格就成为情节发展的主要动力，可以制造人和人之间的冲突，人和外界的矛盾，人对自我的不满足。

一个人的性格往往是复杂多样的。单一性格的人比较单薄，不够有吸引力。特别是在 90 ~ 120 分钟的电影时间内，如何刻画出立体丰满的层次是需要编剧和导演认真思考和设置的。也因为时间的限制，角色的每一个动作和台词都必须掌握好。比如一个人说话，他的年龄、身份、地位、当时的情景都会影响此时这个人说话的语气语调、眼神以及动作。因此每一个角色都是具体而唯一的。当人们欣赏电影中的角色时，他就是立体而鲜活的。人物的外形、家庭背景、年龄、生活环境、爱好等需要考量，还要进一步探讨角色的性格、心理以及深埋在心

底的潜意识。当这样一个角色出现在电影屏幕时，人们看到的不再是个符号，而是鲜活的个体。

所以在欣赏电影时，我们把角色分成身体和精神两个层面。通过画面能够看到角色的外形，而心理和精神可能通过角色的幻想，也可能通过对白加以推论理解。观众只有在观赏的时候细心体会和严密思考才能把握角色的深层性格。

片段分析：《黑天鹅》（Black Swan）之迷失

妮娜是芭蕾舞剧团的演员，在母亲的过度保护下从小性格被压抑，不敢大胆向前也不敢反抗。她美丽、胆怯、脆弱，交谈时声音温柔，更不敢正视他人的目光，眼神躲闪游移。剧团选女演员演出《天鹅湖》，需要妮娜既能演出“白天鹅”的纯真善良又能演绎“黑天鹅”的狂野和黑暗。妮娜在演出的压力下产生了幻觉，最终引发了隐藏在她内心的黑暗，用生命去体验，达到艺术的完美。

妮娜的母亲年轻时由于怀孕而放弃了舞蹈事业，自此她把所有的愿望都倾注在女儿身上，永远把她当作12岁的小女孩，对女儿事无巨细地照顾，甚至家里的玩偶、房间的粉色，都表

导演：达伦·阿伦诺夫斯基
编剧：安德雷斯·海因斯 / 马克·海曼 / 约翰·J·麦克劳克林
主演：娜塔莉·波特曼 / 米拉·库库丝 / 文森特·卡索
制片国家 / 地区：美国
上映时间：2010年

图 1-5 《黑天鹅》海报