

高等院校艺术与设计类专业“互联网+”创新规划教材

影视艺术概论 (第2版)

YINGSHI YISHU GAILUN

梁 颐 主编

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

高等院校艺术与设计类专业“互联网+”创新规划教材

影视艺术概论

(第2版)

主编 梁 颐

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

全书分为三部分：本体篇、内容篇、发展篇，内容包括电影的诞生与发展、世界电影流派、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，选材适当，既可作为全国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工作人员的参考用书。

图书在版编目 (CIP) 数据

影视艺术概论 / 梁颐主编. —2 版. —北京: 北京大学出版社, 2017. 1

(高等院校艺术与设计类专业“互联网+”创新规划教材)

ISBN 978-7-301-27793-5

I. ①影… II. ①梁… III. ①影视艺术—高等学校—教材 IV. ①J9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 285383 号

书 名	影视艺术概论 (第 2 版)
著作责任者	梁 颐 主编
策划编辑	李彦红
责任编辑	李瑞芳
数字编辑	刘志秀
标准书号	ISBN 978-7-301-27793-5
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
印 刷 者	北京大学印刷厂
经 销 者	新华书店
	787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 10 印张 231 千字
	2013 年 1 月第 1 版
	2017 年 1 月第 2 版 2017 年 1 月第 1 次印刷
定 价	49.00 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

图书如有印装质量问题，请与出版部联系，电话: 010-62756370

第2版前言

作为 20 世纪伟大的发明之一，影视艺术一出现，就具有其他艺术形式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，从而受到人们的广泛关注。

影视艺术的神奇魅力在于它不仅是具有高科技含量的艺术形式，而且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中休闲娱乐的主要方式，而且在学科学习中占有重要的地位。

影视艺术的科学性和专业性要求该领域的学习者和从业者掌握系统、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？为什么总是出现灰姑娘和美人鱼的题材？为什么是由这几位演员来出演这部影片？影视作品的题材、演员是如何选定的？网络、手机新媒体的繁荣将如何影响影视艺术的未来发展？

相信这些问题是每位学习者或对影视艺术感兴趣的人都会遇到并且想要了解的。本书的编写思路就是针对这些疑惑，逐一并全面地阐释影视艺术这个领域的理论知识，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，本书分为三部分，共九章。

第一部分为本体篇,包括前五章,主要阐释影视艺术的本质和基本内容,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”到“圈内人”的第一步,前三章主要讲述电影画像,勾勒出一幅电影发展的示意图,让读者对电影产生清晰而明确的印象。通过前三章的学习,读者可以认识并掌握电影的诞生与发展情况,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。第四章主要介绍电视艺术及电视文化对消费社会的引领和建构,通过该章的学习,读者可以对电视艺术产生明晰的认知。第五章主要介绍了影视画面、镜头、构图、影视声音及蒙太奇。前五章学习结束后,读者就初步掌握了影视艺术专业必备的基本理论知识。

第二部分为内容篇,包括第六、七、八章。顾名思义,通过这三章的学习,读者可以了解影视作品中最重要的“内容”部分,如果没有“内容”,影视作品也就无从谈起了。第六章介绍如何选择影视作品的内容,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,欲获成功的影视剧对母题的运用原则以及影视剧运用母题的发展态势。第七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。第八章主要阐释了电视剧、电视艺术节目、电视纪实节目。

第三部分即第九章,为发展篇。影视艺术的学习是开放的、灵动的,而绝非僵死的。因为影视艺术与时代紧密结合、与技术密切相关,所以第九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,并展望了影视艺术的未来。

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步提升,在实用性方面有很大改进。本书的主要特点如下。

(1) 系统性。本书系统、清晰、全面地介绍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初学者的角度进行设置,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。

(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，生动翔实，可读性强；修订版加入了“互联网+”的内容，学生可以通过扫描二维码进行学习。本书文后还设计了复习思考题，方便读者检查学习效果，以点带面，拓宽思维，提高分析问题、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、我的博士生导师陈默先生多年来对我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。

感谢中央电视台人物纪录片导演、电影电视剧《邓小平在黄山》《将爱情进行到底3》《兵出潼关》等编剧兼执行导演张云飞为本书第五章提供的部分照片；感谢《北京日报》摄影记者和冠欣为本书第五章提供的部分照片。

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

2016年8月

目 录

第一部分 本体篇 1

第一章 电影的诞生与发展 1

- 1.1 电影的概念 2
- 1.2 电影的发明——存有争议的问题 3
- 1.3 电影的诞生——受到惊吓的观众 4
- 1.4 从“无声”到“有声”——被冷落与被热爱 5
- 1.5 从“黑白”到“彩色”——先驱者还是小学生 6
- 1.6 宽银幕、遮幅电影和穹幕电影——被拉伸和收缩的世界 8
- 1.7 3D电影——海浪在亲吻你的脚 9
- 复习思考题 12

第二章 世界电影流派 14

- 2.1 美国好莱坞“黄金时代”——流水生产的电影 15
- 2.2 法国“新浪潮”电影——反对正流行的“优质电影” 17
- 2.3 意大利“新现实主义”电影——把摄像机扛到大街上去 19
- 2.4 德国“表现主义”电影——创造纯精神世界 22
- 2.5 日本电影的三个流派——展示神秘的艺术空间 22
- 复习思考题 25

第三章 中国电影的历史步履 27

- 3.1 早期电影——从光绪年间的“西洋影戏”开始 29

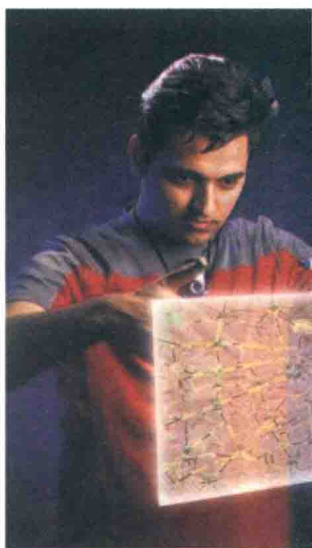

3.2 二十年代的电影——异常混乱与畸形繁荣并存	29
3.3 左翼电影运动——中国影片第一次获得国际奖项	31
3.4 抗战时期电影——五分天下的局面	33
3.5 战后电影——成熟与厚重并存	35
3.6 新中国电影——表现中华优秀儿女	36
3.7 “文化大革命”时期的电影——错位的艺术	36
3.8 中国“现代主义”电影——与商业电影同时前行	37
3.9 当代电影格局——乱花渐欲迷人眼	38
复习思考题	40

第四章 电视艺术与文化	43
4.1 电视的诞生与发展	44
4.2 作为大众消费文化的电视艺术	45
4.3 电视文化对消费社会的引领和建构	46
4.4 电视观众的接受心理	49
复习思考题	52

第五章 影视艺术的语言	55
5.1 影视的画面	57
5.2 影视的声音	63
5.3 蒙太奇	66
复习思考题	69

第二部分 内容篇 71

第六章 影视作品的内容配置	71
6.1 “商业美学”——豪华明星阵容的原因	72

6.2 大制作电影（大片）的创作——美国的卖座电影公式	73
6.3 母题——动人心弦的力量所在	76
复习思考题	94

第七章 电影的类型

98

7.1 纪录片的概念及特点	100
7.2 故事片的概念及分类	100
7.3 真人电影与动画片	113
复习思考题	117

第八章 电视艺术节目分类

120

8.1 电视剧	122
8.2 电视艺术节目	127
8.3 电视纪实节目	132
复习思考题	134

第三部分 发展篇

137

第九章 新媒体与影视艺术的发展

137

9.1 新媒体——传媒家族冉冉升起的新星	138
9.2 媒介融合——最具创新潜力的领域	140
9.3 播客——人人都是导演的时代来临了	141
9.4 影视艺术的未来——在T恤衫上随时随地观看电影、电视	143
复习思考题	145

参考文献

148

第一部分 本体篇

第一章 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》，剧照如图1.1所示。影片获得了观众的喜爱，赢得了高票房。《爵士歌王》以少量的对白被认为是世界上第一部有声电影，其实，它的成功可谓是无心插柳柳成荫，因为这部电影能成为“有声电影”纯粹是偶然。当时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，这两句台词无意中被保留下来，于是，影片就这样“误打误撞”地成了“有声电影”。影片描述了一个青年追求艺术并获得成功的故事，一个犹太人的儿子梦想成为百老汇的明星，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？

《爵士歌王》片段

图1.1 世界第一有声电影《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。电影艺术重要的科学技术原理是“视觉暂留”。“视觉暂留”现象从人类有视觉时就存在，比如在黑暗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。经科学证明，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，人类创造出了活动的画面。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，放映后便成了活动的影像。

1.2 电影的发明——存有争议的问题

是谁发明了电影？这是一个有争议的问题。

有人认为是卢米埃兄弟发明了电影。他们强调，因为世界上最早的电影《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极其简单，片长也很短，但这是世界第一部影片，所以是世界各国学习电影艺术的学生必看的片目之一。《工厂的大门》这部影片不仅引起了观众的震惊，好评如潮，而且在 20 世纪 70 年代由意大利、法国、英国、美国、苏联、瑞士和西德的 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。《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于认为是卢米埃兄弟发明了电影。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“连续视影机”，终于制成了当时功能完备的既能拍摄、放映，还能洗印的活动电影机。

■■■■ 经典赏析

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

国籍：法国

职业：导演

主要成就：学习电影、电视，不能不谈卢米埃兄弟（图 1.2），如果我们寻找电影的源头，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”，将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

图 1.2 童年的卢米埃兄弟

《工厂的大门》片段

《火车进站》片段

的环境中,卢米埃尔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。因为爱迪生在1889年发明了“电影视镜”,而卢米埃尔兄弟是在爱迪生的基础上才制作出了电影。爱迪生是美国人,所以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,里面是十多米长的凿孔胶片,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。

爱迪生和卢米埃尔兄弟都对电影发明做出了重要贡献,那么,究竟是谁发明了电影?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,我们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》(外文片名: *Lunch Hour at the Lumiere Factory*)

看点:《工厂的大门》是1895年由路易·卢米埃尔摄影的法国影片,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。

图1.3 《工厂的大门》中,女工们轻松欢乐地走出工厂大门

剧情:《工厂的大门》表现了法国里昂卢米埃尔工厂放工时的场面,卢米埃尔工厂大门缓缓打开,一群头戴缎带羽帽,穿着紧身上衣,腰系围裙的女工走了出来,如图1.3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。

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,卢米埃尔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日。《工厂的大门》这部影片当时给观众带来的是无与伦比的新奇感受,但卢米埃尔兄弟的另一部影片《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。

我们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,就开始接触电视、电影画面。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的时候观看在室外放映的影片，从而具有了观看影视片的体验(图 1.4)。

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。所以，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》这部影片开始，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。

■■■■ 经典赏析

片名：《火车进站》又名《火车到站》
(外文片名：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) 电影史上著名而富有传奇色彩的观影效果。当《火车进站》这部影片向观众展现火车进站的画面时，如图 1.5 所示，观众被几乎是活生生的影像吓得忍不住地尖叫，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，惊慌四散。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》这部影片成为电影史上可圈可点的一部影片。

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。

图 1.4 孩子骑在大人脖子上看露天电影

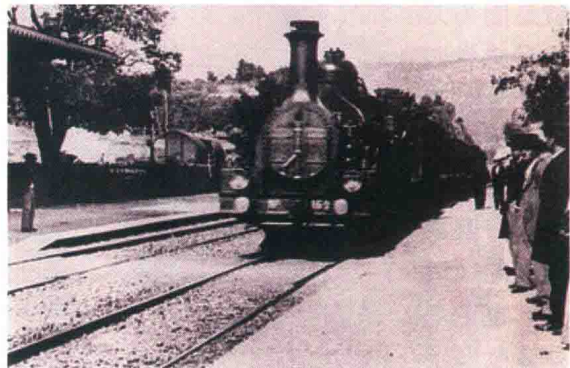

图 1.5 《火车进站》中的这个镜头曾让观众落荒而逃

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。因而早期的电影只是被人们当作一种新鲜玩意儿，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”，是指只有活动影响（画面）演示，没有声音伴随的影片。

早期电影是无声的，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。在无声电影时期，电影是纯视觉艺术。早期的电影，没有声音，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。后人称电影发展的这个阶段为“默片时代”，这一时期经历了约30年时间。但是，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充分挖掘视觉表现手段，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，而是依靠动作、画面——电影语言取胜。

无声电影没有一句台词，仅以动作和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，具有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。就是因为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，当人的眼睛被遮挡之后，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。在无声电影时期，诞生了一大批电影艺术大师，如梅里爱、格里菲斯、卓别林、爱森斯坦等，他们在电影创作实践中已经积累和完善了一套成熟的艺术表现形式。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。

也正是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，影响了这二者的和谐统一，所以，无声电影要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。随着科学技术的发展，有声电影诞生并开始了它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。第一部有声片是1927年放映的，由好莱坞拍摄的《爵士歌王》，它标志着电影这门新兴的艺术因具备了画面和声音两种造型手段而走向成熟。

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，黑白片却主导着电影世界。

为了让人们能够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候的兴奋与欢呼！我国早期的影片也使用过这种方法，比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，被认为是彩色电影的前身，但这距离彩色电影的诞生还需要一段漫长的岁月。直到70年后的1935年，美国导演罗本·马莫里安不惜成本，拍摄了世界第一部彩色故事片《浮华世界》（*Becky Sharp*），如图1.6所示。

《浮华世界》根据萨克雷的小说《名利场》改编而成，不仅是一部出色地利用色彩的影片，同时也是一部叙事流畅、表演上乘的佳作。由米利亚姆·霍普金斯（Miriam Hopkins）主演，如图1.7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。

图1.6 《浮华世界》剧照

图1.7 米利亚姆·霍普金斯

■■■■ 经典赏析

片名：《战舰波将金号》（外文片名：The Battleship Potemkin）

看点：

（1）光荣的获奖历史。

本影片在1929年美国全国电影评议会评选1909年以来的4部“最伟大的影片”中名列第三；1958年，在比利时首都布鲁塞尔举行的国际电影节上，电影问世以来的12部最佳影片以投票的方式产生。由来自26个国家和地区的117名电影史学家组成的评委会进行了投票，《战舰波将金号》获得100票，名列第一。由于这部影片在艺术上的巨大成就，美国国家电影委员会授予它金质大奖。

（2）年轻的创作者在短时间创作的作品，作者的才能令人赞叹。

为了纪念俄国1905年革命二十周年，当时只有27岁的爱森斯坦（图1.8）只用了六七个月的时间，便制作出了这部影片。

（3）虽然不是世界电影史上第一部彩色影片，但它是较早有彩色画面的影片。

《战舰波将金号》片段

《战舰波将金号》(图 1.9)能够获得成功,有其特殊的地方,其中一个原因就是颜色的变化。电影放映时,当象征革命的红旗在战舰上飘扬时,看惯了黑白电影的观众,突然从屏幕上看到红色的旗帜,激动的心情难以抑制,观众忍不住欢呼起来。

(4) 影片以蒙太奇技巧的成功运用而著称,此影片标志着世界电影艺术的长足进步和蒙太奇理论的进一步完善。

阶梯上的大屠杀是影片的高潮,也是电影史上最著名、最经典的场面之一。母亲眼看婴儿车滚下石阶的一段尤为代表,镜头剪接之精妙,影像冲击力之强,令人过目难忘。

剧情: 影片内容为重现 1905 年革命中“战舰波将金号起义”这一历史事件。波将金号作为一艘战舰,隶属于沙皇海军,舰上水兵拒绝吃臭肉汤,遭到沙皇军官的武力镇压。在华库林楚克的带领下,忍无可忍的水兵们毅然起义。起义成功了,可华库林楚克却牺牲了。水兵和市民在教德萨为英雄举行葬礼的时候,沙皇军队把枪口对准了他们……最后,在波将金号水兵的感召下,沙皇派来围剿波将金号的 12 艘军舰一炮不发,目送波将金号缓缓驶向大海。

图 1.8 《战舰波将金号》的导演爱森斯坦

图 1.9 《战舰波将金号》剧照

1.6 宽银幕、遮幅电影和穹幕电影——被拉伸和收缩的世界

科学技术的不断进步和高度发达,为电影在外在形式上向宽银幕、环形银幕、全景电影的发展,提供了技术支持。普通银幕的高宽比为 1:1.38,表现宏大的场面时显得不够广阔。于是人们研制出宽银幕电影,以表现宏大壮观的场面。

宽银幕电影是指宽画幅的电影,其投映银幕比普通银幕(高宽比为 1:1.38)更宽,出现于 20 世纪 50 年代,可使观众看到更广阔的景象,增强真实感。

银幕的比例经由技术支持,变得可以拉伸和收缩,使人们的感官能得到更加充分的享受。最初的宽银幕影片拍摄起来太复杂,成本太高。于是,人们不断地努力吸收和改进前人的研究成果,有人尝试在摄影机和放映机的片窗上安装特制的框格,压缩画面高度,改变高宽比例,这就是我们看到的具有宽银幕效果的“遮幅式影片”。