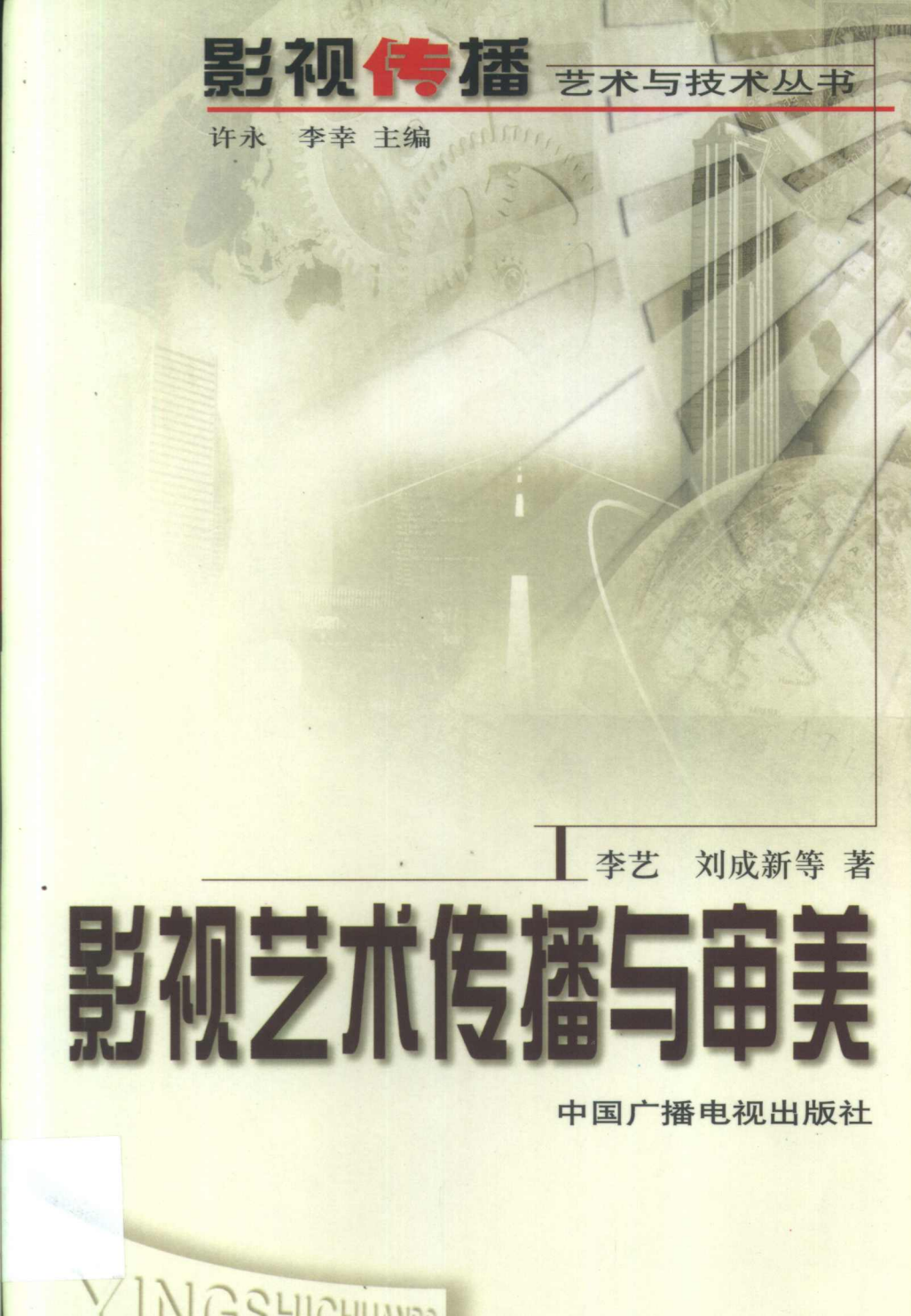

影视传播

艺术与技术丛书

许永 李幸 主编

李艺 刘成新等 著

影视艺术传播与审美

中国广播电视出版社

390
63 6d

影视艺术与审美

李艺 刘成新等 著

中国广播电视出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视艺术传播与审美 / 李艺等著. — 北京: 中国广播电视出版社, 2001.12

(影视传播艺术与技术丛书)

ISBN 7-5043-3878-8

I. 影… II. 李… III. ①电影-传播 ②电视-传播 ③电影美学 ④电视-艺术美学 IV. J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 007457 号

影视艺术传播与审美

作 者:	李 艺 刘成新等
策 划:	吾 人
责任编辑:	沈楚瑾
封面设计:	郭运娟
责任校对:	张莲芳
监 印:	戴存善
出版发行:	中国广播电视出版社
电 话:	86093580 86093583
社 址:	北京复外大街 2 号(邮政编码 100866)
经 销:	全国各地新华书店
印 刷:	廊坊人民印刷厂
装 订:	涿州市西何各庄新华装订厂
开 本:	850×1168 毫米 1/32
字 数:	270(千)字
印 张:	12
版 次:	2001 年 12 月第 1 版 2002 年 4 月第 2 次印刷
书 号:	ISBN 7-5043-3878-8/G·1525
定 价:	21.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

总序

这一套书,是由我们这些从事电视理论和业务教学的教师编写的。希望能给从事这方面教学的同行们提供一点参考,也为这些年来涉足广播电视行业的年轻朋友提供一点切磋业务的资料。在市面上和广播电视有关的许多书中,我们的这套书肯定不是最好的,但很可能对这个专业的学生和刚跨入这个行当的人来说是最合适的,因为我们这些年来一直在关注着电视的发展和变化,我们探讨电视技术和电视艺术立足于最新的电视观念和市场化背景;因为我们在多年的教学活动中摸索出一些培养适用人才的经验,在注重理论支撑的同时,更注重内容的实用性和可操作性;又因为我们这个写作的群体有各不相同的学科背景和知识结构,关注问题的角度和侧重各不相同,表述也很有特点,所以,一定会给读者一些实际的帮助。即使你只是一个对电视感兴趣的人,这套书也一定有可读之处,它是鲜活的、实用的、有个性的。

介绍一下我们这些作者吧,在南京师范大学新闻与传播学院,这群担任广播电视新闻和广播电视艺术教学的教师是很有特点的,年龄有长有少,学科背景有文有理,个人特长有艺术有技术,个性也有十分明显的差异,但都能喝酒、能唱歌、能干活、能拼命。一年又一年,我们同时给同一群孩子们上课,同时为制作同一个片子

熬夜,同时听同一个学术讲座,可是,我们的争论也从来没有停止过。做片子的时候吵,制定教学计划的时候吵,编教材的时候吵,讨论学术问题的时候更吵。就在那些面红耳赤的争吵中,就在那些彻夜不眠的辩驳中,我们的队伍成长起来。1995年新闻与传播学院建院的时候,我们提出了“文科和理科渗透、艺术和技术结合、软件和硬件兼备”的目标,当时我们没有想到,实现这个过程将是一个十分艰苦的过程,文科和理科的思路会那样格格不入,艺术和技术的主张又是那样的天壤之别。我们吵啊吵啊,忽然有一天,我们在学生做的片子中看到了对方的影子,看到了比自己高明的创意,而我们也正用充满欣赏和赞许的目光看着这一切。蓦然回首,才发现,其实这么多年来,我们在一个艰苦的磨合中早已不再是过去的自己,是电视这个冤家把我们害苦了也把我们改造了。现在,可以说我们每一个人的知识结构都有了变化,对新事物都比过去更敏感,对电视的理解也进入了一个新的境界。在不断的思考和互相刺激中,能够更加理性更加辩证地认识电视的有关规律,在全球化竞争的大背景下,能够更加宏观更加冷静地分析电视的功能和利弊。经历了这些变化,我们这个群体探究的热情不减而理论的色彩更浓,分歧依然存在而整体的实力有了提升。

电视的发展为这个队伍的成長提供了机遇。其实电视的飞快发展也就是最近十来年的事,我们的学院可以说是和电视同步成长起来的。到现在,学院已经有了新闻、广播电视、教育技术、广告四个系,有八个专业和专业方向,一个博士点,三个硕士点,还有一个新闻研究所和一个电视制作中心。有副高级以上职称的教师21人,其中从事广播电视新闻和广播电视艺术教育的8人。南京师范大学进入国家重点建设一百所大学的“211工程”以后,学校得到的资金投入大大增加,广播电视的人才培养也受到空前重视。现在,我们在新老校区有三个演播室和条件相当好的摄像、编辑实

验室,有最先进的数字摄像机和非编系统,更有一支随时可以拉出来做节目做电视片的队伍和一群能够承担研究课题的人才。在大量参与省市电视台节目策划和制作的过程中,老师们熟悉了电视发展的前沿动态,把握了电视新技术,深入了解了电视传播的规律,参与制作的节目和电视片获得过各种奖项,有一些老师还被聘为电视节目的评审专家。多年的实践研讨和争论锻炼了我们的科研能力,近年来,我们关注国内外最新研究动向,在许多学术刊物上发表了研究成果。

学院一直强调在实践中培养学生,学习广播电视新闻和广播电视艺术的学生在校内校外有很多实践和参与的机会。几乎每一个广播电视系的学生都不会忘记在编辑室里度过的那些不眠之夜。许多用人单位夸我们的本科和硕士毕业生知识面宽,基础扎实,动手能力强,那是在许多痛苦的磨炼以后获得的。现在,这些毕业生已经在省内外的许多媒体干得有声有色,成为用新观念和新技术武装起来的一代新的电视人。

2001年4月,南京师范大学策划和主办了全国第一届大学生电视艺术节。这个电视节得到了中央电视台、北京广播学院、江苏省的宣传部门以及各类媒体的支持。来自全国四十多所高校的大学生们带来了他们自己制作的电视片,在切磋交流中大开眼界,互有启发。电视节举办了由陈汉元、张凤铸、夏骏、时间、陈虻、汪文斌、王长田、胡智锋、朱剑飞等知名电视制作人和学者主讲的讲座,还由大学生投票选出了最受大学生欢迎的电视栏目和电视节目主持人。所有的活动都由我们新闻与传播学院的学生自己策划自己具体操办,不仅对开阔他们的视野,锻炼他们的能力大有好处,也让我们的学院得到了与更多同行交流沟通的机会。

当我们的队伍一天天成熟的时候,我们想到了要更多地为广播电视的发展做一点实实在在的事,这就有了编写一套书的想法。

策划的时候自然少不了争论,但这次的意见很快统一了。我们想,这套书一定要体现我们这些年来教学的经验和研究的心得,一定要体现我们这支队伍文、理、艺、技兼容并蓄的特点,也许我们的书很难做到十分系统十分全面,可一定要新,要实用,要好看。

要新,就是一定要贴近广播电视的前沿理论和最新科技。最近几年,电视的发展非常快。从观念、体制到传播内容、传播方式都发生了相当大的变化。作为教师,我们感到压力特别大。教育本身是个效果滞后的事业,学生在学校的四年中形成了自己的知识结构,这个知识结构是否合理,要在学生毕业以后才能检验出来,可是,广播电视事业的发展根本不允许这样的滞后,你的知识和能力不适应电视发展的需要,你就只好被淘汰。在这样的背景下,我们的教学内容必须有一定的超前性,几年来,我们几乎每学期都在进行教学计划和课程设置方面的调整,每学期都在对教学大纲进行重新修订,希望随时将广播电视方面的最新研究成果融汇进课堂教学,不仅要给学生新的有用的知识,还要让他们有一种危机意识,懂得更新自己的必要,掌握不断更新自己知识结构的能力,这是我们的一个共识。在这套书中,我们也希望把同样的观念和信息传递给大家。

要实用,就是要能够切实指导电视实践,提高动手能力。电视这个行当涉及艺术、技术、传播的许多理论,要是说原理,每一部分可以说得很深很玄,但是作为一个成功的电视人,更重要的是将这些原理消化以后应用于电视制作的实践。教师的责任,就是做这个消化的工作。不要用艰涩的理论把人弄得晕头转向,更不要借玄虚的东西掩盖自己能力上的欠缺。在我们的这套书里,理论应该成为实践能力的一种支撑,实践也应该接受先进理论的指导。我们希望自己传递的信息是科学的符合规律的,所讲述的具体方法也是有理论依据和经得起检验的。事实上,在这些书中提到的

一些电视业务方面的问题,正是我们自己亲身经历过,苦苦思索过,有时绕了很多的弯路才找到答案的,我们把这些结论奉献给大家,希望朋友们少走弯路。

要好看,就是在内容和表述上都要有个性。不要板着面孔,不要枯燥乏味。这一套书出自很多人的手,在表述上可能各有风格,但无论如何表达,都要生动可读。当老师的,设法将深的东西说浅,把难的东西说易,那才叫本事,万不可把浅的说深,把容易的说难了。当然,这些是我们写作这套书时的初衷,现在书出来了,到底做得怎么样,那就要读者诸君来评价了。

非常感谢中国广播电视出版社,感谢他们不重名气重内容,欣然垂青我们这些普通作者。感谢每本书的责任编辑,在这套书的编写过程中得到他们的许多具体指导,我们拿出来的十分粗糙、不够规范的书稿是在他们的帮助下才最后完成的。但愿在以后的合作中我们能比这次做得好一点。

南京师范大学新闻与传播学院院长

许 永

2001 年 12 月

序

这本谈影视艺术、传播与审美问题的书就这样成形了。起初接触这个专题的时候,确实有过很多的思想波折。这些波折包括多个方面,其中之一是,文字的东西往往被认为是高尚的和优雅的,而影视的东西往往被认为是肤浅的、不登大雅之堂的。

有这样一种习惯思维方式,信息传递方式越是单一越容易被认为是高雅的。纯粹听觉的艺术被认为是深刻的,不论是“爱乐乐团”们的堂皇演绎还是山乡僻壤的击竹拨丝,都各自有人崇拜得如醉如痴。纯粹视觉的艺术被认为是深刻的,从蒙娜丽莎到古壁上的岩画,也各自有一批虔诚的摇头晃脑者。

电影和电视就不同了,它们为人们的感官提供了丰富的、色彩纷呈的动态世界。又由于电视的电子制作成本的降低,电视广播传播效率的提高,保证了令人应接不暇的产品供应。在影视发展的过程中,一个颇具黑色幽默意味的现象是,在电影行将走进历史的时候,它却被认为高雅起来,电视仍然被一些人嗤之以鼻。

岂不知,传递方式并不会单纯地与高雅与否划等号。有学者认为,农业社会需要上千年才可能发生的变化,在工业社会里有百年就可以完成,而在当前信息社会,只要十年或者更短的时间。文

艺作品的被承认程度,被尊崇的程度,也深受环境变化的影响。在文艺产品生产效率低下的年代里,一本《七侠五义》风靡中华千年书场,而《康熙微服私访记》、《宰相刘罗锅》之类,也理所当所地成为现代人文化生活中的“神话”。

根据托夫勒的观点,随着信息化社会的逐渐形成,不仅文化本身越来越“转瞬即逝”,人们对转瞬即逝的文化也越来越适应,越来越走向感性,喜欢变化与跃动,反而无法适应缺少变化的事物和沉闷的生活。理性表现为深沉,延伸生活的张力,感性表现为灵动,丰富生活的节奏,各自成为生活中不可替代的方面。影视文化不仅向理性的高端作出了极具成效的探索,它正是感性文化的典型代表,它最快速、最活跃。尤其宝贵的是,影视媒介对它的受众的要求最低,最彻底地接触大众,将大众文化的塑形与传播推送至前所未有的最高境界。在这个方面,所有的其他媒介形式都无法企及。

把电影和电视放到一起,首先归因于它们渊源与本质上的一致性,又因为在人们越来越少迈进电影院大门的今天,大家就是通过电视来看电影的。这首先包括电视上播出的电影节目,也包括我们看“纯粹的”电视节目时,任何人都不會怀疑电视与电影之间密不可分的血缘关系。在逐渐步入信息化时代的今天,在互联网影响下数字化的今天,有人干脆用视频信息这个词汇来描述电影或者电视,且不论这个信息源的组织形式是模拟的或者是数字的。因此,我们讨论影视媒介对人的发展的影响和对社会发展的影响时,丝毫不会怀疑“影视”这个概念会引起哪怕是一丝误解,且认为这两个字的结合是严密无缝的。

视频媒介的突出特征是它的多媒体性。“多媒体”本来是计算机商家在炒作他们的计算机产品时推上前台的时髦词汇。所谓多媒体,无非是视听综合的统一体。而结束了卓别林的默片时代以

来,视频媒介一直以视听综合的形式存在于世。由于这个原因,造成了视频媒介不同于纯粹视觉的或者是纯粹听觉媒介的传播特点,形成了对受众的特殊的传播与接受美学效果,形成了对受众的特殊的心理和行为的影响。

影视媒介与影视信息资源将永远存在于世界,对人类的影响也将永远存在于世界。随着社会信息化程度的不断提高,传播媒介和传播理念的不断演进,更加丰富的视频信息将会源源不断地送达每一个接收者,从而对其产生更多的影响。在这个时刻,回顾、观察和研究影视媒介及其存在意义,就成为每一个传播业者、传播学者、乃至教育实践者和教育理论家所应该关心的课题,相信随着实践的推移,这个课题的重要性将越来越明显。本书就是一般性地从影视艺术、影视传播、影视审美等几个侧面探讨影视问题,试图形成一种特别的综合,得到特别的意义,以唤醒特别的认识。

本书是集体合作的结果。其中,绪论由李艺和刘成新合作完成,影视艺术部分由刘成新完成,影视传播部分由李艺、王琚、张晓锋完成,影视审美部分由王建高完成,李艺负责全书的组织与统稿。

本书由山东省面向 21 世纪教育改革项目资助。

作 者

2001 年 10 月

目 录

序	(1)

第一章 绪论	(1)

【 影视艺术概论篇 】

第二章 电影艺术的产生与发展	(31)

第三章 中国电影的发展与流变	(77)

第四章 电视媒介与电视艺术	(117)

【 影视传播篇 】

第五章 影视媒介的传播学特征	(163)

第六章 影视传播的教育效果	(190)

第七章 视频传播的发展	(227)

■ 影视审美篇

第八章	影视艺术审美概论	(265)
第九章	影视艺术审美心理	(292)
第十章	影视艺术的审美特征	(332)

第一章 绪 论

我们已经非常习惯把电影和电视联系到一起。在人们越来越少迈进电影院大门的今天，大家就是通过电视来看电影的。这首先包括电视上播出的电影节目，也包括我们看“纯粹的”电视节目时，并不怀疑它与电影之间密不可分的血缘关系。在逐渐步入信息化时代的今天，在互联网影响下数字化的今天，有人干脆用视频信息这个词汇来描述人们所看到的电影或者电视，且不论这个信息源的组织形式是模拟的或者是数字的。因此，我们讨论影视媒介对人的发展的影响和对社会发展的影响时，丝毫不会怀疑“影视”这个概念会引起哪怕是一丝误解，且认为这两个字的结合是严密无缝的。

视频媒介的突出特征是它的多媒体性。“多媒体”本来是计算机商家在炒作他们的计算机产品时推上前台的时髦词汇。所谓多媒体，无非是视听综合的统一体。而以卓别林为代表的默片时代结束以来，视频媒介一直以视听综合的形式存在于世。由于这个原因，造成了视频媒介不同于纯粹视觉的或者是纯粹听觉媒介的传播特点，形成了对受众的特殊的传播与接受美学效果，形成了对受众的特殊的心理和行为的影响。

影视媒介与影视信息资源以及它们对人类的影响也将长久存

在于世界。随着社会信息化程度的不断提高,传播媒介和传播理念的不断演进,更加丰富的视频信息将会源源不断地送达每一个接收者,从而对其产生更多的影响。在这个时刻,回顾、观察和研究影视媒介及其存在意义,就成为每一个传播业者、传播学者、乃至教育实践者和教育理论家所应该关心的课题,相信随着实践的推移,这个课题的重要性将越来越明显。本书就是一般性地从影视艺术、影视教育、影视传播、影视审美等几个侧面,试图形成一种特别的综合,得到特别的意义,以唤醒特别的认识。

第一节 影视历史简述

影视是怎样成长为广受欢迎的大众传播媒介的呢?毫无疑问,技术在这个过程中起了先导作用,从某种意义上说,技术的进步为电影和电视的发展提供了种种契机并历史性地拓展了其表现空间。因为,影视媒介首先就是以技术的形式出现的,他们的传播功能和艺术手法的表现得益于各种技术手段。影视媒介是大众传播媒介的有机组成部分,要对它的现状和组织方式做进一步的描述,离不开对影视本体的历史追溯。

一、电影是技术与艺术的结晶

电影媒介的诞生得益于人们对活动图像的追求和探索,许多人在这方面做出了积极的贡献,如1832年,比利时物理学家约瑟夫·普拉托发明了“诡盘”,揭开了电影在放映和摄制方面的原理;1834年,英国人霍尔纳发明的“走马盘”,在硬纸上画有一连串形象,预示着未来影片的雏形,实际上也产生了近代的动画片;1882年,法国科学家居勒·马瑞受中国灯影戏原理启发,试制成一种“摄影枪”,在一分钟内拍摄了12张鸟儿飞翔的运动分解照片;1888年前后,法国生理学家马莱创造了“活动底片连

续摄影机”，这时现代的摄影机和摄影术已经发明；1894年，爱迪生把他的“电影视镜”公诸于世，并首次在纽约百老汇大道向群众展示；1895年，卢米埃尔制造了“活动电影机”——既是摄影机同时又是放映机和洗印机。1895年12月28日，法国的卢米埃尔兄弟在巴黎嘉布遣路的大咖啡馆放映了《工厂大门》、《水浇园丁》、《火车进站》等被誉为世界上第一批的影片。^①当时，它们只是作为一种新技术——活动的照相：忠实地纪录现实生活——的显示，而赢得了公众的兴趣。到1896年底，电影已经完全脱离了实验阶段而与观众见面了，摄影镜头及其技术的运用和改进，成为电影诞生并为公众广泛接受的物质基础。拥有了观众，电影也开始向传播领域进军了。

“电影是最国际化的媒体，即使在默片（无声片）时期，就已发展出属于自己的一套电影语言，而有声电影的发展，使得电影成为更趋完整的传播媒体。”^②1927年，世界上第一部有声影片《爵士歌王》上映，虽然是一部没有对白、只有钢琴演奏和演唱的不完善的有声电影，但它却是现代电影的雏形。“伟大的哑巴”终于开口说话了，它使电影摆脱了单一造型手段的束缚，从单纯的视觉艺术转化成为一种视听结合的艺术。从此，电影的传播手段和符码更加丰富，假定性缩小，现实性增强，画面的时空表现力更趋完善。

从技术角度来看，电影如今已有了彩色电影、宽银幕电影、立体电影、环幕电影，还有镭射电影、动感电影、香味电影、水

① [法] 乔治·萨杜尔：《世界电影史》，中国电影出版社1995年版，第1—7页。

② [美] 秀兰·诺蓝哈：《进入传播业》，中国友谊出版公司1998年版，第86页。

幕电影等。而电影的艺术发展也如电影技术的发展一样，颇具戏剧性。

当年，当人们还为“活动照相”欢呼时，梅里爱大胆地摄取了舞台艺术的养分，引进了剧作理论原则，巧妙地运用魔幻般的电影技术营造出令人惊异的电影世界，从而使电影面貌焕然一新。由于梅里爱过度地强调电影的假定性，走向了另一个极端。另一位电影艺术家格里菲斯创造性地运用电影技术手段，把小说、诗歌、音乐等艺术因素纳入电影。他的杰作《一个国家的诞生》是电影史上的丰碑，它的成功在于把电影从梅里爱的戏剧小天地中解放出来，尽力发挥电影的时空跳跃性，发挥蒙太奇的多线对比作用，充分利用当时电影技术的可能性，为实现自己的艺术审美服务。从此，电影告别了蹒跚学步的童年，出落成一个个风情万种的新缪斯，确立了自己在艺术殿堂和传播界的地位。

一百多年来，电影充分发挥和开掘其特性和新的技术手段、艺术手法，在社会发展和满足观众的视听欣赏需求方面取得了较大的成绩，在传播界拥有了一席之地。

二、电视成为“媒介巨头”

与电影的历史相比，电视似乎显得年轻得多。电视是在无线电通讯等技术条件的刺激下逐渐地走向现实的。千百年来，人类一直梦想自己的声音和形象能够突破时间和空间的限制，长出“顺风耳”、“千里眼”。随着电报、电话、留声机和摄影机的发明，人类对电视的探索也已开始。1873年英国工程师约瑟夫·梅正式发表了晒的光电效应报告，从理论上奠定了电传图像的基础。1884年德国科学家保罗·尼普柯发明了机械性的电子扫描盘，电视成像至关重要的图像扫描技术得到初步解决。

机械电视的发明宣告了电视的诞生，也预示着一一种新的大众传媒的诞生。1925年4月，后来被誉为“电视之父”的英国科