

『我是电影』

——告诉你『我』看到的世界

电影

第七只眼睛看艺术系列丛书

陈璐 ◆ 著

丛书主编 / 陈璐

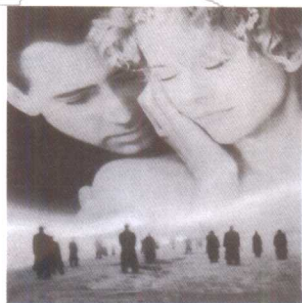
◎ 第七只眼睛看艺术系列丛书 ◎ 第一辑

DiQiZhiYanJingKanYiShuXiLieCongShu 黑龙江人民出版社

陈璐 ◆ 著

电影

WOSHIDIANYING

『我是电影』

——告诉你『我』看到的世界

责任编辑：安春杰 李春兰

封面设计：李 梅

第七只眼睛看艺术系列丛书·第一辑

“我是电影”——告诉你“我”看到的世界

Wo Shi Dianying—Gaosu Ni Wo Kan Dao de Shijie

陈 璐 著

黑 龙 江 人 民 出 版 社 出 版 发 行

(哈尔滨市南岗区宣庆小区1号楼)

黑龙江人民出版社激光照排中心制版

黑龙江新华印刷二厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/32·印张 7 12/16·插页 6

字数：180 000

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印数 3 000

ISBN 7-207-04933-1/J·111

定价：14.00 元

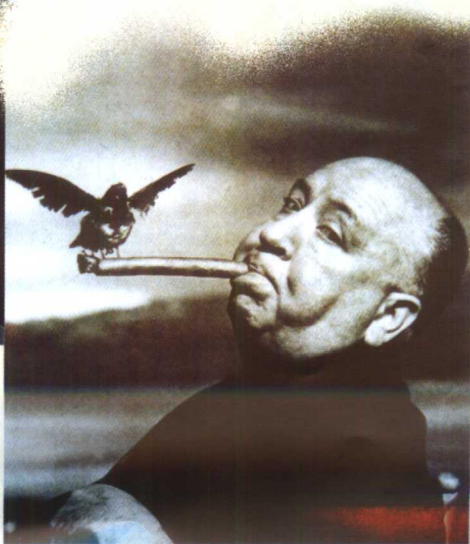
①左：奥古斯特·卢米埃尔，右：路易·卢米埃尔。

②吸引力蒙太奇理论创立者
谢尔盖·爱森斯坦。

③著名导演史蒂文·斯皮尔伯格。

④“悬念大师”阿尔弗莱德·希区柯克。

电影
DIANYING

⑤《泰坦尼克号》剧照。

⑥《教父》剧照。

⑦默片时代最著名的一部宽银幕影片实验品《拿破仑》。

⑧《乱世佳人》剧照。

电影 DIANYING

⑨《关山飞渡》剧照。

⑩《登陆硫磺岛》剧照。

⑪《E·T·外星人》剧照。

⑫《公民凯恩》剧照。

⑮《秋菊打官司》剧照。

⑬仰拍。

⑭俯拍。

⑯《战舰波将金号》剧照。

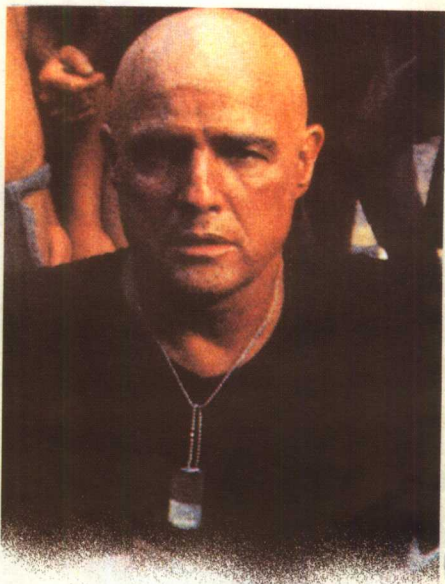

电影
DIANYING

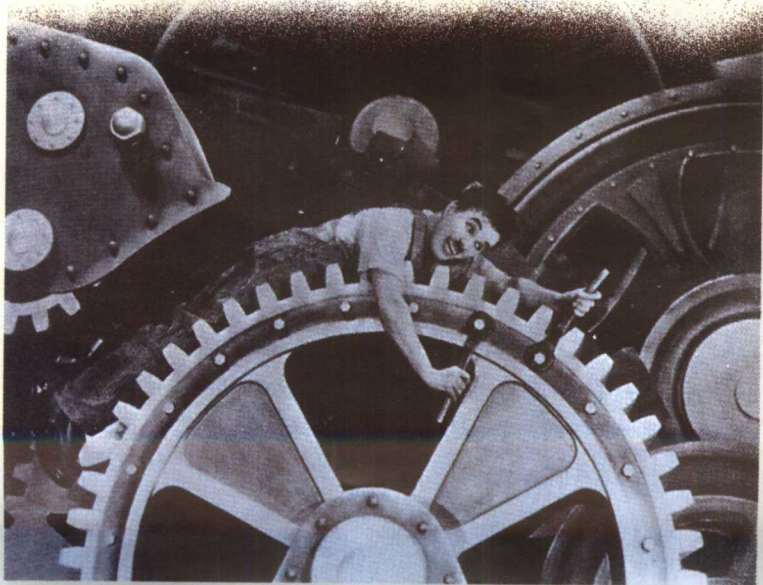
⑪美国西部片的牛仔形象。

⑫《现代启示录》剧照。

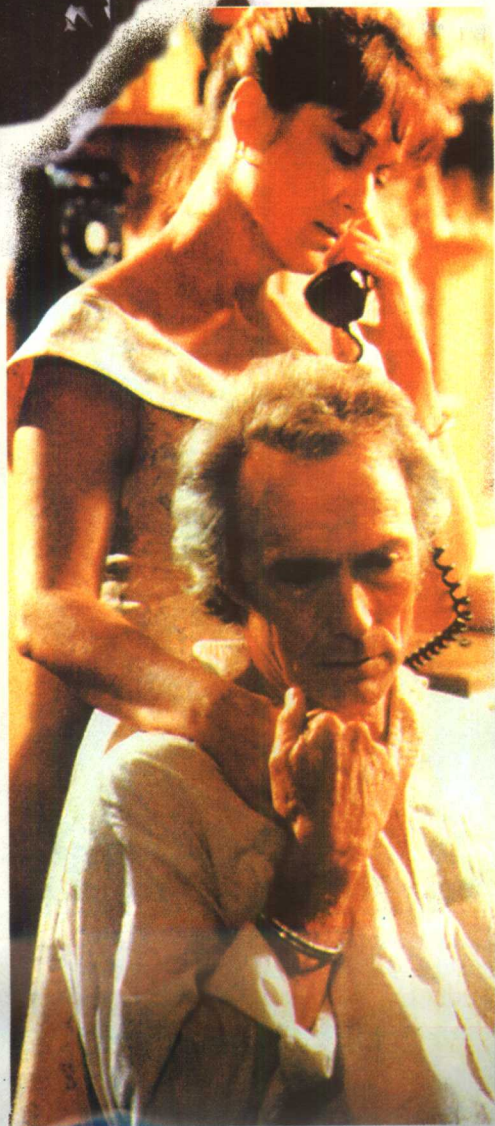
⑬《摩登时代》剧照。

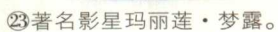
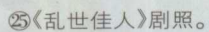
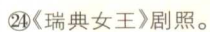
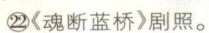
电影
DIANYING

②①《卡里加里博士》剧照。

②②《廊桥遗梦》剧照。

序

自《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》下发以来,我国教育界掀起了全面实施素质教育的热潮。遍及全国的关于素质教育的热烈讨论,不仅引起了教育界上自专家、学者,下至普通教育工作者对教育从内容到方法的重新思考,推动了教育观念的更新,从根本上大大推进和深化了中国教育的改革,而且引起了全社会对国民素质培养、对“人才”内涵的思考。今天,在我国的高等教育领域,无论是名牌大学还是普通高校,教育的目标是培养有高尚的人格品德,有健康良好的心理素质,有开阔的知识视野,有立体的知识结构,有创新精神和实践能力的人才已经成为一种共识。全面推进素质教育,正是实现这个教育目标的重要举措之一。在高校(尤其是理工科院校)实施和加强人文艺术教育,建立和完善人文艺术类教学的课程体系,对推进素质教育有着极为重要的作用。而在社会,不仅注重人文艺术的教育成为各行各业提高员工文化素质的教育内容之一,而且成了全社会有识之士提高自身修养的自我教育内容之一。在我们跨入21世纪的时候,这个问题尤为显得富于世纪性战略眼光。

我国的教育方针,是要吸收世界各种优秀的文化来培养人和教育人。除了要吸收世界各国先进的自然科学方面的文化成果,还要吸收世界各国优秀的社会科学方面的文化成果。

在高校开设艺术类赏析课程,将世界各国优秀的艺术作品介绍给我们的大学生们,引导他们去学会欣赏绘画、雕塑、电影、音乐、舞蹈、戏剧、建筑和摄影等艺术门类的作品,不仅能陶冶他们的情操,提高他们的文化艺术素养,还能激发他们的创造欲望,培养和训练他们的创造性想像能力。由陈璐同志主编的《第七只眼睛看艺术系列丛书·第一辑》(其中,陈璐撰写《“我是电影”——告诉你“我”看到的世界》、陆少游撰写《被定格的世界——摄影天地探视》、莫小新撰写《瞬间的永恒——走进绘画艺术世界》),就是陈璐等三位副教授在高校和社会多年从事艺术欣赏类课程教学的研究成果。

《第七只眼睛看艺术系列丛书》是一套旨在面向高等院校的大学生、同时也面向社会大众提供的艺术欣赏类丛书。值得一提的是,这套丛书呈现给读者的,并非人们见惯了的传统教科书的面孔。无论是丛书的内容构架、撰写角度、语言的锤炼,都显然在追求突破传统教科书的撰写模式。这套丛书以既专业化又通俗化、既艺术化又生活化为写作的指导思想,以介绍艺术作品为骨架,描绘艺术作品所呈现的文化现象为血肉,阐释与艺术作品相关的文化精神为内核,以艺术现象分析、作品分析、文化本质评述三者自然渗透的非线性链接为结构方式,以感情、积累、理解、评价、鉴赏的能力培养为目标。丛书以文化的视角,散文的笔调,与读者聊艺术的发生和发展,谈艺术的风格和特征,侃艺术的创造及其技法技巧,评艺术的文化特征及其对社会历史发展的影响,论艺术家的思想、素质和修养……由此开掘出了一条颇为独特的艺术欣赏之路。该丛书中的每一本都因其所谈论艺术门类的不同而各有各的特点,但均能有意识地溶学术于普及之中,化知识于趣味之中,探高深的理论于浅显的语言表述之中。在试图让无论

是校园里的学生还是社会上的青年人都能轻松地接近艺术,及至自如地走进艺术之中等方面,这套丛书无疑做了一种有益的尝试。当然,因各种主、客观上的原因,这套丛书也表现出了一些局限。比如由于字数的局限,每本书都有些许论题没能深入展开;某些章节则犹豫不决地摇摆于学术和普及之间;没能大量提供有关作品的翔实的文字资料和必须的作品图片。这些不足有待于作者们在广泛征求读者意见后进一步补充和完善。

在当今这个科学技术日新月异,知识经济已见端倪,国际竞争日趋激烈的新时代,一个国家的综合国力和国际竞争能力,越来越取决于这个国家的教育的发展、科学技术和知识创新的水平,也越来越取决于各级各类人才和高素质劳动者的数量和质量。我们需要数以万计的高素质的劳动者,需要数以万计的高素质的专门人才。因此,在全社会全面推进素质教育,是提高国民的整体素质,提高综合国力和国际竞争能力的重要举措。《第七只眼睛看艺术系列丛书》为此贡献了一份微薄之力。

我真心地希望这套丛书能因它的特点不仅进入高校大学生们的阅读视野,受到高校大学生们的欢迎,成为大学生们课内课外的有益读物,还能进入社会青年读者们的阅读视野,受到社会青年读者们的欢迎,成为社会青年读者们工作之余的有益读物。

常州技术师范学院院长、教授

秦士嘉

2000年10月26日

陈璐

1956年生，广西桂林人。常州技术师范学院副教授，美育教研室主任。长期从事高校艺术理论教学工作。曾在省、国家级报刊和杂志上发表关于美术理论、美术批评、电影理论、影视批评、文学批评等方面的论文数十篇。

Di Qi Zhi Yan Jing Kan Yi Shu Xi Lie Cong Shu

1715169P

目 录

序 /1

导 言

- 古老的憧憬 /1
- 模拟与创造 /3
- 从感性到理性 /4
- 电影——人类睁开的第七只眼睛 /6

第一章 独特的“第七只眼睛”

——电影艺术技巧简介

一、来自生活的“选择注视” /10

- 注意与注视· /10
- 镜头和眼睛· /12
- 从“不经意”到“刻意”· /15

二、视点转换的意义 /17

- 是谁在看· /17
- 角色体验· /20
- “看”到心里去· /22
- 我们都是当事者· /25

三、“目不暇接”与“细细品味” /28

·“主观”的蒙太奇· /28

·妙不可言· /31

·客观的长镜头· /34

·细细品味· /37

四、在时空中自由观看 /40

·重释“连续”· /40

·自由构筑· /42

·第三时空· /45

第二章 “慧眼”之“慧”

——电影艺术特征简介

一、理性之眼 /48

·视觉里的观念· /48

·综合的自觉· /50

·科技神经· /53

二、独特的语言 /56

·用活动画面述说· /56

·视域的有界和无界· /59

·假定的语言· /61

三、“我是电影”式的陈述 /65

·你应该知道· /65

·祛除怀疑· /68

·裸露与蒙蔽· /71

四、第七只眼里的光与色 /74

·黑白世界· /74

·走进色彩· /77

·色彩里的情感与思维· /79