

高等
师专
教材

GAO DENG

朱典森 章子林 张先云 编著

艺术鉴赏
影视戏剧

SHI
ZHUAN
JIAOCAI

高等师范专科学校教材

艺术鉴赏·影视戏剧

朱典森 章子林 张先云 编著

华东师范大学出版社

责任编辑 王 焰
封面设计 高 山

艺术鉴赏·影视戏剧

朱典森 章子林 张先云 编著

华东师范大学出版社出版发行

(上海中山北路 3663 号 邮政编码 200062)

新华书店上海发行所经销

华东师大印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8.25 字数 210 千字

1997 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月第 1 次印刷

印数 001—8,000 本

ISBN7—5617—1718—0/J·042

定价:7.60 元

出版说明

1986年,我社受国家教委有关部门的委托,根据国家教委师范司制订的《二年制师范专科学校八个专业教学计划》的要求,与全国各省、市、自治区教委合作,共同组织编写了全国高等师范专科学校教材20余种;并与华东六省教委密切协作,编写了能反映华东地区师专教学和科研水平的、适应经济建设较为发达地区的师专教学需要的教材40余种,师专第一次拥有了比较符合自己培养规格、规律和教学要求而自成系统的教材。实践证明,师专教材建设对于提高师专教学水平,保证师专教学质量起到了重要作用。

近几年来,在邓小平同志建设有中国特色社会主义理论的指引下,我国的教育事业取得了很大发展。国家教委根据《中国教育改革发展纲要》的要求,针对高等师范专科学校的教育特点,颁发了《高等师范专科学校二、三年制教学方案》,进一步明确了高等师范教育面向21世纪的发展目标和战略任务,以及教学内容和教学结构的改革要求。

自出版第一本师专教材以来,我社多年来分阶段地对师专教材的使用情况进行了跟踪分析,又于1995年开展了较为系统的全面调查。调查中,教师普遍反映,现有师专教材尚不同程度存在着与当前师专教学实际相脱节的现象;对各学科中的新发现、新理论、新成果,未能加以必要的反映,已跟不上当前社会、经济、科技等发展的新形势。考虑到师专从二年制向三年制发展的现状和趋势,我社于1996年初与华东六省教委有关部门一起,邀集全国48所师专代表专门研讨了师专教材建设问题,随即开展了部分教材的修订和新编工作。

师专教材建设并不是一个孤立的系统,它必须服务于师范教育的总体规划。它已经历了从“无”到“有”的过程,并将逐步实现从“有”到“优”的目标。我们相信,通过各方面的努力,修订和新编的师专教材将充分体现基础与能力相结合,理论与实践相结合,当前与未来相结合的特色,日臻完善和成熟。

这次编写和修订工作得到了华东六省教委的大力支持,我们谨在此深表谢忱,并向为师专教材建设付出辛勤劳动的各地师专领导和所有参加编写、修订和审稿的专家、学者等致以衷心的感谢。

华东师范大学出版社

1997年3月

上编 · 影视鉴赏

概 述.....	3
一、电影的产生与发展	3
二、电视的产生与发展	7
第一章 影视的基本特征和表现手段	10
第一节 影视的审美特征	10
一、逼真性.....	10
二、画面性.....	12
三、时空性.....	15
四、综合性.....	17
第二节 影视语汇与表现手段	20
一、影视镜头.....	21
二、蒙太奇.....	31
三、色彩与声音.....	38
第二章 中国电影作品鉴赏	43
第一节 早期电影鉴赏	43
一、概况.....	43
二、代表作品赏析:《一江春水向东流》	50
第二节 建国后电影鉴赏	53
一、概况.....	53
二、文革前代表作品赏析:《林则徐》	61
三、新时期电影作品赏析.....	63
第三节 港台电影鉴赏	72
一、概况.....	72
二、港台电影赏析:《悲情城市》	80
第三章 外国电影作品鉴赏	84
第一节 外国电影艺术概述	84
一、西方写实主义电影传统.....	84

二、西方技术主义电影传统·····	88
第二节 外国电影作品鉴赏 ·····	93
一、罗伯特·维内:《卡里加利博士》·····	93
二、爱森斯坦:《战舰波将金号》·····	95
三、奥逊·威尔斯:《公民凯恩》·····	98
四、英格玛·伯格曼:《野草莓》·····	102
五、阿仑·雷乃:《广岛之恋》·····	104
六、罗伯特·泽梅基斯:《阿甘正传》·····	107
七、约翰·拉塞特:《玩具总动员》·····	111
第四章 中外电视作品鉴赏 ·····	114
第一节 电影与电视的比较 ·····	114
一、影视艺术差异产生的基础·····	115
二、电视剧艺术的独特性·····	116
三、电视剧的主要样式·····	121
第二节 外国电视作品鉴赏 ·····	122
一、概况·····	122
二、主要作品赏析:《豪门恩怨》·····	126
第三节 中国电视作品鉴赏 ·····	129
一、概况·····	129
二、主要作品赏析之一:《新闻启示录》·····	134
三、主要作品赏析之二:《围城》·····	137

下编 戏剧鉴赏

概述 ·····	143
第一章 戏剧的基本特征和表现手段 ·····	146
第一节 戏剧的审美特征 ·····	146
一、综合性·····	146
二、集中性·····	147

三、表演性	149
四、多度创造性	150
第二节 戏剧的语汇和表现手段	151
一、台词	151
二、动作	156
三、演员、导演和观众	159
四、舞台、布景及其他	162
第二章 中国戏剧鉴赏	164
第一节 中国戏曲的艺术特征	164
一、万象我裁的泛人性	172
二、大而化之的传神性	174
三、以趋观之的理想性	176
四、空纳万境的舞台性	177
五、天高鸟飞的观照性	178
第二节 中国戏曲主要剧种介绍	180
一、京剧	181
二、昆曲	193
三、川剧	194
四、越剧	196
五、黄梅戏	196
第三节 中国现代话剧主要作家及代表作品介绍	198
一、田汉	199
二、曹禺	201
三、郭沫若	204
四、老舍	206
第三章 西方戏剧鉴赏	209
第一节 西方戏剧概述	209
第二节 西方名剧简析	221

一、埃斯库罗斯的悲剧《被缚的普罗米修斯》	221
二、莎士比亚的悲剧《哈姆莱特》	222
三、莫里哀的喜剧《伪君子》	225
四、雨果的浪漫派剧作《欧那尼》	228
五、易卜生的社会问题剧《玩偶之家》	230
六、奥尼尔的表现派剧作《琼斯皇》	232
七、萨特的存在主义剧作《间隔》	235
八、贝克特的荒诞剧《等待戈多》	236
九、密勒的心理现实主义剧作《推销员之死》	239
十、迪伦马特的“悲喜剧”《老妇还乡》	242
第三节 西方歌剧和芭蕾舞剧	246
一、西方歌剧	246
二、西方芭蕾舞剧	251

上编 影视鉴赏

概 述

一、电影的产生与发展

如果说 19 世纪是小说的时代,那么 20 世纪则是电影的时代。匈牙利电影理论家贝拉·巴拉兹在《电影美学》中指出:“电影是唯一可以让我们知道它的诞生日期的艺术,不像其他各种艺术的诞生日期无从稽考。”1895 年 12 月 28 日(星期六),这天下午法国人路易·卢米埃尔和奥古斯特·卢米埃尔兄弟在巴黎卡普辛路 14 号大咖啡馆的地下室印度沙龙内,正式公开售票放映了《火车到站》、《婴孩午餐》、《工厂大门》、《拆墙》、《水浇园丁》等 10 部影片,约 20 分钟。33 位以 1 法朗之资观片的各界人士,经历了一次不同寻常的艺术体验,他们首次惊叹自己的生活奇迹般被完整地展现在一块白布上。此后,这个世界上第一座营业性的“电影院”便声震巴黎,观者盈门,每天连映二十几场仍不能满足要求。这一天,被世界电影史学家公认为电影——继文学、音乐、舞蹈、戏剧、绘画、雕塑、建筑艺术之后的“第八艺术”的诞生日。

电影诞生走过了一段漫长的孕育过程。它的发明是以化学、光学、电学、机械等科学技术的成果为基础,是近代科技的产物。在卢米埃尔以前,各国科学家已为发明电影作了大量的探索。19 世纪初叶,人们开始研究照相技术。英国科学家牛顿为了证明眼睛对外界影像的持续性,制作了能转动的圆盘,上面涂了各种颜色,当圆盘快速旋转时,各种颜色失去了分明的界限,变成了混合色。人们称它为“牛顿圆盘”。比利时的物理学家普拉托在 1829 年研究了

“视觉暂留”现象，发现人眼对外界已消失的形象可在一定的时间内暂时“印”在视网膜上；1832年他制成了能转动的“旋盘”，使人们能看到连续的活动影像。1878年美国照相师慕布里奇用12个照相机获得了摄影史上第一次一系列马在奔驰的快照。不久，1882年法国生物学家玛莱制成了第一架电影连续摄影机。1894年美国发明家爱迪生发明了形状像大箱子的“电影视镜”，观众可以通过箱孔上的扩大镜看到比明信片还小的“影戏”，这就是现代电影的雏型。而卢米埃尔兄弟在爱迪生的“电影视镜”基础上作了重大技术改进，制成了当时最完善的活动电影放映机，最终超越了其他发明者，成为公认的电影发明人；他们摄影、放映的《卢米埃尔工厂放工时》（即《工厂大门》）则被公认为电影史上第一部影片。电影的发明是人类继印刷术发明之后最伟大的发明。它使人类从此有可能把现实历史和文化信息以活动影像的手段记录下来，并留传于后世。

电影传入中国，曾被称为“影戏”。20年代才出现“电影”一词。我国的电影事业是从放映外国影片开始的。最早来我国放映电影的是美商雍松。从1896年到1898年，他先后在上海福建北路的徐园“又一村”、泥城桥下的奇园，以及天华茶园等处，短期放映法、美等国的短片。这是我国最早的电影放映。1905年秋，北京丰泰照相馆主任景丰与技师刘仲伦拍摄了由谭鑫培主演的京剧《定军山》中的“请缨”、“舞刀”、“交锋”等片断，这是我国摄制的第一部影片。

电影的产生是科学技术进步的结晶，而电影的发展同样依赖于科学技术的进步和其他艺术的发展。

最初的电影，只是生活现象的记录。从严格意义上说，还未创造出电影艺术。法国人乔治·梅里爱是真正创造电影艺术的“电影之父”。他在拍摄《巴黎歌剧院广场》时，因技术故障，修理后再开拍，却意外地发现原来画面中的汽车突然变成了灵车。此后他醉心于电影技巧的研究，建立起世界上第一个摄影棚，系统地将剧本、

演员、服装、化妆、布景等戏剧方法应用到电影上。他创作了《女婿学校》、《醉汉的梦》等一大批戏剧化电影，还成功地把“停机再拍”、“重复曝光”、“倒拍”、“叠印”等特技摄影变为电影技术的要素，能通过银幕表现丰富的想象，并使胶片的长度由卢氏兄弟的不超过20米增加为300米，在影片中开始注入了简单的故事情节。他拍的具有20多个场面的《德雷浮斯案件》成了世界上第一部故事片。梅里爱被称为“电影魔术师”。但在当时，电影还没有脱离戏剧成为独立的艺术。

梅里爱创造了电影的特技，而美国导演大卫·格里菲斯则进一步创造了电影的叙述手段。他吸收了19世纪优秀小说的叙事手法，大胆地打破了传统的戏剧程式，使电影有了自己的“艺术语言”。他的成名作品《一个国家的诞生》和《党同伐异》，使镜头变成了电影的叙事单元。在镜头的运用上有远景和类似特写的近景。通过镜头的运动、交替出现、剪辑和组合，把同一时间内不同地点发生的事件交替错综地展示出来，具有了电影独特的时空结构。经典的例子是格里菲斯在《党同伐异》的结尾发明的“最后一分钟的救援”模式，用平行蒙太奇手法创造了惊心动魄的气氛，极大地丰富了电影表现力。从此电影成了独立的艺术。然而那时的蒙太奇还很原始，基本上还只是一种剪辑。格里菲斯未能在理论上认识这些技巧。后来俄国著名导演爱森斯坦进一步丰富了蒙太奇，使它成为电影叙述、形容、比喻、夸张的通常手段。电影也就成了比戏剧、音乐、绘画等其他艺术更有魅力的现代艺术。

在电影技术方面，早期的电影是无声片，又称默片，主要靠演员的动作、姿势和表情来表现剧情，同时借助字幕来阐述内容，交代情节。随着科技的发展，声波转化为音频电流科学的研究成功，声波与画面的结合成为可能。1927年美国华纳兄弟电影公司拍摄了有声片《爵士歌王》，被称为“伟大的哑巴”的电影终于开了口。不久，该公司又推出了被称为百分之百的有声片《纽约之光》。从此世

界电影进入了一个新的时代。到1930年,中国“明星”公司试制的中国第一部有声电影,由张石川导演、胡蝶主演的《歌女红牡丹》吸引了国内观众和海外侨胞。

在电影“开口”的同时,人们又在致力于彩色电影的研究。早期的彩色片中,如1922年美国的《海上钟声》只用了两种颜色,有的影片只作了部分“着色”处理。苏联影片《战舰波将金号》和我国无声片《火烧红莲寺》均用人工局部染色。1932年英国研制成可以还原各种颜色的彩色电影摄影系统。1935年美国拍了第一部彩色影片《浮华世界》。中国的第一部彩色戏曲片《梁山伯与祝英台》于1953年在上海拍摄成功。彩色的运用,使电影艺术在反映生活、制造气氛、渲染情绪诸方面,丰富了表现力。

关于电影发展的百年历史,如何分期,世界各国的电影史学家学派林立,自行体例。较有影响的是法国乔治·萨杜尔《世界电影史》分为“电影的发明(1832—1895),先驱者时间(1895—1908),电影成为一种艺术(1908—1918),无声艺术(1918—1930),有声电影的开端(1928—1945),当前时代”六个时期。此外,还有美国阿瑟·奈特的“三分法”;英国艾立克·罗德的“五分法”。我国的西方电影理论家邵牧君将电影历史分为三个时期:①形成期(1895—1927),即从爱迪生和卢氏兄弟发明电影之日起,到有声电影诞生之前;②成熟期(1927—1945),电影获得了声音与彩色,并具备了电影作为艺术的一切必要的表现元素;③发展期(1945—),电影在二次大战结束后已在技术上达到完善的地步,此后的技术发展不再对艺术表现有重大的影响(见邵牧君著《西方电影史概论》)。

一个世纪以来,人类社会、科学技术以前所未有的速度发展。电影这个人类精神王国的宠儿,无论从技术还是艺术上都进行了全方位的探索与完善,在不断寻求突破、变化和创新中,成为最能反映时代风貌和民众心声的一种艺术样式。它制造了整整一世纪的笑声、眼泪和梦想,已成了人类生活不可或缺的一部分。

二、电视的产生与发展

“电视”，英文 Television，是由希腊文 teie 和拉丁文 visio 拼合而成，意思是观看从遥远的地方传来的画面。它是电子科学技术的产物，是继电影之后在本世纪中期崛起的又一种能确切知道诞生时间的新型艺术，因此，也称第九艺术。

电视的探索早在 19 世纪上半叶就开始了。1817 年瑞典化学家成功地提炼出具有光电转换能力的“硒”，这是电视技术史上的伟大发现。1850 年英国科学家巴克韦尔建造了一个能传送书面图形的电传系统。1865 年英国电器工程师约瑟夫·梅发现硒元素的光电效应能制作光电管。1884 年德国人保罗·尼普科制作了扫描圆盘，解决了影像传送的一大难题，成了现代电视雏形。1897 年另一个德国工程师布劳恩发明了阴极射线管，使荧光屏能发出亮光。到了本世纪初，法国人伯斯基使用了“电视”这一概念。虽然当时尚未真正发明电视，但从此电视这个词为各国所公认。1907 年俄国发明家卢琴珂利用尼普科圆盘和布劳恩的阴极射线管，提出了远距传输电视图像的设计。此后，德、法、美等国科学家对电视摄像机和接收机作了不少研究和试验，使电视技术日趋完善。从 1919 年至 1925 年各国科学家提出的电视专利申请就达 100 多项。次年英国科学家贝尔德应英皇家协会邀请在伦敦成功地进行电视示范表演，并于 1928 年又完成了电视图像从伦敦至纽约的越洋发射试验。同一年法国的斯勒尼克塔狄一家电视台进行了世界第一次电视发射。1929 年英国伦敦试播了无声电视。1930 年英国广播公司 (BBC) 播放了世界上第一部声画俱全的电视剧《嘴里叼花的人》。1936 年 11 月 2 日英国广播公司在伦敦市郊的亚历山大宫正式开办了世界上第一座电视台，定期播出电视节目。这一天被公认为电视的生日。

在以后的 60 年里，电视技术与艺术发展相当迅速，大致经历了 4 个阶段：

(一)1936年至1953年,为黑白电视阶段。

这个阶段,电视已实现由机械设备向电子设备的转化。在第二次世界大战期间,电视事业曾被迫中断。战后,随着经济的恢复,科技的进步,促成了世界性的电视大发展。但作为艺术的电视尚处于起步,仅由一些喜剧电影演员合拍的电视剧,大多粗野、喧闹,无多大思想价值。虽如此,但当时播出的反响却很大。

(二)1954年至1960年,为彩色电视阶段。

1953年美国国家电视委员会(NTSC)研制能与黑白电视机兼容的彩色电视系统取得成功。第二年美国的电视广播采用NTSC系统播出电视节目(这种特定的技术标准,称为制式),成为世界上第一个开播彩色电视的国家。1958年法国现代电子公司发明了“调频”制,消除了NTSC系统的一些缺点,减少了外界干扰对色彩的影响;但兼容性较差。1963年西德创制了性能更优的“帕尔”制。彩色电视增强了电视荧屏的美感,使电视艺术锦上添花,更加逼真,富有魅力。电视剧适应电视演播大量娱乐性、欣赏性节目的需要得到迅速发展。

(三)1961年至1964年,为多路电视阶段。

早在50年代中期美国率先试验通讯卫星,进入60年代成功发射了第一颗通讯卫星。随着磁带录像机的问世,电视在娱乐、新闻、教育领域的作用越发引人瞩目,电视节目制作量大大增加。多路转播电视的研制成功,实现了电视节目的多样化。它不需增设新频道,也无需中断原来的节目,就能增加电视伴音、图像以外的声音、文字和图片,扩大了荧屏信息容量,拓宽了受众选择节目的空间,满足了不同层次观众的不同审美要求。

(四)1964年至90年代,为卫星电视阶段。

1964年美国发射同步通讯卫星成功,揭开了电视发展史上新的一页。电视节目实现了洲际传播,打破了国界与地区的限制,“地球变成了一个村”,全球可以在同一时间收看同一台电视节目。70