

DIANYING YISHU XINSHANG

普通高校通识教育丛书

电影艺术欣赏

◇ 李标晶 主编

浙江大学出版社

主 编 李标晶

普通高校通识教育丛书

D I A N Y I N G Y I S H U X I N S H A N G

电影艺术欣赏

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

电影艺术欣赏 / 李标晶主编. — 杭州: 浙江大学出版社, 2005. 7

(普通高校通识教育丛书/徐辉等主编)

ISBN 7-308-04295-2

I. 电... II. 李... III. 电影—鉴赏—高等学校—教材 IV. J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 071573 号

责任编辑 田 华

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 富阳市育才印刷有限公司

开 本 787mm×960mm 1/16

印 张 18

字 数 295 千字

版 次 2005 年 7 月第 1 版 2006 年 3 月第 2 次印刷

书 号 ISBN 7-308-04295-2/J·094

定 价 24.00 元

普通高校通识教育丛书

总主编 徐 辉 (浙江师范大学)

林正范 (杭州师范学院)

马大康 (温州师范学院)

费君清 (绍兴文理学院)

姚成荣 (湖州师范学院)

编 委 王 辉 (浙江师范大学)

丁金昌 (温州师范学院)

胡璋剑 (湖州师范学院)

陈红儿 (浙江师范大学)

张焕镇 (温州师范学院)

张传峰 (湖州师范学院)

丁东澜 (杭州师范学院)

王建力 (绍兴文理学院)

郑祥福 (浙江师范大学)

颜立成 (杭州师范学院)

沈红卫 (绍兴文理学院)

序

高等学校人才培养模式改革涉及的核心课题之一,是构建符合现代社会理念并能体现科技进步水平的教学知识体系。理想的大学教学知识体系应具有时代性、先进性、学术性和適切性,并且具体体现在能够展现上述先进理念与特征的教材体系与课程内容之中。

综观当今世界,高校本科教育越来越重视受教育者的身心素质的培养和基础知识技能的掌握,这已成为高等院校教育教学改革与发展的主要趋势之一。通识教育由于重视科学精神与人文精神的培养,重视人的发展的全面性,重视知识的交叉、广博与综合,因而越来越受到高等院校管理者、教师和学生的重视。尤其在我国,自20世纪90年代初以来,高等院校在“文化素质教育”思想的指导下,在本科人才培养模式、课程体系、教材内容、专业建设等方面进行了大量的创新,以纠正长期以来我国本科教学过早专门化和过分专门化的倾向。

浙江师范大学、杭州师范学院、温州师范学院、绍兴文理学院和湖州师范学院是浙江省以教师教育为主要特色的多科性高等院校。多年来,五院校坚持党的教育方针,坚决走改革创新之路,认真落实“育人为本”、“学术强校”的办学理念,大力推广教育部倡导的大学生文化素质教育改革工作,并在办学体制、课程设置、教育科研和研究生培养等方面开展了广泛的校际合作,取得了良好效果。《普通高校通识教育丛书》的出版,旨在发挥五院校的综合学术优势,进一步推动五院校的校际协作和浙江省高等院校本科教学的改革,探索培养更多素质优、知识广、能力强的大学生的有效途径,从而为浙江省高等教育事业发展作出积极的贡献。

徐 辉

2005年5月于浙师大初阳湖畔

前言

电影艺术欣赏课在大学生人文素质教育中有重要作用。

电影欣赏就其主体的心理功能而言,是指欣赏者观赏、品鉴电影艺术作品时产生的一种动情的、积极的综合审美心理反应。电影艺术是情感的结晶,没有情感也就没有电影艺术。艺术的创作过程,从某种意义上说,就是艺术家情感运动的过程。同样,电影艺术欣赏也必然离不开情感因素。情感是审美心理中最活跃的因素,它广泛地渗入到其他心理因素之中,成为触发其他心理因素的一种诱因,使整个审美过程浸染着情感色彩。审美情感在电影欣赏活动中,集中表现为主体对电影作品的“认同”。所谓“认同”,是欣赏主体的思想感情同作品中人物的思想感情契合或基本同一,爱其所爱,恨其所恨。这种认同感使学生在感情上容易接受教育内容,他们不会感到电影中所含的德育因素是外界强加给他的约束,不会产生逆反心理和排斥感,从而在轻松、自然的气氛中接受道德文化的熏陶。一些优秀电影把崇高理想信念和优良作风、中华民族的优秀传统和美德、人类的高尚情操和品质展现给学生,把反映爱国主义、集体主义、社会主义思想和精神的艺术形象展现给学生,把弘扬社会正气、艰苦创业的英雄模范人物的境界和风貌展现给学生,激发了学生与祖国、与民族同呼吸、共命运的炽热感情,培养他们高尚的道德情操和审美情趣,给人以启迪,给人以教益,给人以欢乐。

学生不仅会通过审美感知感受银幕上呈现的艺术形象世界,而且还会根据自己的生活经验、艺术修养等因素,运用联想和想象与电影世界中的艺术形象融合,并对电影艺术形象加以丰富、补充。同时还会投入自己的情感,把自己的感情也融入于艺术形象的生命形态和感情中,二者互相交流,以至物我两忘。他们把自己的情感移注于已物化了的艺术形象,使后者也真正具有了生命,活了起来,有了情感。于是在认同的基础上,学生受影片感染而与电影艺术中隐含的道德文化产生共鸣。通过这种共鸣,社会所认可的道德规范便带着浓郁的感情色彩得到学生的认可和赞

同,使他们获得一种“人同此心,心同此理”的心理满足感,并由此带来社会适应感及与人分享精神体验的愉悦感。在满足与愉悦当中,道德观念悄然植根于学生心中,继而开花结果,最终外化为道德行为,从而实现德育的目的。

开设电影艺术欣赏课还能够提高学生的审美能力和艺术修养,培养他们健全的审美心理结构。德国大思想家歌德说过“文艺界的不幸在于没有人肯欣赏已经创作出来的作品。”事实确实如此,有些人可以从一部分艺术品中吸取有益的营养,陶冶情操;而有些人因为缺乏审美和培养爱美的理论指导,面对美的事物视而不见,这就必然引起人们对艺术的不理解、不接受,因而,好的艺术品的美育作用就得不到实现。

在培养学生正确的审美观,提高他们审美能力的过程中,电影艺术欣赏课在很大程度上起着引导和提升审美情趣的作用。虽然电影是广大学生最常接触的艺术形式,但因为欣赏水平和审美能力的制约,业余时间他们观看最多的不是武侠片,就是警匪片,要么就是恐怖片、言情片,艺术价值不高。这些娱乐性电影作品的主题单纯简化,满足了一部分学生只希望保持轻松自在的观赏心态而不愿进行深沉凝重的思索的心理需要,但他们在这个过程中体验到的只是浅表层次的愉悦,真正意义上的审美愉悦还远未达到。电影艺术欣赏课就是要通过介绍电影发展史、电影艺术基本常识,通过介绍电影史上的经典性作品,把那些沉湎于娱乐性电影作品的学生吸引到高品位高层次的文化审美中来,使他们学会辨析影片的文化层次,自觉并乐于进入富有理性批判精神的观赏思索中,多一些人文观照,多一些有价值的审美愉悦。电影艺术欣赏课正是通过电影艺术自身的美作用于人的感官和心理,使学生通过它感知外部世界的同时产生审美愉悦,使他们的心灵得到净化,审美意识得到纯化,精神境界得到提升,并最终使人格趋于完美。

电影艺术欣赏课对学生创造力的培养也有积极作用。21世纪是创新教育世纪,世界各国都把培养高素质创新人才作为适应未来经济和社会发展的战略。党中央对实施创新教育非常重视,高等教育必须树立素质教育、创新教育、超前教育、开放教育、终身教育等现代教育思想和观念,不断拓宽院校教育改革的思路。这几种教育思想中,素质教育是主导,创新教育是素质教育的核心和重点。在这方面,电影艺术欣赏课有不容忽视的作用,特别是对理工科学生,更有特殊意义。

理工科教育的特点是注重抽象思维训练和人的理性因素的增长,但

抽象思维绝不是理工科教育的唯一正确的思维方式。正如美国学者布莱克斯利所言:“当今社会是以左脑的语言逻辑思维定向的社会,越来越不顾右脑的非语言的思维能力,其结果是造成高等教育的衰退,培养大批左脑型的人,直觉创造力越来越少,他们几乎做不了什么事情。而一个人在这个世界上的成功,多半还是依靠他的直觉方面曾经得到过多大程度的意外发现。”理工科教育过分偏重抽象思维的训练,因而忽略了直觉能力的培养,缺乏对人的非理性因素教育的有效途径,这与大学教育应承担的创新人才的培养任务是极不相称的。而电影艺术恰恰在培养创新精神和创新能力方面有着不容忽视的优势。影像世界的运动是四维的运动,空间的三维加上时间的一维,另外还有空间化的声音的加盟,这就注定它的思维方式更为复杂。电影这种既有历时性又有共时性的时空思维,是立体的、流动的表达形式,它直接诉诸人的视听感官,能最大限度地锻炼人的直觉、想象力和感悟力。电影欣赏不但有利于学生右脑的开发和创造性的培养,而且有利于他们将形象思维和抽象思维有机地结合起来,从而实现创造性任务的直接解决。

综上所述,我们不难看出,高校开设电影艺术欣赏课是培养“四有”新人的需要,是提高学生素质的需要。高校开设电影艺术欣赏课不但能开阔学生的眼界,提高学生的审美能力和鉴赏能力,还能提高学生的思想境界,促进学生的全面发展。因此,高校必须加强对电影艺术欣赏课的建设,培养具有较高审美感受、鉴赏能力的全面发展的现代文明大学生。

有鉴于此,根据浙江省五院校“通识教育”教材编写委员会的统一安排,我们编写了《电影艺术欣赏》,作为各院校开设电影艺术欣赏课的教材。

本书除引论外有六章。引论介绍电影艺术的基本特征。第一章介绍电影艺术欣赏的特性。第二章介绍电影艺术表现手段,包括电影语汇、电影蒙太奇、电影镜头、电影结构、电影样式、电影艺术风格欣赏等的有关知识。第三章介绍电影文学因素包括题材、主题、人物形象、情节结构、文学表现手段等的欣赏。第四章介绍电影改编的欣赏。第五章介绍电影欣赏的完成形式:电影评论和写作。第六章是对中外电影精品的欣赏。本书的特点是:融电影艺术的基础知识和美学理论于一体,以介绍电影艺术的欣赏常识和提高欣赏能力为主线,行文力求深入浅出,明了易懂,追求新颖性和可读性的统一。

本书的引论和第一、三、四、五章由李标晶撰写(杭州师范学院中国现

当代文学与文化研究所教授);第二章由杨小林撰写(杭州师范学院戏剧影视研究所副教授);第六章由刘树元撰写(湖州师范学院人文学院教授),其中沈黎黎老师提供了一些材料,并写了几篇影评初稿。

不当之处,欢迎批评指正。

李标晶

2005年4月

目 录

引论 电影艺术的特性	1
一 综合性和单纯性	2
二 逼真性和假定性	9
三 永恒运动性	16
四 视像性	18
五 观众性	22
第一章 电影艺术欣赏的特性	24
第一节 电影艺术欣赏的性质与涵义	24
第二节 电影艺术欣赏的特点	27
一 感受性和情感性	27
二 被动性和再创造性	32
三 声画传达瞬间性与电影观赏一次性	37
四 求真性和亲和性	37
五 差异性和一致性	38
六 丰富性和群众性	40
第三节 电影艺术欣赏的价值与功能	40
一 电影艺术欣赏是实现电影社会作用的前提	41
二 使观众得到愉悦和教益	42
三 电影艺术欣赏是推进电影创作的一种动力	43
四 电影艺术欣赏是电影批评的基础	44
第四节 电影艺术欣赏中的审美选择	45
第五节 电影欣赏的审美心理	47
一 电影欣赏的心理过程	47
二 电影欣赏的心理因素	51

第六节 电影欣赏的一般方法	53
一 以文学和“影戏”方式进入电影作品	53
二 以“影像”的视听方式进入电影作品	55
第二章 电影艺术表现手段的欣赏	59
第一节 电影语汇	59
一 画面语言	59
二 有声语言	67
第二节 电影蒙太奇	72
一 蒙太奇的涵义	73
二 蒙太奇的产生和发展	75
三 蒙太奇的功用	79
四 蒙太奇的分类	84
第三节 与蒙太奇相对立的长镜头理论	88
一 什么是长镜头	88
二 长镜头的作用	90
第四节 电影镜头	92
一 特写镜头	93
二 空镜头	95
三 慢镜头	98
四 长镜头	100
五 主观镜头	100
六 特技镜头	102
第五节 电影结构	105
一 时空顺序式结构	106
二 时空交错式结构	107
三 纵横串珠式结构	108
第六节 电影样式	109
一 喜剧片	110
二 惊险片	112
三 武打片	115
四 歌舞片	117
第七节 电影艺术风格的欣赏	120

一	导演的风格·····	120
二	演员的表演风格·····	124
第三章	电影文学因素的欣赏·····	129
第一节	不同文学体裁样式影片的欣赏·····	129
一	小说体的影片·····	129
二	散文体的影片·····	130
三	诗体的影片·····	131
四	戏剧体的影片·····	132
五	政论体的影片·····	133
第二节	电影艺术的文学因素层面欣赏·····	134
一	题材的欣赏·····	134
二	主题的欣赏·····	139
三	故事的欣赏·····	152
四	人物形象的欣赏·····	154
五	细节的欣赏·····	166
六	情节结构的欣赏·····	167
七	文学表现手段的欣赏·····	175
第四章	文学名著电影改编的欣赏·····	184
第一节	电影改编与原著的关系·····	184
一	充分认识改编的创造性·····	185
二	充分认识改编的制约性·····	187
三	要遵循并把握忠实性和创造性相统一的原则·····	189
第二节	电影剧作改编的方式和方法·····	191
一	根据某某作品的改编·····	191
二	取材于某某作品的改编·····	193
第五章	电影欣赏的完成形式:电影评论·····	194
第一节	电影评论的特性与功能·····	194
一	电影评论的特性·····	194
二	电影评论的功能·····	196
第二节	电影评论的原则与方法·····	201

一	电影评论的基本原则	201
二	电影评论的一般方法	203
第三节	电影评论的文体类型与写作要领	207
一	电影评论的文体类型	207
二	电影评论的写作要领	211
第六章	中外电影精品欣赏	215
第一节	外国影片部分	215
一	《罗生门》	215
二	《铁皮鼓》	217
三	《法国中尉的女人》	218
四	《两个人的车站》	220
五	《天堂电影院》	222
六	《罗丹的情人》	223
七	《与狼共舞》	225
八	《女人香》	227
九	《辛德勒的名单》	229
十	《钢琴课》	231
十一	《阿甘正传》	233
十二	《情书》	235
十三	《泰坦尼克号》	236
十四	《中央车站》	237
十五	《莎翁情史》	239
十六	《搏击俱乐部》	240
十七	《野蛮女友》	242
十八	《迷失东京》	243
十九	《冷山》	244
二十	《魔戒》	245
二十一	《动画超人》	247
第二节	中国影片部分	248
一	《一江春水向东流》	248
二	《早春二月》	249
三	《黄土地》	251

四 《红高粱》·····	253
五 《霸王别姬》·····	254
六 《重庆森林》·····	256
七 《甜蜜蜜》·····	257
八 《无间道》·····	259
九 《可可西里》·····	260
十 《孔雀》·····	262
十一 《功夫》·····	264
附 录·····	266
本书主要参考书目及建议阅读书目·····	266
外国电影精品编年·····	268
中国电影精品编年·····	272

31 论

电影艺术的特性

走进 21 世纪,我们无限感慨:科技的全面进步带来物质现代化进程的飞速发展,而哲学、思想、文化的历史性拓进,更促使环球经济驶上了快车道,人类比任何时候都更充分地体味到“文明”的意义。而这与我们的世界正在走向影像世界有着极为密切的关系。电影艺术在人们的生活中占有越来越重要的意义。概而言之,它的主要社会作用是:

第一,最直接地影响人们的思想境界和道德情操,具有不可估量的精神导向作用;

第二,能有效地帮助人们了解历史,认识现实,增长知识,提高科学文化素质;

第三,能迅速提高人们的审美能力;

第四,能不知不觉地使人们得到娱乐和休息。

电影艺术欣赏课的目的就是通过对电影艺术特征的介绍,帮助大家提高电影艺术的欣赏与评论能力。

我们有必要对电影艺术的特性有些了解。

电影是在现代科学技术和多种传统艺术的基础上发展起来的“第七艺术”。作为一种艺术,它既有文学艺术的共性,又具有自身的个性。关于电影艺术的特性问题,早在 20 世纪初就已经开始研究和探讨,可以说众说纷纭,从 20 世纪 20 年代一直争论到现在。

在国外,爱森斯坦、普多夫金强调“电影镜头”、“电影蒙太奇”;维尔托夫、克拉考尔、巴赞则强调“电影眼睛”、“照相特性”,认为电影的基本特性“是跟照相的特性相同的”。前者强调表现和创造,强调电影的情绪冲击力;后者侧重于再现和记录,强调电影保持被摄体时空的完整性、真实性。

在国内,对电影特性的说法也不一样,各有强调。如夏衍认为,电影是一门综合性的艺术。柯灵认为,第一,电影是综合性艺术;第二,电影是

艺术和科学的结晶体;第三,电影具有强大的表现力;第四,电影具有群众性。袁文殊认为,电影至少有两点必须注意:一是视觉形象;二是蒙太奇。

1980年国内曾经召开电影美学讨论会,会议就电影艺术的特性等问题进行了探讨:有一种意见认为,电影是一门独立的艺术,电影的各种手段不应该体现文学的价值。有的认为,电影不是综合艺术,电影创作应该运用电影思维,才能达到电影化。有的认为,电影不能离开文学、戏剧、绘画、音乐等姐妹艺术,电影区别于其他艺术的特征是反映生活的逼真性和综合性。有的认为,电影的本性是用银幕化、生活化的艺术形式来反映生活,电影可以有不同的结构和叙事方法,如戏剧式、散文式、史诗式等。

电影是以银幕上的画面与声音为媒介,在运动的时间和空间里创造形象,叙事、达意、娱情的一门艺术。直接诉诸观众感观的视听综合影像,是电影区别于文学(文字间接形象)、造型艺术(纯视觉形象)、音乐(纯听觉形象)的主要审美特征;银幕视听语言的运动性和时空转换自由,又使它突破了同为“综合艺术”的戏剧和戏曲的舞台局限。

一 综合性和单纯性

电影的原名叫 Motion Picture,本意是能动的画,有声电影——Talkie 即是配以语言的能动的画。所以,我们说,电影是一种配有声音的活动的画面艺术,这是电影最基本的特性。

(一) 综合性

1. 时间与空间的综合

莱辛在《拉奥孔》里,把艺术分为两类:诗和绘画。前者为时间艺术,后者为空间艺术。诗可以把一个场面分解为若干点(句、词、字)和音节,它在时间上展开,在空间里成点。而空间艺术可以将一个场面同时托出,但它表现的只是场面运动时的“定格”(瞬间),它在时间上成点。时间艺术和空间艺术的综合,是电影艺术的第一次综合,它远在默片时期,就已经完成了。时间艺术是一种“线式表现法”,每一瞬间只能写一点,同时发生的场面必须分解为许多点,要拉长时间才能写出;空间艺术则是“面式表现法”,它的领域是瞬间,可以在一个时间里把整个场面同时托出,但不能表现出形象在时间中的运动和发展;而电影作为一种全新的综合艺术,却是在时间和空间上同时充分展开的,它克服了文学在空间方面和绘画在时间方面的缺陷,兼有诗和造型的表现力,把文学的叙事性和绘画的呈现性结合起来,成为一种“时空复合体”。

2. 审美理念上的综合

如果我们把电影艺术对时空艺术的综合,看作一种外在的综合,一个新质的产生,那么,美学观念上的综合或者说“第二次综合”,则是指电影艺术对自身各个发展阶段中所取得的艺术成果的内在综合,是一种质的飞跃。无声片时期,电影着重运用诗的隐喻和象征等手法;声音进入电影后,又转而运用戏剧手段;新现实主义更多地向散文学习;新浪潮则得助于意识流文学,在时空运用上取得了突破。正是这种历史现象,使电影在其发展中形成了不同的概括方式、不同的结构形式、不同的艺术样式、不同的创作风格以及不同的电影语言。有的注重纪实性(表现人的外部生活),有的则注重意识性(表现人的内部生活);有的注重日常性(散文电影),有的注重象征性(诗电影),有的则注重戏剧性(戏剧电影);有的注重分解性(蒙太奇风格),有的则注重整体性(长镜头风格)。正是在这样的情况下,综合美学应运而生。

从美学的高度进行综合,涉及电影创作的各个领域,诸如纪实性和意识性的综合,加强情节和淡化情节的综合,诗电影和散文电影的综合,喜剧色彩和悲剧色彩的综合,蒙太奇和长镜头的综合,等等。

3. 艺术上的综合

作为艺术殿堂中的后起之秀,电影是在各种已有艺术成果的基础上建立并发展起来的,它吸收了各门艺术的长处和特点,丰富和充实了自己的艺术表现力。它综合了戏剧、文学、绘画、雕塑、音乐、建筑、摄影、舞蹈等艺术中的多种元素。电影艺术既是视觉艺术,又是听觉艺术;既是时间艺术,又是空间艺术。它是以视觉形象为主,时空兼备、声画结合的综合艺术。因此,艺术上的综合性是电影艺术的一个审美特性。

(1)电影与文学关系最为密切。电影艺术与文学在描绘事物上都不受时空的限制,可以再现和表现复杂纷纭的社会生活以及各类人物丰富的精神世界。文学中的一些艺术手段,诸如情节的安排、人物的刻画、叙事的形式甚至细节表现等等,都为电影艺术所吸收。

从主题提炼看,作为直观艺术的电影在表现主题时却往往并不采用直观的方法,而是向叙事文学这种富有想象性的艺术学习。影片《黄土地》结尾处,憨憨逆滚滚人流向“公家人”奔跑那个场面,不仅诉诸观众的感官,而且还启迪观众思考——向进步、光明、解放的路上迅跑,这是历史的必然。这里正是借助于想象这一中介环节使观众的头脑中形成内省的形象,从而完成和实现由感性到理性的升华。