

中小学艺术欣赏文库

电影艺术欣赏

大连出版社

J05-49/220-2

电影艺术欣赏

张书成 编

大连出版社

中小学艺术欣赏文库

(全 50 册)

大连出版社出版发行 新华书店经销
(大连市西岗区长白街 12 号) 邮编:116001
朝阳新华印刷厂分厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 字数:3960 千字 印张:180
1996 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月第 2 次印刷
印数:2000—5000

ISBN 7-80612-271-0/G·63

*

责任编辑:刘民 封面设计:李鲤 董志桢
(全 50 册)定价:249.00 元

目 录

一、入门篇	(1)
1. 电影发展简史	(1)
2. 电影史上的关键人物和流派	(6)
(1) 电影的先驱者	(7)
(2) 承前启后的大师	(8)
(3) 发展时期的流派	(11)
3. 电影艺术的基本特征	(13)
(1) 综合性	(13)
(2) 视觉性	(14)
(3) 运动性	(15)
(4) 逼真性	(17)
(5) 群众性	(19)
4. 电影拍摄方法构成	(21)
(1) 镜头	(21)
(2) 蒙太奇	(25)
5. 电影的题材及样式	(27)
(1) 电影的结构样式	(28)
(2) 电影的题材样式	(30)
6. 电影的评奖	(33)

(1) 国际电影节概况	(33)
(2) 奥斯卡奖概况	(36)
(3) 中国电影评奖概况	(38)

二、鉴赏篇 ..... (39)

1. 一江春水向东流	(39)
2. 马路天使	(41)
3. 董存瑞	(43)
4. 周恩来	(45)
5. 精武门	(47)
6. 妈妈，再爱我一次	(48)
7. 大红灯笼高高挂	(49)
8. 战舰波将金号	(51)
9. 党同伐异	(52)
10. 大独裁者	(54)
11. 公民凯恩	(55)
12. 偷自行车的人	(58)
13. 老枪	(60)
14. 这里的黎明静悄悄	(61)
15. 阿甘正传	(64)
16. 辛德勒的名单	(65)
17. 秀兰·邓波儿主演的儿童片	(68)

三、趣闻篇 ..... (71)

1. 电影的誕生日	(71)
2. 有声电影的第一次摹拟	(72)

3. 特技摄影的意外发现	(73)
4. 卓别林第一次登台	(74)
5. “流浪汉夏尔洛”的产生	(76)
6. 奥斯卡奖—我不需要	(77)
7. 明星制度的形成	(78)
8. 悬念大师希区柯克	(79)
9. 克拉克·盖博—“好莱坞影帝”	(81)
10. 嘉宝息影之谜	(82)
11. 好莱坞无奈在改姓	(83)
12. 慈禧眼中的“不祥物”	(85)
13. 中国第一部故事片的诞生	(86)
14. 周璇拒受“影后”桂冠	(87)
15. 洪深怒斥“辱华”影片	(88)
16. 国歌的诞生	(89)
17. 音乐的魅力	(90)
18. 导演的眼力	(92)
19. 李小龙的功夫片	(93)
20. “我们的总理”	(94)
21. 毛主席的扮演者——古月	(95)
22. 影视明星李雪健	(97)
23. 功夫片巨星成龙	(98)
24. 首席小生周润发	(99)
25. 影坛奇才张艺谋	(100)
26. 拍出我们这一代人的思考	(102)

入门篇

电影，是现代科学技术和人类文化高度发展的产物，是人类智慧和创造能力的奇迹性表现。电影的诞生，标志着人类文明史和艺术史跨入了一个崭新的时代，电影艺术的内涵，博大精深，奥秘无穷。它向我们展示的是一个姹紫嫣红、绚烂多姿的世界，对现代人类具有无法抵御的诱惑力和颇为深刻的影响力。电影作为艺术家族中的后起之秀，拥有辽阔的传播空间和众多的艺术接受者，已成为现代人生活方式的一个重要组成部分，人们离不开电影，渴望通过这一传播媒介了解到更多的文化知识和社会信息，获得一种审美享受。

1. 电影简史

电影这个为我们所喜欢的艺术形式来到这个世界上时间并不长，算起来只有 100 年。

1895 年 12 月 28 日下午，法国人路易·卢米埃尔和奥古斯都·卢米埃尔兄弟在巴黎卡普辛路 14 号“大咖啡馆”的地下室公映了世界上第一场电影。放映了 10 部短片，共 20 分钟，放映的是《火车到站》、《婴儿的午餐》、《拆墙》等短片。这些短片内容简单，大都是生活纪实，只有几个镜头组成。虽然如此，却庄严地宣告了电影艺术的诞生。有人说这是继音

乐、舞蹈、戏剧、绘画、雕塑、建筑、摄影之后的第八艺术，也是唯一一个有生日的艺术形式，一位伟人说：“在所有的艺术形式中，电影对我们来说是最重要的。”

卢米埃尔兄弟的电影大大轰动了巴黎。很快在以后一年多时间里，柏林、维也纳、彼得堡、纽约等城市也陆续有了电影院。

第二年，电影传入了中国。1896年8月在上海徐园的“又一村”戏院，一个法国人放映了一部无声片，这是中国第一次放映电影。从此以后，电影也开始在中国这片大地扎下了根，直到1905年中国第一部影片问世。

卢米埃尔兄弟放映电影虽然宣告了电影的正式诞生，但并非说电影完全是由他们一手发明的。可以说，有不少科学家对这一艺术的诞生做出了贡献，如摄影技术的发明人法国发明家尼埃浦斯和达盖尔。1824年前者摄制成世界上第一张照片，达盖尔改进了尼埃浦斯的感光法，英国人爱德华·梅勃里奇，把照相术用于活动摄影。1877年，他用几架照相机连续拍摄，第一次得到了马在奔驰的快照，这次成功的尝试给其他发明家以很大的启示。又如世界“发明大王”爱迪生在1894年发明了可装50英尺胶片，每秒放映48格画面的“电影影镜”，观众可以通过箱子上的扩大镜来看比明信片还要小的“影戏”，这个发明直接促进了电影的诞生。

电影诞生时，是无声片，被称为“伟大的哑巴”。从无声到有声所走的路并不长，1921年底，有声电影在美国问世。美国华纳兄弟电影公司摄制了一部歌剧影片《唐璜》，片中有歌唱。第二年，这家公司拍摄了《爵士歌王》，其中有不少精彩的道白和演唱，因此它荣获第一届奥斯卡金像奖特别奖，但

这部影片只是部分道白和演唱有声音。一部全部有声电影是瓦纳·布劳斯拍摄的《纽约的灯火》，1928年7月6日在美国斯特兰德剧院放映。从此以后，有声电影开始代替了“伟大的哑巴”，电影艺术进入了一个新阶段。

伟大的人物之所以伟大，并不是他时时刻刻都站在时代的潮头，而是在看到历史发展的方向潮流后，能把握它。伟大的艺术家卓别林，德国电影理论家爱因汉姆等开始都是竭力反对有声片的，他们认为有声的结果，破坏了电影的视觉特征、诗意和哑剧的表现力，画面让声音吞噬了，电影丧失了它的艺术魅力，又会回到戏剧中去。例如一位怒气冲冲的父亲对他犯错误的儿子指着门口的画面，即使加上一声怒吼“滚，永远也不要再进我的家门”这句话，并未给画面增加更深的意义，似乎默片的无声形象，还更发人深思，耐人寻味。

但是电影既然是现实生活的反映，是一种活动中的艺术，无论从哪一方面讲，它都需要声音的“伴奏”。人们生活在有声的世界，如果总是看“默片”，会觉得憋闷，观众在欣赏艺术时需要调动起各个器官，艺术的美在于合谐，欣赏的美也出自合谐，只用眼不用耳，就是不合谐。正如毛泽东说：“人民，只有人民才是创造历史的动力。”所以当观众最终选择欢迎有声电影的时候，这就是浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡的潮流。这个潮流使著名的喜剧大师卓别林也不能不顺乎。1939年，他拍摄了第一部有声影片《大独裁者》，一炮而红。

电影艺术的发展，离不开科学技术的发展，在这方面，颇能体现“科技是第一生产力”。我们周围的世界，色彩缤纷，五颜六色，令人眼花缭乱。而在电影中，只能看到黑白这两种最基本的色调，这远远不能满足人们的需要。早在无声电

影时期，人们便渴望电影要是颜色就好了。最早尝试使电影具有影色，是用人工的方式进行局部染色。许多故事片采用给某一场景或事物涂上单色。如给舞女穿上红色长裙，给天空涂上蓝色。如苏联片《战舰波将金号》、中国片《红侠》，就是一格一格地着色，结果耗工巨大，质量不佳。

1930 年左右，首先是彩色胶片的成功，即将多层红、绿、蓝三色涂在同一基地上，彩色电影才向前跨进了一大步，作为一种艺术元素，它也从刚开始用于某些场面，而到整个影片中全部采用。1935 年，美国导演马摩里安拍摄了世界上第一部彩色故事片《浮华世家》，从此彩色电影开始风靡世界。到了 60 年代意大利导演安东尼奥拍摄了《红色沙漠》，使彩色电影达到了一个更新的高度。

中国的电影发展的历程也是和世界电影发展历程一样的，1905 年秋，中国人任景丰在他创办的北京丰泰照相馆内，拍摄了由我国著名京剧演员谭鑫培主演的，中国第一部影片《定军山》，这也是我国最早的一部戏曲片。1930 年中国第一部有声片《歌女红牡丹》问世，这是由张石川导演，胡蝶主演的。中国第一部彩色影片是由上海电影制片厂摄制的戏曲片《梁山伯和祝英台》，这部片子，很受观众喜爱。

艺术的形式总是在不断创新的，电影艺术也是如此，从无声到有声，从黑白到彩色，现在又有多种特殊银幕电影。

(1) 宽银幕电影

它所使用的银幕比普通银幕宽，宽银幕电影出现很早，但真正得到广泛运用是 20 世纪 50 年代初，宽银幕电影的长处

在于它与人们在日常生活中多沿水平方向观察事物的习惯相一致，所以横向构成的景物在宽银幕电影中能够得到最优美的表现，尤其适合表现宏大的场景。如大自然，群众场面和千军万马、硝烟迷漫的战争场面等，如《大决战》中，那百万雄师逐鹿中原的震天气势，令人一览无遗，并且宽银幕电影还有使人“注意森林也不忽视树木”的特色。

(2) 立体电影

这是一种能给人以三维视觉，有明显纵深感、的电影。立体电影利用人两眼不同视角摄制成具有水平视差的两幅画面，放映时把两幅画面映到同一银幕上，成为叠加的双影画面，观众带上专备的偏光眼镜，就能产生立体视觉。这种形式使观众有身临其境之感，比如你看见有人拿枪刺人，在立体电影中仿佛在刺你一样，让人心有余悸。中国第一部立体故事片是《魔术师的奇遇》。由于拍摄条件和观看条件限制，发展也受限制。

(3) 环幕电影和球幕电影

它们是利用特殊的银幕，来加强观众的身临其境感的电影，环幕电影是用多台摄影机同步摄制，多台放映机同步放映，银幕上是360度环形的电影。观众站在中间，被四周的影像包围，加上诸多音响效果的配合，能产生强烈的现场感。1986年，我国摄制成功第一部反映广州市风貌的环幕电影《广州风貌》。

球幕电影是70年代后期发展起来的一种新型电影。影片画面要比普通银幕画面大10倍，影视观众厅为圆顶式结构。电影采用特制广角鱼镜头把上下左右半个球范围内所有景象都拍摄下来，在呈180度半球形银幕上放映。由于球幕电影与人们观察物体时的视角相适应，给人以极强的真实感，眼前的物体好象伸手可取。

(4) 多种多样的银幕电影

现在世界上，因为人们的趣味、娱乐态度及欣赏水平各种各样，因此有各异的名目繁多的电影形式以满足人们的不同需要。1960年，在美国的纽约上演影片《奇怪的香味》，观众还真的闻到了各种香味，这就是香味电影。此外在日本还有一种隧道电影。另外还有浮雕电影、凹三面银幕电影、触觉电影、全息电影等等。但是，因为这些电影的制作、放映很复杂，所以现在人们一般还是更关注一般的电影形式。

2. 电影发展中的关键人物和流派

任何艺术形式都不可能只是几个人创造的结果。从根本意义上说，都是数代人的智慧和血汗的结晶。譬如说中国的诗歌，若从诗经算起经历近三千年，但是每一种成熟的艺术形式都有其关键的人物，或说影响深远，意义重大的人物，正如中国诗歌中的屈原、陶渊明、李白等，电影也是如此。在其虽然不长的百年的历程中，也有其关键人物和流派。现就

择其重要的做一简述。

(1) 电影的先驱者

电影形式的第一-个伟大创造者是法国艺术家梅里爱，他把舞台艺术的方法和场面调度应用到电影方面，从而创造了一种具有艺术性的电影戏剧。

梅里爱巧妙的利用摄影机，他将一个形象先拍在另一个形象上，从而发明了复摄法；把形象按不同的顺序安排起来，从而使无生命的东西显得象在运动；他用改变摄影机速度的方法造成疯狂般的高速运动或梦幻似的缓慢，从而取得了奇妙的效果。

梅里爱于1900年摄制了《灰姑娘》。在这部影片中，老鼠变成了马车夫，南瓜变成了马车。这部影片是由二十幅相连的活动画面组成的，它轰动了世界。

1902年，梅里爱又摄制了最早的科幻片《月球旅行记》，是根据法国儒勒·凡尔纳的同名小说改编的，这部影片标志着梅里爱全盛时代，但是，他无法冲破舞台艺术的框子，戏剧思想束缚了他。

真正使电影美学摆脱了戏剧美学的束缚，使电影一跃而为一种真正的崭新的艺术形式的第一人是美国导演格里菲斯，这是电影史上有重大影响的一个艺术家。

1908年10月底，格里菲斯导演了《长远以后》一片。在这部影片中，“格里菲斯第一次充分表现了他的风格的特点”，有人说，梅里爱只创造了电影字母，而格里菲斯创造了电影句法。

电影大师格里菲斯在艺术上勇于探索，破除陈规，他的著名作品《一个国家的诞生》、《党同伐异》，镜头运用自由，很有把握和诗意，为电影成为独立艺术开辟了道路。

著名电影理论家巴拉兹在论述格里菲斯的贡献时，概括为由他奠基的使电影最终脱离戏剧的四大原则：一，在同一场面中，改变观众与银幕之间的距离；二，把完整的场景分割成几个部分或几个“镜头”；三，在同一场面中改变摄影角度、纵深和“镜头”的焦点；四，蒙太奇。

(2) 承前启后的大师

美国的卓别林，苏联的爱森斯坦，英国的希区柯克堪称此号，卓别林是大家极为熟悉的，下面简要评述一下后者。

苏联的爱森斯坦是具有卓越艺术才能、勤于探索、富有创造性的电影艺术大师。他的《战舰波将金号》，深刻揭露了沙皇统治下的俄国的腐朽和黑暗，热情歌颂了1905年的俄国水兵起义。这部片子被认为是电影史上最杰出的经典作品之一，是默片的颠峰之作。

爱森斯坦在电影理论上强调蒙太奇的作用，他认为剪刀、蒙太奇，就是电影艺术的实质所在，“将两个分开的镜头接合在一起并不仅仅是等于一个镜头加另一个镜头——它导致了一种创造”。他认为，蒙太奇的主要原则“不是镜头的组接，而是它们的冲突——交叉点”。这种观点对后来创作影响很大。

爱森斯坦还创立了“杂耍蒙太奇”。他把电影的片段称为杂耍，意思是要以稍许夸张的、突出的形式来表达他的观念，

图1 苏联电影家爱森斯坦 (1898—1948)

也就是说，电影要如何抓住观众的兴趣。

这位艺术大师从1924年到1929年间拍摄了《罢工》、《战舰波将金号》、《十月》等片子，都可以看出他一直在思考和探索，他所提出的蒙太奇理论对世界电影的发展产生了长远而深刻的影响，可惜年仅50，就英年早逝了。

希区柯克是美国的著名电影艺术大师，他原是英国人，1899年出生，1920年开始在伦敦拍片，1940年去美国拍出了当时轰动的《蝴蝶梦》，获得当年奥斯卡奖，从而定居好莱坞，这位多产的导演，一生共拍了50多部影片，其中很大一部分

图2 爱森斯坦的影片《伊凡雷帝》剧照

是犯罪片。

希区柯克推崇蒙太奇，“认为运用蒙太奇才能使电影有别于日常生活的场景”。他认为“引起观众注意的技巧是坏的技巧，高度的技巧是不着痕迹的”。他的作品大多情节离奇曲折，富有悬念，他曾说：“炸弹决不能爆炸，炸弹不爆炸，观众就老在惴惴不安。”所以人们称他为“悬念大师”。

(3) 发展时期的流派

二战以后，电影技术的发展，个人显示已经不那么突出，往往形成风格样式各异的流派。如苏联、日本，但是比较突出的是意大利的新现实主义和法国的新浪潮电影。

意大利的新现实主义的诞生是在1945年，主张摒弃矫揉造作和虚假的感情，创造一种新鲜、单纯的反映生活的艺术，追求真实感，影片《偷自行车的人》便是意大利新现实主义影响最广泛的代表作之一，还有《橄榄树下无和平》、《人与狼》、《警察与小偷》等都表现了战后人民的贫困、失业、生活的辛酸。

这个流派在艺术风格上以朴素见长，主张纪实地描写生活，因而他们常常直接将摄影机搬到街头去拍摄，使影片显示出一种逼真的社会性的美。其次，他们追求表演的真实自然拒绝明星制度，主张使用非职业演员和“类型演员”，导演德·西卡说：“在人民群众中有千百种性格，而演员却极少。”新现实主义经过几年以后，逐渐衰落了。

法国新浪潮电影流派诞生于1958年，是由一批富有革新精神的电影青年组成的，这些青年热衷于把电影改造成一种个人化的艺术，在1959年戛纳电影节上引起人们

图3 郑正秋