

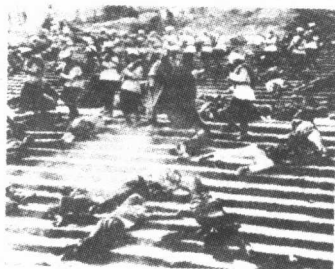
高等院校21世纪人文素质教育教材
总主编 金元浦

影视艺术鉴赏

金元浦 尹 鸿 勇 赴 主编

*Film and Video
Arts Appreciation*

首都师范大学出版社

影
视
艺
术
鉴
赏

金元浦 尹 鸿 勇 赴 主编

*Appreciation
of
Film and Video Arts*

首都师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等院校 21 世纪人文素质教育丛书/金元浦主编. - 北京:首都师范大学出版社,1999.9

ISBN 7-81064-077-1

I. 高… II. 金… III. 高等学校-素质教育-教材
IV. G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 41305 号

高等院校 21 世纪人文素质教育丛书

YINGSHI YISHU JIANSHANG

影视艺术鉴赏

首都师范大学出版社

(北京西三环北路 105 号 邮政编码 100037)

北京海淀跃华印刷厂印刷 全国新华书店经销

1999 年 9 月第 1 版 1999 年 9 月第 1 次印刷

开本 850 × 1168 1/32 印张 17.5

字数 460 千 印数 0001 - 5000 册

全套定价 211.80 元,本册定价 24.60 元

如有印刷质量问题,请直接到印刷厂退换

高等院校 21 世纪人文素质教育丛书

编 委 会

丛书总指导 袁 卫 刘凤泰

丛书总顾问

钱中文	杜书瀛	敏 洋	吴元迈
陆贻山	陈传才	章安琪	黄晋凯
曹桂方	王 杰	邴 正	章必功
蒋述卓	马大康	赵康太	张 法

丛书总编委

金元浦	曹顺庆	吴思敬	谭好哲	尹 鸿
傅荣庵	陆学明	高 楠	张富贵	王一川
孟昭毅	王 强	傅胜霄	刘洪一	宋焕起
余 虹	魏 建	张利群	何 静	张 良

丛书总主编 金元浦

内 容 提 要

本书立意于涵养读者的影视艺术感觉,以提高艺术鉴赏的审美品位。本书对影视艺术发展历程中的重要美学思潮、观点进行了深入描述,同时也对影视艺术制作流程中的编、导、演、摄、美、录诸环节进行了技巧分析。本书在注重理论介绍的同时,突出了鉴赏内容。

本书还将著名导演的导演艺术、影视作品的艺术特色以及影视表演艺术家的艺术成就做了重点描述。这在同类教材中尚属首创。本书结构经纬纵横,内容生动丰富,特别突出了鉴赏实践,是理想的人文素质教育教材。

影 视 艺 术 鉴 赏

编 委 会

顾 问	王振民			
主 编	金元浦	尹 鸿	勇 赴	
副主编	郑凤兰	潘天强	蔡贻象	
	邢建昌	刘福泉		
编 委	刘禹彤	李 洪	虞 吉	
	王福和	满兴远	姚 力	
	崔银河	赵成孝	高红樱	

序

刘凤泰

江泽民同志在最近召开的全国教育工作会议上指出：“各级各类教育都要把全面推进素质教育，提高受教育者的全面素质，作为教育工作的战略重点。”李岚清同志也提出，全面推进素质教育，是当前我国现代化建设的一项紧迫任务，是我国教育事业的一场深刻变革，是教育思想和人才培养模式的重大进步，必须采取重大举措加快教育的改革和发展，全党全社会要共同努力，为全面推进素质教育创造良好条件。这是党中央关于教育改革的重重大决策，为我国下一世纪的教育发展勾画了宏伟的蓝图。人的现代化是现代化中的“最后觉悟之觉悟”，是现代教育的关键。培养和造就高素质人才，是高等教育的根本任务。从未来社会的需要来看，我们也必须培养和造就一大批能适应未来社会需要的高素质人才。

可是长期以来，我国在教育观念、教育体制、教育结构、人才培养模式、教育内容和教学方法上相对滞后，高等教育培养的大量专业人才，往往只熟悉本专业的知识，对相关专业的知识知之甚少，更谈不到超越专业知识的更为广泛的文化艺术修养了。

爱因斯坦曾说过：“用专业知识教育人是不够的，通过专业知识教育他可以成为一个有用的工具，但是不可能成为和谐发展的人。”而当代各国的经验也表明，半个世纪以来，自然科学和社会科学日益呈现出交叉综合的发展趋势，各学科、专业之间的界限越来越不明显。现代高科技总是与现代文化的发展密不可分，现代高层次人才如果只拥有比较狭窄的先进专业知识，那是无法适应现代社会的需求的。

时代要求我们必须重视当代大学生的素质教育，改革的大潮推动我们必须尽快展开大学生素质教育。联合国教科文组织认为，“21世纪不仅要求年轻一代要有广阔的胸怀，知天下事，有较高的道德水准，而且在智育、体育、美育和劳动教育方面都要有较高的素质。”并且认为，21世纪的劳动者将是最全面发展的人，将是对新思想和新机遇最开放的人。

为此，教育部去年发布了关于深化教学改革，培养新世纪需要的高质量人才的意见，并在普通高校修订本科专业教学计划的原则意见中提出了加强“文化素质教育课程”教学的基本原则，得到了全国各高等院校的积极响应和认真贯彻。目前，在全国教育工作会议的大力推动下，一个以素质教育为核心的高等教育改革热潮正在兴起。

在这次全国教育工作会议上，中央还特别强调了美育在推进素质教育中的重要作用。中央《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中指出，“美育不仅能陶冶情操、提高素养，而且有助于开发智力，对于促进学生全面发展具有不可替代的作用。……高等学校应要求学生选修一定学时的包括艺术在内的人文学科课程。开展丰富多彩的课外文化艺术活动，增强学生的美感体验，培养学生欣赏美和创造美的能力。”十年树木，百年树人。在树人中，树“技”，也就是掌握一两种专业知识，相对容易一些，而树“心”则要困难得多。难就难在培养具有全面文化

素质和高尚人生境界的“四有”新人。人文素质是现代大学生的基本素质,人文素质教育是实现人的全面提升、全面解放的必由之路。了解一些文化、历史,特别是了解一些中国传统文化的精髓,努力培养当代大学生审美欣赏、审美创造的能力,这对于继承中华民族辉煌的文明遗产,追求刚健昂扬、超迈博大的人生境界,涵养当代大学生丰富健全的个体人格、高尚充沛的审美素养,甚至对于科学的创新、思维的变革、技术的发明都有积极的作用。

中国人民大学、北京师范大学、山东大学、四川大学、吉林大学、辽宁大学、首都师范大学等国内数十所高等院校贯彻中央关于素质教育的方针,联合编纂了这套跨世纪人文素质教育系列教材。这是一项创新启端、树人养志的伟大事业,功在当代,利在千秋,具有很重要的现实意义。

这套教材不同于以往教材专注于知识性、专业性、体系性的既成模式,力图打破狭窄的专业教育的界限,从广阔的文化背景出发,融会哲学、美学、历史、文学和各门类艺术,立足于蓄志养气、陶冶心灵、崇美扬善、怡情悦性的整体人文素质培养,注重直接的审美感性体验和艺术鉴赏。整套教材锐意变革,着力出新。整体风格多样统一,语言生动丰富。我希望编写组的同志们在各校使用的基础上,征求各方面的意见,不断修改完善,使之更符合未来大学生素质教育的需要。

1999年8月5日

目 录

绪 论 光的音乐与视觉的世界语·····	1
第一章 影视艺术,人类掌握世界的特定方式	
——影视艺术的特性·····	7
第一节 影视艺术的诞生·····	8
第二节 人类传统艺术形式的交融与再生·····	12
第三节 最普泛的大众文化媒体·····	17
第四节 现代高科技的产物·····	22
第五节 影视文化产业·····	28
第二章 运动的画面 艺术的视像	
——影视艺术的形式要素与审美特征·····	33
第一节 影视艺术的分类与样式·····	34
第二节 影视艺术的形式要素与艺术手段·····	48
第三节 影视艺术审美特征·····	60
第三章 镜像世界:设计与建构	
——影视的编导艺术与表演艺术·····	77
第一节 影视的编、导艺术·····	78
第二节 影视的表演艺术·····	86

第四章 艺术巨人:成长的足迹	
——世界影视艺术的发展历程	95
第一节 世界电影艺术的发展阶段	96
第二节 世界电影美学百年回眸	104
第三节 世界电视艺术发展历程	162
第五章 旋转的光与影——中国影视艺术的发展	173
第一节 中国电影的诞生与初步发展	174
第二节 40年代电影的艺术高峰	186
第三节 “十七年”电影的艺术探索	192
第四节 新时期以来的电影创作	204
第五节 中国电视艺术发展历程	220
第六章 开启创造之门:幻想与真实	
——著名导演的导演艺术	235
第一节 外国著名导演的导演艺术	236
第二节 中国著名导演的导演艺术	274
第七章 创造的梦境 变形的魔术	
——影视艺术作品鉴赏	303
第一节 外国影视艺术作品	304
第二节 中国电影经典作品	353
第八章 群星璀璨的天幕	
——著名表演艺术家的表演特色和创作个性	395
第一节 外国著名影视艺术家的表演特色和创作个性	396
第二节 中国著名影视艺术家的表演特色与创作个性	421
第九章 技术与艺术的完美结合	
——影视艺术制作与影视艺术特技	455

第一节	影视艺术制作的进步·····	456
第二节	影视艺术的摄影、剪辑和画面转换技术·····	468
第三节	影视艺术特技·····	477
第十章	弥漫心灵的文化之海	
	——影视文化与影视艺术评论·····	493
第一节	影视文化及其深层意蕴·····	494
第二节	影视艺术的鉴赏·····	508
第三节	影视艺术评论·····	525
附 录	中外电影佳作选目·····	543
后 记	·····	547

绪论 光的音乐与视觉的世界语

电影艺术的产生增强了人的理解能力，因而揭开了人类文化历史的新的一页。正如音乐的影响促进了人类听音乐和理解音乐的能力一样，电影艺术的丰富内容也促进了人类欣赏

和理解影片的能力。

——贝拉·巴拉兹

电影一词包括一系列不同的对象：一种司法与意识形态意义上的制度，一种企业，一种美学意义上的生产，一种消费实践的总和。

——伍蒙

影视艺术,人类历史上最年轻的艺术。

影视艺术,人类现实中最生机勃勃的艺术。

影视艺术,人类生活里最富创造性的艺术。

1895年12月28日晚,法国人卢米埃尔兄弟在巴黎一家大咖啡馆的地下室放映了他们自己拍摄的《墙》、《火车到站》、《婴孩的午餐》、《工厂大门》等影片,开创了人类精神史上的一方崭新的、有着无限广阔未来的天地。人类第一次在银幕上看到了鲜活逼真并且活动着的自己。这是一场人类感觉和艺术形式的巨大革命。法国电影家甘斯就把电影称作“光的音乐”和“视觉的世界语”。

作为一种崭新的艺术形式,电影突破了亘古以来传统的艺术方式。它以飞速发展的现代科学技术为依托,融合各种艺术形式的长处,创造出以镜头画面叙述和描写、以声画结合、镜头组接为基本特征的前所未有的艺术类型。它一经问世,便以囊括大块的宏大气魄迅速传播到整个世界,成为人类生活中不可或缺的精神元素。“它那五彩缤纷的画面、千曲百折的叙事、绘声绘色的视听冲击,以及它那‘缺席的在场’所带来的逼真感与想象性的高度融合,使它‘最大限度地’克服了人类艺术用‘通感’、用‘造型瞬间’、用‘语言形象’等各种手段仍然难以克服的镜与灯、声与像、面与线的美学对立,创造了一种空间与时间、视觉与听觉、表现与再现一体化的艺术样式,从而成为20世纪人类艺术的新宠。”^①

今天,影视艺术在人类文化艺术传播中占有越来越重要的地位,研究和普及影视文化,越来越引起世界各国的重视。据统计,60年代初,美国只有9所大学设立电影电视系,而到80年代,美国开设电影电视课的大学便已猛增到1000多所。90年代

^① 尹鸿:《镜像阅读》,深圳,海天出版社,1页,1999。

以来,影视文化产业已上升为美国国民经济的支柱产业,各大学的影视专业日益增多,各校开设的影视艺术课程更是大幅度增加。影视艺术日益成为文化教育和审美教育中的一项重要内容。

无疑,面对影视这样一种最普及的大众文化媒体,我国当代青年、当代大学生理所当然地应当具有相应的艺术创造和艺术鉴赏能力。因此,对影视艺术鉴赏能力的培养,就成为我国当代大学生人文素质教育的一个重要组成部分,成为提高我国青年审美素质,全面提升中华民族文化素养的一个重要方面。

马克思在《巴黎手稿》中,从人类最基本的实践活动出发,对人的感觉的丰富、全面、深刻的本质给予了科学揭示,使我们将目光投注于感性的审美生成的逻辑推演和历史机制。马克思说:“社会的人的感觉不同于非社会的人的感觉。只是由于人的本质的客观地展开的丰富性,主体的、人的感觉的丰富性,如有音乐感的耳朵、能感受形式美的眼睛,总之,那些能成为人的享受的感觉,即确证自己是人的本质力量的感觉,才一部分发展起来,一部分产生出来。因为,不仅五官感觉,而且所谓精神感觉、实践感觉(意志、爱等等),一句话,人的感觉、感觉的人性,都只是由于它的对象的存在,由于人化的自然界,才产生出来的。五官感觉的形成是以往全部世界历史的产物。”^① 马克思所谓的感性(感觉、感官),不同于经验主义者或唯理主义者所认定的初级认识能力,它具有人类学美学的本体论意义。在他看来,人的感性至少有两层意思,首先是指人的现实实践的的活动方式,其指向为外部世界的“自然的人化”,即对世界(自然、社会)的能动改造,结果是技术世界和文化世界的形式的生成。所以,马克思说工业是人的心理学打开的书卷。另一方面,感性是指人内在的

^① 《马克思恩格斯全集》,第42卷,125页,北京,人民出版社,1979。

实践诸感觉(视、听、嗅、味、触、思维、观照、意志、爱等)的质的生成,其指向为人的内部感觉的“自然的人化”,即对人类自身进行能动的改造。所以,迄今为止的人类感官的形式及能力是从古至今全部世界史工作的成果。感性的内展的循环与外展的循环以实践活动作为根本动力,推动历史的发展,在改造自然、改造社会的同时又改造人本身。从美学角度说,由感性外展的循环产生了以艺术为主导形态的审美形式,形成了艺术美学丰富而又博大的系统;而感性内展的循环则生成了能够欣赏艺术美的审美感觉,构成了人类学美学的深刻基础。审美实践是二者双向交错循环、沿历史展开和上升的最基本的动力。

审美鉴赏必须具备能够欣赏形式美的审美感官。在艺术欣赏中,艺术作品与欣赏主体构成了一种对应关系,欣赏主体通过感觉直接感知作品的内容和形式,形成主体与作品的对象性联系。在艺术欣赏中,同一部作品,对于知音来说它是“巍巍乎高山,汤汤乎流水”,对于不懂艺术的接受者,它却只能是“对牛弹琴”。所以,马克思说,“如果你愿意欣赏艺术,你就必须是一个有艺术修养的人。”^①任何一种艺术,都有它自身的形式发展史和内在规定性。欣赏一种艺术,主体除了要具有天生的感悟力外,还必须通过长期的审美实践建立和培养欣赏这种艺术的能力。否则就会出现面对艺术却视而不见,充耳不闻,不知何以为美的情形。这就是马克思所说的,“对于没有音乐感的耳朵来说,最美的音乐也毫无意义,不是对象,因为,我的对象只能是我的一种本质力量的确证,也就是说,它只能像我的本质力量作为一种主体能力自为地存在着那样对我存在,因为任何一个对象对我的意义,(它只是对那个与它相适应的感觉说来才有意义)都以我的感觉所及的程度为限”。每一种独特的艺术类别,如音

^① 《马克思恩格斯全集》,第42卷,125页,北京,人民出版社,1979。

乐,或者音乐中的每一种更小的分类如声乐、器乐等等,都会对欣赏者的能力提出特定的要求,更何况音乐与绘画及其他造型艺术的区别。因为,“眼睛对对象的感受不同于耳朵,眼睛的对象是与耳朵的对象不同的。”^①

同样,作为视觉文化的创造,电影在人类审美活动中也引发了一场视觉审美能力的革命性变革。感性,是人类学美学的历史的和逻辑的第一块基石,也是接受主体进行艺术欣赏的逻辑的和现实的起点。从古以来,人们一直习惯于用文学的、绘画的、雕塑的或戏剧的审美方式来感受艺术,从而获得审美的愉悦。而现在,电影的出现,大大改变或丰富着人类艺术的掌握世界的方式。运动着的视觉形象给人们的心灵以极大的冲击。人类第一次在巴黎大咖啡厅地下室观看“电影”这个怪物时,银幕上下起雨来,有观众甚至赶快撑开了雨伞,而当银幕上火车隆隆驶来时,观众甚至有点惊恐不安。数年后,当美国人第一次看到格里菲斯的电影大特写镜头时,竟有人认为“那是一个被割断的头颅”在向他们微笑,因而感到恐怖至极。实际上,人类创造了电影这一伟大的艺术新形式,而艺术对象则“创造出懂得艺术和具有审美能力的大众”。“生产不仅为主体生产对象,而且也对象生产主体”。影视艺术的形式特征及其审美方式,塑造着、陶冶着、涵养着懂得艺术的大众。自电影诞生至今,人们就一直在不停地学习着“看”电影的方式。人们学会了自动地将一个个孤立的蒙太奇连接为完整的画面,学会了欣赏画面的纵深感,学会了如何体味电影艺术的象征、隐喻、意义和意味,以及它那“超级的思想感染力”。每一种电影艺术探索出的新形式,都同时在教观众如何去“看”电影。

艺术的审美欣赏活动按照马克思所说,是人“在他所创造的

^① 《马克思恩格斯全集》,第42卷,125页,北京,人民出版社,1979。

世界中直观自身”的一种方式。影视艺术说到底还是人的艺术。千山万水总关情,影视艺术是直通人心深处——人类的情感世界的艺术。它最直接、最具体地展现人类活动着的生存状态,是与人类的生命最密切相关的艺术。它让人类虚拟地、想象地体验另一种生活,最通俗最具体,也最丰富最深刻。艺术的欣赏交流是双向建构的审美实践活动,它既肯定了作者的创造,也肯定了观众的创造。是人对自己本质力量全面自我肯定的形式。作者和观众的独特本质在两种创造中都得到了对象化,因而他们都从中欣赏(享受)到了自己生命的表现,并因而感受到生命的乐趣。同时,作者的创造通过观众的创造获得确证,观众的创造又因为对艺术的阐释、欣赏和评价而获得作者的确证。每一方直接是它的对方。因为在作者创造的这面“镜子”中,读者看到了“我的人的本质,我的社会的本质”。看到作者的创造成为自己不可分割的一部分,因而心神激荡,神志俱悦。于是,个人的需要通过社会实践被提升为类的需要,个人的本质被提升为类的本质,个人的生活显现被提升为类的生活显现。从而个人在任何人所创造的美的产品上,都能够反观人类变革世界的本质力量,从而获得美的愉悦。