

電影藝術概論

朱瑪著

四川大學出版社

電影藝術概論

朱 瑪 著

四川大學出版社

一九八六年·成都

电影艺术概论

朱 瑛 著

※

四川大学出版社出版

(成都四川大学内)

四川大学印刷厂印刷

新华书店发行

全国各地新华书店经售

※

※

开本787×1092毫米 1/32开 印张 10.7

1986年3月第一版第一次印刷

印数 1—4000册 其中软精 1000册

统一书号: 8404·3

定价: 2.00元

序

荒 煤

一九七八年冬我途经成都的时候，曾经有一位青年同志来看我，谈起他的夙愿，想写一本电影艺术概论，普及电影艺术知识。我已经回忆不起来我提了一些什么意见，因为那时候我已经脱离了电影界，对电影方面的情况及其发展的前景，我既不了解，也没有什么想法。但有一点印象，我有一点惊讶，一位不在电影工作岗位上的青年同志，有志于写一本电影艺术概论的书这种精神可嘉，但也觉得这件事谈何容易。因为，我觉得，电影是综合艺术，电影艺术虽然从产生到发展的历史不长，然而已经是国际上最有群众性的一种现代化、最富有直感的艺术魅力的艺术，并且随着科学技术的不断发展，电影艺术的表现手段也日新月异；而电影又是国际文化交流中最广泛的一种艺术，但我们由于种种原因，看得还有限，见闻不广，难以作仔细的比较，所以我认为要写这样一本书是十分困难的。

然而，这位青年作者朱玛同志终于写成了这一本书，并且要正式出版了，还记得九年前的一次会晤，让我给电影艺术概论写一个序，我在高兴之余，也不免有些感慨。

我在一九八一年重返电影界，不到一年多时就退

居二线，现在年逾古稀，才把余热倾注在电影理论研究工作上来，既觉为时已晚，也感到深切的内疚。由于过去对电影理论建设的工作不够注意，尽管不少年青的同志近几年来作了大量工作，电影理论工作至今也仍然是整个电影战线最薄弱的一环。既没有能够很好地总结过去的历史经验和教训，也没有加深基础理论的研究和普及的工作；既没有很好地研究如何继承和发扬我们自己的优良传统，也没有对国际电影理论进行系统的研究，如何结合实际加以借鉴，这都不利于我国电影艺术的正确发展和繁荣。

确如朱玛同志讲的，我国电影界至今还没有一本《电影艺术概论》的书，这就是一个不正常的现象。中国电影在三十年代左翼文艺运动中就有了很大的成就。建国以来，尽管饱经坎坷，特别是打倒“四人帮”之后，三中全会以来，电影艺术获得了历史上的空前繁荣。然而也无庸讳言，我们的电影艺术在质量方面远远不适应广大观众的日益增长的丰富多采的需要。这既需要电影艺术家们努力创新，积极反映我国经济改革，早日实现社会主义现代化建设的时代，去创造大批涌现的社会主义新人的真实感人的形象，力求题材、主题、人物、风格样式的多样化；也需要在理论上更加努力、积极帮助电影创作或提高电影艺术理论的素养与水平，真正熟练地创造性掌握并运用电影艺术的规律。

不能真正把马克思主义和中国革命实际相结合，不能理论联系实际，不能实事求是，就不可能真正地掌握规律、尊重视律，也就不可能创造性地运用规

律，也不可能有真正的理论建设。对一切事物来讲都是如此。

文艺、电影也是如此。无论是领导人、理论家、艺术家，要繁荣创作，振兴电影事业，要创作无愧于我们这个伟大时代的作品，攀登艺术高峰，更上一层楼，要发扬艺术民主，都必须尊重艺术规律。

最近，《周恩来选集》下集的发表，我重新学习《在文艺工作者座谈会和故事片创作会议的讲话》，特别是听到胡启立同志受中央书记处的委托，在中国作家协会第四次会员代表大会上的祝词上特别强调创作的自由和评论的自由，我更加兴奋地感到：一个“百花齐放、百家争鸣”的新时代真正到来了，那种不尊重艺术规律的时代结束了，一个文艺战线上的大鼓劲、大团结、大繁荣的新时代到来了！我相信电影事业也必然会有一个新的发展时期的到来，关心热爱电影艺术的人，愿意投身电影事业的人也会愈来愈多，那么，象《电影艺术概论》这样一本新作的出版，无疑是非常需要的。

尽管如作者所说，第一本这样的书，可能有幼稚和不成熟的地方，这是难免的，有些论点也还是可以继续争鸣，也应该相信，广大读者是能够分辨的；但是作为电影圈外的一位同志，花了许多劳动，极为艰辛地完成这本著作，对普及电影知识和理论基础不能不说是一个贡献。

我向作者表示真诚的祝贺和感谢。感谢作者为有中国特色的社会主义电影的建设，为不久的将来金碧辉煌的电影大殿的基本建设投下的一块基石！

一九八四年十二月于北京

自序

关于本书的成败得失，勿须自己张口，让读者去评说吧！

下面只记下我的一点心情：

一础一石对于金碧辉煌的大殿来说是微不足道的、渺小的，但金碧辉煌的大殿不都是靠一础一石建起来的么？

* * *

中国还从没有一本《电影艺术概论》的书，第一个吃螃蟹的人，其幼稚和不成熟是显而易见的。人和他的著作成熟起来，自然是可喜可贺的事，但成熟的过程却非常艰辛而困难，有时甚至需要付出代价，作出牺牲。

* * *

亲爱的朋友，如果这本拙著，对你尚有小益，那首先得感谢那些鲜花的培育者，我只不过象一只蜜蜂从百花丛中采撷了很少的一点蜜，奉献给你。

作者

电 影 艺 术 概 论

目 录

序.....	荒 煤
自序.....	(1)
第一章 绪论.....	(1)
第一节 电影与经济和政治的关系.....	(2)
第二节 电影的党性和人民性.....	(3)
一、电影的党性.....	(3)
二、电影的人民性.....	(4)
第三节 电影的社会作用.....	(7)
一、认识作用.....	(7)
二、教育作用.....	(9)
三、审美作用.....	(10)
四、娱乐作用.....	(12)
第二章 世界电影发展概貌.....	(15)
第一节 光学理论的提出.....	(15)
第二节 活动电影的诞生.....	(17)
第三节 梅里爱的时代.....	(19)
第四节 从有声电影到彩色电影.....	(22)
第三章 中国电影发展掠影.....	(25)
第一节 萌芽时期.....	(25)
第二节 进入新民主主义时期的电影.....	(28)
第三节 有声电影的出现及左翼电影的成就.....	(32)

第四节	国防电影·····	(37)
第五节	抗战中的电影·····	(39)
第六节	抗战胜利后国统区的进步电影·····	(41)
第七节	解放区的电影·····	(42)
第四章	电影史论·····	(45)
第一节	电影史的分期·····	(45)
一、	电影形成艺术时期·····	(48)
二、	无声电影时期·····	(48)
三、	有声电影时期·····	(49)
四、	彩色电影时期·····	(49)
五、	电影的新发展时期·····	(50)
第二节	电影史上有代表性的人物及其作品·····	(52)
一、	在写实主义的“星座”里·····	(52)
二、	在戏剧主义的“星座”里·····	(54)
三、	在社会主义现实主义的“星座”里·····	(56)
四、	在现代主义的“星座”里·····	(59)
第五章	电影传统论·····	(62)
第一节	写实主义传统·····	(63)
第二节	戏剧主义传统·····	(65)
第三节	社会主义现实主义传统·····	(67)
第四节	现代主义传统·····	(69)
第六章	电影艺术特性论·····	(77)
第一节	电影是获得“新特质”的综合艺术·····	(78)
第二节	电影的逼真性·····	(81)
第三节	电影主要是活动的视觉艺术·····	(84)

一、通过动作描写人物·····	(85)
二、通过面部和眼神洞幽烛微·····	(86)
三、精彩的时空转换和造型表现力·····	(87)
四、可见的思想·····	(88)
第四节 电影具有独特的蒙太奇功能·····	(90)
一、完整的叙事功能·····	(90)
二、诗情与写意的功能·····	(90)
三、表现同时动作和鲜明节奏的功能·····	(91)
四、创造独特时空的功能·····	(92)
第七章 蒙太奇论 ·····	(94)
第一节 蒙太奇的诞生·····	(95)
第二节 蒙太奇产生的根本原理·····	(97)
一、人们对可见世界的观察,要求不断 改变空间范围和视角角度·····	(97)
二、人类天性有喜爱将两个或两个以上 的独特事物连成一个的联想习惯·····	(98)
三、电影艺术要求典型化·····	(99)
四、蒙太奇是符合人类外部和内心视象 的表现手段·····	(101)
第三节 蒙太奇的功用·····	(102)
第四节 蒙太奇的类别和划分·····	(109)
一、在电影语言方面 ·····	(109)
二、在电影结构方面·····	(109)
三、在电影技巧方面·····	(110)
四、在连接方法方面·····	(112)
第五节 蒙太奇辨析·····	(113)

- 一、蒙太奇是属于所有艺术的共性或是电影独有的特性? (113)
- 二、蒙太奇是否是电影艺术的基础? (115)

第八章 长镜头论 (119)

- 第一节 长镜头的美学价值 (120)
- 第二节 长镜头理论的局限性 (122)
- 第三节 长镜头辨析 (127)
 - 一、长镜头就是镜头内部蒙太奇吗? (127)
 - 二、把单镜头称做长镜头是否正确? (130)
 - 三、长镜头与蒙太奇理论之比较 (130)

第九章 电影语言论 (133)

- 第一节 电影的“文字”——画面 (134)
- 第二节 电影的“用词”和“造句” (139)
 - 一、电影的用“词” (140)
 - 二、电影的“造句” (145)
- 第三节 电影句子的种类 (147)
 - 一、前进式句子 (148)
 - 二、后退式句子 (149)
 - 三、环形句子 (151)
 - 四、切分句子 (152)
 - 五、同时句子 (155)
 - 六、综合句子 (158)
- 第四节 电影语言 (159)

第十章 电影诗化论 (163)

- 第一节 悠久的诗学传统 (163)

第二节 电影的诗化手段·····	(167)
一、明喻和暗喻·····	(170)
二、比拟和夸张·····	(175)
三、双关和对比·····	(180)
四、省略和反复·····	(187)
五、排比和铺陈·····	(197)
第十一章 电影美学论 ·····	(204)
第一节 中国电影美学的基石是革命的 现实主义·····	(204)
第二节 电影美学发展的几个台阶·····	(206)
第三节 电影观众和电影心理学·····	(209)
第四节 电影观众心理学·····	(216)
第五节 电影的美学原则·····	(219)
一、优秀的影片应反映出革命的 某些本质方面·····	(221)
二、没有真实就没有美·····	(222)
三、真、善、美的辩证和谐统一·····	(222)
四、影片是否具有时代感，是否 反映出生活的脉搏跳动的节律·····	(223)
五、打破陈旧的僵化的清规戒律，鼓 励创造与探索，从美学高度 来考虑提高影片的质量·····	(223)
六、气势美与情趣美要用理想之光照耀·····	(225)
七、意境美和含蓄美应是追求的艺术目标·····	(226)
第十二章 电影导演论 ·····	(230)
第一节 电影导演的个人素质·····	(231)

第二节 电影导演应追求什么·····	(235)
第三节 电影导演与戏剧导演的区别·····	(239)
一、打碎“戏剧化”的牢笼·····	(239)
二、清醒地认识自我·····	(240)
三、电影导演与戏剧导演的区别·····	(241)
第十三章 电影表演论 ·····	(245)
第一节 艺术的桥梁·····	(245)
第二节 电影表演和戏剧表演的异同·····	(247)
第三节 斯氏体系与布莱希特的表演理论·····	(249)
第四节 表演经验与真实再现·····	(253)
第十四章 电影风格流派论 ·····	(260)
第一节 风格及电影风格种类·····	(260)
一、风格和风格的形式·····	(260)
二、电影风格的种类·····	(261)
第二节 电影的流派·····	(263)
一、电影流派的形成及意义·····	(263)
二、电影主要有哪些流派, 特点如何? ·····	(264)
第三节 “新浪潮”与“意识流”·····	(271)
一、新浪潮的主要特征·····	(272)
二、意识流及其主要特征·····	(274)
第四节 “生活流”和“现代派”电影·····	(277)
一、生活流电影及其主要特征·····	(277)
二、现代派电影·····	(280)
三、“三无”是否是现代派电影的主要标志·····	(283)
第十五章 电影构图论 ·····	(287)

第一节	电影构图的基本知识·····	(288)
第二节	电影构图的法则·····	(289)
一、	首先确定要表达的目标和人物·····	(290)
二、	重要的动作、表情、言辞必须交代清楚·····	(290)
三、	观众想看以及期待看的事物和 画面必须呈献·····	(294)
四、	画面呈献的次序不可紊乱遗漏, 必须安排妥善·····	(294)
五、	注意大小配合,运用各种线条和 纵深产生立体感·····	(294)
六、	安排图象要有运动感·····	(297)
七、	图象的组合应有节奏和韵律·····	(299)
八、	构图应考虑到完整性和片断性·····	(299)
九、	构图的对应和对比·····	(299)
十、	构图的明确性·····	(301)
第十六章	电影“文学性”论·····	(303)
第一节	问题提起的由来·····	(303)
第二节	电影就是电影,电影不是文学·····	(308)
第三节	值得商榷的几个问题·····	(313)
一、	电影剧本和电影文学可以划等号, 但不能与电影作品划等号·····	(313)
二、	电影剧本存在文学性和文学价值问题, 电影则不需提什么“文学性”和 “文学价值”·····	(313)
三、	“电影化”可不可以提?·····	(317)

四、“电影手段”能不能创造新的

文学价值? (318)

五、关于心理活动的显现问题..... (320)

后 记..... (322)

第1章 绪论

电影是十九世纪最伟大的发明之一，它比之瓦特的蒸汽机、诺贝尔的炸药、富兰克林的电、居里夫人的镭毫不逊色，完全是划时代的杰作。

自电影问世以来，人类的科学技术的进步与精神文明的发展更加紧密。眼下，全世界几乎每一个国家、每一个角落，都有电影的踪迹，电影象音乐、象美术、象造型艺术一样，成了世界性的艺术，它拥抱着全世界。

随着电影与电视艺术的蓬勃发展，可以毫不夸张地说，未来的艺术世界，恐怕多半是影视的世界。所以无产阶级的革命导师列宁曾远见卓识地说：“在所有的艺术中，电影对于我们是最重要的。”电影艺术威力极大，祸福相生，犹如炸药、原子能，可以开山发电，为人类造福，又可以毁坏人类几千年的文明，使城镇变为一片废墟，给人类带来巨大的灾难。电影“可以兴、可以观、可以群、可以怨”。好的电影味之者无极，观之者动心。所以，关键在于电影掌握在哪个阶级手里，为什么人