

高等院校

广播电视新闻传播系列教材

白 贵 王俊杰 主编

影视艺术论稿

影视艺术

YINGSHI YISHU
LUNGAO

王俊杰 主编

中国广播电视出版社

高等院校

广播电视新闻传播系列教材

白 贵 王俊杰 主编

YINGSHI YISHU
LUNGAO

王俊杰 主 编
杨新强 副主编

影视艺术 论稿

中国广播电视出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

影视艺术论稿/王俊杰主编. —北京: 中国广播电视出版社, 2005. 6

(高等院校广播电视新闻传播系列教材/白贵, 王俊杰主编)

ISBN 7-5043-4618-7

I. 影... II. 王... III. ①电影理论—高等学校—教材②电视(艺术)—艺术理论—高等学校—教材
IV. J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 025866 号

影视艺术论稿

主 编	王俊杰
责任编辑	李晓霖
封面设计	张一山
责任校对	张 哲
监 印	陈晓华
出版发行	中国广播电视出版社
电 话	86093580 86093583
社 址	北京市西城区真武庙二条 9 号 (邮政编码 100045)
经 销	全国各地新华书店
印 刷	涿州市京南印刷厂
装 订	涿州市西何各庄新华装订厂
开 本	850 毫米×1168 毫米 1/32
字 数	230 (千) 字
印 张	10.5
版 次	2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷
印 数	5000 册
书 号	ISBN 7-5043-4618-7/J·371
定 价	20.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

目 录

第一章 影视媒体与影视文化

- 第一节 作为大众传媒的
电影与电视/1
- 第二节 影视媒体在现代
社会中的重要
地位/5
- 第三节 影视文化在现代
社会中的巨大
影响/11
- 一、电影与电视/1
 - 二、电影和电视的竞争与融合/3
 - 一、大众传播功能理论简述/5
 - 二、电影和电视的传播功能/7
 - 三、影视媒体在现代社会中的
重要地位/9
 - 一、文化/11
 - 二、影视文化及其在现代社会中的
巨大影响/13

第二章 影视艺术特性

- 第一节 技术性/24
- 第二节 综合性/29
- 第三节 逼真性/36
- 第四节 运动性/42
- 第五节 蒙太奇特性/50

第三章 电影艺术发展史

- 第一节 电影的诞生/57
- 一、电影诞生的技术条件/57
 - 二、两种电影传统/58

第二节 电影成为叙事艺术/60

- 一、大卫·格里菲斯及其贡献/60
- 二、美国默片“喜剧学派”的叙事风格/63

第三节 20 世纪 20 年代欧洲先锋派电影/64

- 一、印象主义电影/65
- 二、表现主义电影/65
- 三、超现实主义电影/66
- 四、前苏联早期电影和蒙太奇学派/67

第四节 经典好莱坞/69

- 一、好莱坞的“黄金时代”/70
- 二、类型电影/71
- 三、类型片之外/75

第五节 意大利新现实主义/76

- 一、意大利新现实主义的诞生/76
- 二、代表导演与作品/77
- 三、新现实主义之后的意大利电影/79

第六节 “新浪潮”与“左岸派”/80

- 一、法国“新浪潮”的诞生/81
- 二、代表导演及作品/81
- 三、“左岸派”与作家电影/83
- 四、“新浪潮”电影的影响/84

第七节 新好莱坞和当代美国电影/85

- 一、战后好莱坞的衰落/85
- 二、“美国新电影”的诞生/86
- 三、“新好莱坞”的崛起/87
- 四、20 世纪 80 年代以后的美国电影/90

第四章 电影艺术发展史

第一节 电视艺术的兴起/94

- 一、电视的发明/94
- 二、电视艺术的兴起/95

第二节 电视剧在中国的发展/96

- 一、我国电视剧的发展历程/96
- 二、短篇电视剧的发展/103
- 三、电视连续剧的发展/105
- 四、戏曲电视剧的发展/108
- 五、儿童电视剧的发展/109
- 六、少数民族题材电视剧和译制片的发展/111

第三节 我国电视文艺的发展/112

- 一、我国电视文艺的发展历程/112
- 二、电视综艺节目/115
- 三、电视春节晚会/118

第五章 影视导演

第一节 影视导演的地位/130

- 一、导演中心地位的形成/130
- 二、电影的本性决定了导演的中心地位/132

第二节 影视导演的工作/134

- 一、影视导演的工作/134
- 二、影视副导演的工作/141

第三节 影视导演的构思/143

- 一、主题的把握/143
- 二、确定人物形象的配置和基调,安排具体行为动作来表现性格/147
- 三、造型形式、音乐音响的选择、组织/149
- 四、叙述结构的安排/150
- 五、样式的确立,风格的追求/152

第四节 影视导演的 风格/153

- 一、影视导演风格的概念/153
- 二、影视导演风格形成的影响因素/154
- 三、影视导演风格的稳定性/157
- 四、影视导演风格的可变性/158

第六章 影视摄影

第一节 影视摄影的 地位和作用/162

- 一、影视摄影的地位/162
- 二、影视摄影的作用/164

第二节 影视摄影的 艺术手段/166

- 一、景别/167
- 二、摄影机的运动形式/176
- 三、拍摄角度/179
- 四、摄影用光/181
- 五、色彩/189
- 六、构图/192

第七章 影视剪辑

第一节 影视剪辑工作/196

- 一、影视剪辑的形成与定位/196
- 二、影视剪辑的工作流程/201
- 三、影视剪辑在影视创作中的作用/206

第二节 影视剪辑的 蒙太奇思维/211

- 一、蒙太奇的含义/211
- 二、蒙太奇的主要内容/214
- 三、蒙太奇句子/223

第三节 画面剪辑/226

- 一、镜头的选择/226
- 二、剪接点的选择/231

第八章 影视中的声音

第一节 电影从无声到有声/239

第二节 声音及其艺术功能/241

- 一、人声及其艺术功能/241
- 二、音响及其艺术功能/248
- 三、音乐及其艺术功能/252

第三节 影视声音在影视创作中的重要地位/258

- 一、声音是丰富影视作品表现力的手段/258
- 二、声音是实现影视创作者主观表达的一种重要媒介/261

第九章 电影表演

第一节 电影表演的历史和电影演员的类别/266

- 一、电影表演的历史/266
- 二、电影表演的任务和演员的类别/268

第二节 不同风格电影的表演和电影表演的不同流派/270

- 一、不同风格电影中的表演风格/270
- 二、不同类型电影中的表演/272
- 三、体验派与表现派及其评价/273

第三节 电影表演艺术的特征/276

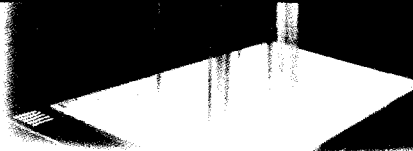
- 一、表演艺术的基本特征是三位一体/276
- 二、电影表演与戏剧表演的区别/276
- 三、电影表演属于导演语言体系/281

- 第四节 电影表演的构成/284
- 一、内心信念/284
 - 二、形体表演/285
 - 三、交流/286
 - 四、台词与潜台词/287

第十章 影视艺术欣赏和批评

- 第一节 影视艺术欣赏/290
- 一、影视艺术欣赏的重要意义/290
 - 二、影视艺术欣赏力的培养与提高/291
- 第二节 影视艺术批评/292
- 一、影视艺术批评的概念/292
 - 二、影视批评的历史/294
 - 三、影视批评的作用/297
 - 四、影视批评的标准/301
 - 五、影视批评的意义/311
 - 六、影视批评的效果和不足/313

后 记/319

第一章

影视媒体与影视文化

虽然电影与电视是两种不同的媒体,但是它们之间有许多共同点,电影的艺术表现手法几乎全部可以运用到电视中去。电影文化的诞生意味着人类信息传播进入了影像传播阶段,而电视文化的崛起造就了以泛画面为核心的影像语言的确立,并逐步形成了以电视文化为代表的影像文化系列。

第一节 作为大众传媒的电影与电视

一、电影与电视

“人类须臾离不开传播,人类传播史和人类史同步。人类社会一经诞生,我们的祖先就在征服自然、谋求生存和发展的搏斗中,开始了频繁的、不间断的传播活动。”^①当然,传播活动的发生必须有赖于传播的手段、方式或工具。电影和电视从其最初的原理发现到技术成型,而后成为大众媒介。

1. 电影

电影是根据“视觉暂留”原理,运用照相以及录音手段,把

^① 张国良:《现代大众传播学》,四川人民出版社1998年版,第83页。

外界事物的影像以及声音摄录在胶片上,通过放映以及还音,在银幕上造成活动影像,以表现一定内容的技术。

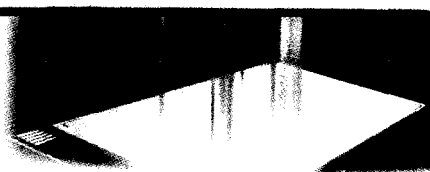
电影技术的工序基本上包括拍摄——洗印——放映三个环节。但是,随着电影技术的发展,电影已经不再局限于胶片上。数字成像技术的发明,影像可以直接生成且放映。人们对此有争议。有人认为,不使用胶片拍摄出来的已经不是电影,是另外的什么东西。我们认为,认定一种物质是不是同属于一种物质,不能单从某一项的技术革新来推翻它的存在或判断它的消亡,而是看它通过技术手段所生成的东西在本质上是不是还保留着原来的特点。就如同婴儿时的姚明和现在的二米多高的姚明仍属于同一个人一样,不能因为他的身高变化而视为两个人的存在。我们也可以看出,单纯从技术角度对电影进行定义还是有偏颇的。因为一种事物需要发展它,总要不断地进行形式手段的革新。

电影实际上是舶来品。在英语中,有不同的词汇用来表达电影,如 cinema、movie、motion picture、film 等,这些词汇都呈现电影的某一特征,影院、活动的、活动的照片、胶卷。伴随电影技术的发展,看电影无需到影院,在家中的电视上也可以看到。胶片也可以不用使用了,许多数字电影就是借助电视摄像技术来完成的。电影的本质特征就是活动影像和声像合一的表现手段。

2. 电视

电视的英文表达是 television,远距离的景物。电视是“使用电子技术手段传输图像和声音的现代化传播媒介。它通过光电变换系统使图像(含屏幕文字)、声音和色彩即时重现在覆盖范围内的接收机荧屏上”^①。

^① 赵玉明主编:《中国广播电视百科全书》,中国广播电视出版社1995年版。

显然,这是从传播学和技术角度对电视进行界定的。从定义上我们可以看出,电影和电视都是现代科学技术的产物,二者有着明显的差异。电影是照相的近亲,是照相术的延伸。电视更接近于广播,使用电子技术手段合成和传输。不过,我们也可以看到,影视之所以被人们相提并论,还在于它们都利用活动的影像进行符号传递,利用声像合一的手段进行创造活动。也就是说,它们所呈现的是一个活动的声像世界。

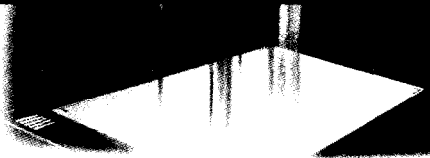
二、电影和电视的竞争与融合

电影与电视从诞生到现在,有着扯不断理还乱的亲缘关系。虽然两者有着不同的技术传统和传播路径,但是两者借助的传播手段都是声像合一,即利用声音和影像的完美结合来传递信息,吸引观众。然而,也许正因为这种亲缘,也促使影视媒体之间相互产生了非常微妙的彼消此长的关系。

最初,电影业利用电视媒体这一渠道,播放影片,扩大影响。而电视利用电影的拍摄流程和技术,如胶片来制作新闻。而后是电影和电视相互间展开较量,电影穷尽现代科技的一切可能武装自己,如宽银幕、立体声和三维电影,大场面、大制作和电视争夺观众。而随着电视技术的不断完善,电视台的快速组建,电视收视率成倍的增长,影院电影逐渐失去了市场份额。电影转而依靠电视,不仅是经济上的依靠,也包括技术的学习、转化和利用。在 20 世纪末的最后几年,电影人已经欣然接受电视技术,不使用胶片,而是利用电子数字化手段拍摄电视电影,直接在电视台播放。可以说,影视之间的相互竞争、妥协或融合,反映了媒体的发展规律,从利用、敌视到握手言和,说明了媒体发展的新方向,即媒体的发展方向是不断融合、一体化的过程。21 世纪的媒体发展将是围绕着网络技术的不断完善和众媒体之间的相互融合、协调共同发展的多媒体阶段。

从发生学角度看,电影(影院电影或胶片电影)成为完善的大众媒介要早于电视。20 世纪的上半叶,是电影快速发展,并逐步完善且取得大量观众市场的阶段。电视的发明利用则因二战受到了重大的影响。二战以后,电视才逐渐壮大。因此,早期的电影人并不把电视看成自己的竞争对手。从世界各国的电影和电视史的记载中,我们都可以看到电影对电视的提携和利用。以美国为例,好莱坞电影公司将电视看成电影放映的机会和场合的扩大与延伸。大多数电影业的评论家把电视看成可同时将一部影片在好几家影院放映,又不必额外支付租片费和运片费的好事。用电子技术从一个中心同时播放电影变得很有意义。因为它能使各制片厂权力强化和集中,尤其在这个时代,美国电影业试图搞制作、发行及放映的一条龙经营。但传播和大屏幕放映机带来的许多问题使这种想法没能变为现实。

随着二战后电视业的扩展,特别是派拉蒙法案使美国电影业雪上加霜,一条龙经营梦想破灭。同时,电视机数量不断增加,电影制片业的问题越来越严重。最初,电影业面对如此现状做出的反应是拒绝制作专门为电视台播放的电影,而去开发类似电视连续剧的一种系列故事片,并发起宣传攻势。同时,以突出电影传播手段的与众不同作为保障,如宽银幕、立体声等。到 20 世纪 50 年代,情况发生了急剧的变化,当小制片厂在经济上难以支撑下去的时候,为了生存,他们开始用胶片为电视台制作节目。比如,海尔·罗启(Hai Roach)电影厂被卖给了女演员露茜尔和她的丈夫达西·阿南兹,他们继续用胶片拍摄了美国历史上最受观众欢迎的连续剧《我爱露茜》。另外,电视台也渴望能得到影片以便在电视上播放。首先是由小制片厂制作的较老的影片以相对较低的价格填补了电视台的播放时间,而后出现了一种专门为在电视上播放的类型电影。在美国它被称为“每

周电影”，简称为“MOW”。

因此，在当前影视媒体相互演进阶段，我们不要把两者看成是相互分离的两种不同技术或媒体，而是看成制作、发行不断汇合的实体。事实上也是如此，当今几乎所有的电影公司与电视节目制作人和发行人有着千丝万缕的联系。如众所周知的默多克的媒介帝国就包括了20世纪福克斯电影公司、美国电视网、澳大利亚电视台，和欧洲星空广播到亚洲的卫星电视等。“时代——华纳”公司是由时代杂志出版社、华纳兄弟电影公司、特纳广播公司、有线新闻网和其他几个发行有线和卫星节目的服务社联合组织而成。

第二节 影视媒体在现代社会中的重要地位

一、大众传播功能理论简述

在现代社会中，大众传媒可以说是无孔不入。关于大众传媒和现代社会之间的关系，以往的传播学理论工作者已有许多研究，下面我们就来介绍几个较有代表性的观点。

1. 拉斯韦尔的“三功能说”

在传播学研究史上，最早对传播的社会功能做出较全面分析的是美国传播学奠基人之一哈罗德·D·拉斯韦尔。他在1948年发表的《传播在社会结构与功能》一文中提出了传播的三个功能：

第一，监视环境。自然与社会环境是不断变化的，只有及时的了解这种变化，揭示那些会对社会及其组成部分的地位带来影响的威胁和机遇，人类社会才能有效的顺畅的运转。而传播正是社会正常运行的润滑剂，能够及时捕捉这种变化与变动，充当社会“瞭望塔”的作用。

第二,社会联系与协调的功能。人类社会是建立在分工合作的基础上的有机体,只有实现了社会各组成部分之间的协调,才能有效的适应环境的变化。传播是能够很好的实现联系、沟通和协调社会各部门之间关系的重要社会系统。

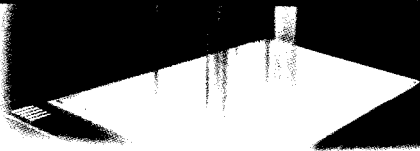
第三,遗产的代际传承。人类社会的发展和进步是建立在继承和创新的基础之上的,只有将前人的经验、知识、文明成果加以记录、积累、保存,并传给后代,后人才能在前人的基础上做进一步的发展和完善。传播是保证社会遗产代代相传的重要手段。

2. 赖特的“四功能说”

美国传播学者查尔斯·R·赖特在1959年发表的《传播:功能的探讨》一文中,继承了拉斯韦尔“三功能”说,并在此基础上,提出了“四功能说”。赖特补充了第四种功能——娱乐。娱乐是大众传播最主要的功能,它为现代生活高度紧张的人们提供喘息和休闲的机会。当然,除了这些正面功能之外,传播也会产生功能障碍,即负功能或反面功能。例如,传播带来娱乐的同时也有可能造成传播信息的泛滥,消耗公众过多的剩余时间,麻醉他们的心灵,降低了他们积极参与社会时间的激情。

3. 施拉姆对大众传播社会功能的概括

美国传播学的集大成者韦尔伯·L·施拉姆曾在1982年出版的《男人、女人、讯息和媒介》一书中,从政治功能、经济功能和一般社会功能三个方面对传播的社会功能进行了总结。施拉姆对传播功能概括的重要贡献是明确地提出了传播的经济功能。施拉姆认为:“采用机械的媒介,尤其是电子媒介所成就的一件事,就是在世界上参与建立史无前例的宏大的知识产业。”并且“知识这个行业,同食物、住房以及在我们的日常生活中无处不在的其他必需品一样,已经成为现代社会的生活方式的一

部分”^①。换言之,大众传播的经济功能不仅仅局限于为其他产业提供信息服务,其实它本身就是知识产业的重要组成部分,能够产生强大的经济利润和效益。施拉姆的这个观点,也已经被现代信息社会和知识经济的高速发展所证实。

二、电影和电视的传播功能

电影和电视作为大众传播媒介无疑具有上述所提到的诸多功能,如监视、联系、文化传承和娱乐的功能,以及影视产业快速或过渡发展或畸形发展所给人类社会带来的一切负面效果。但是具体到电影、电视在现实社会进程中不同的阶段所处的地位和影响力大小来看,两者在具体的社会功能上所能起到的作用是各不相同的。

19 世纪末,电影开始出现的时候,只被人们当作杂耍,和街头或天桥各种民间玩意儿没有区别。但是,很快人们就认识到电影的艺术魅力和潜在的商机。随着电影技术的不断完善,电影逐渐跻身于艺术行列,成为一门独立艺术。而在 20 世纪 20 年代前后,电影的商业化运作就已经比较成熟。专门的电影机构,如制片厂、电影公司纷纷成立,形成了一条龙的生产模式。但总的来说,电影的社会功能从其诞生到现在,逐渐增强发挥的是艺术审美功能或娱乐游戏功能。而它最大的经济功能并没有减弱,反而是增强了。

电视在现代社会所能发挥的功能和作用在一定程度上逐渐取代了电影。有资料表明,现代人工作之外的时间除了睡眠几乎都被电视所占有。关于电视的社会功能,勒尔区分了电视的结构用途和关系用途。这两种类型的用途又可依次分解成:结

^① [美]威尔伯·施拉姆、威廉·波特:《传播学概论》,新华出版社 1984 年版,第 155 页。

构性用途可分为环境性的和规定性的;关系用途可分为交际辅助、联系或回避、社会学习以及能力或优势。参见下表。

电视的社会用途^①

结 构
环境:背景噪音,陪伴,娱乐 规定:守时和活动,谈话模式
关 系
交际辅助:经验例证,共同基础,交谈导入,焦虑减少,谈话安排, 价值澄清 联系或回避:身体、文字接触或疏忽,家庭团结,家庭松散,冲突削减, 关系维持 社会学习:做决定,规范行为,解决问题,价值传播,合法,消息传播, 替代学校教育 能力或优势:角色扮演,角色强化,替代角色刻画,智力确认,权力行使, 守门,辩论辅助

在这里,电视的社会功能主要是指其在家庭兼及家庭之外所能起到的社会功能。电视是一种家庭化的电子媒介,电视的所能发挥的社会功能,首先在家庭内部展开,然后扩散到外界。

人们对于影视在社会中所扮演的角色是褒贬不一。一方面,面对影视传播所能带来的丰厚经济效益,越来越多的人卷入到这个行业,其生产规模日益扩大,出现了集团化、国际化等发展趋势。另一方面,许多知识精英面对着影视媒体的迅猛发展所能带给人类的影响却忧心忡忡或大肆讨伐。

影视媒体塑造了一个“虚拟环境”,这是和现实环境有诸多差异的幻想空间。由于现代影视的过度发展,人类有可能陷入

^① 转引[英]尼古拉斯·阿伯克龙比:《电视与社会》,南京大学出版社2001年版,第203页。