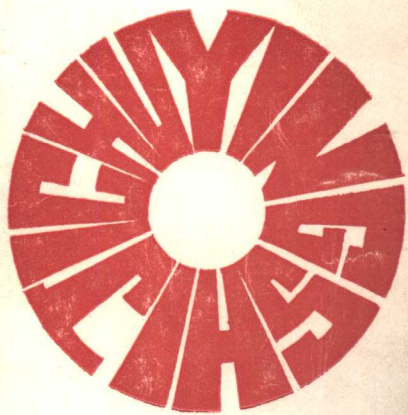

影视基础

曹家正 项蓓莉 王 斌 等编

复旦大学出版社

影 视 基 础

曹家正 项蓓莉 王斌 等编

复旦大学出版社

责任编辑 袁海君

责任校对 周冬招

影 视 基 础

曹家正 项蓓莉 王斌 等编

复旦大学出版社出版

（上海国权路 579 号）

新华书店上海发行所发行 复旦大学印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 3 字数 69,000

1990 年 8 月第 1 版 1990 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—14,000

ISBN7-309-00540-6/G·104

定价：1.00 元

编写说明

当前，电影、电视已成为人们生活中不可缺少的组成部分，特别是青少年学生已把它视之为自己的第一业余需要。但是，由于许多人缺乏必要的影视基础知识，还不会真正欣赏影视艺术，致使影视的社会价值受到了一定的影响。

为了适应学校实施艺术教育，开设影视选修课程的教学需要和在广大影视爱好者中普及影视文化知识，提高群众性的影视鉴赏水平，使影视能更充分地发挥其德育功能、美育功能、娱乐功能，为促进社会主义精神文明建设服务，我们在多年影视基础的教学实践基础上，编写了本书。

全书以指导影视欣赏为主题，系统地阐述了影视欣赏必需的基础知识，广泛地介绍了影视的各类样式及其欣赏要点。为使本书能成为影视欣赏入门者的好伙伴，我们在编写过程中力求做到“三性”：其一，通俗性。文字叙述，深入浅出，既可作为中小学开设影视课程的教材，又可作为广大影视爱好者的自读材料；其二，可读性。理论清晰，实例丰富，形象生动，使人无枯燥乏味之感。其三，实用性。通篇内容，针对性强，结构紧凑，引导读者步步深入影视欣赏领域，掌握影视鉴赏技术。

由于我们理论水平和专业素养不高，本书难免还有不够成熟的地方，祈望影视专业理论工作者、影视课教师和广大影

视爱好者能给予赐教。

在本书编写过程中，曾得到上海市教育局政教处和上海市中等学校影评协会领导的支持和关心，上海市教育学院电影文学教研室叶元教授的具体指导，在此一并致谢。

本书顾问是普陀区教育局局长，普陀区中等学校影评协会会长冷家瑞。参加编写工作的有曹家正、项蓓莉、王斌、陶燕、张文瑶、姚锡林、陈世俊同志。

编 者

1990年4月

目 录

编写说明

绪 言	1
第一章 电影的概述	5
第一节 电影的诞生	5
第二节 电影的发展	8
第三节 早期的中国电影	10
第二章 影片的摄制	12
第一节 筹备阶段	12
第二节 拍摄阶段	16
第三节 剪辑阶段	18
第三章 镜头	21
第一节 电影镜头	21
第二节 景别镜头	22
第三节 运动镜头	24
第四节 特技摄影镜头	28
第五节 特殊镜头	33
第六节 长镜头	34

第四章 蒙太奇.....37

第一节 蒙太奇的定义及产生.....37

第二节 蒙太奇的基本原理及连接方法.....40

第三节 电影蒙太奇的分类(表现手法).....44

第四节 电影蒙太奇的创造作用.....49

第五章 电影的样式与欣赏.....52

第一节 电影的分类.....52

第二节 故事片的样式.....52

第三节 美术片的样式.....64

第四节 科教片的样式.....66

第五节 纪录片的样式.....67

第六节 电影的欣赏.....69

第六章 电视的概述及欣赏.....74

第一节 电视艺术的崛起.....74

第二节 电视剧的诞生.....75

第三节 电视剧的发展.....77

第四节 电视剧的特点.....81

第五节 电视剧的种类与欣赏.....84

绪 言

电影、电视是一种大众化的艺术，它综合了多种艺术手段，以其生动的直观性和逼近生活的真实感，吸引着数以亿计的观众。特别是广大青少年学生，几乎没有不喜欢观看影视的。观看影视已成了当代青少年学生的第一业余需要。

但是，观看影视过程中，青少年学生普遍存在这样一种现象：他们觉得有一些影视片很好，但好在哪里，为什么这样好，往往说不清楚；有一些影视片他们认为不好，但不好在哪里，为什么这样不好，也常常讲不明白。青少年学生的欣赏水平仅停留在情节、插曲、服饰、场面等表面部分，未能较好地去理解影视片的思想内涵和影视创作者的艺术匠心，并从中接受真、善、美的陶冶。

马克思说：“对于不辨音律的耳朵说来，最美的音乐也是毫无意义的。”他还指出：“你想得到艺术的享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。”因此，要提高一个人的影视欣赏能力，就需要学习影视基础知识。

影视基础知识主要包涵影视概况、影视基本特性和影视欣赏三个部分。

电影诞生于1895年，在迄今为止的九十多年中，就其社会地位而言，大体上经历了三个阶段。第一阶段是杂耍阶段，电影仅仅是一种单纯的娱乐手段，是一种“新颖的玩意儿”。第

二阶段是艺术阶段,电影已经发展成为一种独立的艺术,但是它在学术上还没有被承认是人们必须普遍掌握的一种文化。第三阶段是科学阶段,从六十年代起,电影教育事业在许多发达国家蓬勃兴起,它已像文学、戏剧、音乐、绘画那样进入高等学府,成为一种衡量一个国家和民族文化水平高低的标志。短短的近百年的历史,电影便从单纯娱乐的杂耍,发展成为受人尊敬的艺术,进而又跻身于学校教育之林,与其他古老的文学艺术科学并驾齐驱,甚至大有后来居上之势。这足以说明电影的重大社会效益已被人们所公认和理解,也充分说明青少年学生有学习的必要和价值。

电影是胶片上的综合性艺术。它仿佛是一部“多声部”的交响曲。组成电影艺术的各个“声部”,如造型艺术,表演艺术,语言艺术,音乐艺术,摄影艺术等等,它们都严密配合,协调一致地为创造成功的银幕艺术形象而通力合作。如果一个人不了解电影的基本特性和表现特点,那他就无法充分理解影片编剧、导演、演员、美工、作曲、摄影等多方面的创作意图,无法深刻领悟影片的思想内涵和艺术构思。在他的眼里,一个画面只是“一个镜头”,一张“孤立的照片”;在他的耳里,一段乐曲也只是“一段乐曲”而已,不可能把画面与整个影片联系起来分析,也不可能把乐曲与剧情变化挂起钩来思索,其结果很可能是“只见树木,不见森林”,或“抓了芝麻,丢了西瓜”,未能从中吸取更多有益的教诲和获取更多的美的享受。

影视欣赏应掌握一般的方法和过程,对各种样式的影视作品也应掌握其各自的基本欣赏规律。这样,才能使我们对影视艺术有比较科学、比较正确的认识。比如,以银幕上腾挪飞跃、厮杀跌扑、棍棒枪戟、刀光剑影的表演为主的武打片为例,

我们不仅应欣赏他打得真实，打得漂亮，而且应从精彩的开打中获取一些有关武林的知识，以对源远流长的民族武术和民族文化激起一种自豪感；同时，还可从中获得对历史的认识和思想的启迪。相反，观看影视片，若不注意欣赏规律，囫圇吞枣，就难以领悟其要义了。比如表现爱情的影片《伤逝》、《简爱》、《风雪黄昏》、《大桥下面》等，并不是为爱情而写爱情的。编导把深刻的社会主题寓于爱情故事之中，言内而意外。如果我们不加“细嚼慢咽”，离开时代背景，游离其主题，那必将陷入单纯欣赏爱情描写的“看热闹”中去。

可见，影视是否能成为我们陶冶情操、吸取知识、探索人生、了解社会的重要渠道，关键还在于我们是否会正确欣赏电影，看懂电影。

同学们就要开始学习影视知识了。为了学好影视基础知识，应该注意下面的几点建议。

第一，要重视理解。对于影视知识，要力求理解它。所谓理解是指当提到某一影视知识的时候，脑子里能够想到跟它有关的影视片段，知道它的运用，了解它跟有关知识的联系，而不只是记住它的学术名词和结论。另外，我们在理解影视知识的同时，还要力求理解影视创作者是用什么方法，经过怎样的思考来运用这些知识以表现自己的创作意图的。这样，我们就能够逐步懂得欣赏影视的方法，加强对影视片深层的理解。

第二，要重视理论联系实际。我们在日常生活中，几乎每天都要观看影视片。我们应该努力把所学到的知识用到实际中去，逐步养成影视欣赏时，不仅要注意故事情节的发展，而且留心其它艺术诸因素（如语言、表演、音乐、摄影等）如何

运用的习惯，把看片的心得体会，不管是赞扬的，还是批评的，全部记下来，并加以阐述。这样，不但可以使我们的知识学得更好更活，还可以培养我们分析问题和解决问题的能力。

第三，要重视自身的艺术修养。影视艺术是一门综合艺术，所以，欣赏影视艺术，还需要具备多种艺术修养。无论文学、戏剧、音乐、舞蹈，还是绘画、雕塑、摄影，有可能的话，应尽量去接触一下，以扩大自己的知识面。重点研究一些优秀影视片，也是提高自身艺术修养的重要途径。看片不在于看得多，而在于“弄懂”。对一部优秀影视片反复看上三、四遍，细细的琢磨，远远比“走马观花”地看上十几部影视片要强得多。诗人李若冰曾在《银幕遐想》一诗中写道：

“小小的窗口，偌大的世界。

形神的造化，艺术的殿堂。

这儿揭开了人类生活的帷幕，

这儿仿佛是色彩斑斓的画廊。”

“这儿凝聚着人类美德的元素，

这儿开拓着精神文明的宝藏。……”

同学们，我国各族人民，正在中国共产党的领导下，为把我国建设成农业、工业、国防和科学技术现代化的社会主义强国而努力奋斗。我们一定要努力学好包括影视在内的科学知识，以促使自身素质得到全面发展，将来成为有用的人才，在实现祖国的四个现代化中作出自己的贡献。

第一章 电影的概述

第一节 电影的诞生

1. 影灯戏是孕育电影的“母亲”。

电影有光、有影，又有声，是一门视听艺术。这是现代电影的基本特点。现代电影虽然是十九世纪末才在国外创造的，可是，电影真正的“母亲”还是中国。我国劳动人民早在古代就有了类似于电影的发明——皮影戏和走马灯。

皮影戏又称“影戏”、“灯影戏”、“羊皮戏”，相传起源于公元前一百年左右的汉武帝时代，盛行于唐宋以后。宋元时期，杭州是皮影戏中心之一。这种皮影戏中的人物是用羊皮纸裁剪的，纸上绘有各种色彩，人物的四肢关节可以活动。这些纸人挂在一块白幕之后，用灯光照射，于是纸影戏就落在白幕之上，观众在幕前观看。演出时，人在幕后牵线，使纸人做种种动作，同时还有人在幕后奏乐、歌唱，纸人按音乐的节奏而手舞足蹈。解放以后北京天桥还有专演皮影戏的剧场。浙江、福建方言中，至今仍有把看电影叫作“看影戏”，电影院称为“影戏院”。

走马灯在中国也已有一千多年历史，南宋诗人范成大的《灯市行》中就有“吴台今古繁华地，偏爱元宵影灯戏”的诗句。

这种灯是用彩纸糊成方形或圆形的灯壳，壳内安装纸轮，轮上悬纸人纸马，当灯中蜡烛点燃后，热气上升，纸轮转动，纸人与纸马就随之而转动，影子落在灯壳上，从外面看上去，只见人马飞旋，往来不绝，十分生动有趣。有时还用来表现各种戏文故事，如《董卓仪亭窥吕布》、《景阳岗武都头单拳打虎》等。在这里，蜡烛是放映的光源，纸人纸马相当于胶片上的形象，灯壳是银幕。

中国这种影灯技术，在元代随着蒙古军队传入波斯、阿拉伯、土耳其，稍后流传到东南亚。清代乾隆年间（1767 年左右）传入法国、英国等地，被称作“中国影灯”。

后来电影诞生，不能不说是受到灯影戏的启发和影响，因此，从某种意义上说，“灯影”这个“母亲”孕育了“电影”这个受人宠爱的婴儿。

2. 现代电影的诞生。

现代电影当然要比这复杂得多，它是在光学、电学、化学、机械学以及与此相关的各门科学和各类工业高度发展的基础上创造出来的，是许许多多科学家心血的结晶。现代电影的诞生大体过程如下：

1832 年比利时科学家普拉多制造了一个玩具——旋盘，奠定了电影发明的基础。

旋盘是由固定在一根轴上的两块圆形硬纸盘构成，外面纸盘的圆周中间刻上一定数目的透明小空格，里面纸盘上绘有人的连续动作的一个个画面，这样将里面的纸盘旋转，用一只眼透过外面纸盘上的小空格，观看，静止的分解图形就形成了运动状态。实际上它就是“走马灯”，只不过是用手拨动，旋转更快，连续性更强而已。

1834 年，英国数学家乔治·霍尔纳又发明了“活动视盘”。这种视盘是一只用硬纸做成的扁而宽的圆筒，在硬纸上等距离地挖出许多隙缝，在内侧画上许多动作连续的画，盘子一转起来，人们透过隙缝，便能看到活动的影像。但是“旋盘”和“活动视盘”能供观看的人数太少，每次只能一、两个人观看。

1845 年奥地利人乌却梯沃第一次把旋盘和幻灯结合起来制成“活动幻灯”。它有很大的银幕，可以供许多人同时观看，从某种意义上讲，这已经是一种原始的动画电影。但是幻灯片由于受人工画的局限，表演的动作太简单。

1894 年美国著名科学家爱迪生经过五年的试制，制成了“电影视镜”，它像一只大柜子，上方装一个透镜，柜里装有 15 公尺长的影片，首尾相接，绕在一组小滑轮上，马达开动，影片就以每秒钟 46 幅画面的速度移动，人物逼真、活动逼真，但是由于受影片长度的限制，每次只可放半分钟。这种“电影”曾传入我国，被称作“西洋镜”。

1895 年法国里昂照像器材厂卢米埃尔兄弟对“电影视镜”进行了重大改进，他们仿造缝纫机上的压脚，制造成了送片齿轮，使影片作一走一停的运动，巧妙地解决了胶片间歇通过片门的难题，研制成功了世界上第一架比较完善的电影放映机——活动电影镜。它以每秒 16 个画格的速度拍摄和放映影片，影像清晰稳定。同年 3 月 22 日他们在巴黎科技代表大会上第一次公开放映了世界上第一部无声片《卢米埃尔工厂的大门》，引起了代表们的极大的兴趣。

但是，目前世界公认的电影诞生日却是 1895 年 12 月 28 日。这天下午，路易·卢米埃尔兄弟在巴黎卡普辛路十四号

“大咖啡馆”的地下室，首次售票放映电影。这天放映的影片有《卢米埃尔工厂的大门》、《拆墙》、《火车到站》、《婴儿喝汤》、《水浇园丁》等十部影片。尽管这些电影篇幅不长，加在一起才只有二十分钟，内容也很简单，却使全场观众都看得出神，目瞪口呆，惊叹不已。有的观众甚至看到银幕上下雨，就打起了伞；看到火车开来，就狂叫逃避……。一天连映二十多场，轰动了全巴黎，取得了极大的成功。从这一天起，世界开始进入了无声电影的时代。不到一年功夫，伦敦、柏林、维也纳、布鲁塞尔、彼得堡、马德里、纽约等城市都建立了电影院，无声电影迅速得到推广。

第二节 电影的发展

1. 有声电影：自1895年电影诞生以来，电影技术的发展十分迅速。早期的电影是没有声音的。后来人们经过各种各样的试验，将声带汇录在胶片上，才开始出现了有声影片。1927年美国拍摄的第一部有声电影——《爵士歌王》，只是在影片中插入几句台词和歌曲，而真正被人们公认的有声影片则是1929年拍成的《纽约之光》。有声影片的出现是电影史上具有划时代意义的创举。它兼备了美学和商业的双重价值，使电影更加完整，更能发挥伟大的作用。

2. 宽银幕电影：比普通银幕宽的电影统称为宽银幕电影。宽银幕电影把放映画面拓宽，可以使画面造成视野广阔的印象，极大地加强了影片的艺术表现力。它可以把规模巨大的战争场面、群众场面和广袤的大自然摄入画面，令人产生身临其境的艺术感受。

如电影《牧马人》中的大草原，使观众感受到我国北方如
此辽阔，如此美丽的大草原。美国影片《斯巴达克斯》中奴隶
起义描绘得如此壮阔而有气势，这都与宽银幕是分不开的，它
所产生的真实感，远非普通银幕所能比拟。

3. 遮幅式：是一种假宽银幕电影，它是用标准的 35 毫
米电影摄影机和光学镜头拍摄的。但拍摄时，在摄影机片窗
前加遮档框格，它遮去原来标准画幅的上下两边，使画面明
显地增加了宽度。在放映时，使用短焦距镜头放映，可以获得
与宽银幕相同的银幕效果，这种方法简单，也很省钱。因此，
各国电影都已经广泛使用。

我国自七十年代开始比较普遍地采用遮幅式的方法拍
片，如《青春》、《江姐》、《小花》等。

4. 立体电影：是根据人的两眼不同视角拍成具有水平
视差的两幅画面的影片。放映时，再把这两幅画面映到同一
银幕上，成为重叠的双影画面，观众在观看时，戴上用偏振片
制成的眼镜，就能产生立体感受。我国的立体片《魔术师的奇
遇》放映后深受广大观众，尤其是青少年儿童的喜爱。影片的
纵深感可以使图像推进到观众眼前，甚至产生错觉。银幕上
向外抛东西时，你会以为东西真的扔到了自己身上，会不自觉
地产生避让反应，这种真实感只有立体电影才有。

5. 球幕电影：是一种半球形大幕电影，它是 70 年代后
期才出现的一种新型电影。

这种电影的画幅很大，比正常的标准银幕大 10 倍，其银
幕形象明晰而透亮，就在观众的眼前，画面上的物体几乎可以
伸手取得，不仅临场感强，而且仿佛有一种物体移至身后的真
切感受。电影院为放映球幕电影必须建成园顶式结构。银幕

为半球型,观众被银幕包围,好像在苍穹之中,具有很强的立体感。目前我国的球幕电影院尚未普及,存在球幕影片片源不足,片时过短等问题。

6. 环幕电影:它是用多台摄影机同步摄影,多台放映机同步放映的电影。这样,观众站在环形中央,随着头部转动,可以环视四周,看到银幕呈 360° 环形的电影。

由于银幕视野已经扩大到四周,再加上多声道立体声效果,观众如身临其境。但是由于拍摄和放映这类电影设备复杂、耗资巨大,不易推广,加上观众容纳人数太少,也很难使影片回收资金。因此除了极少数国家为开拓多样化,作些尝试外,一般均未采用。

除此以外,电影的种类还有全息电影、磁带彩色电影、嗅觉电影、触觉电影等等五花八门,名目繁多。但这些都是电影技术上的发展。电影技术的发展能为电影艺术发展提供了充分的物质条件。关于电影艺术的发展,准备在以后再叙述。

第三节 早期的中国电影

电影传入中国是1896年(清光绪二十二年)。这一年的8月11日,在上海“又一村”的一次杂耍节日中,一个法国人放映了一部无声影片,报幕人称它为“西洋影戏”,这是我国第一次放映电影。

1928年西班牙商人雷摩斯见到有利可图,便在当时的所谓“公共租界”海宁路、乍浦路口,用白铁皮盖了第一座简陋的电影院,只有二百五十个座位。