

电影鉴赏 学习手册

徐溧遥 主编

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

电影鉴赏 学习手册

徐灏遥 主编

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

DIANYING JIANSHANG XUEXI SHOUC

图书在版编目(CIP)数据

电影鉴赏学习手册 / 徐漂遥主编. -- 北京: 高等教育出版社, 2013.7
ISBN 978-7-04-035219-1

I. ①电… II. ①徐… III. ①电影—鉴赏—高等学校—教材 IV. ①J905

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第019999号

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真：(010) 82086060

反盗版举报邮箱：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法务部

邮政编码：100120

策划编辑 潘亚文
责任编辑 潘亚文
封面设计 王凌波
版式设计 王凌波
责任校对 杨雪莲
责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 16.75
字 数 260千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2013年7月第1版
印 次 2013年7月第1次印刷
定 价 37.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，
请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究
物 料 号 35219-00

序

《电影鉴赏学习手册》是一本散发着新世纪电影文化气息的青年理论读物。全书充满着一股现代电影潮流滚滚而来的动势。它运用新世纪以来的新电影作品和电影发展新趋势来论述和说明电影制作的过程，分析电影片种和电影类型。一方面具备电影知识的系统性，另一方面又透露出很强的趣味性和可读性。因此，《电影鉴赏学习手册》虽然是一本为高校非电影专业的学生提供的电影文化理论书，但又是一本能给广大青年读者带来阅读快感的电影艺术手册。

每个时代的作者，都会写出介绍电影发展历史、电影制作方法和电影艺术特征的书籍，来回顾电影发展的历程和普及电影艺术知识。由于电影随着工业和技术的进步，快速改变着自己的面貌，成为所有艺术门类中，与时代发展和传播形式结合得最紧密的话语系统，因此，介绍和论述电影特性的理论著作，也会打上每个时代的鲜明印记。《电影鉴赏学习手册》就是一本具有21世纪特色的电影艺术理论读物。

首先，《电影鉴赏学习手册》是以全球化的视点和数字化时代的时空观念切入的电影艺术讨论，而不像以往的同类书籍那样，从电影发明的源头讲起，从古到今，滔滔不绝。经济的全球化，导致了全球化的文化潮流和跨国生产方式，极大地影响了新世纪电影形态和观众接受方式。因此，全书用近年来的电影实例，以片带论地展开理论探讨，既是与青年读者的对话，也是电影理论话语创新的探索。

其次，在介绍和叙述电影生产体制、电影制作及各艺术工种特性时，作者以大量的现代电影实例，结合国际电影当前动态，进行分析和阐述，将各国电影中的资本组合和不同等级的生产状况给予实际的分析，使青年读者在有兴味的阅读中，了解本来可能非常枯燥的电影经济学知识。

在介绍电影评论和实例分析中，作者大量运用新世纪的世界优秀影片作为分析对象，贴近青年读者们的观片经验和熟悉程度。既帮助大家提升了分析能力，又加强了大家读片的兴趣。这样的选片宗旨和解读原则，再一次反映了立足全球，放眼世界的电影文化接受立场。

尤其突出的是全书最后，讨论现代电影新趋势这一部分，涉及了

社会在电影中的体现、影视一体、3D创新、微电影发展和“看电影是看自己”等一系列新论题，成为全书引导读者展望未来的一个窗口，成为启迪大家思考电影未来的一种动力。

当然，作为一本由中国学者撰写的电影理论著作，全书安排必要的篇幅，以简洁的论述讨论了在全球化语境下，中国电影的状况和前景，似乎也是本书题中之义。读者在阅读时也许更有贴切自身的阅读共鸣。

徐辉（徐深遥）女士是多年从事电影理论写作和电影理论刊物编辑的青年研究者，理论视野广阔，深谙中外电影发展历程。她编写本书的宗旨是：希望读者明白电影之所以有其深入人心的魅力，除了因为电影摄影机的运动和电影本身无尽的综合魅力之外，电影是有生命的个体，观影过程就是观众与电影共同体验人生的过程，说白了，观影者与创作者的感受休戚相关。看电影，就是在看你自己；做电影，也是在做你自己。作为一个观众，我们要清楚自己的欣赏姿态。我在电影中寻找什么？我喜欢什么样的电影？我是否知道这类电影的渊源？我怎样能在一堆作品中迅速找到自己所喜爱的电影？等等。只有拥有这样一种热爱电影、懂得电影的情怀，电影才会在我们的生活中存活。

为了培养大学生对电影的热爱和兴趣，徐辉女士组织了众多跟她一起成长，如今活跃在中国电影评论界和教育界的年轻学者们共同编写本书，而每一个作者也都是抱着关注当下和展望未来的原则去完成写作的。

我相信她主编的这本具有创新意义的书，一定会受到青年朋友们的欢迎，并且引发思考和共鸣，促使大家更深入、更系统地欣赏电影、学习电影和研究电影。

倪震

2012年7月

目 录

001	第一章	电影的拍摄、制作与营销
003	第一节	筹拍阶段
003		一、创意策划与剧本开发
006		二、制片模式与融资方式
013		三、团队组建与职责任务
018	第二节	拍摄阶段
018		一、导演
024		二、演员
030		三、摄影师
036		四、服化道
041	第三节	后期制作阶段
042		一、视频处理
049		二、声音制作
058	第四节	发行销售阶段
058		一、电影发行与放映的一般流程
062		二、电影的营销艺术
069	第二章	电影的分类
071	第一节	艺术片
071		一、什么是艺术片
071		二、艺术片的流派
091		三、当代艺术片发展形势及展望
100	第二节	商业片
100		一、关于商业片
102		二、商业片的基本类型
127		三、商业片的展望
128	第三节	纪录片
128		一、什么是纪录片

128	二、纪录片的类型
138	三、发展与展望
139	第四节 动画片
139	一、什么是动画片
141	二、动画片的类型
146	三、发展与展望
149	第三章 电影的鉴赏与经典电影分析
151	第一节 如何写好影评
155	第二节 经典电影分析
197	第四章 拓展阅读
199	Part1 社会在电影中的体现
205	Part2 3D电影：电影的“第四次革命”
211	Part3 数字技术发展背景下的电影分类学
217	Part4 微电影及其跨媒体整合
225	Part5 看电影是在看你自己
231	附录1：知名国际电影节
241	附录2：电影学习推荐书目
247	附录3：世界电影推荐片目
251	附录4：知名电影网站
255	后记

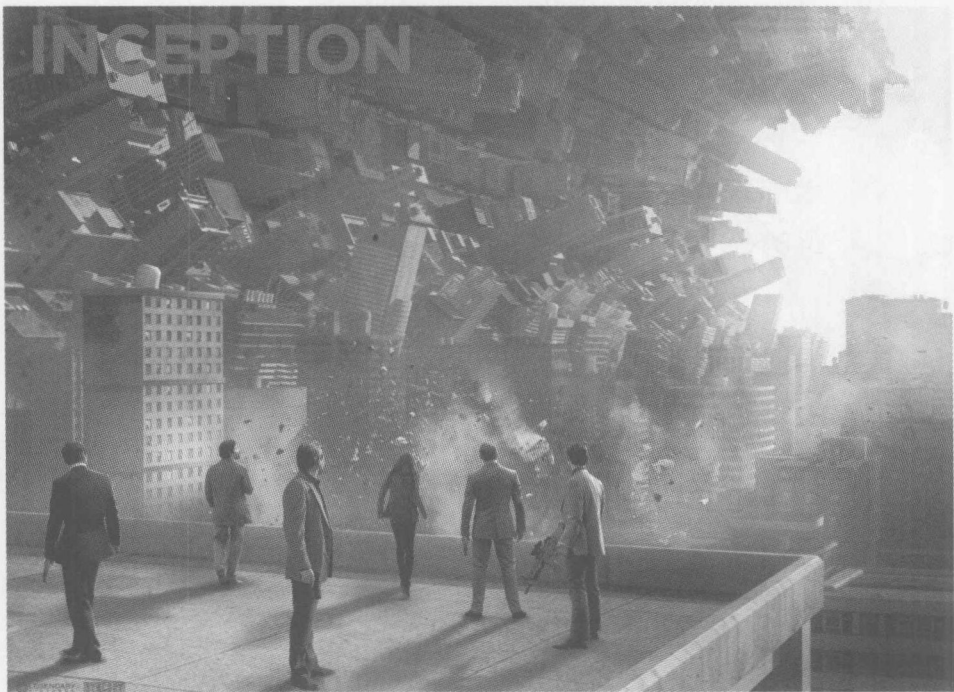
第一节 筹拍阶段

一、创意策划与剧本开发

2010年夏天，一部创意精妙、风格独特的电影在观众的喝彩声中席卷全球院线。它不仅最终挣得了8亿美元票房，更在影迷心中创立了一种新的电影类型。人们用“无与伦比”、“不可思议”这样的词汇形容它，并对它开放式的结局展开了无数猜测。这，就是《盗梦空间》（图1-1）。这部电影将导演克里斯托弗·诺兰推向了事业的巅峰，但可能很多人并不知道，这个故事在他的头脑中已经酝酿了整整十年。

2003年，诺兰将已经构思了几年的剧本初稿交给了制作公司华纳兄弟。在这之后，他又整整写了七年，中间经历了无数次痛苦的易稿才最终完成。观众对故事的创意表现出了极大的兴趣，诺兰解释说，其实这部电影是源于他在16岁时做的一个

图1-1 电影《盗梦空间》海报

梦：一次他半夜忽然醒来，再睡下时就进入了既在梦里又在梦外的奇怪状态。从此，他开始关注这种状态并最终决定将它拍成一部电影。

其实，电影的源起往往是一个简单的创意。它最初可能只是脑海中闪现的一句话，一段对白，一处地方，也有可能就是一个梦。而从创意到最终完成一部影片需要经历一个漫长而艰辛的过程，这个过程对最终成就影片的精彩又起着至关重要的作用。

（一）创意策划

一部电影的产生，首先是主创者要完成对电影创意的策划。拥有这个创意的人可能是编剧，也可能是导演、制片人，或是制片公司的负责人。他所要做的，就是确定创意，再把杂乱的想法条理化，用最简单的文字写下来，从而完成策划。如果这是一部独立制作影片，或者编剧就是导演或制片人本人，那么接下去就是由他把剧本写完。但大部分商业电影因为制作流程高度工业化，所有剧本的创作都必须经过一个创意被认可的过程再进行剧本开发。

以美国为例，近些年成立了越来越多的代理公司和经纪公司，电影主创者大多会先找到剧本经纪人，再一起合作向制片人推销创意。如果制片人有兴趣，他会进一步游说制片厂或独立制片公司购买创意，签订剧本开发协议，由制作公司提供剧本开发资金。有时，制片人也会直接收购一个认为有价值的电影创意，成为创意的所有权人，再启动开发项目。

（二）剧本开发

1. 原创剧本

产生于作者原始创意的剧本，被称为“原创剧本”。在商业电影的运作模式中，在确认剧本开发之后，制作方会聘请一批又一批的人加入进来，而他们每个人都像是流水线上的一道程序，共同来完成这项工作。这些人包括：

动作编剧：熟悉视听语言，擅长场景描写的编剧。一般会先进入工作程序，写出一场接一场的动作，完成动作剧本。

人物编剧：擅长刻画人物的编剧。专门负责设计人物，塑造人物性格。

对白编剧：擅长写对话的编剧。只负责编写精彩的人物对白。

剧本“医生”：专门给剧本“看病”的编剧。剧本完成后，需要对剧本进行调整时才聘请。因为大部分剧本“医生”都是大牌编剧，所以价格很高。在好莱坞，有的剧本“医生”的酬劳高达一周二三十万美元。

现场编剧：在剧组进入拍摄阶段后，一般都会有一名编剧在片场随时候命，在拍摄过程中按导演或演员的想法随时调整、修改剧本。

至此，一个完整的剧本才算开发完成。

有的时候，制片方遇到的是一个已经完成的完整剧本。这种剧本的作者一般都是职业编剧，他们在前期没有任何资助的情况下完成了整个剧本。他们将完整剧本送到制片公司，希望能将剧本卖出，继而投拍。

在这种情况下，对剧本的评估就变得尤为关键。通常，制片公司都会另外聘请专门的剧本审查人员负责审看剧本，提炼故事梗概，写出剧本评估结论。很多制片公司专门设立剧本评审部。

2. 改编剧本

即故事创意不是编剧的原创，而是来源于对已经发行的小说、戏剧、游戏或者是某部电影的改编。在好莱坞，为降低影片的投资回报风险，大约有50%的电影是出自于改编和翻拍。例如，改编自音乐剧的《芝加哥》；改编自漫画的《刀锋战士》、《地狱男爵》；改编自真人真事的《永不妥协》、《美丽心灵》等。近些年美国商业电影将目光投向国外，成功翻拍了挪威的《失眠》、日本的《咒怨》、韩国的《触不到的恋人》和中国香港的《无间道》。

使用改编剧本时，电影的制作方或投资方首先要与著作权方取得联系，获得著作权，签订版权购买合同，之后再重新聘请编剧完成对原作品的改编工作。一般来讲，在签订购买合同后，著作权即属于投资方，但也有双方共同享有著作权的情况。也就是说，制片方可以一次性地买断作品，获得作品的永久使用权，但价格往往相对较高。通常著作权人更愿意标明购买权的使用期限，在使用期限内，著作权人享受利润分成。这个协议有的只包括电影票房，也有的包括所有的衍生产品销售利润，如音像制品、形象广告授权等。期限到期后，合同自动失效，著作权人可将版权卖与他人，也可与原作者再重新签订协议。

由此可见，一个完整的剧本开发过程需要集中很多人的智慧，在一个标准化的程式下才能完成。但是同时，这种过于商业化的操作模式难免会扼杀一些真正具备独创性的想法。

二、制片模式与融资方式

在确定一部电影所要拍摄的故事后，就要进入筹措资金的阶段。可能很多人心里都一直有个疑问，拍一部电影动辄投资几千万，有的甚至几个亿、十几个亿，这拍电影的资金到底是从哪里来的呢？

应该说，电影的资金来源是与它所采用的制片模式直接相关的。以好莱坞为代表的商业电影，长期以来，形成了以大制片厂和独立电影公司为代表的两种制片模式。美国电影业通过这两种模式已经实现了高度产业化和集中化的运作特色。其所形成的完善的融资体制、多元化的融资方式为美国的电影发展提供了重要的保障，成为了电影产业良性循环的基础。美国的大制片厂和独立电影公司的两种制片模式也是比较完善、有特点的模式，这里主要以美国好莱坞的大制片厂和独立电影公司为例进行分析。

（一）大制片厂模式

好莱坞于20世纪20—40年代成为世界电影的中心。工业流水线式的制作模式，巨大的规模，层出不穷的类型影片，造就了当时著名的八大电影制片厂，也就是八家主流电影公司。目前，“八大”已缩减为“六大”。它们是：索尼影业、20世纪福克斯、迪士尼、华纳兄弟、派拉蒙和环球。这六家公司不仅具备雄厚的开发实力、完善的融资渠道，也拥有属于自己的、强大的发行网络。以《阿凡达》和《泰坦尼克号》为代表的史上最卖座十大电影排行榜的上榜影片几乎全部被大制片厂包揽，只有两部是出自独立制作公司，而这两部（《指环王1》、《指环王2》）也是来自华纳旗下的新线影业。

由此可见，目前好莱坞的大制片厂仍在电影产业的各个方面占据着绝对优势，

他们完全有能力独立对项目进行投资。但毕竟，一部大制片厂的电影的制作成本平均都在7 000万美元以上，如果有外部资金投入的话，风险就会降低。所有的融资都是基于这种考虑。一直以来，与大制片厂合作的资金中最具有代表性的就是国外资金和投资基金。

1. 国外资金

说到好莱坞的外国资金就不能不提到德国。20世纪90年代末，大批的德国投资人进入了好莱坞，并成为好莱坞最重要的投资伙伴。因为根据德国税法的规定，电影投资者可以预先得到一笔退税款，无论该片是否在德国拍摄或是由德国出品，只要德国公司拥有该电影的版权和分红就可以得到。这样的税收优惠使得许多好莱坞制片人在拿到剧本后的第一时间不是去找导演，而是去寻找一名德国投资人。他们会先将影片的版权卖给德国公司，之后再以低于销售价10%的价格将版权租赁回来，借此获利。而德国的投资者则可以享受退税优惠。派拉蒙就曾在《古墓丽影》开拍前就先将版权以9 400万美元的价格卖给了一家德国公司，根据德国税法，这个公司得到了相当于未来电影收入的大概10%的退税款，然后，派拉蒙再以8 380万美元的价格把电影“租”回来。这样一卖一买，电影未开拍，派拉蒙已获利1 020万美元。

近几年，德国相关部门已发现其相关法律上的漏洞，正在逐步修正。这一举措直接影响了德国资金的进一步流入。目前最新参与电影投资的国外资金主要来自亚洲。比如，环球和迪拜一家娱乐公司是融资伙伴；华纳和阿布扎比的国际电影基金合作；而梦工厂从印度获得的5亿美元贷款帮助斯皮尔伯格和彼得·杰克逊最终将《丁丁历险记》搬上了大银幕。

2. 投资基金

在德国对电影投资的相关法律逐步严格之后，投资基金成为当前大制片厂外部融资的主要渠道。

应该说，好莱坞的大制片厂一直与金融行业保持着密切的合作关系。这其中自然包括银行贷款和上市融资。但是因为利息太高以及不能过度发行股票的制约，好莱坞一直在寻找新的合作伙伴。2004年，这个伙伴出现了，它就是华尔街的对冲基金。而对华尔街来说，好莱坞这个全新的资本市场正是一块投资宝地。

于是，他们开始了强强联合。由华尔街的大投资公司和好莱坞的大电影制片厂

“联姻”：福克斯与沙丘资本公司合作，华纳公司与传奇合作，派拉蒙有著名投资公司美林。合作规则基本是：对冲基金从制片厂准备投拍的项目中选出几十部类型各异的影片进行组合投资，决定对每部影片的投资比例，获利后即按此比例获取提成。比如美林曾选中派拉蒙的26部电影进行投资，每部投资18%。作为回报，他们在这些电影的所有收入中均提成18%。

在这种融资模式中，一般的交易都会涉及10~25部电影，以分散风险。根据美林的研究报告指出，目前好莱坞六大电影公司及其子公司至少有30%的制片成本来自于投资基金，相当于每年约25亿美元。而这类基金的平均回报率已经超过20%。

（二）独立电影公司模式

从广义上讲，所有六大制片公司以外的电影公司都被称为独立电影公司。如果以此划分，目前美国生产的75%的影片都属于独立制片电影。从狭义上讲，独立电影的制片方式应当是一个有着电影构思的人，他为影片筹措资金，在实际拍摄中也拥有实际控制权，并且要最终负责发行与销售。

最早的独立电影公司是一批电影人为摆脱大制片厂的束缚而自行组建起来的小型电影制作公司。目前，六大电影公司旗下均有自己的独立厂牌，比如华纳旗下的新线、迪士尼旗下的米拉麦克斯（拍摄了《英国病人》和《芝加哥》）、环球旗下的焦点（发行了《断背山》）。但因为他们在从融资到拍摄再到发行的过程中，都与母公司有着千丝万缕的联系，已不被称为是真正的独立电影公司了。目前公认的独立电影公司中比较著名的有狮门影业，它以电影《华氏9·11》而声名大噪，并发行了著名的“电锯惊魂”系列。此外，还有一些规模相对较小的公司。他们通过自己的融资渠道筹措资金，完成电影拍摄。主要的融资方式包括：

1. 合拍

大部分独立制片公司因规模相对较小，都非常热衷选择这种优势互补的合作方式。比如有发行优势的公司就可以比较容易地找到一家资金相对充足的公司，大家资源共享，利益均沾。

2. 预售版权

预售发行权是独立电影的主要融资渠道之一。一般在电影制作前，制片方会先

将发行权卖掉，发行方首付20%将被用作制片费用之一，剩下的80%在摄制过程中逐步投入。预售能否成功，一要看制作团队的号召力，二要看行情。一部影片靠预售有时甚至能获得60%的制作费用。更重要的是，这种方法也给继续融资创造了一个良好的前提。毕竟，一部已经售出发行权的电影几乎可以说是给投资方的最大的获利保障了。

3. 银行贷款

采用这种融资方式通常需要一个有声誉的发行商作为担保方。如果一部电影如上文所述已经售出了发行权并且发行公司背景强大，那么相对来讲，贷款就比较容易获得。但如果担保方信誉不足，一般银行通常会要求财产抵押，包括公司的片库等。有的银行还会附加要求利润分成的条款。

4. 赠款资助

在美国，为电影提供赠款的机构有几万家。主要包括：政府机构，行业协会、各类基金会、企业、社会组织，甚至媒体。每个机构的内部规定千差万别，可能提供的资金数额也相差很多。

5. 退税优惠

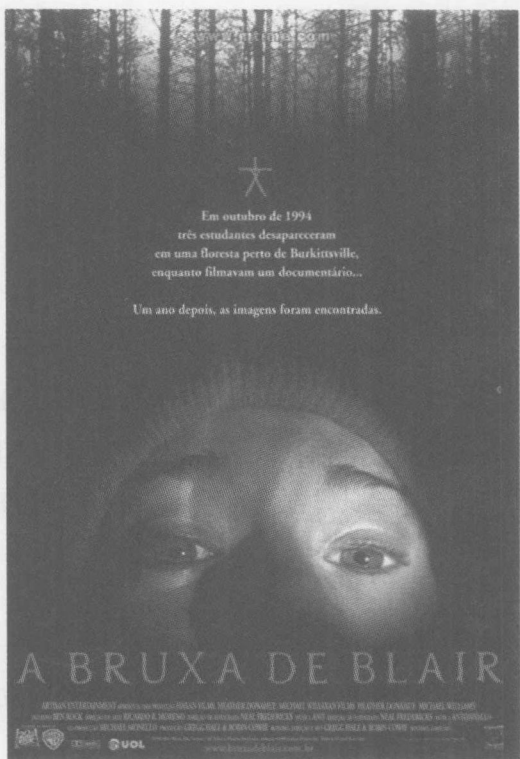
美国政府规定：制作成本在1 500万美元以内的电影投资有退税优惠。仅这一项优惠就基本可以抵消30%左右的投资成本。如科恩兄弟的《冰雪暴》，因为在明尼苏达州拍摄，便享受了该州一个优惠项目——“Snowbate”，为影片退回了15%的税。

6. 个人投资

一般只适用于低成本影片，由制片人通过私人渠道融资。比如独立电影史上一部重要的影片《火的战车》。一名埃及富豪为这部电影投下了一半的预算资金并成为该片制片人之一。这个人就是后来与英国戴安娜王妃一起命丧车祸的王妃的男友多迪·法耶兹。该片最终成为当年奥斯卡奖最大的赢家。

近几年，独立电影的迅猛发展已为世人所瞩目。很多投资机构都开始将资金投向独立电影，参与独立电影公司的发展。

有人说，现在其实已经出现了第三种制片模式，即“零投资”模式，指制作费在几万块甚至几千块钱的超低成本电影。《女巫布莱尔》（图1-2）就是其中最著名的代表作。这部影片号称拍摄成本3万美元，宣传成本70万美元，却从全球挣回了1.4

亿美元，成为了这类电影的标志性作品。随着电影技术的不断创新，未来的电影市场一定还会有新的令人惊喜的创作模式出现。

（三）目前中国电影的主要投融资方式

2002年以来，中国电影行业调整了行业准入政策，降低了行业门槛，吸引了来自社会各方面的优秀资源进入电影业，促进了中国电影市场的飞速发展。至2011年，全国电影产量和总票房连续第九年增长，单年总票房已超过130亿元人民币。这其中，推进行业发展的重要环节——投融资方式也由传统的合拍、企业投资、广告收入、政府投资和个人投资等方式慢慢向新型投融资方式转变。与美国等电影产业发达的国家一样，金融行业也在中国开始了与电影的“联姻”。

1. 银行贷款

具中国特色的无限连带责任与急需完善的完片担保环节，是中国电影行业在银行贷款中突出的两个问题。

2011年12月，两部电影贺岁档的重磅炸弹《金陵十三钗》、《龙门飞甲》于同一天上映，成为当时社会娱乐版的最热话题。实际上，这两部电影也创下了中国电影向国内商业银行贷款的新纪录。其中，总投资超过6亿元人民币的《金陵十三钗》获得了中国民生银行共1.5亿元人民币的贷款，而投资《龙门飞甲》的博纳影业也获得北京银行共1亿元人民币的打包贷款。