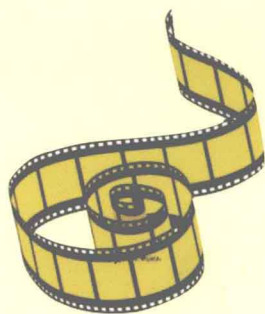

Yingshiyishu

YINGSHI YISHU JICHU

影视艺术基础

倪祥保 邵雯艳 钱锡生 著

苏州大学出版社

影视艺术基础

倪祥保 邵雯艳 钱锡生 著

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视艺术基础 / 倪祥保, 邵雯艳, 钱锡生著. — 苏州: 苏州大学出版社, 2011. 11

ISBN 978-7-81137-742-2

I. ①影… II. ①倪…②邵…③钱… III. ①影视艺术 IV. ①J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 227868 号

影视艺术基础

倪祥保 邵雯艳 钱锡生 著

责任编辑 李 兵

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市十梓街 1 号 邮编: 215006)

南通印刷总厂有限公司印装

(地址: 南通市通州经济开发区朝霞路 180 号 邮编: 226300)

开本 850 mm×1 168 mm 1/32 印张 13 字数 320 千

2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81137-742-2 定价: 25.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话: 0512-65225020

苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

序言

影视艺术传播对于青年学生的影响巨大而深远,因此,了解影视艺术的相关基础知识和历史发展情况等,对于广大青年学生更好地接受影视艺术、提升自身文化艺术素养至关重要。文学是语言的艺术,绘画是线条和色彩的艺术,雕塑是空间造型的艺术……影视艺术是什么?很多影视艺术理论家(更多是电影方面的)都对此进行过探讨研究,但至今尚未取得共识,还未能给“影视艺术是什么艺术”这句话中的“什么”代入一个具体明确,为大家所认可的释义。相对而言,青年学生应该有所了解且比较重要的探讨及认识,主要有以下几点:

1. 综合艺术

影视艺术是一门综合艺术。对于现代影视艺术创作来说,根据文学剧本内容在一定时间和空间内表现一个故事的同时,可以非常自然而直接地在其中表现歌舞、建筑、雕塑的艺术美,充分运用音乐、声响、服装、舞美等手段来营造浓郁的艺术气氛,借助绘画艺术、摄影艺术、戏剧艺术来进行精美的画面构图和场景处理。一句话,影视艺术是对其他各种艺术形式及其表现手段乃至艺术思维的综合。电影与电视作为艺术在履行它的使命的同时,不像文学仅仅依靠语言文字,不像戏剧仅仅借助剧本、演员和舞台,不像绘画、摄影仅仅运用线条、色彩、光感和构图,不像雕塑、建筑仅仅利用物质实体造型,也不像音乐仅仅依靠旋律和节奏……影视艺术对人类社会生活的映现与表现,从一定意义上来说,其逼真性、整体性、立体性、强烈性都远远超越先前形成的各种艺术形式。因此,影视艺术对生活的映现和对人生的表现,比之文学、戏剧、绘

画、音乐、舞蹈、雕塑、摄影等艺术形式,具有空前的综合性。

2. 蒙太奇艺术

“蒙太奇”一词最早是从法文建筑学中引入到电影领域,逐渐发展成为仿佛是电影所特有的,这足以说明蒙太奇在电影艺术中的重要地位。电影蒙太奇学派创始人爱森斯坦倾其毕生精力研究电影蒙太奇,在他临终之前所绘的一幅电影理论大厦简图中,把蒙太奇的字样写在了这座大厦的大门上。与他共同创立苏联蒙太奇美学思想的电影大师普多夫金在《论电影的编剧、导演和演员》一文中,也指出电影艺术的基础是蒙太奇。法国电影理论家马尔丹在《电影语言》一书中关于蒙太奇一章的开头时说,随着对蒙太奇的研究,便进入该书的核心了。无疑,蒙太奇是电影语言最独特的基础,任何涉及电影的定义都无法脱离“蒙太奇”一说。对于任何一部电影或电视剧而言,蒙太奇艺术思想的自然体现和蒙太奇艺术技巧的有机使用,总是作品获得成功的关键所在。爱森斯坦著名的“敖德萨台阶”蒙太奇处理,与他的不朽名作《战舰波将金号》在电影艺术界几乎是同样齐名;希区柯克之所以能获得悬念大师的美誉,如果没有蒙太奇手法来表现故事的扑朔迷离和情节的跌宕起伏,也很难实现。由此可见,蒙太奇作为一种艺术技巧和艺术思维,确实称得上是影视艺术的基础和灵魂,说电影艺术和电视剧艺术是蒙太奇艺术也不无道理。

3. 照相性艺术

这种观点的主要代表人物是德国电影理论家克拉考尔和法国电影理论家巴赞。巴赞在《什么是电影》这部被公认为世界电影美学史上里程碑式的著作中指出,电影应当被看做是活动起来的摄影艺术,它就像照相和实物、指印和手指那样分享它所再现的那个

原型的存在,它就是那个原型。电影化的真实,不能离开记录的真实;没有空间的真实,活动的画面就不会构成电影。克拉考尔在他《电影的本性》一书的序言中指出该书的目的是深入观察照相性质的影片的真正本性,作者明确地阐述该书的立论基础是:电影按其本质来说是照相的一次外延,因而也跟照相手段一样,跟我们周围世界有一种显而易见的近亲性。这两位电影理论家对电影艺术本体论阐述的独创性和片面性,在当时就都被人们感觉到了。但是,强调影视的照相性,其实就是强调影视的画面性及画面记录功能,所以美国人经常用“picture”“cinema”来指称电影。

4. 一项世界性语言

法国导演阿尔诺认为电影是一种画面语言,它有自己的单词、造句措辞、语形变化、省略、规律和文法。法国电影理论家、导演爱浦斯坦认为电影是一项世界性语言,因此他明确无疑地指出,电影最初是一种电影演出或者是现实的简单再现,以后便逐渐变成了一种语言。从结构主义和符号学的观点来看,影视艺术确实有它独特的表达方式和符号系统,或者说确实有它独特的字、词、句、章和文法。相对而言,这个观点更适合于无声电影。但是,除了文学以外,音乐、舞蹈、戏剧、绘画等艺术何尝又没有其各自独特的语言表达系统?所谓电影(电视)艺术是一项世界性语言,其实与很多认为影视艺术是蒙太奇艺术的观点有非常本质的相似。因为从一定意义上来说,所谓艺术语言都不可避免地带有蒙太奇性:从整体考虑进行选择、因艺术节奏进行链接、为丰富内涵进行结构、以审美和谐进行综合等。

因此,我们完全可以接受马尔丹关于电影是“一门艺术,也是一种语言”的观点,但要肯定影视艺术就是一项世界性的语言,还

需要更加充分的理论论证。

5. 以科技为中介的消费艺术

随着改革开放的深入和市场经济的发展,关于消费文化和消费艺术的观点在我国开始流行。历史地看,产生消费艺术的观点和传播消费艺术的观点都是自然而然的现象,大众文化具有消费文化的特征,大众艺术具有消费艺术的特征,在此基础上,认为影视艺术是以科技为中介的消费艺术当然不无道理。21 世纪初始,因为影视不可避免地要以科技为中介,又几乎完全要以消费来引导为逻辑基础,所以中国影视理论界有人判断:电影艺术的消费属性决定了它在本质上是一种可以被大量制造的技术(以那样的观点来看,电视艺术当然也不例外)。我们的观点是,不能因为需要以科技为中介和具有消费为属性,就将艺术说成是技术,就将创作说成是制造。从电影发展史来看,电影艺术的进步和发展,有科技方面的因素(如彩色和立体声),也有人文方面的因素(如意识流和哲理化)。即使发展到了现在对科学技术非常依赖的地步,电影艺术在本质上仍然是一种创造行为而不是制造行为。从纯技术的层面上来说,一部电影的负片和它的拷贝在艺术价值上确实并无多少差别。人们往往不察,任何一部影片的拷贝都可以按照固定的操作规程被制造出来,但任何一部影片的负片是不可能用同样的现代化大生产方式被制造出来的。我们应该承认影视艺术的创作要以科技为中介,但不能因此将复制拷贝或磁带的制作过程和影视作品的创作过程混淆起来。由此可见,怎样正确认识影视是一种以科技为中介的消费艺术的观点,不仅对于影视艺术本体的探讨,而且对于正确理解影视艺术的当代发展,都至关重要。

在完全科学的意义上来说,很多事物都难以做出放之四海而

皆准的最终界定,如关于“美”、“时间”、“数学”、“意义”等的本体界定。原籍波兰的美国哲学家柯日布斯基在由他建立的普通语义学三条原理中,第一条是非等同原理,即世界上没有各方面完全等同的两个事物,而且由于变动不居,一个事物本身也不等同;第二条是非全原理,即任何一个事物均有无数特点,非人所能说完全。这与自然科学家、数学家所指出的“测不准现象”,以及人类永远不可能达到绝对真理的道理一样。因此,本书对影视艺术的阐述也许很难令人满意,但是我们愿意将学术界更为新近的研究成果和自己在教学科研工作中积累起来的点点滴滴与读者们分享,努力于“寸有所长”。

目录

CONTENT

序言

第一章 影视的分类及比较

第一节 电影分类/1

第二节 电视剧分类/30

第三节 影视艺术特性与差异/34

第二章 影视的媒介属性、特点及功能

第一节 媒介属性/47

第二节 传播特点/56

第三节 文化功能/68

第三章 影视的画面和景别

第一节 画格(帧)与画面/77

第二节 画面构图元素及法则/82

第三节 声画关系/91

第四节 景别/95

第四章 影视的镜头和蒙太奇

第一节 镜头/104

第二节 蒙太奇/118

第五章 影视的表演与拍摄

第一节 表演/151

第二节 拍摄/162

第六章 电影的默片时代

- 第一节 近代文化科技经济的产儿/177
- 第二节 “第七艺术”/180
- 第三节 世界无声电影美学进展/183
- 第四节 中国无声电影/195

第七章 有声电影的发展进步

- 第一节 好莱坞戏剧化电影/200
- 第二节 新现实主义在中国和意大利/205
- 第三节 电影现代性与新浪潮/211
- 第四节 新中国十七年及“文革”期间电影/217

第八章 现当代电影

- 第一节 丰富多彩的现当代电影/222
- 第二节 现当代电影的成就与不足/231
- 第三节 中国新时期电影/240

第九章 电视剧概述

- 第一节 发展概述/256
- 第二节 主要审美特征/273
- 第三节 中国优秀电视剧举要/283

第十章 动画片、纪录片与专题片

- 第一节 动画片/293
- 第二节 纪录片/306
- 第三节 专题片/329

第十一章 影视产业、市场和受众

- 第一节 产业与市场/338

第二节 影视受众/352

第十二章 实践训练

第一节 文学创作/364

第二节 拍摄实践/377

第三节 鉴赏评论/388

主要参考书目/401

后记/403

第一章

影视的分类及比较

作为媒介,电影和电视都是十分重要的大众文化传播形态;作为声像艺术,电影、电视剧(片)是当代最为主要的大众艺术娱乐形式。两者相似相通,多有相近相关之处。了解其各自分类内容和进行一定的比较研究,是学习掌握现代影视学知识一个重要的基础。因为对于任何学科研究来说,了解分类总是“格物致知”的基本前提,也是进行比较不可或缺的重要基础。本章重点介绍故事电影和电视剧的分类,有关纪录片和动画片的分类,将在单独的有关章节里另行论述。

第一节 电影分类

一、基本分类

(一) 按照传统的宏观分类

关于电影分类,在最为宏观层面的传统分法是“三片”或“四片”。所谓“三片”,即艺术影片(包含同样需要虚构而来的故事片与美术片)、记录影片、科普影片;所谓“四片”,即故事影片、美术(动画)影片、记录影片、科普影片。

1. 故事影片

简而言之,故事影片就是以讲述一个虚构故事为主干内容的影片。法国卢米埃尔兄弟拍摄于1895年的《水浇园丁》是其滥觞;通常而言,法国电影艺术家梅里爱在1902年拍摄的《月球旅行记》是其开山之作。从具有虚构的故事性这一点上来说,它与动画影片具有共同点。从故事内容上来分,它可以有生活片、爱情片、战争片、警匪片、历史片、神话片、传记片等,它们相互之间有交叉。从美学样式上来分,它可以有悲剧片、喜剧片和正剧片,有诗电影和散文化电影,还有以前比较多见的戏曲片、歌舞片和实验(先锋、探索)片等,它们相互之间有交叉。从剧本来源上来分,它可以有原创片、改编片和重拍片等,这个分类不交叉。从风格特征上来分,可以有西部片、惊险片、悬念片、推理片、动作片(功夫片、武打片)和室内剧等,它们相互之间有交叉。有关这方面的更多具体内容,后面会有详细论述和介绍。

2. 美术(动画)影片

改革开放前,中国动画片非常注重美术性,所以通常叫美术片,欧美则通常叫“卡通片”(cartoon)。动画影片简称动画片。(具体可见第十章相关内容)

3. 记录影片

记录影片的基本属性是对客观生活的真实记录,它排斥艺术虚构和无事实根据的人为安排(搬演),在这一点上它是包含了故事影片、动画影片在内的所有“艺术影片”的对立面。记录影片简称“纪录片”(Documentary),最初只指电影纪录片,它由英国著名纪录片大师格里尔逊在1926年评论弗拉哈迪纪录片《摩阿那》时命名。(具体可见第十章相关内容)

4. 科普影片

科普影片有时也叫科教影片。这类影片随着电视台科教类节目的增多,数量和美术影片一样在急剧下降,诸如 2001 年拍摄的《宇宙与人》这类影片如今真是非常罕见了,但是它很好地寄生在有关地球生态、环境保护等很多科教(专题)节目中。(具体可见第十章相关内容)

(二) 按照技术特征分类

依据技术特征来分,电影的分类还有有声片和无声片之分;黑白片、彩色片和黑白彩色双色片(如张艺谋的《我的父亲母亲》)之分;标准银幕电影、宽银幕电影、遮幅宽银幕电影和环幕电影之分;立体电影、非立体电影和动感电影(其动感实际来自放映场馆)之分;立体声电影和非立体声电影之分;连续电影(如苏联的《战争与和平》《静静的顿河》及《茜茜公主》)和系列电影(如中国的《火烧红莲寺》和《黄飞鸿系列》,日本的《寅次郎的故事》,还有著名的《007》)之分。由于这些分类简单明了,且有些已不再于当代创作中存在,所以不需要进行具体的介绍。

有关电影分类值得一提的还有胶片电影、电视电影、DV 电影、数字电影和 3D 电影等。传统的电影都是胶片电影。电视电影有的是用电影的方式拍摄后只在电视台播放的,也有的是用电视的方式拍摄后只在电视台播放的,它们无一例外都具有单片性(可以有上、下集或上、中、下三集,但都一次连续放映完毕)。自 20 世纪末叶开始,DV 电影和数字电影先后问世。所谓 DV 电影,就是先用 DV 机进行拍摄,通过非线性编辑机编辑好以后再转到胶片上去的那种电影。这种电影由于采用 DV 机进行拍摄,所以制作周期比较短,费用也节省。但要使它具有很好的影院放映效果,后期制作的

要求比较高,其费用也比电视电影要高一些。这种电影的问世,对于电影的普及,对于电影与电视的综合,都有非常重要的意义。福建作家朱文于2001年拍摄了一部著名的DV电影《海鲜》,同年9月获威尼斯电影节“评审团大奖”,为我国真正意义上的“作家DV电影”开了风气之先。进入21世纪后,完全意义上的数字电影在美国开始起步,目前中国已紧紧跟上,数字电影院拥有量在全世界仅次于美国。所谓完全意义上的数字电影,是指拍摄和放映全部采用真正的数字技术的电影。3D(乃至4D)电影是21世纪的产物,影响最大的当属《阿凡达》,其技术既在拍摄层面,也在观看层面,特点是空间立体感空前加强和逼真。

(三) 按照传播形态和文化功能分类

1. 影院电影、电视电影和网络电影、iPhone 电影

依据传播形态来分,当代电影一般首先分成影院电影和电视电影两大类。

影院电影即首先是为了要在电影院里放映而拍摄的电影。这类电影一般投资较大,制作精良,声响效果富有震撼力,画面景象很有冲击力,既包括在面广量大商业影院中放映的影片,也包括在专门艺术影院里放映的影片。所谓在艺术影院里放映的影片,主要是一些制作精良但相对缺乏娱乐性的故事片和用胶片拍摄的部分精英纪录片。前者如中国青年导演霍建起拍摄的《那山那人那狗》,这部影片在中国本土没有卖出一个拷贝,但在日本的艺术影院里放映了半年后仍有不少观众慕名前来;后者如美国著名纪录片制作人怀思曼拍摄的诸多长纪录片。

电视电影即主要是为了在电视台进行播放而拍摄的“小电影”(一般用16毫米而不是通常的35毫米胶片来拍摄),这与电视台

在电影频道上播放的普通电影不一样。电视电影兴起于 20 世纪 60 年代的美国。在此之前,美国电视台播放的电影主要是 40 年代以前的作品。1961 年,美国全国广播电视公司(NBC)首先在黄金时间推出播放新影片的栏目“周六晚间电影”,接着 ABC 和 CBS 两大电视网也紧紧跟上。但是,电视台播放电影新片不仅经费支出很大(如 NBC 为了播放《桂河大桥》要出资 300 万美元),而且时间长度也是个问题(不是需要删除一点影片的内容,就是会影响节目的播出时间)。于是,电视台开始考虑为自己拍电影。1964 年,环球电影公司最先为 NBC 制作了电视电影《看他们怎么跑》,这标志着电视电影的正式诞生。在美国,这种电视电影被称为“Made - for - TV”,通常用 16 毫米的电影胶片来拍摄,然后直接制成磁带,在电子编辑机上编辑完成后在电视频道播出。这样的制作,具有既精良又便宜的特点,是将影视艺术的长处进行很好综合的一种成功模式。有人把这种影片叫做电影电视,看似不无道理,其实不确切。如果其中心词为“电视”这个词,那么“Made - for - TV”这样很真切的英文称呼就显得在逻辑上有矛盾了。随着科技的发展,现在的电视电影一般都是数字的而非胶片的了。

网络电影,广义地说,可以指所有通过网络来播映的电影,简言之即网络时代的电影,其实这里只有网络技术因素而没有艺术个性内涵;狭义地说,它应该是指一种没有胶片而有原创性和网络即时互动性特征的电影,有人称之为第九艺术。2000 年 6 月 16 日,由思科系统公司和 20 世纪福克斯公司联手制作的世界电影史上首部无胶片电影《TitanA. E》在 Supercomm 贸易展览会上首映。这部长达 90 分钟的影片,将真人和计算机生成的影像很好地组合成各种各样的电影画面,通过网络来进行传播。这是人类首次在电

影院中观看从网络上下载的电影,标志着网络电影的正式问世。同年8月18日,台湾宏网集团与“春水堂科技娱乐公司”共同投资制作了第一部网络电影《175度色盲》。这部网络电影的最大特色是开始具有即时互动性,即上网看电影者可以根据自己的意愿来观看,比如可以倒过来看或跳着看。也是同一年的9月14日,中国娱乐网开始制作第一部真正互动式的网络电影《天使的翅膀》。影片在制作时,不仅在网广泛征求网友们的各种意见,而且采用在网上边听建议边制作边播出的方式,展示了只有网络电影才具有的独特风采。

从网络传播客观事实来看,现在所谓的网络电影,其实主要是指“在网络上传播的电影”。这样的网络电影,也应该包括在手机上传播的电影。正如网络电影的定义有所不同一样,所谓手机电影,除了通过无线网络传输到手机上的电影外,还有特定的“手机电影”——“iPhone电影”。世界上第一部真正的“iPhone电影”诞生于韩国。韩国电影导演朴赞郁和他的弟弟朴赞庆一起用2部iPhone手机,花费10天时间和将近85万人民币的成本,拍摄了一部时长33分钟、名叫《波澜万丈》的“iPhone电影”,于2011年1月27日在韩国影院上映。

2. 艺术影片和商业影片

事实上,艺术电影和商业电影的区分并没有非常明确的标准:一部艺术性很强的电影完全可以同时又是一部在商业上大获成功的电影,如《辛德勒的名单》;而一部完全按照商业化方式来拍摄的电影又很可能在票房回报方面一败涂地。因此,这个分类有点被迫而无奈。作为从诞生时就既是一门艺术,又是一项商业的电影来说,艺术性和商业性都是它的题中之意,缺一不可。但是,这个