

艺术综合体验教材

总主编 尹爱青

光影之旅

——感受电影的魅力

王稼之 主编

教育科学出版社

ESPH Educational Science Publishing House

艺术综合体验教材

总主编 尹爱青

光影之旅

——感受电影的魅力

王稼之 主编

教育科学出版社

· 北京 ·

出版人 所广一
策划编辑 韩敬波
责任编辑 殷欢
版式设计 杨玲玲
责任校对 贾静芳
责任印制 叶小峰

图书在版编目 (CIP) 数据

光影之旅：感受电影的魅力 / 王稼之主编. —北京：教育科学出版社，2015.9
博雅·格致 艺术综合体验教材
ISBN 978-7-5041-9850-1

I. ①光… II. ①王… III. ①电影—鉴赏—世界—教材 IV. ①J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 184614 号

博雅·格致 艺术综合体验教材
光影之旅——感受电影的魅力
GUANGYING ZHI LU——GANSYOU DIANYING DE MEILI

出版发行 教育科学出版社

社址 北京·朝阳区安慧北里安园甲9号

邮编 100101

传真 010-64891796

市场部电话 010-64989009

编辑部电话 010-64981269

网址 <http://www.esph.com.cn>

经销 各地新华书店

制作 北京金奥都图文制作中心

印刷 保定市中华美凯印刷有限公司

开本 169毫米×239毫米 16开

印张 20.5

字数 293千

版次 2015年9月第1版

印次 2015年9月第1次印刷

定价 30.00元

如有印装质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

教育部A类质量工程：教育部、财政部《艺术人才培养模式创新试验区》课题（2007—2009）

教育部A类质量工程：教育部、财政部《“学研产”复合型影视艺术专业人才培养模式创新实验区》课题（2009）

东北师范大学首批通识教育选修核心课程项目《艺术体验与表现》

总主编：尹爱青

主 编：王稼之

副主编：尹家美 孟 雯 王 硕 张芳瑜

编 者：（按姓氏拼音顺序）

陈志超 郭亦桐 韩渊源 刘 畅

刘卫春 马宇洲 王 磊 张 楠

张真伟 郑 石 郑 卓 俎松松

总序

“我感到很幸运当初选了这门课。以前从来没有一门课能够让我每天期待着它的到来，不愿它离去。”

——田志辉（东北师范大学环境学院，2012级，生态学专业）

“我发现身体中原本对艺术的敏感被唤醒，点滴的艺术火花终于被擦亮。”

——石宇轩（东北师范大学商学院，2012级，工商管理专业）

“这门课让我重新找回自己小时候对音乐和美术的热爱，让我认识到艺术真的能丰富我们的生活，赐予我们有意义的生活。”

——王楠（东北师范大学经济学院，2013级，经济学类专业）

“我第一次有了拍片的经历，第一次走进了东方大剧院看舞剧，第一次去雕塑公园看画展。艺术真真切切地就在我们身边，我们每个人都可以成为艺术家。”

——何佳丽（东北师范大学政法学院，2014级，国际政治专业）

在我三十余年的教学生涯中，很少有一门课能让我收获如此多的欣喜和感动。上面学生们提到的“这门课”，正是我们基于教育部、财政部《艺术人才培养模式创新试验区》课题（2007—2009）所建设的东北师范大学艺术通识课——艺术体验与表现。

本套教材就是源于艺术体验与表现这个让学生着迷的艺术通识课堂。它包括音乐、舞蹈、美术和影视四个分册。本套教材不同于以往的通识教材，

它不仅通俗、可读、易懂，更重要的是所涉及的四个学科不拘泥于固有的知识体系，突出学科要素，以体验为路径，以表现为目的，注重整合，强调融合。它既是专项艺术丛书，又可视作操作指南。音乐分册力求展现包孕在音乐中的美学特征、历史进程和文化内涵；舞蹈分册注重元素性体验，强调肢体开放和合作表现，将灵动的身体舞动融进参与的全过程；美术分册吸纳当代艺术资源，让学生在“泛文化”“大美术”的视野中体验艺术表达的多种可能，在日常生活审美化的今天建立“人人都是艺术家”的表达自信；影视分册立足当今，化繁为简，既呈现出影视艺术的构成要件，又突出有效学习的切入点。

提到通识课程，人们大多认为，它之所以不是专业课，是缘于它的普及性内容和容量较多的常识性理解，这也在一定程度上导致长期以来通识教育在中国大学中不受学生重视，常常被用来填补选修学分的不足。

通识课程来自于通识教育（liberal education）这个概念，该概念源自古希腊亚里士多德等哲人提倡的“自由教育”。它是高等教育史上的一个经典概念，代表了人类从古至今的一种培养完整人格的教育理想，并成为西方现代高等教育的思想支柱，与专业教育相互补充，彼此助力。

中国古代孔子提倡的“六艺”，则是对通识教育更早的实践探索，与古希腊的“七艺”可称为通识课程的雏形，奠定了通识课程的基本价值取向：通过知识的基础性、整体性、综合性和广博性拓宽学生视野，提供全面的教育，照顾到学生身体、道德和心智能力的和谐发展。

通识课程是大学课程设置中不可或缺的重要内容。它所指向的，不是专门知识或技能的习得，而是完整健全人格的锻造；它所推崇的，不是专业课程拿到高分的学生，而是能够与外在环境和时代发展融洽相处的负责任的公民；它所追求的，不是功利性的目的，而是丰富的人生底色和厚实的精神基石。

由此论，中国大学的通识课程建设，无论是课程实践还是教材编写，道路还很长。我们团队的全体老师为此做出了贡献，但还远远不够，仍将继续努力。

在此，特别感谢课题组各位老师的辛勤工作和无私奉献，感谢教育科学出版社韩敬波主任为本套教材的出版给予的支持和付出。

是为序。

前言

这本书的编写经历了漫长的时日，终于完成并交付出版了，这对所有为此付出劳动的人都是一个美好的慰藉。

这是一本电影艺术通识课教材，它在定向性基础研究之上，突出了综合性，即多要素的呈现及运动；强调了整体性，即部分与全局的内在关联；注重了广博性，即多渠道、多手段、多层次的知识构成和学习路径。

这也是一本适用于初学者的影视欣赏教材。书中强调了电影创作的基本知识和步骤，力图对初学者的创作行为有所参照和启发，使初学者通过本书的学习能拓宽视野、增强艺术修养、扩展思维方式、提高艺术欣赏品位。

在我看来，了解电影、学习电影的最有效方法是实际操作，即亲身参与电影创作的各个环节。如果说以前电影创作的门槛是电影制作设备的高昂价格和制作技术的复杂，那么今天，电影制作的门槛已大大降低了。各类视频、音频设备层出不穷，各类处理视频、音频信息的软件简便、快捷，这些都为普通的初学者提供了创作的技术条件，使得普通人的电影创作在今天成为现实。还有一点需要谈及的是，学习电影只靠读书、只靠对文字的理解是不能真正入门的。电影作为一门独立的艺术，有着自己独到的语言系统，是文字或文学所不能替代的。因此，一本关于电影的书，其最大的价值就在于能唤起读者对这门艺术的兴趣，并提供一些关于电影知识的索引、思考，最终通过动手实践完成电影学习的全过程。

编著本书缘于2007年教育部A类质量工程：教育部、财政部《艺术人才培养模式创新试验区》课题（2007—2009）。因学生们对实验课程反馈积极，我们意识到有必要出版一本能起到引导和辅助学生学习的通识课教材。

其次，又恰逢我们成功申报了2009年教育部、财政部的《“学研产”复合型影视艺术专业人才培养模式创新实验区》的科研课题，此课题不仅可以将教材的编写过程作为研究的一部分，而且可以将由谁编写和怎样编写等问题同样作为研究和实践的对象。再次，更深层面的思考源于现实，今天的中国已经成为一个影视大国，但还不是一个影视强国。无论是作品的立意与表达、技术的创造与运用、市场的策划与经营，还是观影的欣赏与批评、理论的学习与建树、人才培养的设计与实施，我们都与许多国家存在着差距。针对这样的现状，做一些普及影视艺术修养的基础教育，借以形成规模化的影视艺术氛围，有助于培养影视艺术人才、保障影视艺术发展源泉、推动影视艺术产业健康成长。最后，顺畅理解甚至自如运用视听语言的能力也是21世纪人们表达自我和彼此交流的必备手段。基于上述原因，我们编写了这本大学通识素养教材——《博雅·格致 艺术综合体验教材：光影之旅——感受电影的魅力》。

人们常说“电影如梦”，但这个“梦”并非不可捉摸、乍起无端，本书将用四部分内容来为大家介绍这个“梦”的来龙去脉。

“忆梦”——电影史学习，用以夯实初学者应必备的电影知识储备；

“绘梦”——电影剧本创作，用以帮助初学者创作出一个适于电影拍摄的剧本；

“筑梦”——电影拍摄与剪辑，用以指导初学者掌握适当的视听语言知识和电影创作技巧方法；

“释梦”——电影赏析，用以引导初学者掌握观看电影的方法，并尝试着和电影“对话”。

同时，我们在每节内容中配以“艺术小窗”“我的艺术体验”“影圈名人”等拓展知识，并在每一节后配以“我的艺术行动”“延伸阅读”“赏析推荐”等知行合一的内容，真正希望初学者可以做到感知与体验并行。

从内容安排上可以看出，我们是将创作放在了核心的位置。对初学者来说，学习影视艺术最有效的方法莫过于自己动手写、编、拍，进而再发展到鉴赏、评论、批判。正像拍摄了影片《斗牛士》（*The Bullfighter*）的西班牙导演佩德罗·阿尔莫多瓦（Pedro Almodóvar Caballero）所说：“去拍吧，即

使你不知道如何去拍。”

本书谈到的电影创作理念和手法，对相关艺术的创作也同样有意义。今天，视频、音频等流媒体的出现，丰富并模糊了电影的概念和界限，但从视听手段的使用上来说，甚至从美学观念的指导上去看，电影在用自己百年来的经验和教训滋养新事物成长的同时，也在不断地创造、发展、完善着自身。所以，读者对书中知识的使用，完全不必拘泥于影视领域，大可创造性地应用于其他任何相关的领域。

电影是什么？电影是动作，是利用光影、声音、运动去讲一个故事。电影在整体、直观地把握生活、把握生命，是一种沟通、一种表达！影片《野战排》（*Platoon*）的美国导演奥利弗·斯通（Oliver Stone）曾说：“电影可以是一种爱、了解与教育的力量。”

面对电影，尤其是新时代的电影，无论是从科技介入的现代工业制作体系的角度，还是从新的社会化、市场化运作体系的角度；无论是从更广泛、更多样的创作呈现的角度，还是从更复杂、更深入的理性认知的角度，本书都显得轻且薄，但是，它却是认识和创作电影的起点，尤其是对心存电影梦想的青年来说，它是扎实的、有用的。

本书从构思到最后付梓出版，几易书稿，凝聚了所有参与者的心血和智慧。这种种的努力，都是基于一个美好的愿望，希望看过本书之后，更多的人能动起手来，拍出属于自己的电影。

王稼之教授

东北师范大学博士生导师

第六届亚冬会开幕式总导演

目 录

第一章 电影史——“忆梦”	001
第一节 电影的诞生时期	002
一、电影的出现	003
二、电影商业的兴起	009
第二节 电影的童年时期	010
一、蒙太奇在电影中的出现	011
二、默片时期的大师	
——卓别林	015
三、纪录片的里程碑之作	017
第三节 电影的少年时期	020
一、电影“说话了”	020
二、色彩在电影中的出现	022
三、好莱坞梦工厂的诞生	023
四、梦幻的动画王国	027
五、纪录片的发展	029
第四节 电影的青年时期	031
一、欧洲各电影流派的出现 及发展	031

二、电视的出现及其对电影的冲击	034
三、高科技手段在电影中的运用	035
四、新媒体技术与电影的融合	040
第五节 汉文化圈下的日韩电影	042
一、日韩电影概述	043
二、日本电影发展回顾	043
三、韩国电影发展回顾	052
第六节 中国电影	059
一、1949年以前的中国电影	059
二、1949—1978年的中国电影	064
三、1979年以来的中国电影	067
<hr/>	
第二章 故事创作——“绘梦”	072
第一节 一个好故事是电影作品成立的基础	073
一、什么样的故事是“好故事”	073
二、怎样才能“讲好”一个故事	077
三、好故事对观众产生的心理效应	079
第二节 一个好故事的创作方法	087
一、故事与情节的关系	087

二、构成情节的戏剧元素	090
三、创作好故事运用的戏剧技巧	097
第三节 故事的文本形态转化与 影视剧本的写作规则	104
一、文本形态转化的依据	104
二、文本形态转化的必要性	107
三、影视剧本写作的规则	110
第四节 编写一个剧本，讲述一个 故事	113
一、故事编写	114
二、剧本的写作格式	119
三、剧本创作小结	120
<hr/>	
第三章 影片制作——“筑梦”	125
第一节 摄影——电影中的镜头 是如何拍摄出来的？	127
一、构图的奥妙	127
二、镜头取景的种类和意义	133
三、色彩的功能	147
四、电影中的布光	150
第二节 声音——电影中的声音 是如何制作出来的？	155
一、影视中的声音概述	155
二、声音的构成	157
三、声画关系	169

四、声音的功能	174
第三节 调度——如何对电影中的所有可视元素进行控制?	179
一、电影调度的具体含义与解释	180
二、电影的摄影调度	180
三、电影的演员调度	186
四、电影的美术调度	191
第四节 剪辑——电影中的镜头是如何组接与架构的?	195
一、电影剪辑的法则	195
二、蒙太奇与电影剪辑	201
三、剪辑软件	206
<hr/>	
第四章 影片赏析——“释梦”	209
第一节 时代操纵的木偶——《霸王别姬》影片赏析	212
一、时代下的人物之“死”	215
二、历史的洪流	223
第二节 人性的救赎——解析电影《肖申克的救赎》	225
一、视听语言的元素运用	227
二、叙事结构的特征分析	232
三、主题思想的深度解读	233

第三节	技术与人文在 3D 电影中的经典碰撞——探析	
	电影《阿凡达》	235
	一、电影表象的分析	237
	二、电影内在的深度探究	239
	三、电影主题的延伸阅读	241
第四节	影视鉴赏的原则	246
	一、影视鉴赏的艺术	247
	二、“三步走”的鉴赏原则	248
	三、影视鉴赏小札	255
<hr/>		
附 录		257
第一节	世界电影编年记	257
第二节	百名导演经典作	278
第三节	中外知名电影节	291
第四节	电影字幕全知道	304
<hr/>		
参考文献		308
<hr/>		
后 记		311

第一章 电影史——“忆梦”

准备好了吗？你即将踏上的是—段梦的旅程。在前方，你会遇见各种各样、形形色色关于电影的梦境，而我们就是要帮助你成为一个造梦师——听起来是不是很有刺激！但请稍等，在我们踏步行走之前，请仔细地思考一下电影是怎样诞生的，回顾一下电影这个瑰丽的梦境是如何发展起来的。简单来说，让我们先解决一个看似简单却异常复杂的问题：电影是什么？在第一段的旅途中，我们会陪伴着大家，重温那段不该被遗忘的旧梦。

电影是什么？这个问题一直以来被电影工作者和电影爱好者们津津乐道，甚至争执不休，让我们从它的起源来追溯答案吧！电影的诞生和成长并不是偶然，它就像是生命体的演变和进化，在时代的推动下不断磨合、发展。它的演变有两种基本方式：一种是渐变，一种是突变。

渐变是由电影技术的推动所产生的成长方式。早期的默片只能进行简短、单一的行为动作和场景的展现，然后电影中有了故事情节，再到后来加入了声音、色彩，紧接着便有了丰富多彩的技术使用，无论是拍摄设备还是放映设备都有了质的飞跃，直至现在我们能电影院里观看立体的电影，甚至在一些娱乐场所里体验多重感知的电影。相比之下，政治、经济的推动则是强大的突变力量。电影诞生的这一百多年也恰恰处于人类政治、经济、生活历经重大变革的时段。面对着战争所带来的经济变革、国家分裂以及个体生命的消亡，命运的变迁常常将人带入一种复杂矛盾的情绪当中。我们现在所看到的异彩纷呈的世界各地电影，不仅仅源于国别和文化差异，也是因为电影在发展过程中所受到的来自政治、经济的影响。可以说，这种影响是直接的，也是深远的。

这种渐变和突变的方式像极了人类的成长过程：从生到死是一种平和自然的渐变过程，但是在这一过程中遇到的创伤和惊喜则会在某个节点上带来改变。对于电影而言，这种突变的成长来得更为猛烈。而对电影史的划分，电影史论家们一直以来也是各执一词。有人建议按时间段进行划分，有人则强调应按照流派划分，还有人提议按照国别和地域来划分。大家的划分理由无外乎是涵盖影响电影形成的种种因素，但是，电影的复杂性又恰恰在于此。如果我们只关注某一个因素的话则会失去对其他因素的考量，而它们又必然是互相交叉，相互影响的。因此，在这一章里，我们对世界电影史的梳理和讲述先是按照时间的顺序进行，这有助于大家对电影诞生之后所发生的人与事有一个清晰的认识。但是，对外界的了解往往是在熟悉自身的基础之上完成的。因此，在这一章的后半部分，我们一改之前的讲述逻辑，以国别划分的形式介绍亚洲电影中具有举足轻重地位的“汉文化圈”里中日韩三国的电影简史。

电影与其他的艺术形式不同，它诞生的时间最晚，它的迟来是因为条件的不完备。声、光、电等多种科技的出现为电影的诞生奠定了基础。所以，它与其他艺术的不同之处就在于需要强大技术水平作为支撑。由此可见，电影本身的属性中便已经存在艺术、技术、商业等元素，在对电影史进行考量分析的时候，我们不能忽略这些因素的共同作用。

电影发展已有一百余年，我们无法将每一点进行详细的展现，但我们相信，仅仅是在领略了这些重要的时间节点之后，你便会醉心于电影，并迫不及待地想要开始造梦之旅。在这一段的旅程中，我们将会为你呈现在电影发展的历史上一些重要的时期、事件和人物，力求使大家从技术以及艺术层面深入、广泛地了解电影、走近电影，拥有一双能够发现电影之美的眼睛！

第一节 电影的诞生时期

历史的发展是奇妙复杂的，我们无法精确地揣度它会带给我们什么，世间所发生的一切只能交给时间去裁决。今天，当我们坐在电影院里观看或喜