

青少年科普图书馆
QINGSHAONIANKEPUTUSHUGUAN

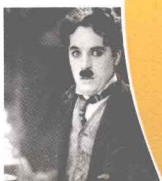
青少年 应该知道的

QINGSHAONIAN
YINGGAIZHIDAODE

电 影 电 视

这个世界有了光，然后有了影。电影将光与影最完美的结合摆弄得出神入化。电影和电视艺术提升了人们的品味，同时也促进了电影电视的发展。电影和电视的发展是现代高科技的产物。

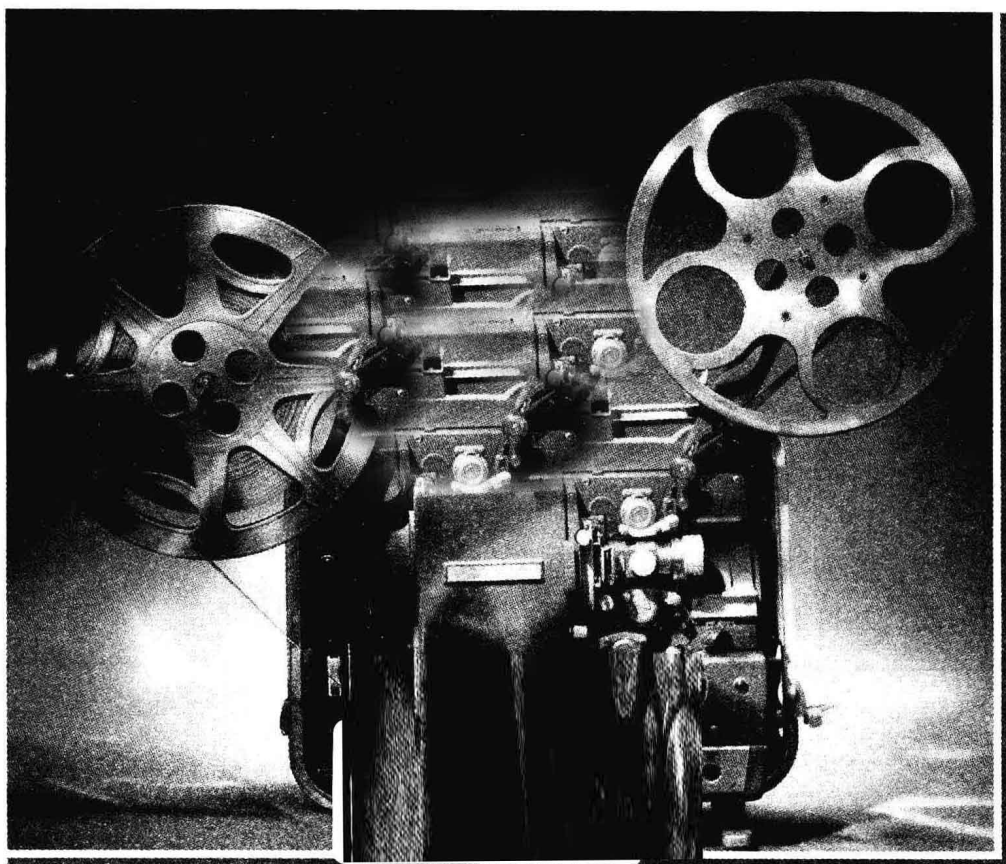
华 春 ● 编著

团结出版社

青少年应该知道的 电影电视

华 春 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

青少年应该知道的电影电视 / 华春编著 . - 北京 : 团结出版社 , 2009.11

ISBN 978-7-80214-851-2 (2011 年.04 重印)

I. 青… II. 华… III. ①电影 - 青少年读物②电视 (艺术) - 青少年读物 IV. J9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 125615 号

出 版: 团结出版社

电 话: (010) 65228880 65244790 (出版社)
(010) 61536005 (发行部)

网 址: www.tjpress.com

E-mail: 65244790@163.com

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京山华苑印刷有限责任公司

开 本: 700×1000 毫米 1/16

字 数: 158千字

印 张: 12

版 次: 2009 年 11 月第 1 版

印 次: 2011 年 4 月第 2 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80214-851-2

定 价: 22.00 元

(版权所属, 盗版必究)

青少年科普图书馆丛书编委会

全国人大常委会副委员长、民革中央主席周铁农特为本丛书作序

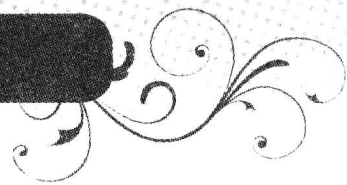
顾	问：谢克昌	中国科协副主席、中国工程院院士
主	任：修福金	全国政协副主席秘书长、民革中央副主席
副 主	任：吴先宁	民革中央宣传部部长
	王大可	团结出版社社长兼总编辑
	梁光玉	团结出版社常务副社长
	唐得阳	团结出版社常务副总编辑
	徐先玲	北京林静轩图书有限公司董事长
委	员：李 松	美国特洛伊工学院物理学博士
	叶 鹏	美国康奈尔大学化学博士
	姚经文	北京理工大学环境工程博士后
	黄德军	兰州大学生物学博士
	吕江宁	MIT(麻省理工)地球物理学博士
	张学伟	Syracuse University 地质学博士
	罗 攀	香港中文大学人类学博士
	蔡三协	香港中文大学医学院医学博士
	王 妍	香港中文大学医学院医学博士
执行主编：	王 俊	唐得阳

电影和电视都是时代进步的产物，也是“人类历史的载体”。从1895年路易·卢米埃尔兄弟向世人展示了他们的第一场电影起，人类的图像艺术开始由静态走向了动态。

很难想象，电影在发展之初只有几个简单的镜头，但是正是这几个简单的镜头，拉开了电影艺术的序幕，它也为人类的娱乐和文化生活开辟了新的天地。你想知道最初的电影是什么样子的吗？你了解电影是如何发展到今天的吗？而且电视艺术的出现也是电影艺术发展的结果。

本书将电影的概念性、艺术性和技术性巧妙融合在一起，系统地介绍了电影的发展史，以及与电影一路走过来的特殊人物和一些电影常识。从专业的角度把电影电视的制作过程向读者展示开来，让神秘的银屏摘下神秘的面纱，以其庐山真面目展现在读者眼前。让我们一起畅游在电影电视中，去寻找艺术的真谛！

序 言

莽莽苍苍的山川大地，茫茫无际的宇宙星空，人类生活在一个充满神奇变化的大千世界中。面对异彩纷呈的自然现象，古往今来曾引发多少人的惊叹和探索。它是科学家研究的课题，更是充满了幻想和好奇的青少年渴望了解的知识。为了帮助广大青少年系统、全面、准确、深入地学习和掌握有关自然科学的基础知识，用科学发展观引领他们爱科学、学科学、用科学，团结出版社按照国家确定的学生科普知识标准，编辑出版了《青少年科普图书馆》大型丛书，应该说这是一个很有意义、值得支持和推广的出版工程。

加强科普教育和科普读物出版工作，是加快国家建设和发展的需要。中共十七大提出要把我们的国家建设成为富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家，要在2020年实现全面建设小康社会的目标，必须坚持以经济建设为中心。为加快国家发展，要抓紧时机，实施科教兴国、人才强国和可持续发展的三大战略。把科教兴国战略放在第一位，就是要充分发挥科学技术作为第一生产力的作用，认真落实国家中长期科学和技术发展规划纲要，依靠科技进步，建设创新型国家；要着眼于长远，努力培养新一代创新人才，提高劳动者素质，增强创新能力。大量优秀的科普读物的出版发行正是科学的教育和普及的基础性工作，是科教兴国、人才强国的文化基础工程。

加强科普教育和科普读物出版工作，同时也是我们社会文化建设的需要。中共十七大强调“弘扬科学精神，普及科学知识”，是“建设和谐文化，培养文明风尚”的重要内容，特别提出要重视城乡、区域文化协调发展，着力

丰富农村和边远地区的精神文化生活，为青少年健康成长创造良好的文化环境。

有关科普教育和科普读物出版发行工作，多年来得到中央和地方各级政府部门和相关社会团体的广泛支持。2002年6月29日，《中华人民共和国科学技术普及法》正式颁布实施，标志着我国科普事业进入法制建设和发展的轨道。为持续开展群众性、社会性科普活动，中国科协决定从2005年起，将每年9月第三周的公休日定为全国科普日。自2003年以来，为支持老少边穷地区文化事业发展，由国家文化部、财政部共同实施送书下乡工程。2009年2月，中国科协等单位五年内在全国城乡建千所科普图书室的活动举行了启动仪式。多年来有关政府部门和社会团体坚持不懈的送书下乡活动，推动了科普工作在全国，特别是在农村、边远地区和广大青少年中的开展，丰富了他们的精神文化生活，提升了他们的科学文化素质。

贯彻中共十七大精神，适应国家建设的发展需要，特别是广大农村、边远地区发展的需要，以及青少年健康成长的需要，像《青少年科普图书馆》丛书这样一类科普读物的大量出版，符合广大青少年探究自然科学的阅读兴趣和求知欲望，相信一定会得到青少年朋友的欢迎和喜爱。希望有更多更好的青少年科普读物出版，为青少年的健康成长，为提高全民族的科学文化素质，促进国家的现代化建设和文化大繁荣作出新的贡献。

周张农
2009.7.15

目录

第一章 穿越时空的局限——电影电视的历史语境

第一节 电影的诞生与发展.....	2
1. 伴随电影成长历程的人.....	3
2. 从静默到绚烂.....	9
第二节 将生活搬上荧屏——生活的艺术演绎.....	12
第三节 电影与电视的异同.....	15

第二章 理性的韵律——影视的拍摄技巧

第一节 灵动的定格——影视拍摄	18
1. 镜头的延伸	18
2. 镜头组接	21
3. 摄影机的运动.....	26
4. 摄像机的拍摄角度	28
5. 人物视角的拍摄.....	32
6. 电影工作者	36
第二节 声色世界——影视音效	40
1. 影视声音原理.....	40
2. 影视配音效果.....	41
第三节 结构解构——影视剪辑	44
1. 剪辑的原理	44
2. 剪辑素材	45

3. 剪辑的过程和功能	46
4. 传统剪辑技法	47
5. 创造性剪辑	50
6. 蒙太奇剪辑	52
7. 平行剪辑	53
第四节 视觉盛宴——影视载体的纷繁	55
1. 球幕电影	55
2. 环幕电影	55
3. 埃麦克斯 (IMAX) 电影	57
4. 激光水幕式电影	58
5. 70 毫米电影	59
6. 白昼电影	60
7. 全景电影	60
8. 数字电影	61
第五节 电影与电视制作流程的异同	62
第六节 数字技术对影视的影响	66
第七节 我国影视未来的发展前景	67

第三章 时代的意蕴——影视流派

第一节 电影派别的诉说	70
1. 与自己对话——艺术电影	70
2. 荒诞中的真实——现代电影	71
3. 虚妄的华丽——作家电影	73
4. 有偿的极致——商业电影	73
5. “纯”视觉——先锋派电影	75
6. 碎片失语——法国的“新浪潮”及现代派电影	76
7. 分裂中的完美——中国“第五代”电影	78
8. 价值的克隆——类型电影	79
9. 暗地花朵——地下电影	80
第二节 电视派别的诉说	81

1. 电视节目类别	81
2. 有线电视	82
3. 数字卫星电视	83
4. 交互式电视	84
5. 彩色立体电视节目	84
第三节 电影节揽胜	85
1. 奥斯卡金像奖	85
2. 威尼斯电影节	85
3. 戛纳电影节	86
4. 大众电影“百花奖”	86
5. 中国电影“金鸡奖”	87
6. 香港电影金像奖	88
7. 东京国际电影节	88
8. 西柏林国际电影节	88
第四节 流金人物	89
1. 希区柯克	89
2. 黑泽明	91
3. 安东尼奥尼	92
4. 奥黛丽·赫本	93

第四章 梦工厂——动画电影和数字电影

第一节 动画电影	96
1. 动画片的起源和原理	96
2. 动画的拍摄过程	106
3. 永远的经典——10 大经典动画形象	124
第二节 数字特技和数字电影	141
1. 数字特技	141
2. 数字电影	144

第五章 最强大的媒体——电视

第一节 图像哪里来——电视机的原理.....	150
1. 电视机的显像原理.....	150
2. 从拍摄到播放——电视信号的发展	151
3. 世界十大电视塔.....	158
第二节 电视的血液——广告.....	165
1. 广告简介	165
2. 广告的历史	167
3. 广告的本质特点及要素	170
4. 广告的分类	171
5. 广告的主要形式.....	172
6. 选择广告媒体的要素	173
7. 广告调查方法	175
8. 我国广告市场的发展	178

青少年应该知道的 **电影电视**

Qingshao nian ying gai zhi dao de

第一章

穿越时空的局限

——电影电视的历史语境

第一章 穿越时空的局限——电影电视的历史语

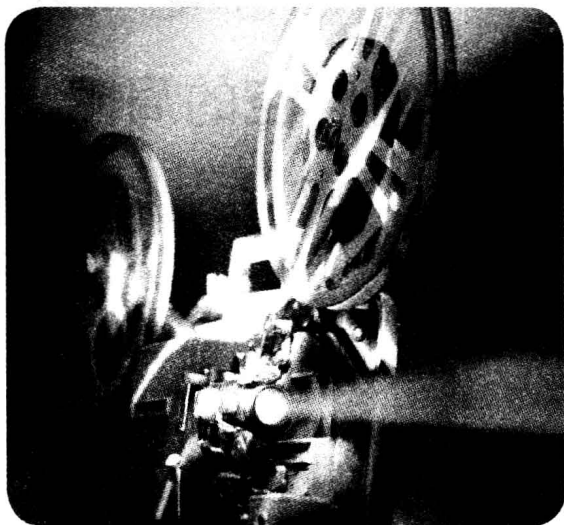
第一节 电影的诞生与发展

电影是一门艺术，是一种缅怀，是一种人类对已逝时光或生活进行的艺术升华。

早在几千年前，我国古人就发明了活动影像“灯影戏”，这种戏在唐宋以后变得尤其风靡。后来这有趣的戏法不胫而走，

传入欧洲、东南亚等国家，逐渐演化成了“幻灯”和“走马灯”。这些光影戏可谓是人类早时候对活动影像的初步探索，在当时不仅具有时代意义，还标志着电影前驱的萌芽。

那么，真正的电影究竟是在什么时候诞生的呢？它又是以什么样的形式呈现在观众的面前？随后又有什么重大的突破与进展？解开这些谜团其实并不难，让我们来看看下面这些出色的艺术家与电影人。他们极富传奇的人生会告诉我们关于电影的一切。

电影机

1. 伴随电影成长历程的人

电影艺术从原始的无声到有声，由黑白到彩色经历了不断的成长，当然促进其成长的还有那些作出过卓越贡献的人。

(1) 路易·卢米埃尔兄弟

1895年12月28日，这是人类文化发展史上具有特殊意义的日子。在巴黎一家咖啡馆的地下室里，路易·卢米埃尔兄弟向社会正式公映了世界上第一场电影，包括《火车到站》、《水浇园丁》、《婴儿的午餐》《卢米埃尔工厂的大门》等共十部短篇。这些世界上最早的影片，大多都是生活纪实，只由几个镜头组成，但它却庄严地宣告了电影艺术的诞生，标志着电影时代的正式到来。

在电影发展的进程中，路易·卢米埃尔兄弟的贡献功不可没。他们拍摄的影片大多都以表现真实生活为主，本着现实主义的态度努力复原现实生活中实际存在的东西。世界上第一部电影《工作大门》就采用了这种朴素真实的手法，呈现出一群面容模糊的男女职工，在上下班高峰时期进进出出的拥挤画面。电影取景就在一家附近的工厂。

卢米埃尔兄弟

卢米埃尔兄弟第一次采用蒙太奇手法，使电影的表现形式更加与众不同。蒙太奇手法的运用是电影艺术道路的创举。他们摒弃刻意的叙事目的，而大量发挥电影本身的记录本性，使电影机的镜头无限延伸。当然，也不是没有遗憾，卢

米埃尔兄弟从一开始就过分依赖单纯的技术手段，而常常忽略掉对电影艺术的深度挖掘。所以，对电影的进一步运用与开发，在卢米埃尔兄弟这里受到了明显的局限。其实，这也是当时技术与艺术的局限性，人类不能将电影视为生活中艺术的欣赏，只是呆板的将现实生活中搬上荧屏。

知 识 小 百 科

张艺谋

张艺谋(1951~)，陕西省西安市人。电影摄影师、导演。1978年考入电影学院摄影系。1982年毕业后分配在广西电影制片厂。他以《一个和八个》、《黄土地》、《大阅兵》的摄影而饮誉影坛，因《黄土地》获第五届金鸡奖最佳摄影奖、法国南特三大洲电影节最佳摄影奖。1987年因在《老井》中饰孙旺泉获第八届金鸡奖最佳男主角奖和东京国际电影节最佳男演员奖。张艺谋的处女作《红高粱》先后荣获第38届西柏林国际电影节金熊奖，津巴布韦第五届国际电影节最佳影片奖第三项奖，第一届马拉卡仁国际电影电视节大阿拉斯大奖、导演金质奖、制版金质奖，第38届悉尼国际电影节电影评论奖，第八届香港十大华语片奖，第八届金鸡奖最佳故事片奖，广电部优秀故事片奖，第十一届百花奖最佳故事片奖。此后，他导演的影片有《代号“美洲豹”》、《菊豆》、《大红灯笼高高挂》、《秋菊打官司》等。其中《菊豆》获第43届戛纳国际电影节路易斯·布努埃尔奖、西班牙第35届瓦亚多利德国际电影节金穗奖，《大红灯笼高高挂》获第48届威尼斯国际电影节银狮奖，《秋菊打官司》获第49届威尼斯国际电影节金狮奖和最佳女主角奖。

(2) 梅里爱

一个幽默风趣的法国男人，就是传说中的梅里爱。他是一个有趣的人，爱好广泛且极具天赋，擅长绘画和摄影，甚至有时还变变魔术。他是电影艺术的伟大创造者。他把戏剧引入电影，并创造了停机再拍、叠印、多次曝光等拍摄手法。

梅里爱也是一个爱憎分明的人，他迷恋卢米埃尔兄弟的电影，人尽皆知。梅里爱不仅刻意模仿，甚至连片名都与之相同。但是卢米埃尔兄弟不能理解这个梅里爱的行为是出于一种崇拜，所以他们对这个窃取者是非常深恶痛绝的。不过这样的状况并没持续多久，在 1896 的这一天，这位聪明且细心的梅里爱先生便技高一筹，在电影制作方面有了重大的突破。他改变了卢米埃尔兄弟复制现实的手法而发明了复摄法，把形象按不同的顺序安排起来，从而使没有生命的东西显得像在运动。他用改变摄影机速度的方法造成疯狂般的高速运动或如梦幻般的缓慢，从而取得奇妙的效果。镜头速度的控制和变幻使电影的视觉效果丰富起来，梅里爱的拍摄方法使电影界有了新的发展。

知识小百科

灵感来自家庭——导演斯皮尔伯格

在导演排行榜上，斯蒂文·斯皮尔伯格以 99.38 分坐上了全球导演的第一把金交椅。这位叱咤世界影坛的大师，用他独特的电影语言，展示了他对历史超然冷静的反思和对未来的憧憬与激情。他的影片在 20 世纪最后 20 年里深深地影响了一代人，并且在商业上也获得了空前的成功。

在北美有史以来 20 部最卖座影片中，斯皮尔伯格的作品独占 5 席，它们是：《外星人》（票房 3.99 亿美元）、《侏罗纪公园》（3.57 亿美元）、《大白鲨》（2.60 亿美元）、《夺宝奇兵》（2.42 亿美元）和《失落的世界》（2.29 亿美元）。

据统计，斯皮尔伯格执导的影片在全美总票房高达 26.7 亿美元，而在全球总票房则已突破了 850 亿美元。他称得上是最令投资人、发行商、放映商放心的导演。斯皮尔伯格的艺术生命力也是强大的，他所拍摄的影片涵盖了影片的所有类型，而他在艺术道路上锲而不舍的探索与追求终于为他带来了回报。

有趣的是，斯皮尔伯格的创作灵感很少来自于他的苦思冥想，更多的则是从他的 7 个孩子身上汲取灵感。这些孩子年龄分别从 18 个月到 21 岁。其中三个是他与卡普肖的孩子，此前的每次婚姻都给他留下一个孩子。还有两个是他与卡普肖共同收养的黑人孩子。他还经常把即将公映的电视片、电影带回家中，让家中的观众们评判。据说，斯皮尔伯格许多成功电影的雏形就是从家里的故事会中诞生的。