

文 化 艺 术 教 育 丛 书

影视艺术概论

刘宏球

上海文艺出版社

影视艺术概论

ISBN 7-5321-2359-6

9 787532 123599 >

定价：19.00 元

1200239338

9

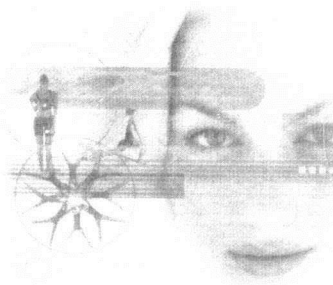
文 化 艺 术 教 育 丛 书

影视艺术概论

刘宏球

J90

325

上海文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视艺术概论/刘宏球. - 上海:上海文艺出版社,2002.5

(文化艺术教育丛书)

ISBN 7-5321-2359-6

I.影… II.刘… III.①电影理论②电视-艺术-理论 IV.J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 001293 号

责任编辑:徐华龙

封面设计:王志伟

影视艺术概论

刘宏球

上海文艺出版社出版、发行

地址:上海绍兴路74号

电子邮件:cslcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 上海市印刷四厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8.875 插页 2 字数 201,000

2002年5月第1版 2002年5月第1次印刷

印数:1—5,100册

ISBN 7-5321-2359-6/J·139 定价:19.00元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-64780222

文化艺术教育丛书编委会

主 编：张先亮

副主编：陈芬华 叶志良

编 委（以姓氏笔画为序）：

王加丰 王克俭

叶志良 陈华文

陈芬华 张先亮

张继定 金 汉

周文忠 黄云生

总序

经过几年的努力,《文化艺术教育丛书》终于可以付梓了。这是人文学院的一件大事,值得庆贺。

20世纪下叶,我国对全民实行文化教育、素质教育的要求已由呼声转为具体的实施阶段,提高全民族的文化素质已经成为知识界和社会有识之士的共识。民族文化素质的高低是衡量一个国家强弱的重要标志,要想实现四个现代化,必须提高整个民族的文化素质。因而,社会上许多学历不高的人员急需通过多种渠道,以提高自己的学历层次,增强自己的理论修养和实际的应用能力,尤其是覆盖面较广的文化系统和教育系统。

为此,浙江师范大学人文学院于20世纪90年代中期在省内最早设置了高中起点的文化艺术教育专科函授专业,以适应文化系统干部和小学教师接受再教育的需要。经过几年探索、培养,已有四届学生毕业,他们学以致用,深受社会好评。为了更好地总结办学经验,进一步提高教学质量,人文学院专门成立

了研究小组,对该专业的课程设置、教材建设、教学内容、教学方法等问题进行了全面的研究,在此基础上,修订了文化艺术教育专业的课程体系,并决定编写一套与之相适应的“文化艺术教育丛书”,既为文化艺术教育专业提供教材,也为社会上从事其他职业的人员提供一套文化修养读物。

文化艺术教育专业的设立在国内并不很多,各校设置的课程体系也不尽相同,所用教材更不统一。因此,建设一套高质量的文化艺术教育的教材,是非常必要的,是很有意义的。由于目前国内尚无编写文化艺术教育专科系列教材的先例,编写的难度可想而知,所以虽然这套教材的编写是以人文学院近 70 名教授、副教授、博士组成的有丰富教学经验,有较强科研实力的师资队伍作后盾,参加编写的教师大多都有出版过个人专著,主编或参编过教材的经历,虽然我们也确定了本丛书要以基础性、知识性、科学性、系统性、趣味性为编写原则,参编人员都努力紧扣这一原则,但受到以上因素影响,加上各人风格不同,时间也比较紧,教材中定会有某些不足,希望大家提出批评与建议,以便在重版时修改、完善。

主 编

2001 年 4 月 20 日

目 录

总 序	1
第一章 西方电影史	1
第一节 电影诞生期(1895)	2
第二节 电影成长期(1895—1927)	7
第三节 电影成熟期(1927—1945)	25
第四节 电影发展期(1945—)	35
第二章 中国电影史	48
第一节 中国的早期电影 (1896—1931)	48
第二节 三十年代的中国电影 (1931—1949)	52
第三节 十七年电影(1949—1966)	57
第四节 “文革”时期的电影	

	(1966—1976)	60
第五节	新时期以来的电影	
	(1976—)	61
第六节	港台电影	67
第三章	电视艺术的发展	72
第一节	电视传媒的发展	72
第二节	世界电视剧的发展	78
第三节	中国电视剧的发展	83
第四章	影视艺术的特性	87
第一节	影视艺术的综合性	87
第二节	影视艺术的动态造型性	94
第三节	影视艺术的逼真性	97
第四节	影视艺术的商品性	101
第五章	影视艺术中的景与镜头	105
第一节	画面、景和镜头	105
第二节	景别和它的造型功能	108
第三节	镜头的运动方式与艺术功效	118
第四节	镜头的组接技巧	129
第六章	影视艺术中的声音与色彩	135
第一节	声音在影视艺术中的意义	136
第二节	声音的分类	141
第三节	声画蒙太奇	154

第四节	影视艺术中的色彩·····	158
第七章	蒙太奇 ·····	163
第一节	蒙太奇及其原理·····	163
第二节	蒙太奇的功能·····	167
第三节	蒙太奇的分类·····	174
第四节	蒙太奇与长镜头·····	185
第八章	影视艺术的创作过程 ·····	190
第一节	前期准备阶段·····	190
第二节	拍摄阶段·····	194
第三节	后期制作阶段·····	201
第九章	影视创作中的编、导、演 ·····	207
第一节	影视剧作·····	207
第二节	影视导演·····	219
第三节	影视表演·····	241
第十章	影视艺术的欣赏和评论 ·····	246
第一节	影视艺术欣赏·····	247
第二节	影视艺术评论·····	257
第三节	影视艺术评论的写作·····	261
附录	中外优秀影片选目 ·····	267
后 记 ·····		273

第一章 西方电影史

电影是人类文明史上最伟大的发明之一,也是众多艺术形式中“唯一可以让我们知道它的诞生日期的艺术”^①。一百多年的时间,电影已从游艺场上的杂耍发展成最富于表现力和最具有影响力的艺术。在短短的一个世纪里,电影艺术从萌芽、成长到成熟和完善,这简直是艺术发展史上的奇迹,并且直到今天它仍以一种前所未有的开放式和适应性的姿态迎接新世纪的艺术革新和新兴的艺术形式的挑战。当我们需要对影视艺术有所了解 and 把握的时候,对电影发展的历史的了解和把握就是十分必要的了。本章拟以时间为经、国别为纬对电影百余年的历史进程作一概述。为了叙述的方便,我们把世界电影的历史分为四个阶段即诞生期、成长期、成熟期和发展期。

^① [匈]贝拉·巴拉兹《电影美学》第8页,中国电影出版社1982年。

第一节 电影诞生期(1895)

电影诞生于 1895 年并非偶然,而是一种历史的必然,因为它只能是近代文明的产物或者说工业化之后的产物。古希腊的艺术家们能够创作出如《伊利亚特》、《奥德赛》之类精妙绝伦的叙事诗,却绝无可能创造出最原始的电影。电影在其诞生之前已经历了一个漫长的孕育期,这一时期中出现的电影形态无不与一定的科学发现和发明有密切的关系。因此电影虽是一种艺术,却是在科学的母胎中逐渐形成的。

电影的发明首先得益于光影原理和视觉残像原理的发现,对此人们经历了长期的探索 and 实验,这种探索最早可以追溯到我国的战国时期;而近代科学、技术的发明和创造才使电影这位“机械文艺女神”的诞生真正成为可能。试想离开了照相术、电学、光学、化学、机械学,世上还可能有电影这一艺术形式么?

同时,我们还必须看到:电影的发明既是众多发明者长期探索与实践的成果、智慧与劳动的结晶,又是某些发明者作出独特贡献的结果。例如在摄影机和放映机的研制过程中美国的爱迪生、俄国的索斯诺夫斯基、德国的玛克斯·斯科拉旦诺夫斯基、英国的劳勃·保尔都作出过很大的贡献,但是在这场电影发明的接力赛中,法国的卢米埃尔兄弟无疑是最先冲到终点的人,正如乔治·萨杜尔所说的:“所有这些人中,只有卢米埃尔一人利用了一个比较完善的器械作出最初一系列的获得长久成功与全世界反应的放映”^①,他们的特殊贡献在于研制成功摄影、放映、洗印三用的活动电影机,这在当时应该是最先进的,这种机械的发明最

^① [法]乔治·萨杜尔《世界电影史》第 17 页,中国电影出版社 1982 年。

终为电影的发明打上了句号。

一、光影理论发现

电影说到底是一种光影的艺术。光影理论是电影的基本原理之一。如果追根溯源,光影理论在我国则是源远流长。早在公元前5世纪左右,我国便有了光与影的关系、影的生成等原理的阐述。《墨子·经下》和《墨子·经说下》中说:“光至景(影)亡”,“景,二光夹一光。一光者,景也”。这些论述虽然十分简单,却是世界上最早的光学理论。后人正是依据这些光学原理发明了“灯影戏”。宋朝的《东京梦华录》、《梦粱录》中对影戏的制作作了生动的描述:“初以素纸雕簇,自后人巧工精,以羊皮雕形,用以彩色雕饰。”在宋代高承的《事物纪原》里不仅有用灯影戏描绘“魏蜀吴三分战事之象”的记载,并且指出了“影戏之原出于汉武帝”:“李夫人亡,齐人少翁言能致其魂,上念李夫人甚,乃使致之。少翁夜为方帷,张灯烛,使帝他坐,自帷中望之,仿佛夫人像也,盖不得就视之。由是世间有影戏。”以此推算,中国的灯影戏已有二千一百多年的历史。在宋代,灯影戏在内容和形式上的发展引起了市民们的极大兴趣,灯影戏成为元宵佳节重要的娱乐形式,南宋诗人范成大在《灯市行》中记述了这一盛况:“吴台(今苏州)今古繁华地,偏爱元宵灯影戏。春前腊后天好晴,已向街头作灯市。”13世纪以后,灯影戏传到了波斯、阿拉伯、土耳其等地,到清乾隆年间,又传到了欧洲的伦敦和巴黎,法国人凯伦德·艾克将中国的影灯加以改造后称之为“法国影灯”,很受法国观众的欢迎。灯影戏是光学理论的发现和运用的成果,而且它是以影像作为人们观赏的对象,这与电影显然有一脉相承的关系,因此萨杜尔把“灯影戏”看成是“电影的前驱”,应该说是非常正确的。

二、电影原理的发明

我们在观赏电影的时候,电影胶片上的画面以每秒24格的

速度运动着,这造成了事物运动的幻觉。根据科学家们的实验证明,人的眼睛有一种特性:它所看到的物体离开后,物体的影子并不会立刻消失,而可以在视网膜上残留片刻,这就叫“视觉残像”。这种现象在我们的日常生活中是常见的,如一块燃烧着的木炭当它运动着的时候便变成一条火带。17世纪西方的一些科学家已经发现并开始研究这一现象,到19世纪,一些科学家依据这一原理制成幻盘、诡盘和走马盘。1825年欧洲市场上出现了由费东和派里斯博士发明的幻盘,它的形状是一张硬纸板做成的圆盘,一面画着鸟笼,一面画着鸟,当圆盘转动时,小鸟便与鸟笼结合在一起,造成小鸟进笼的幻觉。到1832年,比利时物理学家约瑟夫·普拉托与奥地利大学教授斯丹普弗尔分别发明了诡盘,它与幻盘的不同之处是将某一动作分解成若干画面,通过一种带缝隙的“活动旋盘”的连续转动,使一系列被分解的动作画面因视觉残留的作用造成一种连续运动的幻象,产生逼真的运动感。这种诡盘虽然只是儿童的玩具,但电影放映的原理却已在其中了。从这一点看,把电影发明的起始时间定在这一年显然是有道理的。

1877年法国人雷诺又根据上述原理制成了一种用几面镜子拼成的圆鼓形的“活动视镜”,到1888年他又将其进一步完善制造出“光学影戏机”,同时还制作了许多有趣的动画片,其中最著名的一部作品是《更衣室旁》,这部可以连续放映15分钟的动画片几乎是一个个镜头的组合,未来电影的雏形已经出现了。

三、活动电影的问世

雷诺的动画片虽然可以看作电影的雏形,但离真正的电影毕竟尚有一段不近的距离,“要想制造真正的电影,还必须利用照相”(普拉托语)。

世界上的第一张照相出现在1823年,法国人尼赛福尔·尼

埃浦斯用了 14 个小时的曝光时间获得了一张模糊的照片《餐桌》。直到 1891 年,因为照相材料的更新,曝光时间才减少到几秒钟。曝光时间的减少为活动照相的诞生创造了条件。此年,英国人阿歇尔、法国人杜波斯克等将一组连贯的动作姿态,在短时间内用逐张拍摄的方法分解性地拍摄出来。而在 1872—1876 年这五年的时间里美国旧金山的著名摄影师爱德华·慕布里奇起先用十二架,以后用二十四架照相机,将马的奔跑姿态用连续摄影的方法拍摄下来,当这些连续的画面用一种叫“动物放映机”的幻灯放映时,奔马形象栩栩如生。然而通过增加照相机数量的办法毕竟不可能制作出真正的影片。四年以后,法国生理学家马莱运用左轮手枪的原理试制成“摄影枪”,获得了连续拍摄活动对象的成功。

正是在上述一系列发明创造的基础上,美国发明大王爱迪生于 1894 年试制成“电影视镜”。这是一个四英尺高的箱子,可容纳五十英寸凿孔胶片,首尾相接地绕在几组滑轮上。“电影视镜”的盖子上有一隙缝,当人们观看时,投硬币于其中,电路接通,马达开动,胶片便以每秒 46 格的速度移动,人们通过箱盖上的放大镜便可看到其中活动的影像。“电影视镜”中的影像都是用照相术拍摄下来的,因而它的真实感显然要大大超过以前的动画片。但是“电影视镜”的最大缺陷在于每次只能供一位观众欣赏,因为缺乏大众性,它也便失去了巨大的商业价值。还值得一提的是爱迪生虽然未能发明出真正意义上的电影,但他发明了 35 毫米的软质电影胶片;他建造了一座世界上最早的“黑玛丽”摄影棚,这些都值得在世界电影的历史上书写一笔。

爱迪生发明的“电影视镜”公诸于世以后,同年便传入法国。里昂的照相师安东·卢米埃尔在法国巴黎看到它以后,决定将它加以改进,可以让更多的人同时看到活动的影像,以图在商业上

获得更大的利润。但是老卢米埃尔终于没有完成他的试验而把任务交给了他的两个儿子——奥古斯特·卢米埃尔和路易·卢米埃尔。他们仔细研究了“电影视镜”的构造,并进行了重大的改进,1894年底试制成了一种既是摄影机同时又是放映机和洗印机的“活动电影机”。

这项发明最明显的优点是它解决了在银幕上的投影问题。“活动电影机”不像它之前的放映机械那样用狭小的隙缝与胶片的等速运动的方法来放映,而用一个间歇拉片的抓片机构抓动胶片,并用带缺口的圆盘作为胶片移动时的遮片装置。时至今日,这一原理仍在电影摄影机和放映机中应用着。我们知道,电影放映时胶片并不是等速运动通过片门的,而是在经过片门时必须停顿一下,让影像投射到银幕上,当胶片运动时,遮片装置便把片门遮起来,这样胶片所作的是停——动——停——动的间歇运动。卢米埃尔兄弟从缝纫机的工作原理中得到启发,巧妙地解决了胶片如何间歇通过放映片门的问题,从而完成了活动电影机的发明。

卢米埃尔兄弟以每秒16格画面的速度拍摄和放映影片,比爱迪生所用的每秒46格画面的速度要低得多,这不仅大大节省了胶片而且使影像的清晰度也得到了提高。卢米埃尔兄弟在解决了抓片机构的难题以后,在电影胶片的后面安装了电灯作为放映的光源,让光线透过胶片和透镜投射到银幕上,这样就可以让更多的人同时看到电影了。至此,以电为光源、以电动机作动力的真正意义上的“电影”诞生了。

1895年3月22日,路易·卢米埃尔在巴黎科技代表大会上为配合自己的讲演,第一次成功地放映了他的第一部影片《卢米埃尔工厂的大门》。一直到该年底,卢米埃尔兄弟在一些国内外的摄影会议上表演性地放映他们拍摄的十余部影片。1895年

12月28日,他们在巴黎卡普辛大街14号一个咖啡馆的地下室里首次公演了《火车到站》、《水浇园丁》、《婴儿喝汤》等十二部影片,这一天便被认定为电影诞生的日子。到这天为止,经过许许多多人的努力,电影终于完成了它的实验阶段,从科学的母体中分离出来,成为一种新颖独特的文化现象,也是从这一天起,电影开始了它自身的历史进程。

第二节 电影成长期(1895—1927)

电影的诞生并不意味着它就是一种独立的艺术形式。事实上,卢米埃尔拍摄的最早的电影与艺术之间存在着一段不近的距离。他们的电影说到底还只能属于游艺场上的“杂耍”,它们之所以能够吸引大量的观众只是由于这种新奇的“玩意儿”能够让人们在银幕上看到与现实生活十分相似的运动,因此当人们的这种新奇感获得了满足并习以为常以后,《婴儿喝汤》之类的老一套电影使人们感到厌烦,原本人头攒动的电影院变得门可罗雀,问世不久的电影很快陷入了困境,几乎使这一新生儿夭折在摇篮中。但是我们又不能不看到:卢米埃尔的电影尽管幼稚,却以其摄影师的本能从一开始就走上了—条纪实主义的道路,赋予影片写实的风格,开创了世界电影两大传统之一的纪实主义传统。

与卢米埃尔同时代的另一位电影史上的重要人物法国的乔治·梅里爱走上了一条与卢米埃尔大异其趣的技术主义道路。在他的影片里,技术是第一位的,他十分迷恋于摄影棚里制造生活的幻象,借助布景制造“现实”;同时他又将戏剧的一整套编演方式搬上银幕,使电影走上了故事化、情节化、戏剧化的戏剧主义之路。这一方面突破了卢米埃尔电影一味消极模仿生活的框