

大学

姚 军 著

Shanghai People's
Publishing House

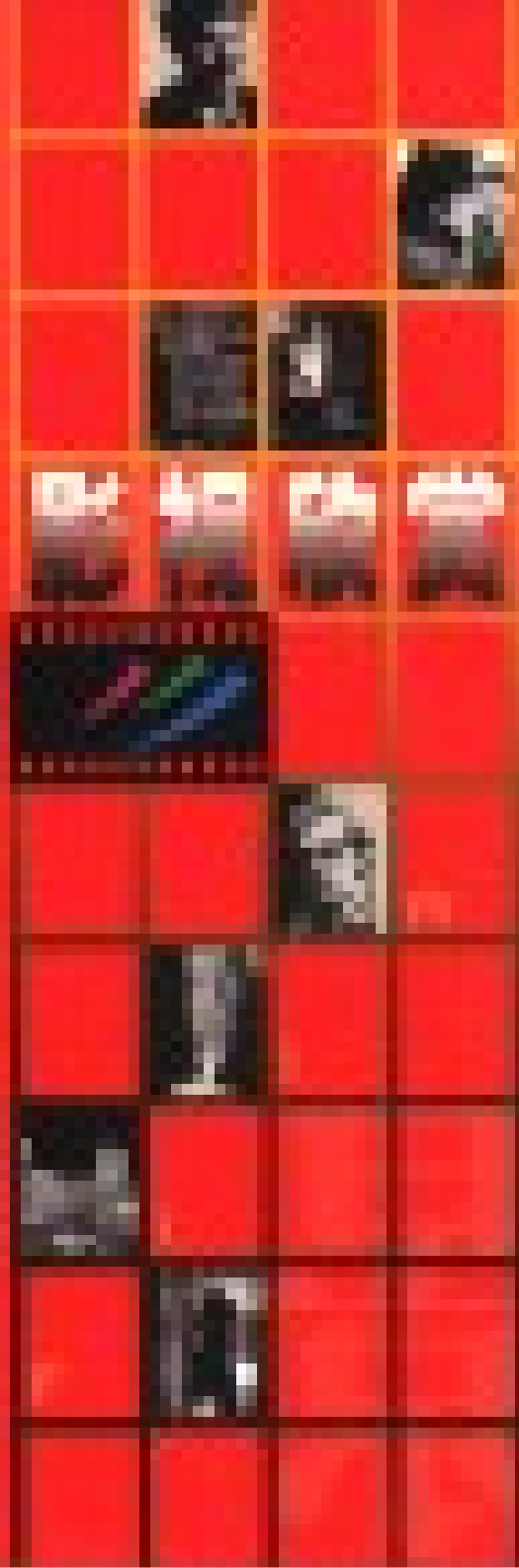
上海人民出版社

影视欣赏

大学

中国
青年
出版社

姚 军 著

大学 影视欣赏

Shanghai People's
Publishing House

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学影视欣赏/姚军著.

—上海:上海人民出版社,2000

ISBN 7-208-03619-5

I. 大… II. 姚… III. ①电影—鉴赏—高等学校—教材
②电视—艺术—鉴赏—高等学校—教材 IV. J905

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第59928号

责任编辑 曹利群

封面装帧 王晓阳

大学影视欣赏

姚 军 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号 邮政编码200020)

新华书店上海发行所经销 上海颀辉印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11.25 插页 4 字数 256,000

2000年12月第1版 2000年12月第1次印刷

印数 1—7,000

ISBN7-208-03619-5/G·688

定价 17.00 元

東京

作者简介

姚军，1953年生，苏州人。现为南京理工大学文学艺术系副教授、全国高校美育研究会副秘书长、江苏省高校艺术教育研究会副理事长、江苏省教育厅艺术教育委员会委员。主要著作有：《大学美育》(江苏美术出版社)、

《文学艺术欣赏入门》(上海交通大学出版社)、《美学基础》(兵器工业出版社)等。与人合作的著作有：《艺术引论》(台湾中国文化大学出版社)、《影视鉴赏》(高等教育出版社)、《大学音乐》(华中理工大学出版社)等。

目 录

第一章 影视艺术导论 [1]

第一节 影视艺术的产生与发展 [1]

艺术大家庭中最年轻的成员——现代科技的产物——电影的发明——电视的诞生——综合艺术的结晶——与戏剧的密切关系——深受文学的影响——从造型艺术中汲取营养——影响最大的传播媒介——划时代的革命——影视艺术的社会作用——审美教育功能——审美认识功能——审美娱乐功能——负面影响

第二节 影视艺术的文化品性 [13]

时代的多棱镜——社会的万花筒——国际性的艺术语言——喜闻乐见的民族风格——继承优秀传统文化——思想意蕴求异创新

第三节 影视艺术的基本特征 [20]

影视是一对姊妹艺术——广泛的群众性——多重内涵的综合性——鲜明生动的视觉造型性——活动的图画——再现生活的逼真性——独具魅力的假定性——影视特有的组接性——姊妹艺术之间的差异——技术手段不同——观赏方式不同——艺术特点不同

第二章 影视艺术的一般知识 [29]

第一节 影视作品的时间与长度 [29]

影视画面的不可自由选择——100 分钟的时间依据——3000 米左右的最佳长度——科学的容量限度

第二节 影视的景别、镜头及附加技巧 [31]

大远景——远景——半远景——全景——中景——半近景——近景——特写——大特写——镜头的定义——画面——“推”——“拉”——“摇”——“跟”——“移”——升降镜头——客观镜头——主观镜头——悬空镜头——俯仰镜头——空镜头——“短焦距”——“中焦距”——“长焦距”——“变焦距”——综合镜头——淡入淡出——“化”——“划”——“切”——甩镜头——反转画面——倒正画面——叠印画面——叠化画面

第三节 影视摄制的分工及其职责 [49]

编剧——导演——副导演——摄影(摄像)——美工——置景——照明——作曲——录音——剪辑——化妆——服装——道具——场记——演员——制片主任

第三章 影视剧本的创作与改编 [53]

第一节 影视剧作就是影视剧作 [53]

影视创作的根本蓝图——与小说、戏剧文学剧本的共同点——差异点——影视剧作的四种形式

第二节 影视剧本的编写 [74]

独特的创作方法——题材与主题——关键塑造“人”——戏剧式结构——小说式——散文式——诗化式——心理式——纪实式——时空交叉式

第三节 影视剧本的改编..... [84]

熟悉原作、熟悉生活——改编也是一种创造——
节选——浓缩——挪移——自由改编

第四章 影视艺术的主创部门..... [91]

第一节 影视的导演与表演..... [91]

影视制作的总设计师——“导演阐述”——导演的
艺术语言——蒙太奇——叙述性蒙太奇——连续
式——颠倒式——平行式——交叉式——复现式——
积累式——叫板式——错觉式——对话式——相似
式——表现性蒙太奇——对比式——隐喻式——抒情
式——理性式——心理式——声画式——长镜头——
巴赞的理论——迷人的表演艺术——“生活化”——
“不连贯”——镜头感——性格演员与本色演员

第二节 影视的摄录与剪辑..... [117]

摄影与摄像艺术——构图——用光——顺光——逆
光——侧光——顶光——脚光——散射光——高调——
低调——中间调——硬调——色彩——色调——“慢动
作镜头”——“快动作镜头”——两次曝光——倒拍——
“软焦点”——背景放映法——剪辑艺术——画面剪
辑——声带剪辑——剪辑的作用——找准剪辑点

第三节 影视的美工与声音..... [132]

美工艺术——布景——道具——服装——化妆——
声音艺术——人声——对白、旁白、独白——音响——动
作音响——自然音响——背景音响——机械音响——枪
炮音响——特殊音响——音乐——有声源音乐——无声
源音乐

第五章 影视艺术的历史轨迹…………… [145]

第一节 世界电影艺术发展概述…………… [145]

爱迪生的“电影视镜”——“电影之父”卢米埃尔兄弟——梅里爱的奉献——鲍特的创新——格里菲斯与好莱坞的崛起——喜剧大师卓别林——苏联蒙太奇学派——好莱坞类型影片——意大利新现实主义电影——法国“新浪潮”运动——黑泽明征服西方——新德国电影运动——“新好莱坞电影”——70年代后的法、英、意、日、苏等国的电影

第二节 中国电影艺术发展概述…………… [215]

丰泰照相馆与《定军山》——电影公司“三足鼎立”——“新派”导演崛起——左翼电影潮——抗战电影——第一个现实主义电影高峰——“第二代导演”——新中国“第一次辉煌”——“难忘的1959”——“第三次辉煌”——“第三代导演”——一代表演艺术家——五六十年代的港台电影——“文革”时期的停滞与倒退——1979年的复苏——“反思”电影兴起——“探索浪潮”——主流电影——“第四代导演”——“第五代导演”——新时期银幕明星——70年代以后的香港电影——“乡土”电影与台湾新电影运动

第三节 中外电视艺术发展概述…………… [297]

电视发展的四个阶段——电视剧发展的四个阶段——电视剧:艺术奇葩——电视剧艺术分类——中国电视起步——“复苏的1979”——90年代新景观——繁荣的中国电视文艺

第六章 影视艺术的鉴赏…………… [321]

第一节 影视鉴赏的涵义及过程…………… [321]

影视鉴赏的定义——特征与规律——鉴赏过程

第二节 影视鉴赏的不同取向…………… [323]

“仁者见仁，智者见智”的欣赏差异——鉴赏主体：

观众——鉴赏客体：作品

第三节 全方位领略影视艺术的魅力…………… [326]

提高鉴赏力的方法——具有相关知识结构——调

整审美观念——“全方位”的要求

第七章 影视艺术的评论…………… [329]

第一节 影视艺术评论的作用…………… [329]

文艺批评的一个分支——影视评论的两大层

次——评论的意义与作用：对欣赏者与创作者——影

视文化的导向标

第二节 影视艺术评论的写作…………… [335]

写作过程——选好角度——抓住“这一点”——短

论式、观感式、批评式与论文式——比较分析法、综合

分析归纳法、切入剖析法与影像读解法

第三节 大学生如何提高影视评论水平…………… [340]

特殊的群体——“博观”与“尽可能多”——学会使

用专业语言——掌握规律勤学多练

附录 中外电影佳作选目…………… [344]

后记…………… [350]

第一章 影视艺术导论

第一节 影视艺术的产生与发展

人类的艺术史可以追溯到几万年以前的原始社会。音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑、文学、戏剧等艺术门类的雏形,都可以在人类文明时代之初找到印迹。经过漫长的社会发展,穿越数万年的时空隧道,在 19 世纪末叶和 20 世纪上半叶,人类艺术之林中终于相继诞生了作为现代艺术的电影和它的姊妹艺术——电视。这是现代科学技术飞速发展的结果,也是人类科学史和艺术史上具有划时代意义的伟大事件。

在艺术的大家庭中,电影和电视是一对最年轻的成员。在所有的艺术门类中,也只有电影和电视是我们迄今唯一知道其诞生日期的艺术品种。尤其是电影与电视共同组成的一种文化——影视文化,对 20 世纪人类社会生活产生了巨大的影响。未来学家们预言,在 21 世纪,影视文化将与方兴未艾的计算机多媒体一道,对人类文化内容、生活方式等发挥举足轻重的作用。

一、影视是现代科学技术的产物

作为 20 世纪一种重要的文化现象,电影与电视是工业化社会的温床培育的两朵艺术奇葩。电影与电视是产生于现代科学技术基础之上的、与现代科学技术有着十分密切关系的新兴艺术。可以这样说,没有工业社会高度发展的现代科技,就不会有今天的电影、电视。

电影的诞生离不开现代科技,电影的发展与现代科技的发展紧密相连。19 世纪后期,欧洲的工业革命,给欧美许多国家带来了科学技术的进步繁荣,光学、电学、化学、声学、机械学以及相关的各门科学得到了长足的发展。正是这种社会大背景,促成了电影艺术的诞生。

1895 年 12 月 28 日,这是一个永远值得人们记住的日子。在法国巴黎的卡布辛大街 14 号大咖啡馆的地下室里,路易·卢米埃尔兄弟使用自己发明的“活动电影机”,首次公开售票放映由他俩拍摄制作的《火车进站》、《拆墙》等几部电影。这一天,被电影史学家们定为电影的正式诞辰日,它标志着无声电影时代的开始。当时,卢米埃尔兄弟放映的影片还有《婴孩的午餐》、《水浇园丁》、《卢米埃尔工厂的大门》等十多部短片。尽管这些片子的内容十分简单,却使前来欣赏的观众大为惊叹,为之入迷。他们第一次在白色的幕布上看到了活灵活现的人物。当银幕上开始下雨时,有的观众竟急忙打开手中的雨伞;当银幕上出现火车风驰电掣般地急速冲来的镜头时,有的观众被吓得大喊大叫,有的竟站起身来准备逃生。电影这门新兴的艺术自诞生之日起,就显示出神奇的魅力。

中国的电影诞生于 1905 年的北京。当时丰泰照相馆创办人任景丰自购摄影机,请来京剧名伶谭鑫培,拍摄了由他主演的《定军山》中“请缨”、“舞刀”、“交锋”等片断。在北京大栅栏影戏

园和吉祥影戏园放映时,万人空巷,大获成功。《定军山》成为我国自己摄制的第一部影片。

最初的电影,都是无声电影,也叫“默片”。声音的引入,可以说是现代科学技术在电影史上引发的第一次革命。在长达30多年的默片时期,人们深感电影无声的缺陷。随着科技的进步和录音设备的完善,声音进入了电影,其标志是1927年美国摄制并公映的第一部有声电影《爵士歌王》。在今天看来,这部电影不过是在无声片中加进四首歌、一些台词和伴奏音乐。但是,它却标志着电影史上又一个新时代的开始。从此,电影由纯视觉的艺术变为视听相结合的综合艺术,这大大丰富了电影自身的表现形式和艺术语言,使音乐、音响和台词都成为电影的艺术元素。

中国第一部有声影片,是1931年由明星影片公司和百代公司联合摄制的故事片《歌女红牡丹》。这部由洪深编剧、张石川导演、胡蝶主演的片子,采用了蜡盘配音的方式。虽然声音效果不太理想,但在当时着实给了观众极大的惊喜。人们奔走相告,争睹为快。

随着科学技术的不断发展,电影的声音艺术得到不断地完善。20世纪30年代,光学录音技术被采纳应用。40年代末,磁性录音技术被普遍采用到电影艺术中。60年代以后,由于电声学及现代录音技术的进一步改进,声音的清晰度和保真度达到了较高的水平,同期录音亦更加完善。特别是多声道立体声环绕音响系统的出现,产生了70毫米电影六声道立体声系统和道尔贝(光学)电影立体声系统,在影院里创造出使观众身临其境的音响环境。电影达到了非常逼真的、甚至可以乱真的听觉效果。

最初的电影都是黑白影片。人们为把现实世界的五光十

色、缤纷灿烂搬上银幕,长期努力地进行探索,终于实现了世界电影史上的第二次革命。起先,人们在黑白的电影胶片上一格一格地用人工涂上颜色。比如,苏联早期影片《战舰波将金号》中起义军舰升起的一面“红”旗,就是这样“涂”出来的。20世纪30年代初,彩色感光材料的发明,为彩色影片的出现提供了物质基础。1935年,使用彩色胶片拍摄了美国好莱坞影片《浮华世家》,这是世界上第一部彩色影片。50年代末、60年代初,彩色电影在世界各国开始普及,色彩逐渐由单纯地表现颜色到成为电影的又一个重要的艺术元素。影片的色彩造型,常常被今天的导演和摄影师用来制造氛围、揭示主题、渲染情绪和赋予新意。

20世纪90年代,电影大踏步地进入电子计算机时代。高科技以极其逼真的艺术手段和极富想象力的表现手法,大大地增强了电影艺术的魅力。在美国影片《真实的谎言》中,庞大的战斗机在都市一幢幢摩天大楼之间横冲直撞;在《阿甘正传》中,主人公居然能与肯尼迪总统促膝长谈;在《侏罗纪公园》里出现了恐龙和始祖鸟,这一切都归功于电子计算机的神奇威力。特别值得一提的是,美国三维动画片《玩具总动员》,没有动用一人一笔,而完全是由1500多个电子计算机制作的镜头组成的。由此可见,电子计算机等高科技成果,给影视艺术带来了巨大而深刻的变化。

纵观电影艺术发展的历史,从无声到有声,从黑白到彩色,从普通银幕到宽银幕、立体电影、全景电影,从激光全息电影到变视野电影、香味电影、动感电影等,没有一项不是与科学技术的进步和发展紧密相连的。科学技术的发展,不仅为电影提供了越来越丰富的技术手段和艺术语言,而且还直接影响到电影艺术各个流派的产生与发展。声音进入电影,促成了戏剧化电