

21世纪艺术设计专业规划教材

现代设计基础

影视鉴赏

Screen Appreciation

主编 刘 春 孟祥武 艾玉庭

北京工艺美术出版社

现代设计基础——21世纪艺术设计专业规划教材

序号	书名	书号	作者
01	素描基础	978-7-80526-813-2	胡昌格等
02	色彩基础	978-7-80526-814-9	梁 柏等
03	国画基础	978-7-80526-825-5	赵 鹏等
04	油画基础	978-7-80526-827-9	杨 涛等
05	风景写生	978-7-80526-804-0	杨国志等
06	书法教程	978-7-80526-805-7	周松竹等
07	摄影基础	978-7-80526-812-5	钟学军等
08	平面构成及应用	978-7-80526-649-7	吴天麟等
09	色彩构成及应用	978-7-80526-649-7	冯四东等
10	立体构成及应用	978-7-80526-649-7	朱辉球等
11	图案装饰及应用	978-7-80526-649-7	朱辉球等
12	设计色彩	978-7-80526-723-4	赵金秋等
13	设计素描	978-7-80526-723-4	石鹏翔等
14	设计速写	978-7-80526-723-4	张彦军等
15	CI设计	978-7-80526-798-2	谢琼梅等
16	动画设计	978-7-80526-801-9	陈宥宽等
17	平面设计	978-7-80526-802-6	李子明等
18	包装设计	978-7-80526-807-1	佟海丰等
19	字体设计	978-7-80526-808-8	李 云等
20	插图设计	978-7-80526-809-5	李红文等
21	图形设计	978-7-80526-810-1	王 忠等
22	版式设计	978-7-80526-816-3	曹 军等
23	书籍装帧设计	978-7-80526-822-4	王志伟等
24	广告设计	978-7-80526-800-2	杨 斌等
25	广告策划	978-7-80526-806-4	张 进等
26	装饰雕塑	978-7-80526-811-8	陈 威等
27	景观规划设计	978-7-80526-815-6	杨 理等
28	手绘效果图表现技法	978-7-80526-821-7	裴元生等
29	室内陈设设计	978-7-80526-826-2	潘 军等
30	住宅室内设计	978-7-80526-803-3	张 超等
31	展示设计	978-7-80526-950-4	唐北明等
32	艺术概论	978-7-80526-799-9	李湘树等
33	美术欣赏	978-7-80526-823-1	董红普等
34	美学教程	978-7-80526-824-8	耿 聪等
35	中国建筑史	978-7-80526-948-8	李锦林等
36	计算机辅助室内设计基础教程	978-7-80526-957-3	徐 丹等
37	Photoshop实训教程	978-7-80526-817-0	刘邵宏等
38	AutoCAD基础教程	978-7-80526-818-7	陈丽萍等
39	Illustrator基础教程	978-7-80526-819-4	秦蜜明等
40	Dreamweaver网页设计	978-7-80526-820-0	范双南等
41	职业生涯规划与就业指导	978-7-80526-763-0	罗二平等
42	影视片头制作	978-7-5140-0042-9	黄东升等
43	影视鉴赏	978-7-5140-0041-2	刘 春等
44	构成基础	978-7-5140-0044-3	彭凌燕等
45	装饰设计	978-7-5140-0043-6	沈 宏等

Screen Appreciation 影视鉴赏

责任编辑：杨世君
总 策 划：丁易名
版式设计：纬图传媒

ISBN 7-5140-0041-2

定价：39.60元

21世纪艺术设计专业规划教材

现代设计基础

影视鉴赏

Screen Appreciation

总策划：丁易名

主 编：刘 春 孟祥武 艾玉庭
副主编：王潇慧 段成军 姚 琳 马铭辰
编 委：郑凤鸣 段剑源 郑彦军 杨金虎
陈 辉 云 云 穆相珍

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视鉴赏 / 刘春主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2011.8

(现代设计基础)

21世纪艺术设计专业规划教材

ISBN 978-7-5140-0041-2

I. ①影… II. ①刘… 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. ①J905

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第159127号

影视鉴赏

主 编: 刘 春 孟祥武 艾玉庭

责任编辑: 杨世君

总 策 划: 丁易名

版式设计: 北京纬图文化传媒有限公司

出版发行: 北京工艺美术出版社

地 址: 北京市东城区和平里七区16号楼

邮 编: 100013

电 话: (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑部)

(010) 64283671 (发行部)

传 真: (010) 84255105 / 64280045

网 址: www.gmcbs.cn

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京领先印刷有限公司

开 本: 889×1194 1 / 16

印 张: 7.5

字 数: 270千字

版 次: 2011年8月第1版

印 次: 2011年8月第1次印刷

印 数: 1-5000

书 号: ISBN 978-7-5140-0041-2

定 价: 39.60元

序

“影视艺术”是高校普遍开设的一门人文素质选修课，也是艺术学院和文学新闻院系开设的专业选修课。它是一门开设时间较早的课程，经过多年的建设，形成了较完整的课程体系。该课程主要向学生介绍讲授影视绪论、影视艺术与社会、影视艺术的发展历程、影视艺术的表现形式、影视类型、现当代影视作品赏析、中国电影的产生与发展、影评写作等篇章。通过对以上内容的讲授，以向学生普及影视基本理论、知识和认知方法，提高文学艺术修养，加强人文知识素养，丰富学习内容，陶冶思想情趣，树立积极进取的价值观，形成正确的观赏影视艺术的方法。

随着社会的变化，社会财富日益增多，文化创新层出不穷，大众娱乐消费要求新奇多样，影视反映的内容日益丰富多彩，影视的技术手段日新月异，影视的传播形态多样化，影视的商业化趋势迅猛，影视评价大众化等新的影视变化，对“影视艺术”的教材编写和讲授提出了新的要求。此次按北京工艺美术出版社的编写要求，本书编辑人员参考了多种“影视艺术”、“影视鉴赏”、“影视欣赏”教材和多种影视著作，从中吸取了多本教材和专著的研究成果，结合影视的发展变化，增补了部分新内容，以丰富完善“影视艺术”的内容，跟上影视艺术的发展步伐。

本书理论与案例结合，历史与现实紧扣，欣赏与分析并重，图文并茂，增加了“影评写作”的相关内容，适用于高等院校“影视艺术”、“影视鉴赏”课程教学使用。

本书参编人员均为高校艺术学院和文学新闻院系的专业教师，主要编写人员有刘春、王潇慧、段成军、段剑源、郑彦军、杨金虎、陈辉、宋石磊、李文静、郑发云。

目录 CONTENTS

- 1 第一章 绪 论
- 11 第二章 影视艺术与社会
- 22 第三章 影视艺术的发展历程
- 30 第四章 影视艺术的表现形式
- 45 第五章 影视类型
- 63 第六章 现当代影视作品赏析
- 81 第七章 中国电影的产生与发展
- 98 第八章 影评写作

第一章 绪论

第一节 影视鉴赏的范畴

一、影视鉴赏的学科性质

进入当代社会以来,观看影视作品成为普通大众最直接的审美形式,不管什么人,不管文化程度高低,不管受到什么样的审美教育,观看影视已经成为我们的生活方式。至今,没有任何一门艺术像影视艺术一样影响广泛,也没有任何一门艺术像影视艺术一样拥有如此广泛的群众基础。影视在逐渐地改变人们以往欣赏艺术的习惯和人们的生活习惯,影视艺术也在重新塑造人们的审美习惯,正在影响着人们对一般艺术欣赏的态度。

影视艺术中蕴涵的消费文化和娱乐文化对人们的审美情趣产生了巨大影响,时间进入上世纪90年代,商业意识形态带来的市民文化,深深地影响了这一时期大众审美取向的变化。由于电影、电视艺术的普及,全社会都在体验着一场视觉的盛宴,“高雅”与“通俗”之间的界线变得模糊,处于主流意识形态话语和知识分子的精英话语所主导的主流艺术作品逐渐成为消费社会中人们的文化消费品。

当代影视艺术的世俗化促成了审美的娱乐化和感官化。当下影视艺术的艺术审美以直接诉诸于人的感官和经验为特点,它注重感官享受,视听感官的刺激甚至震撼的效果。所以一方面,我们看到在影视艺术中出现了一种对视觉享受的极度的强调,另外一方面,由于影视艺术的娱乐性特征,致使“全民娱乐、全民审美”,影视审美被观众广泛接受和认同(如图1-1)。

然而,看电影、电视和鉴赏影视作品毕竟是两个不同的概念。所谓看电影、电视,我们只需要带上眼睛和耳朵,随着编剧、导演给我们设置好的剧

情、场景而喜笑怒骂、尽情娱乐;鉴赏电影、电视作品则是比较严肃的事情,它不仅要求我们能够真实、深刻地感受到导演通过影片所传达的意图,还要求我们能够站在一定的审美的角度上去审视这种意图,思考这种意图,从而得到精神上的震撼和极大的愉悦,进而能对这种震撼和愉悦进行理论化的描述和分析。

人们鉴赏影视艺术的能力,固然可以通过自发的、无引导的观赏活动一点点去磨炼、积累并提高,但这种成效是较低的。如果想要尽快成为一个有影视艺术修养的人,就需要自觉地学习有关的影视艺术理论和影视艺术鉴赏知识,了解影视鉴赏的特点、过程和一般规律。所以,影视艺术观众更需要影视艺术鉴赏理论的实际指导。

基于影视艺术本身的特点,我们有必要以社会基础与时代背景为依托,建立一门新的、跨领域、跨学科的学科——影视鉴赏学。本学科通过对影视艺术基本知识、基本原理、基本方法的讲授,及自影视艺术诞生以来一系列国内外优秀作品的观摩和赏析,使得观众尽快掌握影视欣赏的基本理论和方法,理解分析国内外优秀影视作品的艺术特征,提高观众对影视艺术作品的认识和分析能力,陶冶观众的精神,提高观众的人文素质。

为了能进一步明确影视鉴赏的学科性质及主要任务,我们有必要把影视鉴赏同以下学科做以比较。

1. 影视鉴赏与影视学

影视学是一个比较宽泛的学科领域,指在大众传媒条件下所有的电影、电视艺术作品、并涵盖了不以审美为主要属性的纪录片、新闻片、电视生活节目、电视法制节目、电视谈话节目等,还有电影、电视和社会现实诸方面的关系等。它的研究范围主要包括影视哲学、影视心理学、影视社会学、影视历史学、影视艺术学、影视技术学、影视制作学、影视宣传学、影视观众学等子学科。

图1-1

其中,影视艺术学是以整个影视艺术作为研究对象,它研究影视艺术中的一切艺术现象和一切基本规律。包括以下几个子系统:影视艺术创作、影视艺术鉴赏、影视艺术史、影视艺术批评、影视艺术表演、影视艺术音乐、影视艺术摄影、影视艺术美术、影视艺术表演、影视艺术导演等。

在影视艺术学的研究领域,对影视鉴赏的研究则是一种全局性的研究,很少涉及具体现象的研究。而影视鉴赏作为影视艺术学的一个重要的分支,它研究的范围是人类从事影视艺术鉴赏的各种现象、活动过程、鉴赏规律及其鉴赏方法,帮助人们掌握影视鉴赏的基本规律,确立健康的审美情趣和崇高的影视审美理想,从而塑造人们丰富、完美的个性和人格,促进社会主义精神文明的建设,以及整个社会得到稳定、协调和不断的进步。所以,影视鉴赏相对于整个影视艺术学来讲,有它专门的研究领域。

基于以上原因,我们可以把影视鉴赏作为一门新的,具有独特方法论的学科来理解,这门学科就有了它特殊的含义和任务。

从学科性质来讲,影视鉴赏是一门新的、沟通影视艺术作品和影视艺术理论的学科,影视艺术作品只有通过观众的鉴赏才能实现它本身的价值,而影视艺术理论只有通过影视艺术鉴赏才能得到印证。影视鉴赏正是在一定的影视艺术理论的基础之上,通过具体的影视作品的观摩,陶冶观众的情操,从而提高观众的审美能力。

从整个影视学的角度来俯视影视鉴赏,我们会发现:尽管影视鉴赏是影视学的二级子学科,但是,影视鉴赏作为影视学的一个非常重要的组成部分,作用重大。

其一,影视鉴赏和影视学的其他学科一道构筑了整个影视艺术学体系。

其二,影视鉴赏使得影视艺术作品的价值得以体现,影视艺术作品的创作直到鉴赏完毕以后才算真正完成。

其三,影视鉴赏沟通所有的影视艺术作品和影视艺术理论,使得蕴含在影视艺术作品背后的价值得以挖掘。

2. 影视鉴赏与艺术学

艺术学是一门大的学科系统,它主要研究实用艺术、造型艺术、表情艺术、综合艺术和语言艺术

等艺术种类。其中,实用艺术包括建筑艺术、园林艺术、工艺美术和现代设计;造型艺术包括绘画、雕塑、摄影和书法;表情艺术包括音乐和舞蹈;综合艺术包括电影、电视、戏曲和戏剧;语言艺术包括诗歌、小说、散文和剧本等。

从整个艺术学的角度来看影视艺术,我们会发现它综合了艺术学中其他艺术的成分。影视艺术是通过画面、声音和蒙太奇等语言在屏幕上创造出感性、直观的形象,再现、表现生活的艺术。由于影视艺术是诞生在音乐、舞蹈、绘画、雕塑、戏剧、建筑之后,所以它的创作方式也是借鉴了这些艺术的创作方法而进行的综合艺术创作。如:在形态上,体现出了一种强烈的综合性。他结合科学与艺术的特点,在构成形式上,它将视觉艺术、听觉艺术、时间艺术、空间艺术、纪实艺术、表演艺术、再现艺术、表现艺术有机结合在一起;在艺术统筹方面,将编剧、导演、演员、摄影、录音、音乐、道具、服装、化妆等各个职能部门结合在一起,并且借鉴了戏剧艺术中的一些宝贵经验。文学影响影视艺术的语言、绘画;雕塑也影响到影视艺术中的造型因素,如光线、影调、色彩、线条、形体等诸方面;音乐为影视艺术概括主题、抒发感情、渲染气氛;摄影为影视艺术提供载体。

不同之处在于,影视艺术相比较其他艺术来说,更多地体现了科技的含量。影视艺术同戏剧艺术一样,属于综合艺术,但是,影视艺术区别于戏剧艺术。它体现了现代科学技术的成果,随着现代科学技术的诞生而登上历史舞台。就技术层面而言,影视艺术吸取了光学、声学、电学、物理学、化学、机械学等学科的技术成分,这样一来,影视艺术的表现手法和艺术语言更加丰富。另外,影视与大众传媒的结合,使得影视艺术文化涉及传播学、文学、艺术学、心理学、社会学、美学、伦理学等学科领域而变成一种影视文化。

3. 影视鉴赏与一般艺术鉴赏之间的区别和联系

影视鉴赏不同于一般的艺术鉴赏,因为影视艺术同以往任何艺术形式相比较,更加综合,加之影视艺术从视听感觉上全方位的感染观众,使影视鉴赏同一般艺术鉴赏的区别如下:

影视艺术偏重感知和联想,是一门比较煽情的艺术,观众在欣赏的过程中,自我意识很容易被影视情节“剥夺”,而在一般艺术鉴赏中,观众占主导地位,情绪变化取决于观众对作品的理解程

度。我们知道,在一般艺术鉴赏中,观众一般从对艺术的直觉开始,经过审美体验、审美升华,最后达到审美共鸣,情感不断在递进,对于艺术作品的理解也越来越深刻,但观众始终以自我为中心去思考问题;而在影视艺术鉴赏中,观众的主动权往往容易被影视情节所“剥夺”,观众的情绪会情不自禁的跟着情节的展开而展开,以至于在毫无觉察的情况下被作品“俘虏”,在此过程中,观众的情感是被动的,联想、想象这些情感都统统归属于影视情节。我们每一个人都有这样一个审美经验:当我们在看到欢快的场面和情节时,我们会情不自禁的跟情节中的人物一起手舞足蹈;当我们在看到悲伤的情节或场面时,我们会声泪俱下;在情节的转换过程中,观众的联想和情绪会快速地被影视情节所转移。

影视鉴赏同一般艺术鉴赏之间存在以下联系。

影视鉴赏和一般艺术鉴赏都是一种观众对艺术作品的再创造性活动。无论是影视艺术还是一般艺术,必须经过鉴赏主体的审美再创造活动,才能发挥它的社会意义和美学价值。影视鉴赏的审美再创造活动是由影视作品本身的性质所决定的,一方面,影视作品的银幕形象是个别的,独特的,往往是具有典型性的;另一方面,各种拍摄手段,各种拍摄手法的运用,加上科技手段的渗入,为观众理解影视艺术作品提供了广阔的空间,为自由想象奠定了基础。

从鉴赏者的认知过程来讲,影视鉴赏和一般艺术鉴赏都要经过以下几个心理阶段:审美感知、审美体验、审美升华。

影视艺术鉴赏和一般艺术鉴赏的思维方式都体现了人类思辨性、逻辑性和判断性特征。我们知道,人类在认识事物的过程总是由表及里,由浅到深,要经过感觉、知觉、注意、联想、想象、理解、判断等阶段,尽管我们知道,影视鉴赏是感性直观下的审美理解,但是,人的主观能动性在影视鉴赏和一般艺术鉴赏中起到至关重要的作用,要理解艺术作品的内涵,观众必须勤动脑,多思考,多付出,才可能真正理解艺术作品。

影视艺术创作和一般艺术创作一样,都带有一种虚拟性,观众在情感体验方面,情绪发泄总会有适当的保留,不能“假戏真做”。

第二节 影视鉴赏的范畴

一、影视鉴赏的基本规律

尽管影视艺术作为一种特殊的艺术,人们对它在进行认知方法上应该与其他艺术不同,但是,从人类认识整个艺术,从规律性上来讲,并没有太大的差别。因此,我们认为,影视鉴赏也符合一般艺术鉴赏的普遍规律。这些规律主要表现在以下几点:

其一,艺术家创作出来的艺术品,必须通过鉴赏主体的审美再创造活动,才能真正发挥它的社会意义和美学价值,我们认为,影视作品同样,它的审美价值在鉴赏过程中才能产生并表现出来。

其二,鉴赏主体在艺术欣赏活动中,并不是被动、消极地接受,而是积极主动地进行着审美再创造。

其三,从最根本的意义上讲,艺术鉴赏同艺术创作一样,也是人类自身主体力量在审美活动中的自我肯定与自我实现。艺术生产作为一种特殊的精神生产,决定了艺术必然具有主体性的特征,这种特性不仅表现在艺术创作和艺术作品之中,同样表现在艺术鉴赏之中,它集中表现在鉴赏主体总是要根据自己的生活经验、艺术修养、兴趣爱好、思想情感和审美理想。

二、对影视语言的认识

影视语言是一种视听语言,是人类至今在艺术创作中运用的最成熟的语言。在影视艺术之前,人们交流的媒介有文字、声音、图像、和肢体语言。人类交流方式随技术发展而变迁,从原始的视听综合交流(口语+肢体表达)发展到视听分别交流,最后电影电视的出现使视听较完美地综合,由此实现了对现实世界最逼真的模拟和再现,为人们理解艺术提供了更加形象的媒介,并提供了可永久保留的介质。

影视艺术语言可分为四类：音画语言、光影、色彩语言、音乐语言和蒙太奇语言。

音画语言是影视艺术最基本的语言，主要特点如下：

其一，声画一体，声画不可分离。

在影视节目中，如果我们把语言分解开来，往往不像一篇完整的文章，语言断续，跳跃性大，段落之间也不一定有着严谨的逻辑性。但如果我们将语言与画面相配合，就可以看出节目整体的不可分割性和缜密的逻辑性。这种逻辑性表现在语言和画面不是简单的相加，也不是简单的合成，而是互相渗透，互相溶解，相辅相成，相得益彰。在声画组合中，有些时候是以画面为主，说明画面的抽象内涵；有些时候是以声音为主，画面只是作为形象的提示。根据以上我们的分析，影视语言有这些特点和作用：深化和升华主题，将形象的画面用语言表达出来；语言可以抽象概括画面，将具体的画面表现为抽象的概念；语言可以表现不同人物的性格和心态；语言还可以衔接画面，使镜头过渡流畅；语言还可以省略画面，将一些不必要的画面省略掉。

其二，语言高度通俗化和概括化。

影视节目面对的观众是具有多层次化的，除了特定的一些影片外，都应该使用通俗语言的。所谓的通俗语言，就是影片中使用的口头语言。如果语言不能通俗，费解、难懂，会让观众在观看中分心，这种听觉上的障碍会妨碍到视觉功能，也就会影响到观众对画面的感受和理解，当然也就不能取得良好的视听效果。影视艺术是以画面为基础的，所以，影视语言必须简明扼要，点明即止。省下的时间空间都要用画面来表达，让观众在有限的时空里展开遐想，自由想象。

其三，语言的准确性和趣味性。

由于影视画面是展示在观众眼前的，任何细节对观众来说都是一览无余的，因此对于影视语言的要求是相当精确的。每句台词，都必须经得起观众的考验。这就不同于广播语言，在有些时候不够准确还能够混过听众的听觉。在视听画面的影视节目，观众既看清画面，又听见声音效果，互相对照，万一有所差别，也是能够被观众发现的。影视艺术的性质决定了影视音画语言一定要诙谐，带有趣味性，这样的语言观众才容易接受。

光影、色彩语言是影视艺术作品中表达情绪的艺术语言。其主要特点是：

其一，影视作品不同段落光影的变化和运用体现出情节和情绪的变化。

其二，不同色相的色彩在作品中传达作者的思想。

其三，色彩的对比表明作者对故事情节的判断。

音乐语言是影视作品的眼睛，能够准确地传达感情，带领观众进入情节。音乐可以表达影视艺术中只可意会不可言传的情感。音乐的恰当使用会对影视艺术起到锦上添花的作用。在影视作品中，音乐与画面之间是相互依存、相互作用和相互诠释的。

蒙太奇语言是影视艺术运用最广泛的语言，一部影视艺术作品可以说是蒙太奇的艺术。蒙太奇组接镜头与音效的技巧是决定一个影片成功的重要因素。蒙太奇的作用表现在以下几点：

其一，表达寓意，创造意境。镜头的分割与组合，声画的有机组合，相互作用，可以给观众在心理上产生新的含义。单个镜头，单独的画面或者声音只能表达其本身的具体含义，本身不具有其他的思想含义或者深刻内容。而如果我们使用蒙太奇技巧和表现手法的话，就可以使得一系列没有任何关联的镜头或者画面产生特殊的含义，表达创作者的寓意，甚至还可以产生特定的含义。

其二，选择与取舍，概括与集中。一部几十分钟的影片，是由许多素材镜头中挑选出来的。这些素材镜头不仅内容、构图、场面调度均不相同，甚至连摄像机的运动速度都有很大的差异，有些时候还存在一些重复。编导就必须根据影片所要表现的主题和内容，认真对素材进行分析和研究，慎重大胆地进行取舍和筛选，重新进行镜头组合，力求做到可视性的保证。

其三，蒙太奇组接技巧可以按照观众的心理习惯，引导观众的注意力，激发观众的联想。由于每一个单独的镜头只表现一定的具体内容，但组接后就有了一定的顺序可以严格的规范和引导、影响观众的情绪和心理，启迪观众进行思考。

其四，可以创造银幕上的时间概念。运用蒙太奇技术可以对现实生活和空间进行剪裁、组织、加工和改造，使得影视时空在表现现实生活和影片内容的领域极为广阔，延伸了银幕的空间，达到了跨越时空的作用。

三、影视语言的构成

1.画面

画面的要素：色彩、影调、光线、构图。

画面的作用：影视作品总是由单个的画面来构成，通过蒙太奇手法把这些单个画面接起来，形成影视艺术的语言系统。画面记录客观视像，画外之意。

2.声音

声音可分为人声、音响和音乐三大类。

人声主要有对白、旁白和独白组成。

对白的作用是叙述、表现人物内心世界、刻画人物性格、使情节能够顺利展开；旁白起到介绍时代背景、故事情节、人物内心世界等作用；独白凸显人物内心活动、介绍剧情发展。

3.音响

音响是除音乐和人声之外的所有声音。如关门声、汽笛声、走路声、动物声、水声、人群声、群众嘈杂声等。音响的作用是创造空间、表达情思、刻画人物等（如图1-2）。

四、影视鉴赏的心理阶段

影视艺术鉴赏是一个复杂的心理过程，一部影视艺术作品，观众在对它进行鉴赏的时候，心理呈现出多种变化，具体说来，有以下几个阶段，这几个阶段相互影响、相互作用、相互渗透，呈现出一种微妙的转化关系。

图1-2

1.注意

注意是影视艺术鉴赏过程中的重要心理因素之一，也是审美过程的初级阶段，指观众对影视艺术作品具有一种选择性，把自己喜欢的影视作品从浩如烟海的影视作品中挑选出来，进行有意识的欣赏。在此过程当中，观众的注意力就在被挑选出来的作品身上，其他作品暂且被观众搁置在审美之外。

注意可分为有意注意和无意注意，在影视鉴赏中，一般是有意注意起到决定的作用，也只有有意注意过的审美对象才能进入到我们的审美视野当中。

2.感知

感知是在影视艺术欣赏过程中，作品在人头脑中第一反映。感知是认识活动的开始，也是审美感受心理的基础。在欣赏艺术作品时，必须以直接的感知方式，去感知对象的画面、声音、影调等因素。由于影视艺术是视听艺术，采取的媒介更加感官化，人们在对其进行感知时就具有较强的形象性，也容易感知到一些规律性的东西。

问题在于，观众如何培养一种敏锐的感知能力，在欣赏影视艺术作品时，全面的动用感觉、知觉两种因素，在有限的时间内，对作品进行全面地、有效地感知，就需要观众在影视鉴赏中积累一定的经验，对影视艺术作品的构成有全面的了解，对作品反复进行感知，才可能真正体会到影视艺术作品的含义。

3.联想

联想是人的本性，也是影视欣赏过程中人的重要的心理过程，指由一事物到另一事物的心理过程。通过联想，观众调动储存在内心的审美经验，来感受蕴藏在影视艺术作品中的更深层次的情感。在影视艺术作品中，蒙太奇是影视最重要的美学特征之一，也是电影中最重要艺术语言和表现手法，而蒙太奇的基本心理基础就是联想。

联想作为鉴赏过程中一种积极的心理活动，也受到鉴赏者的生活经验、审美态度、认识能力、主观情绪等方面的影响。但总体说，对影视作品越敏感，人的联想就越丰富，对影视作品的鉴赏能力就越高。

4. 想象

想象是鉴赏者积极、主动地发挥自己的主观能动性，通过以上几个心理过程，对艺术形象从内心进行加工、改造、创造新的艺术形象的过程。经过想象，观众对影视艺术作品的认识上升到理性认识的层面。

由于影视艺术从多方面刺激和震撼观众的视觉、感官，对于不同类型的影视艺术作品，观众根据自己的审美经验，进行不同的艺术联想，达到对影视作品进一步认识。培养良好的想象能力是观众正确的、更深层次的领悟作品的途径。观众的生活经验越丰富，艺术修养越高，想象的能力就越强。

5. 情感

情感是观众在对于作品进行认识的过程中，从情绪上的一种判断。是主体对待客体的一种审美态度。只有艺术作品足够的感人才能充分调动观众的情感，它是观众对影视作品进行充分联想和想象后，从情绪上进行的判断。

观众只有认真的将自己的审美经验、审美体验和情感活动紧密的进行融合，并动用自己的理性思维，才能更达到情感的最高峰。

6. 理解

理解是观众对影视作品进行认识的最后一个阶段，是观众经过注意、感知、联想、想象和情感，最后对影视艺术作品达成的一种全面的、理性的认识。

以上几个影视欣赏的心理阶段，并不是简单的情感的堆积，他们之间相互依存、相互渗透、相互影响，共同构筑了人们影视鉴赏的心理结构。

第三节 影视鉴赏的方法

一、理论与实践的结合

随着市场的开放程度，影视艺术以其开放、多元的文化形态逐步地走入我们的生活，并成为我们生活中必不可少的重要组成部分，且已然成为我们关注的一个焦点。因此，我国影视作品不断推陈出新，变得异常的活跃，影视鉴赏活动也随之逐步深入并进入到我们的视野之中。

我国的文化意识形态延续的是中庸的文化脉络，观众的传统美学思维较为明显，甚至是根深蒂固的，在针对某一特定的影视作品时，不能做到行之有效的鉴赏和判断，是可以理解的。因此，我们必须要多看影视作品，既要用影视艺术理论指导我们看影视的方法，又要从具体的影视作品中来丰富我们的思维，从中受到启发和熏陶，从根本上突破传统的思维定势，影视艺术理论修养与审美能力才会逐步的得到提高。

首先，宏观的理论知识是鉴赏具体影视作品的基础性保障，具有积极的引导作用，指导作用。我们要学会站在影片的背景、影片的主题上看待影片的内容和结构，而不是站在特定演员的魅力上面看待影片的内容，否则，我们很容易带着自我的主观情绪去分析影视作品，这样，就远离了作品的思想。影评时一定要保持客观的鉴赏态度，在大的时代背景中去分析影片的结构，在结构中去分析影片的元素，在元素中去寻找个性，对个性进行梳理（视觉冲击、瞬间震撼、画面唯美等）。我们必须在这个大的影视理论框架下去完成影视作品的鉴赏，否则，很容易被一些细枝末节所左右。只有通过影视理论的指导，我们鉴赏作品才会有一个新的高度，才能发现影视作品的共性与个性，影视作品的魅力所在，才能更为有效的发掘，鉴赏也才会越来越有意义。

其次，实际的影视作品鉴赏，不仅丰富完善了影视艺术的鉴赏理论，而且在个人的情感、思想、愿望等方面都会获得新的转换，同样具有积极的作

用。影视作品《国际大营救》(如图1-3), 我们如果站在个体的角度出发, 很容易认为为了救一个美国人而牺牲了无数个拥有理想的中国革命战士, 会提出质疑的问题, 也是正常的。但我们理性地剖析该影片时, 站在一个大背景的高度, 从中才能体会到中国人大无畏的精神、坚定的革命信念和知恩图报的胸怀。这部影片实际上就是根据真实的故事进行改编的, 但某些影视观众面对一旦出现夸张、离奇的故事高潮时, 由于传统的美学思维定势的作用, 便给予怀疑的、否定的批判态度。因为我们已开始按照实际的社会生活中的真实事情来与之进行评判和比较, 这不能说是与对错, 只能说是对于影视艺术的理论创作理解还有一定的偏颇。

面对鉴赏这类“真实性”的影视作品, 观众出现了一定的矛盾性, 影视艺术理论抓住了这个矛盾, 进而丰富和完善认识水平。不可否认“创作真实性影视作品必须依靠生活中的真实, 这样才有贴切的基础事实, 然而影视作品中的真实再现却是生活中真实的艺术性升华和提炼”。

二、影视艺术语言的理性把握

影视作品的艺术语言, 赋予作品更为丰富的思想内涵和更感人的艺术形式。它不仅具有娱乐价值, 而且其审美价值也能够满足观众的审美需求, 可以使我们感受到真、善、美的熏陶和感染, 逐步影响我们的行为。

影视艺术在反映作品的主题和揭示事物本质的时候, 都是通过艺术语言来实施, 故事的情节有高低起伏, 具有一定的戏剧性和矛盾性, 因此具有丰富的细节。如今的艺术语言更为丰富, 随着影视后期的特效处理技术的提高, 影视带来了从未有过的视觉享受, 通过画面的合成处理, 达到了故事情节出神入化、引人入胜的视觉效果。在好莱坞模式里, 瞬间愉悦、平面享受的文化快餐, 取代了追求历史深度的艺术晚宴。如《星球大战》、《蝙蝠侠》、《狂蟒之灾》、《侏罗纪公园》、《真实的谎言》、《泰坦尼克号》等巨片, 可视性成为了艺术家的第一追求。令人眼花缭乱、叹为观止的缤纷画面和主题交织、次序打乱的影像形式, 逼真地模拟了现实生活, 一方面激活了观众的视觉经验, 满足着他们的审美快感, 另一方面又通过感官的直接感受, 向观众传递了邪不胜正、除暴安良、金钱万能、爱情至上等主流的观念。

我国的影视美学与欧美影视的商业美学是属于不同的社会文化体系, 但两者之间的美学思潮在

不断的产生着碰撞, 中国影视语言也在无意之中较以前更为开放、流动。如冯小刚的贺岁片《甲方乙方》借助琐碎的框架流露出了对社会现象的褒贬, 赞扬了互助友爱, 舍己为人的高尚品德, 也讽刺了搬弄是非、大男子主义、自我感觉良好的大腕明星等, 无论是赞扬还是讽刺都幽默、和谐, 影片轻松, 较90年代的领袖电影更具时代、时尚性。《亮剑》(如图1-4), 在创作中对表现的故事情节进行了夸张、选择和提炼, 在塑造典型的人物形象时, 非常注意赋予其鲜明的个性。李云龙个性是鲜明的, 外在的形象是粗犷的汉子, 身为团长穿着不讲究, 吃饭、说话不文明, 总带有一点“匪气”, 桀骜不驯的个性; 但他坚持中国革命者的真理, 为了老百姓有口饭吃, 对党和人民无比忠诚, 打仗勇敢、敢作敢为、具有战略性的眼光。《亮剑》正是通过李云龙的穿着打扮、说话腔调、肢体表达, 情景控制, 恰如其分的表现了中国革命军人的精神。

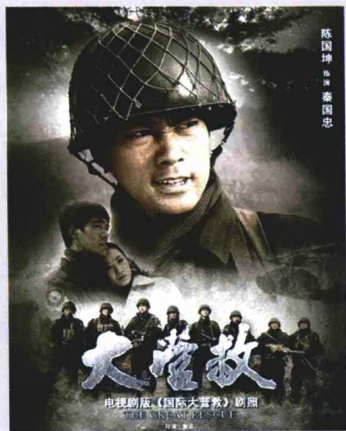

图1-3

图1-4

三、对作品的理性解读

理性解读，即我们在对影视作品进行赏析的时候，能够客观的、正确的看待影片情节、影片内容、影片形式、影片主题和影片情感的表达，不能带有自我的倾向性感情色彩去剖析。只有这样，我们才能够正确地把握住当代主流电影、电视剧中所体现出的核心价值观的意识形态，我们才能感受到这类影视作品带给我们的责任感和使命感，如塑造的优秀人物形象刘老根、任长霞、刘玉琴等，个体意识都是非常的强烈，让我们不自觉的形成对社会应当作出积极的贡献的想法。

2009年9月16日，被网友们一时称为“史上最牛的献礼片”——《建国大业》在全国公映（如图1-5），该影片是为了“追忆”六十多年前，中国这幢建筑基石的牢固。影片的时光仿佛是循环的，我们虽不能在60年前身临其境，却能在60年后同样的欢呼。我们能够不去比较对影片中明星们的角色份量多少，纵观整体就能够欣然的发现，我们的祖国有着厚重的历史与最为光明的未来。

陆川电影《南京！南京！》（如图1-6），简单概述为：爱恨之上，生死之外。南京大屠杀，这是中国人永远的创伤，永远的痛，谁也不愿轻易的揭开它。《南京！南京！》自公映以来，就争议不断，且愈演愈烈。从调查的情况来看，赞扬支持者不乏其人。作为影评者，我们应该抛弃个人的情感色彩，本片是从角川一个人的视角，升华为一个人类的视角来把握主题，结合着影片来说日本兵对中国人的残酷是如何发生的，影片的结局是可以理解且合理的。同样的题材影片诸如《黄石的孩子》（如图1-7）。本部影片通过透彻而逼真的镜头对日本人的残酷做了展示，尸体、人头、断脚等残忍的影像。所以，《南京！南京！》所表现的不只是中国人的苦难，更是整个人类的灾难；日本兵残害的不只是中国人，而是整个人类社会；他们所破坏的不只是中国的秩序，而是人类和平的愿望。

第四节 影视鉴赏的意义

一、影视审美能力的提高

能够正确的、有效的对电影、电视进行鉴赏，是属于高层次、高质量的艺术行为。因为影视集中了思想、结构、流派、类型、语言、导演、表演、技术、艺术、文化、美学、前沿、时尚等门类艺术的核心。鉴赏能够帮助我们将这诸多的单项艺术门类进行整体的大融合，进而去揭示作品更为深刻的文化背景、主题思想、情感控制、美学追求和艺术样式。

影视鉴赏具有审美教育作用。我们通过影视鉴赏活动，特别是鉴赏优秀的影视作品，它能够在短时间内引起我们在思想情感、知识结构、审美倾向等方面都产生一系列的变化。如责任性的影视作品《任长霞》（如图1-8），这类带有一定方向性的影视作品，通常是以极快的速度潜移默化、自觉与不自觉的形式与我们原有的认知水平发生着碰撞，让我们从中能够作出更为积极的选择。

影视鉴赏具有审美认识作用。我们通过影视鉴赏活动，可以对自身的知识结构进行补充，加深记忆，对没有接触的知识方面，影视鉴赏恰恰可以帮助我们重新获得并能够得到良好的保存。严谨、

图1-6

细致、周到的历史题材类的影片就是一个典型的例子，如反映我国建国以来所取得的突出成就的影视作品《五星红旗迎风飘扬》（如图1-9）等，就很容易让我们在欣赏影视作品的时候，记住历史问题，如《零点会议》等。影片让我们认识到前辈人创业的艰辛和对祖国的忠诚，同时也鼓励我们继续为祖国建设服务。

影视鉴赏具有审美娱乐作用。我们通过影视鉴赏活动，审美的需要得到满足，获得精神享受和审美愉悦，通过看电影和电视，我们可以抓住流行的前沿，可以让心理彻底的放松，甚至是主动的参与，这类娱乐性的影视使我们的身心得到极大的愉悦和满足。

影视鉴赏具有审美评论作用。我们通过影视鉴赏活动，影视的创作会取得更长足的进步，影视理论也能够研究得更为透彻和全面，评论可以让我们清楚影片的独特魅力和不足，可以更加个性地表达自己的观点，对推动影视的发展是有好处的。

正是通过以上四个方面的作用，我们才能够更为详细的分析影片的构成语言，才能发掘影片中的深刻蕴涵等，因此我们要善于思索，在解读中欣赏，在欣赏中发掘演员的魅力，演员的本色、气质、勇气和魄力。

图1-7

图1-8

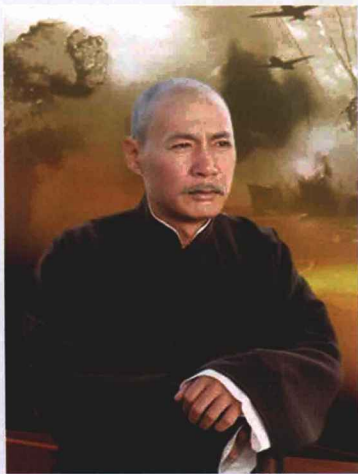

图1-9

二、对影视基本创作规律的把握

影视作品的创作是需要遵循一定的规律的，不能极端的个人化和现实化，更不能反面化。影视鉴赏恰好可以对影视的创作规律进行一定程度上的把握，以至少少走弯路，获得更好的效益。当今影视作品需要关注现实人生、关注当代公众的情感，能够反映时代的精神，需要直面现实，对现实问题做出深刻思考。观众在欣赏之后，可以产生一系列的共鸣现象，能够起到对社会主流文化的传播，因此，中国的影视已经不再是单纯的娱乐、单纯的审美对象，而是被赋予了更多的社会责任和义务。

当代我国影视创作具有强烈的写实风格，改革开放、军事、家庭、战争、公安、反腐倡廉、唯美等。《激情年代》、《忠诚》、《最后的骑兵》、《杜拉拉升职记》、《士兵突击》、《金婚》、《结婚十年》、《人间正道是沧桑》、《我的兄弟叫顺溜》、《滇西1949》、《省委书记》、《绝对权利》、《公安局长》、《荣誉》、《潜伏》、《五星红旗迎风飘扬》、《叶问》、《无极》、《英雄》、《建国大业》等多部影片几乎包含中国影视发展的方方面面，全面、深刻地反映了我国影视业这几年的美学原则和价值倾向。

在现实题材影视的创作中，一定要搞清楚现实题材影视作品不一定等于现实主义影视作品，有一些警匪题材影视借助“真实”之名，详细的展现暴力、凶杀、色情等犯罪过程，过度的追求感官的刺激；有一些反腐倡廉题材的影视作品借助“揭露”之名，过度的渲染腐败分子的奢华生活，过多的展示社会的阴暗面。另外一些影视作品过度的展示社会的表面，无视社会客观存在的矛盾，过多的展示人性的丑陋，等等。所以我们必需用现实主义的态度去进行影视的创作，既要还原于社会的真实，又要进行艺术化的处理，使其更倾向于艺术化的真实，把握好这个尺度，创作的规律就能够得到良性的循环。

在历史题材影视的创作中，我们较为强调有历史依据的题材，尊重历史本来的面貌，具有真实的时代背景、社会背景、有其人、有其事，不虚构历史、不颠覆历史、不歪曲历史，如《故宫》、《开国大典》等记录影片。再者就是运用文化和经济二者结合产生的运用历史题材进行改编的影视作品，这类影视作品这几年一直呈飙升的趋势，各票房收入一再创新高，因为对于历史影视作品观众较为容易接受并形成感染，这也是我们不乏其数的大型历史题材影片每次都能够有好的票房和收视率的原因，如《三国》、《水浒传》、《江山风雨情》、

《闯关东》、《中国远征军》、《火烧圆明园》、《赤壁》等，都基本尊重了历史的过往。当然也有一些虚构类的历史题材故事不在此列，如历史剧《走向共和》，就因为颠覆历史，在社会上引起了强烈的反响，这给我们在创作影视中对于基本规律的把握敲响了警钟。

毋庸置疑，影视作品在今天已经成为一种特殊的产品，它完全对文化与商品的双重属性进行了兼收并蓄，并已经形成自己独特的一面。随着目前世界电影市场竞争的加剧，且愈演愈烈，影视作品逐渐向商业经济价值的方向靠拢，这决定了影视作品势必要在画面的视觉冲击与市场宣传两个方面狠下功夫。

三、对影视创作的指导性意义

影视鉴赏可以帮助我们提高对文化的认识，获得对文化的一致认同感，解读历史问题，也能够对当代的主流影视创作提出一定的指导性建议。

一是，我国的影视观众（普通的绝大部分的观众）对于影视作品创作中凡涉及到“真实”、“真情”、“真意”看得比较重要。因此我们在创作这类影片需要表现价值观念、道德理想、人物情感的时候，由于观众根深蒂固的传统思维模式的存在，解读作品会受到一定的制约，因此这类影视创作就有了一定的规定性和特定程式化，我们最好不要含混的逾越现实生活已经形成的较为牢固的界限。一定要和谐的了解，处理二者之间存在的内在关系，只有这样去把握，我们鉴赏这类影视才有意义。

二是，自影视进入人们的视野，导演们对于历史题材的影片的创作从未间断过，其中不乏有优秀之作。作为影视鉴赏者不得不提出，对于历史题材的影视，在创作过程中要特别的谨慎、细致。因为历史题材影视对人们会起到潜移默化的作用，尤其是对青少年的影响是巨大的，该类题材的影视作品在观众休闲、娱乐、欣赏的同时，还起到教育认知的功能，观众也往往通过这种影视结合的方式把我国的历史了解得更为清楚。因此，这类影视作品应该对历史负责，知识点准确，宏观的历史框架清楚，当历史存在与艺术表现语言发生碰撞的时候，我们应该清醒的为历史本体存在让步，不能硬性的进行捆绑，如前面提到的影片《走向共和》就是一例。作为一个影视创作者只有深入地分析这类影视作品需要带给观众什么？学会站在观众的角度思考问题，学会从一个影视鉴赏者的角度思考影片的魅力与不足，学会从一个专业的影视评论者的角度思考作品的文化背景、宗教信仰、阶级矛盾等，影片

才能适应社会的需要,才能有一个理想的票房,这都要归结于观众、鉴赏者、评论者的功劳,对创作优秀影视作品是大有裨益的。

三是,我们在对影视作品进行鉴赏的时候,影片对我们潜移默化形成的责任感和使命感,因此实际生活中我们要敢于揭示社会矛盾,阻止社会中的不公正事情的发生。因为我们揭示社会的矛盾已经不是我们活动的目的,而是需要尽快地把矛盾进行缓解、消除,这样才能够促进社会健康发展。所以影片《任长霞》才能牵动亿万观众的心。

最后,我们需要深厚的人文关怀,影视作品必须坚持“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的原则,符合广大群众思想和愿望,追求与广大群众一致的价值认同,是中国当代影视作品体现人文关怀的重要方面。尤其是20世纪90年代中后期到今天,中国影视发展基本都没有离开过人性的原则,所以我国影视业总体发展是较为顺利和平稳的。因为有广大的影视观众在支持,影视创作者也深刻地了解到这一点,不仅如此,而今的影视作品在人性、文化的基础上更是融入了以视觉享受为中心,唯美的画面为表现的影视作品层出不穷,更不乏经典大片。

四、自我实现

当今的影视鉴赏相对于以往,审美的文化更为宽泛,影片不仅在艺术上独树一帜,文化上更为深邃透彻,更有数码科技的处理,对鉴赏者提出了更高的要求。要在短时间内得到一定的提高,我认为,主要采用纵向和横向结合的方法进行影视鉴赏,如讨论某一类风格的电影或是某一导演的风格,结合我国第五代导演,第六代导演的风格进行。抓住自己最感兴趣、印象最深的地方着手,这是提高影视鉴赏最为有效的办法了。

当下由于我国与欧美国家在文化、经济上的密切接触,导致我国原有的本体文化在外来的开放文化影响下受到一定的冲击,然而在这种冲击下,我国的文化环境显得异常的宽松和技术条件的便利,我国的影视观众在最近两年开始有走向娱乐化和休闲化的趋势。因此我们影视鉴赏者必须立足现实,能够紧跟时代发展的步伐,引导社会时尚、鼓动流行文化、掀动社会风潮,但与好莱坞影视理论、影视实践表现、影视市场相比较,可以清楚的看出当前我国影视银幕理念还有待提升,影视现实主义创作的道路还很长,需要我们共同参与到这项意义深远的文化产业工程中来。

第二章 影视艺术与社会

第一节 影视艺术是社会发展的产物

一、社会科技发展催生了影视艺术

社会科技发展催生了影视艺术,影视艺术影响社会的发展,这是影视艺术研究的重要命题。在影视艺术产生和发展的历程中,科技是影视艺术萌芽、成长、壮大并持续走向未来的原生基础和重要条件,这也似乎是一切媒介成长的必要条件。中国南北朝时的雕版印刷术的出现,促进了纸质媒介的发展,南宋毕昇首创木活字印刷术,后继者德国古腾堡发明铅合金活字印刷,为大众传统媒介的传播提供了极大的便利条件。19世纪后半期以来,现代工业科技日益发展,尤其是伴随电子科技的突飞猛进,以电子科学技术为基础的电子媒介相继问世,推动影视艺术逐渐步入数字化的时代。1844年,英国工程师塞缪尔·莫尔斯发明了有线电报;1876年,美国人贝尔发明了电话系统;1895年,法国卢米埃尔兄弟发明了电影摄影机;1925年,英国人贝尔德发明了机械电视机,并在两年后实现了电话线的电视画面传递;1936年,英国广播公司完成了歌舞演出的电视传播;20世纪50年代,彩色电视技术系统研制成功,开始在西方经济发达国家得以推广、普及;20世纪后期的电子计算机技术和互联网技术则把影视艺术推向斑斓多彩的广阔虚拟空间,为影视艺术的魔幻魅力添加了飞舞神翼。

影视艺术的发展历程阐明了这样的道理,近现代工业科技孕育催生了影视艺术,影视艺术在电子信息时代的华丽转身,为大众创制着梦幻精美的影视艺术。英国作家赫胥黎在《美丽新世界》一书中指出:“技术化的艺术与文化形式,将完全统治社会和人类,使人类生活更加舒适,知识不足和物质匮乏所带来的痛苦将不复存在”。