

影视传媒专业实用教程

国际注册摄影师、摄像师理论考试及
中国摄像协会专业基础培训指定用书

影视艺术通论

刘 峰 李振宇 许爱国◎著

中国广播影视出版社

教育部普通高等教育“十一五”国家级规划教材

教育部高等学校影视艺术类专业教学指导委员会
教育部高等学校影视艺术类专业教学指导委员会
教育部高等学校影视艺术类专业教学指导委员会

影视艺术通论

（第二版）

影视传媒专业实用教程

国际注册摄影师、摄像师理论考试及
中国摄像协会专业基础培训指定用书

影视艺术通论

刘 峰 李振宇 许爱国◎著

中国广播影视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

影视艺术通论/刘峰,李振宇,许爱国著. —北京:
中国广播影视出版社, 2014.9

影视传媒专业实用教程

ISBN 978-7-5043-7228-4

I. ①影… II. ①刘… ②李… ③许… III. ①电影理论—高等学校—教材 ②电视理论—高等学校—教材 IV. ①J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 184920 号

影视艺术通论

刘 峰 李振宇 许爱国 著

责任编辑 任逸超

封面设计 丁 琳

责任校对 张 哲

出版发行 中国广播影视出版社

电 话 010-86093580 010-86093583

社 址 北京市西城区真武庙二条9号

邮 编 100045

网 址 www.crtip.com.cn

电子信箱 crt8@sina.com

经 销 全国各地新华书店

印 刷 高碑店市德裕顺印刷有限责任公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

字 数 449(千)字

印 张 22.75

版 次 2014年9月第1版 2014年9月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5043-7228-4

定 价 50.00元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

彰显影视经典 谱写精彩华章

著名导演、制片人、上海戏剧学院电影电视学院名誉院长 吴思远

作为现代社会艺术家族中拥有最广阔生存空间的影视艺术，以其极高的综合性同它的大众传播和消费特性一起，产生出影视艺术特有的大众化品格魅力。

影视艺术作为目前最为广大受众所接受的艺术样式，它所具有的独特艺术语言也是大众最易理解的语言。影视作品中的人物语言是影视叙事的重要因素，其他声、光、电等也是影视艺术巨大魅力不可或缺的构成要素，它们的有机组合直接形成了影视艺术语言。影视艺术以观众为中心，而不是以影视创作者为中心。影视创作者努力准确传达自己的意念，以充分调动受众的情绪，从而让观众陶醉在饱含情感的叙述策略之中。

影视艺术在现代人日常生活所占的位置越来越重要。在西方，有人甚至把影视艺术说成是和空气、水、阳光一样的不可或缺的生活必需品。同时，影视艺术还为人们提供了大量的施展才华的天地和就业机会。

中外影视艺术教育，不仅需要大量的实践和优秀的作品，同时也迫切需要不断加强理论建树、人才培养与学科建设。面对世界范围内影视传媒业格局的快速嬗变和影视艺术事业的飞速发展，中国摄像协会副会长刘峰及李振宇、许爱国同志，审时度势，紧扣时代脉搏，博览中外影视艺术著作，结合自身多年的影视实践经验和高校教学与科研成果，潜心钻研编撰出这部饱含心血与汗水的《影视艺术通论》。这是作者继出版《摄影艺术概论》、《电视摄像艺术》、《数字影视后期制作》三部专业影视教材之后的又一部力作。

全书高屋建瓴，旁征博引，在科学理念指导下，建构了一个较为系统的知识结构体系，全面、系统、深入地阐述了影视艺术的相关理论，既有科学性，又有实用性，无论是对影视理论研究，还是对从事影视艺术创作，均具有较强的指导意义和参考价值。作者严谨的治学态度、刻苦的钻研精神、无私的奉献品格足以令人感动。毕竟在如今这样一个知识功利化、学术商业化的时代，能安心坐冷板凳的人不多了。作者孜孜不倦，矢志追求，锲而不舍，可以说，付出了艰辛的劳动，真可谓精神可嘉，难能

可贵。而且作者融创作者与研究者的身份于一身，既有较强的艺术实践功底，同时还具备了丰厚的理论修养，使这部教材理论高度得到了有效提升。

广大读者通过系统学习，将会不由自主地受到影视艺术的熏陶，从而被带入影视艺术的殿堂。可以说，这是一部非常有启迪、有价值、有品位的影视艺术教育专业培训教材。总体来看，这部教材具有以下一些特点：

一是知识性与导向性相结合。在拓宽广大读者影视艺术专业知识面的同时，获得对人生和社会的正确认识，学会如何处理人与自然、人与社会、人与人之间的关系，从而树立起正确的世界观、人生观和价值观，使影视艺术知识教育与价值观教育融为一体。

二是民族性与国际性相结合。既弘扬中华民族悠久灿烂的传统影视文化艺术，激发广大读者的爱国主义情感，又吸收人类优秀的文明成果，结合影视艺术教育全球化发展态势，切实为培育 21 世纪社会所需的高素质、高水平的综合技能应用型与影视艺术复合型人才奉献一份绵薄之力。

三是理论性和实践性相结合。这部影视艺术教材不仅在理论层面上给人以启迪，而且能够理论联系实际，切实从海量的影视艺术作品中精选出经典实例进行阐释，体现出影视艺术学习、教育、培训的实效结合。

四是普及性与专业性相结合。正确解决好影视艺术普及教育与专业教育，重点院校影视艺术教育和一般院校影视艺术教育的关系，解决好中国摄像协会专业培训与广大读者综合影视艺术素养提高的关系，突出重点和特色，力求使教材的框架结构、理论体系和主要内容，赢得专家、学者、业界人士、高校师生以及社会各界广大影视艺术爱好者的普遍认可。

五是科学性与趣味性相结合。这部影视教材力求在内容编撰上体现科学性、经典性、艺术性，同时不乏生动趣味性与较强的可读性，切实做到深入浅出，通俗易懂，以丰厚科学的影视知识与趣味丰富的艺术内涵吸引广大读者。

影视艺术教育，能够提高人的高雅艺术品位，培养健康的情感，启迪和丰富人的形象思维，对于全面提高人的审美素养、培养创新精神和实践能力，塑造并健全人格具有独特的作用。每一部优秀的影视艺术作品都是一个大千世界，永远敞开着一扇门，而这扇门又通向无数的门；每一部影视作品都在讲述一个故事，而每个故事又都蕴含着无数的故事。希望广大读者通过系统学习，去用心体味感悟其中的智慧与灵感，并和我们一起重新审视自己的现实生活，烛照出我们更美丽的内心世界。

2014 年 6 月

（序作者系香港著名导演及制片人、香港电影工作者总会会长、香港电影导演会创会会长、前香港电影金像奖协会主席，上海戏剧学院客座教授及电影电视学院名誉院长）

前 言

影视艺术是科学技术和艺术创造的结晶，科学与艺术是人类文明的两大支柱，它们在影视艺术中得到了完美的结合。随着互联网、数字技术、虚拟技术、多媒体视频技术、交互电视等一系列高新技术的广泛运用，影视艺术更是如虎添翼，大大增强了自身的艺术魅力和传播能力。影视艺术又是建立在现代科学技术基础之上的综合艺术，它不但体现了现代科技与艺术的综合，而且广泛吸收了文学、戏剧、音乐、美术等各部门艺术千百年实践中积累起来的精华，综合了各部门艺术的特点，实现了时间艺术与空间艺术、视觉艺术与听觉艺术、再现艺术与表现艺术、造型艺术与表演艺术的综合，从而具有更加强烈的艺术感染力。

影视艺术体现大众化特征

影视作品具有巨大的艺术感染力和最广泛的群众性基础，在世界各国都拥有数量庞大的影视受众群体。从这个意义上讲，影视艺术已经成为当代人类社会生活中不可缺少的重要元素，已经成为当下重要的文化现象之一。特别是随着科学技术与多媒体技术的飞速发展，影视艺术逐渐成为多媒体视像文化的信息高速公路，正在时刻影响着人类社会生活的方方面面。

随着科技的迅猛发展和传播手段的现代化，影视艺术随着格调和品位的快速提升，越发呈现出大众化趋势，其社会价值和艺术价值不断得以提升。现代高科技传播手段又给影视艺术的大众化提供了方便快捷的信息高速公路，时尚欣赏、流行追赶成了大众影视文化的焦点所在。^① 因此，当代影视艺术应在表现大众生活和大众文化现实存在的基础上，从其单纯注重感性娱乐功能中脱离出来，发挥其社会批判和教化功能。

---

^① 百度百科. 文化的价值是什么 [EB/OL]. <http://www.chinanews.com/2000-11-01/26/53717.html>

大众化的影视艺术是在平面化、模式化、商品化、产业化过程中,所生成的以大众消费为核心的影视文化商品,切实迎合大众的消费需求和提高市场效益。因此,对于当代影视艺术大众化品格内涵的准确把握,就决定着影视艺术的命运。

大众化的趋势构成了大众文化的客观环境,这种客观环境又反过来对影视艺术的文本原创、拍摄制作和传输播出产生巨大的影响。随着科技的发展和传播手段的现代化,影视艺术势必会融合最先进的数字技术及大众艺术因素,使之越来越具有传播及发展的优势。大众化、娱乐化使影视艺术完全纳入了商业化运行轨道,某些类型的影视作品往往能迎合最大数量观众群的审美口味,因此获得了快速的发展,并吸引了大量模仿作品的出现,从而形成了固定的模式和规则。比如好莱坞模式的成功,其最显著的特点是从对欣赏者心理的判定和对市场的正确评估为出发点进行的,它遵循一定的模式,追求以高投入获得高利润。类型化影视一方面可以降低生产成本,另一方面能获得大量观众,降低成本风险,保证了市场利益,因此获得了极大的发展。

由于高科技发展带来的可复制性便利条件,为当代影视艺术产业的发展提供了机遇,在复制艺术品的同时还复制价值观念。各国拥有庞大的消费群体和巨大的市场需求,是影视产业化存在的前提,现代化传媒产业的发展又为影视艺术产业的发展奠定了根基。因此要保持影视文化产业的主导位置,就必须把影视创作的商业化与中产阶级趣味化、平民化、大众化方向结合起来,使得世界各国的影视创作文化与时代文化以及社会文化同步发展起来。

影视艺术实现多元化融合

就影视艺术来说,媒介融合除了指电影和电视媒介自身的相互交叉、相互融合之外,还指在数字技术的驱动下,影视艺术正在超越银幕或荧屏的媒介形态,而融入了一种由 DVD、数字光盘、互联网、计算机、电脑游戏等其他数字媒介组成的更宽泛的媒介环境中。其中数字化是媒介融合的原动力,它使影视艺术的生产制作、发行放映、观看播出等各个环节,发生了与以往模拟形态的媒介环境相比有着翻天覆地的变化。面对汹涌澎湃的数字化浪潮,所有的传统媒介都会发生改变并需要重新定义自己的身份,其中影视艺术也不得不面对“数字化生存”的命运。

影视艺术是一种诉诸人的听觉和视觉的音画系统,影视媒介形态的每一次变化、影视技术的每一次重大革新,都会给影视艺术的内容形式、美学形态、视听语言和欣赏接收带来巨大的变化。与声音、色彩和宽银幕等影视艺术上的前三次重大技术革命相比较,数字技术使影视艺术产生了质的飞跃,“从照相本性向比特本性的转变是影视艺术数字化革命的起点,也是它的核心要义所在”。^①

^① 百度快照. 媒介融合趋势中影视艺术的发展 [EB/OL]. <http://www.docin.com/p-701571979.html>

不论电影艺术或是电视艺术,从其诞生伊始,不仅意味着人类一种新型的艺术形式的出现,而且标志着现代大众艺术从此进入到一个新的发展阶段。

“鉴于当代大众文化已与现代通讯手段产生了不可分割的联系,电影的诞生标志着一个关键的文化转折点。它奇妙地将技术、商业性娱乐、艺术和景观融为一体,使自己与传统文化的精英显得格格不入,并对其造成重大的威胁。”(丹尼尔·杰·切特罗姆《传播媒介与美国人的思想》)^①电视同样如此,正如电视社会学家井上宏所指出:“电视以神奇莫测的光电变换手段,为自己在大众传播媒介中赢得了应有的地位。在电视传播过程中,在电视播出者与视听者之间,通过电视图像形成了新的传播关系。”(井上宏《电视社会学》)^②电视传播学者藤竹晓认为,“电视传播的基本要点是人们如何把电视看做是认识社会的重要手段。同时,电视还有另一个作用,即‘娱乐作用’。电视传播是以图像为主(也包括语言、音响效果和音乐等要素)的媒介,而图像则产生了电视传播的两重性,一方面使视听者认识世界,另一方面为视听者提供了娱乐。”(藤竹晓《电视社会学·附录一》)^③由此可见,电影艺术、电视艺术是认识与娱乐并举,传播与艺术并存的一种新型的文化形式,作为现代大众文化艺术之列,影视艺术首先是一种适合大众审美心理和欣赏水平、为大众所喜爱的通俗艺术;而其现代性,即与现代通讯手段的不可分割的联系和以神奇莫测的光电变换、以奇妙的声像记录及呈现为艺术创造方式,以及对当代大众生活、心理的准确把握和表现的艺术追求,以满足当代大众的审美、娱乐需求。在商业性方面,更是影视艺术区别于传统高雅和民间艺术的现代大众艺术的重要特质。影视艺术是现代大众文化的艺术表现形式,集传播与艺术于一体,熔通俗、审美、娱乐、消闲、商业于一炉。

美国等发达国家的影视教育机构除了承担教学科研任务,还强调面向社会,服务于社会。电影、电视都是操作性很强的学科,当前,影视艺术教育应当密切与业界联系,加强对业界的了解,增强与业界的交流互动。

影视艺术体现人文化内涵

影视艺术的核心是人文精神的内涵。要想成为一名优秀的影视艺术工作者,就必须去研究这个时代,研究这个时代的精神。真正的艺术品都是艺术家对本民族精神和文化的深刻领悟而创造出来的。

^① 百度快照.作为“读者性文本”——现代影视艺术的文化学研究之一[EB/OL].<http://www.studa.net/Movie/080801/08285126-2.html>

^② 井上宏,蔡林海.电视社会学[J].国外社会科学文摘,1986(07).

^③ 百度快照.作为“读者性文本”——现代影视艺术的文化学研究之一[EB/OL].<http://www.studa.net/Movie/080801/08285126-2.html>

在 21 世纪的今天,影视艺术已经成为人类文化的重要组成部分,更已成为人类社会生活中一种极为重要的传播媒介,同时也成为一种文化形式。影视艺术作为人类迄今为止发展最快、普及最广的一门艺术,是所有艺术门类中最生动形象、最通俗易懂、最易为大众所接受的艺术。今天,影视艺术早已通过影院、电视、网络等渠道进入千家万户,成为广大人民群众业余生活中不可或缺的重要组成部分。因此,任何一个人要想不落伍于时代,就应该具有良好的影视文化知识。

影视艺术是一门综合艺术,它既是技术与艺术的综合,也是多种艺术元素的综合。这门艺术的创作过程,需要编剧、导演、表演、摄影、美术、录音、剪辑等各部门间的合作。不同的工具和材料,不同的艺术语言和创作构思,构成了影视艺术五彩斑斓的视觉映像与广博深厚的人文内涵。

随着影视艺术越来越受到人们的重视,掌握必要的理论知识是提高欣赏与分析影视作品能力的不可缺少的前提之一。影视艺术作品除了具有艺术审美和艺术鉴赏功能外,还具有极大的传播、影响和教育功能,它最大的作用是娱乐观众,让更多的人从中体会和品味到影视艺术带给人的身心愉悦感和满足感。影视艺术作品是一个由二维画面、三维深度幻觉、时间纬度,再加上声音元素构成的多维时空声画结合的视听语言体系,还包括从它的表现手段中折射出来的多平面、全方位、立体化的思维模式。影视作品的鉴赏、分析、创作、制作、传播和商业化运作模式,也将给广大读者提供更加广阔的空间。

影视艺术作为一种叙事艺术,它用叙事的方式来建构影视作品,在故事结构的表象下蕴藏着人性善与美的内涵,在叙事中特别注意大众在接受心理和欣赏心理的调度,并且从大众可接受的程度来构建自己的故事结构,营造自己的故事氛围。通过对影视艺术作品的观赏、分析,达到对美的体验,乃至对生命的体验,从而获得身心的愉悦。对于学习和研究影视艺术的读者来说,还要着重在视听语言等方面进行全方位的分析 and 解读,特别是对于不同影视作品的拍摄、创作、构图、灯光、色彩、声音、剪辑、表演、造型等方面,还要作深入的分析和探讨,以达到专业学习的目的,对于蕴涵其中的哲学思辨和美学特征要有更为深切的认识和理解。全面提升文化素养和对影视作品的分析鉴赏能力,为从事和爱好影视艺术的从业人员、专业读者、广大师生等,提供有益的经验 and 范本,力求做到编撰内容具有可读性,以提高赏析影视作品 and 阅读教材的兴趣;在影视作品选择上,主要以突出思想性、艺术性和观赏性以及在中外影视史上的影响力等为标准,力求对中外优秀的影视艺术作品作出全面客观的鉴赏与分析;编写体例上突出内容的系统性和完整性,力求让读者得以丰富人生、启迪思维、陶冶情操,激发广大读者对影视艺术的热爱。

影视艺术促进现代化教育

随着教育观念的更新、教育途径的拓展,影视艺术教育在我国社会主义精神文明建设和高校教育中日益显示出其重要作用。影视艺术教育,顾名思义就是把影视艺术作为教育的内容,使人在影视艺术熏陶中充实自己,并增添一份智慧和力量。

国内影视教育,不少专业教材常常侧重于对影视构成元素的独立解析,显得综合性不足。而美国等发达国家的影视艺术类教材,很多是融合电影、电视、摄影、计算机等多种与视频相关的媒介共同特点,来顺应当前大影视媒介融合的宏观趋势。

针对影视媒介融合的宏观趋势,笔者根据多年影视艺术教育实践教学和理论研究经验,并借鉴近年来许多新的研究成果,针对中国摄像协会影视专业教材建设、全国影视艺术教育培训机构及全国广大高校影视教学需求,历时两年时间编撰并逐步充实修订完成这部《影视艺术通论》,作为国际注册摄影师、摄像师考试及中国摄像协会专业培训指定用书,同时作为全国广大高校影视传媒专业基础教材,希望能以其生动性、通俗性、大众性受到广大读者欢迎。在这部书稿的编撰过程中,拜读了国内外广大专家、学者们的百余部论著,观摩了国内外数百部经典影视艺术佳作,从中汲取了丰富的营养来充实丰富教材,力求使之具有较高的理论价值和较强的艺术实践及指导意义。在影视艺术教育教学及专业培训中,需将影视艺术教育的内容进一步拓展与更新,切实将“大影视观”,包括时代创新的理念、影视文化的理念、素质教育的理念、学科建设的理念,与影视传播教育多元化运作体系很好地结合起来,以顺应当前国内外影视传媒与影视艺术事业的迅猛发展需求。

通过《影视艺术通论》这部教材的系统学习,读者可以了解中外影视艺术发展历史及其规律,掌握影视艺术创作的基础知识,认识在影视艺术发展历史上有突出贡献的影视艺术家,观摩他们的经典影视艺术作品,提高对影视艺术作品的鉴赏、分析能力,培养起对高雅艺术的兴趣,陶冶道德情操,树立正确的人生观、价值观,促进专业知识的学习,最终为全面提高综合艺术素质奠定良好的基础,也为推动我国影视艺术及文化事业的发展作出贡献。

本书开设了专门的章节介绍电影、电视艺术,并切实突出影视艺术的审美特征、社会功能、表现手段、表现样式等基础知识。编撰过程中,切实博采众长,海纳百川,力求突出科学系统的内容构架、严密的逻辑体系、海量的信息内容、博大的知识范畴,同时充分考虑到选材的经典性、思想性与趣味性等需求,通过对经典作品的介绍与分析,以期引起广大读者对历史、政治、体制、人性、命运、正义、人类未来等问题的深度思考,形成正确的价值观和人生观。

影视教材体现专业化构架

根据影视艺术教育及培训需求,这部教材力求在影视艺术教育及教材专业体系架构等方面形成科学完善的体系。通过影视艺术教育的学习与实践,促使影视教育理论与专业实践并重的培养目标得以实现。

影视艺术教育在主要发达国家,已作为通识教育甚至是公民教育的重要部分。新的思维形态、新的文化观念、新的信息获取方式等都促使我们要取“大影视”、“新影视”的概念,把影视艺术教育看成是新的思维形态教育、新的文化方式教育、新的知识结构教育……^①

本教材在总体构架上,主要结构包括影视艺术的主要特征、影视艺术作品赏析能力培养、电影艺术、电视艺术、中外经典电影佳作赏析、中外优秀电视作品赏析等章节内容,力求在总体把握影视艺术基本特性和发展趋势的基础上,从理论入手,进入到影视艺术的具体形态,最后到影视艺术作品鉴赏、分析的实践层面,深入浅出。内容涵盖影视艺术理论知识、影视艺术发展历史、影视艺术经典作品鉴赏与分析等方面。

教材的特色主要体现在以下一些方面:一是注重指导性和操作性的认知,使广大读者在学习掌握影视艺术基础知识以及对影视艺术作品创作认知的基础上,增强影视艺术作品的审美能力、分析能力和作品鉴赏能力。二是为使中国摄像协会会员、高校学子、影视艺术爱好者能够了解和掌握影视艺术作品创作的方法,专门融入了电影艺术、电视艺术等层面知识的介绍。三是影视理论学习与作品赏析、实践能力培养相结合。各章基本是以影视理论作为开端,增强读者的理论素养,同时配以相关的佳作赏析,以便提高分析、鉴赏能力。动手实践能力和创新意识是艺术创作所必需的,通过作品赏析,增强创新意识,激发创新思维。四是赏析角度力求新颖独特。本教材以新视角、新观念为核心,力求达到以电影作品赏析为主,兼顾电视作品赏析,全方位、多角度对影视作品进行分析、评价和鉴赏,让读者能够多角度地对影视作品进行本质上的认知,切实提高鉴赏分析能力。五是力求具有宏大视野,富有鲜明的时代感。本教材紧跟国际和国内影视艺术发展的步伐,吸收影视艺术最新的研究发展成果。教材所遴选影视作品的视野较为广阔:有国内外具有代表性的影视佳作;有在全世界享有盛誉的好莱坞大片;有国产经典电影、热播的电视剧等。在作品的选取角度上,侧重不同影视作品本身的特点与教材体例结构的契合,注重作品的时代性、广泛性、艺术性、趣味性的有机结合,增强教材的科学性、知识性、系统性、可读性。

^① 百度快照. 试论中国高等院校影视传播教育发展战略 [EB/OL]. http://www.xuexun.com/A_4025.shtml

在教材编撰过程中,力求做到多方面的结合。首先,在教学内容方面,将社会主义精神文明建设、普及影视艺术知识与提高影视艺术欣赏水平及理论修养等方面相结合,即在传授影视专业知识的同时,还要通过形象化、艺术化渠道,让思想教育潜移默化;从扩大覆盖面、丰富信息量入手,让影视教育培训锦上添花,从而使人们的情感得到陶冶,思想得到净化,品格得到完善,使人们的身心得到和谐发展,精神得到升华,形象得到美化。其次,在结构设计方面,既要参考国内外优秀的影视资料,还要结合自身的特色,讲究实效,切实从实际出发,使之符合循序渐进的原则,以便能够收到水到渠成、事半功倍之效。其三,在教材编撰过程中,既有影视领域知名专家、学者的支持,也有高校多年从事影视专业教学工作的广大同仁的支持与帮助。其四,在影视作品选材及安排方面,既吸收了西方的影视艺术营养,又弘扬了祖国传统影视艺术文化,力求使所选的影视作品符合思想精深、艺术精湛、作品精典的原则。其五,各章节理论与实例相结合,将理论知识学习与影视作品赏析相结合,力求做到科学性与规范性、知识性与系统性、艺术性与经典性、通俗性与趣味性融于一体,着力打造出一部优秀的影视艺术教育培训教材。

《影视艺术通论》既是作为国际注册摄影师、摄像师考试及中国摄像协会指定用书,同时又作为高等院校影视艺术、广告、新闻、数字媒体艺术、广播电视编导、导演及影视制作等专业基础课教材。教材所具有的特点,适用于本科、专科(含高职、高专)院校,以及文、理、工、农、教、经、法、管、艺、医等专业的学生,此外,还可作为广大读者提高影视文化艺术修养的基础读物。

影视教育实现全球化融合

由于全球化的经济交往和信息传播的发展,世界将成为一个互动的网络,环环相扣、息息相关。世界在向中国召唤,中国也在奔向世界。国际化意味的不仅仅是一种背景,而且是一种动力,交互作用于中国的政治、经济与文化。

影视艺术的创作与制作无非牵扯到硬件,比如说资金、技术和软件,人才观念等部分,在社会所认可的范围内,观念的转变是十分重要的,如何更好地传播文化、文明对整个国家的进一步发展,有着不可低估的影响。十年树木,百年树人。影视艺术教育应该为国家影视事业的发展提供优秀的人才。我国高等教育的改革和发展必然要在世界大教育的背景下,通过科学引入先进发达国家发展高等教育的经验和理论,促使人们改变旧的思维方式和思维观念,以新的眼光观察大千世界,扬长避短,才能走出一条符合时代精神、适用于我国国情的影视艺术教育发展之路。

在全球化时代,影视艺术教育要多些融合意识,这不仅因为东西方影视艺术教育观各有所长,还因为各国对具有多重影视艺术文化背景的人才需求越来越迫切。只有互相借鉴交融,才能更好地培养出适应时代发展的优秀影视艺术人才。而这部教材,

力求为广大读者提供一个提高影视艺术修养的平台。影视艺术作为一门视听造型艺术，能够从我们思考的内心深处，指引我们的灵魂跨越一个又一个亦真亦幻的银幕与荧屏空间，直视我们的历史和生活，反思人性与自我，寻求超越与解脱，让我们的心灵得到轻松或自由，因为影视艺术也是一门心灵的艺术。它在色彩与光影的交替中，我们的内心也暗流涌动。当我们看到繁花似锦、阳光、微笑、善良与爱，心灵收获的是温暖与欣喜；当我们看到血腥、杀戮、黑暗、自私，心灵感受的是对人性弱点的战栗。在真与假、善与恶、明与暗、是与非的边缘，我们或者享受人性美好的盛宴，或者经受着灵魂的无情拷问……透过画面看世界，透过世相读人生，人生百态与人生百味，无一不直逼人心。

期望这部书的出版发行，能为扎实推进全国影视艺术教育事业的发展贡献绵薄之力。也期望以此为新起点，在全国影视艺术教育的实践中不断完善，力争在教材的再版之时能够更臻完善，使之更加符合全球化背景下、全媒体时代影视艺术教育改革与发展的需求。

祝愿影视艺术事业繁荣昌盛

在改革开放和现代化建设的时代洪流中，全国广大影视艺术工作者都要自觉投身其中，在多姿多彩的生活中汲取创作营养，辛勤耕耘、努力探索、精益求精，以创作出思想性与艺术性俱佳、人民群众喜闻乐见的优秀影视艺术作品。广大影视艺术工作者、高校师生等要不断学习和借鉴国内外影视作品创作的成功经验，自觉探索影视作品创作的客观规律，充分利用国内外影视资源优势，努力创作出思想性、艺术型、观赏性高度统一的影视艺术精品，使之不断走向全国、走向世界，为建设民族的、科学的、大众的社会主义先进文化作出贡献，为全面推进我国影视艺术事业而努力奋斗。

总之，影视艺术教育应该博采众长，借鉴和吸收世界各国的先进经验和管理模式，同时又要保持自己的优势，这样才能适应国际化影视教育的需要，使我国的影视艺术教育水平超越过去，面向未来。谨借此书出版之际，祝愿我国影视艺术事业百花竞艳，繁荣昌盛！

作者 刘 峰

2014年8月

目录 CONTENTS

第一章 影视艺术主要特征	1
第一节 视觉逼真与动态造型特征	2
第二节 生活真实与艺术虚构特征	11
第三节 时空交织与艺术交融特征	19
第四节 共性相似与个性迥异特征	24
第二章 影视艺术作品赏析能力培养	29
第一节 影视审美及分析能力培养	30
第二节 语言概述能力培养	54
第三节 艺术鉴赏能力培养	66
第三章 电影艺术概述	74
第一节 电影艺术发展概述	74
第二节 电影艺术主要特性	108
第三节 电影语言基本构成	115
第四节 电影作品基本类型	130
第四章 电视新闻专题采制过程介绍	149
第一节 电视艺术概述	149

第二节 电视语言主要特征	160
第三节 电视作品构成元素	164
第四节 电视艺术作品创作	181
第五章 中外经典电影佳作赏析	189
第一节 默片时期经典电影佳作赏析	189
第二节 古典时期经典电影佳作赏析	205
第三节 现代电影时期经典佳作赏析	227
第四节 数字电影时期经典佳作赏析	248
第六章 中外优秀电视作品赏析	279
第一节 中外优秀电视纪录片作品赏析	280
第二节 中外优秀电视剧作品赏析	306
附录:影视传媒类、艺术类院校及招生专业介绍	333
附录一:我国部分影视传媒及艺术类招生院校(本科)	333
附录二:影视传媒及艺术类招生院校专业简介	335
主要参考文献	340
后记	347

第一章 影视艺术主要特征

//////////////////////// Part 1

影视艺术主要以现代技术为传播手段，以声画造型为传播方式，运用艺术的审美思维把握和表现客观世界，通过塑造鲜明的形象，达到以情感人之目的的艺术形态。

影视艺术是时空艺术的复合体，它既能在延续时间中展示画面，构成完整的银幕（荧屏）形象，又能在画面空间上展开形象，使作品获得多手段、多方式的表现力。影视艺术区别于其他艺术的主要特点就在于它首先是造型的，以艺术的造型（画面）贯穿在它的始终。电影是影视艺术的起源，电视是影视艺术的衍生物之一。

影视艺术是人类以审美方式去把握世界的独特形式。人类在以政治的、经济的、历史的、哲学的诸种方式把握世界之外，为什么还离不开以审美方式去把握世界？当代人为什么在丰富多样的文化生活中还需要观赏电影、电视艺术节目？原因很简单，那就是人作为一种高级形态的理性情感动物，有着独特的精神家园需要坚守。艺术是人类情感的载体，通过审美方式把握世界，通过文艺创作、艺术鉴赏等活动，能更好地陶冶情操、净化灵魂，从而坚守人类神圣的精神家园。当代影视艺术必须旗帜鲜明地坚持繁荣先进文化，建设和谐文化，促进人与社会自由、全面发展，坚持以符合科学发展观的“以人为本”的美学理念去确定自身的发展方向。

影视艺术是人类艺术积累和现代科学技术相结合的产物，是一种文化新形态。影视作为大众媒介，体现出文化传播上的大众化、平民化，表现出娱乐色彩和消费主义的价值观。影视艺术作为一种载体，成为意识形态传播的重要形式，在其形成和发展过程中，不仅综合了诸种艺术的元素，同时也形成了不同于其他艺术样式的独特的艺术特性。了解和把握这些特性，有利于提高读者对影视艺术的审美感悟能力。