

影视、戏剧艺术

中华学生科普文库

新世界出版社

中华学生科普文库

(42)

影视、戏剧艺术

主编 刘以林

编著 毛润斌

新世界出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视、戏剧艺术/刘以林主编. —北京:新世界出版社,
1998.4

(中华学生科普文库;42/刘以林主编)

ISBN 7-80005-417-9

I. 影… II. 刘… III. ①电影-艺术-普及读物 ②电视-艺术-普及读物 ③戏剧-艺术-普及读物 IV. J9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 09274 号

中华学生科普文库

(42)影视、戏剧艺术

主编:刘以林

责任编辑:杨 彬 廖旭和 邵 东

封面设计:北京蓝格艺术公司

出版发行:新世界出版社

社址:中国北京百万庄路 24 号 **邮码:**100037

经销:新华书店北京发行所

印刷:保定大丰彩印厂

开本:32 **印张:**425 **印数:**6000

版次:1998 年 4 月北京第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-80005-417-9/G.126

定价:500.00 元(全 100 册)

《中华学生科普文库》编委会

- 主编 刘以林 北京组稿中心总编辑
- 编委 张 平 中国人民解放军总医院医学博士
- 袁曙宏 北京大学法学博士
- 冯晓林 北京师范大学教育史学博士
- 毕 诚 中央教育科学研究所生物化学博士
- 陶东风 北京师范大学文学博士
- 胡世凯 哈佛大学法学院博士后
- 杨 易 北京大学数学博士
- 祁述裕 北京大学文学博士
- 张同道 北京师范大学艺术美学博士
- 周泽汪 中国人民大学经济学博士
- 章启群 北京大学哲学博士

总 序

世界从蒙昧到明丽，科学关照的光辉几乎没终止过任何瞬间，一切模糊而不可能的场景，都极可能在科学的轻轻一点之下变得顺从、有序、飘逸而稳定。风送来精确和愉悦的气息，一个与智慧和灵感际遇的成果很可能转眼之间就以质感的方式来到人间。它在现实中矗立着，标明今天对于昨天的胜利；或者它宣布，一个科学的伟人已徐徐到来或骤然显现了。

在人类的黎明，或我们的知识所能知道的过去那些日子，我们确实可以看到科学在广博而漫长的区域经历了艰难与失败，但更以改变一切的举足轻重的力量推动了历史，卓然无匹地建立了一座座一望无际的光辉丰碑。信心、激情、热望与无限的快乐是这些丰碑中任何一座丰碑所暗示给我们的生活指向，使我们笃信勤奋、刻苦、热爱生活、深思高举是我们每个人所应该做的；与此同时，我们更加看到了科学本身深深的魅力，人文的或自然的，科学家的或某个具体事物的，如一

面垂天可鉴的镜子，我们因为要前进和向上，就无可回避地要站在它的面前梳理自己的理性和情感，并在它映照的深邃蕴含里汲取智慧与力量，从而使我们的创造性更加有所依凭，更加因为积累的丰厚而显得强劲可靠。伟大的、人所共知的科学家牛顿曾经说过一句人所共知的话，他的一切成就都是因为“站在巨人的肩膀上”的缘故，这是一个伟大心灵的谦逊，但更是一道人生智慧的风景，是牛顿在告诉我们，科学领域所既有的东西，我们应该知道的那一切，那就是“巨人的肩膀”，我们要“知道应该站上去”。为此，我们编委会和全体作者几十人，就自己的视野所能达到的、本世纪前有关科学的所有的一切，竭尽全能编撰了这套《中华学生科普文库》，期望学生的阅读世界能因此更多地渗入科学智慧的内容，也期望老师们能够关注这些科学本身所具有的普遍而非常的事物。

科学的魅力来源于它对人类发展根本上的推动，它的光荣是永远的。

刘以林

1998年3月，北京永定路121室

目 录

一、影视艺术

影视发展历程	(1)
电影的片种和类型	(14)
影视的艺术表现手法	(25)
影视的制作过程	(38)
影视艺术的相似性与差异性	(48)
电影电视节及大奖	(54)
影视未来展望	(64)

二、戏剧艺术

辉煌的戏剧艺术	(69)
三大戏剧体系	(94)
戏曲明星	(102)

一、影视艺术

影视发展历程

电影——近代科学技术的产儿

电影是近代科学技术高度发展的产物。它综合运用了电学、光学、声学、化学等多方面的科学技术成果，为人类创造出了一个亘古未有的另一个活生生的人类世界——梦幻的人类世界。

电影艺术一个重要的科学技术原理是“视觉暂留”。“视觉暂留”现象，从人类有视觉时就有，比如在黑暗之中把一根点燃的火柴快速

划一圈，就会看到一个完整的光圈。现代科学发现，视像从眼前消失之后，仍在视网膜上保留 0.1~0.4 秒左右。电影依据经过精确测定的“视觉暂留”原理，终于创造出了活动的画面。经过多次试验，现代电影以每秒钟 24 个画格的速度进行拍摄和放映，每个画格在观众眼前停留 1/32 秒，于是电影胶片上一系列原本不动的连续画面，放映后便变成了活动的影像了。

近代照相技术的发明，为电影技术打下了直接的基础。电影也必须先“照相”——摄影。只是这种“照相”是以一定的速度把连续不断的影像拍摄到胶片上，而且电影胶片可以经过剪接技术处理，并按一定速度连续不断地被放映出来，从而产生出活动的画面。

电影的诞生

电影的前身是活动照相。1878 年，美国摄影师梅勃里奇，为了证实马在奔跑时四蹄是同时离开地面的，他用 40 架照相机在相等间距下拍摄马奔跑时的照片。1880 年，当他把这些连拍的照片在幻灯机上放映时，原本静止的一张照片，变成了一匹马快速奔跑的活动画面。

后来，法国生理学家玛莱于 1888 年首次研制成功“摄影枪”。他把感光药膜涂在可以转动拍摄的纸条上，把海鸥飞翔、动物奔跑等拍成了连续照片。

紧接着 1889 年，著名的发明家爱迪生发明了“电影视镜”。这种视镜像一只大柜子，上面装上放大镜，里面是 10 多米长的凿孔胶片，首尾相接，绕在一组小滑轮上。马达开动后，胶片就以每秒 46 格的速度移动，循环放映，这就是现代电影机的雏形。不久后，法国里昂照相器材厂厂主卢米埃尔兄弟，把爱迪生的“电影视镜”改造为“连续视影机”，终于制成了当时最完善的活动电影机。这种电影机，既能拍摄，又能放映，还能洗印，功能完备。它以每秒 16 格的速度拍摄、放映，并能把影片图像映射于银幕。

1895 年 3 月 22 日，卢米埃尔兄弟在巴黎科技大会上，第一次放映了他们摄制的《卢米埃尔工厂的大门》。12 月 28 日，这部影片公开放映，这一天便是电影的诞辰。

从“无声”到“有声”

电影在诞生初期，还不能算是一门艺术，

它只是机械地记录生活场景，缺乏艺术感染力，因而最早期的电影只是被人们当做一种新鲜玩意儿。而当人们的好奇心得到满足以后，电影很快就“门前冷落鞍马稀”了。如何使电影成为一门独特的艺术并使之登上大雅之堂呢？艺术家们做了许多的努力。他们赋予电影以完整的故事结构、多变的艺术手段以及丰富的电影画面内涵等。电影终于成为了具有审美欣赏价值的艺术。

早期的电影，没有声音，观众只能看到活动的画面和人物讲话时一张一闭的嘴，却听不到说话声。后人称这个阶段的电影为“默片时代”，电影的这一时期经历了约 30 年时间。无声的缺憾，使得当时的电影艺术家在视觉表现手段上有充分挖掘的潜力，也因此取得了辉煌的成就。

无声电影在艺术上精益求精，它不靠语言——台词，而是靠动作、靠画面取胜。无声电影不靠半句台词，仅以动作、画面就可以叙述完整的故事，刻画出活生生的人物，表现深刻的主题，具有优美或壮美等不同风格，确实有它的了不起之处。有些电影艺术理论家、电影

史学家，很偏爱和推崇无声电影。因为它很少有戏剧因素，更合乎电影的本性，更像纯粹的电影，它拥有有声电影无法替代的魅力。无声片的某些成就，是后人难以达到的。

卓别林的《淘金记》、爱森斯坦的《战舰波将金号》、普多夫金的《母亲》等，都是具有很高艺术价值的无声经典影片。无声电影获得了“伟大的哑巴”的美称。但是电影无声毕竟削弱了环境的真实气氛和艺术美的和谐统一。无声片在圆满地完成了人们的视觉审美后，观众渴望电影艺术能同时满足他们的听觉美感要求，而科学技术的发展，终于使观众的这一要求付诸实现。

光电管出现以后，才开始了有声电影的。第一部有声片是1927年10月放映的好莱坞拍摄的《爵士歌王》。这是一部同时拥有音响、对白、音乐和歌唱的影片，标志着电影这门新兴的现代艺术具备了画面和声音两种造型手段而走向成熟。

从“黑白”到“彩色”

大自然是色彩缤纷的，我们现在看到的影

视片大多数是还原出大自然本来颜色的彩色片，生动、逼真，很好看。可电影诞生初期的几十年，却是黑白片。爱森斯坦拍摄《战舰波将金号》时，为了让“黑旗”变成红旗，以手工涂色方式，给影片逐格涂上红色。放映时，当象征革命的红旗在战舰上飘扬时，观众忍不住欢呼起来。我国早期的影片也使用过这种方法，逐格染红女主角的衣服。1865年，奥地利人科伦和朗松纳特男爵利用三种不同底片拍彩色照片，这被认为是彩色电影的前身，但它到彩色电影的诞生还经历了漫长的岁月。又过了70年，即1935年，美国导演罗本·马莫里安才不惜成本，拍摄了第一部彩色故事片《浮华世家》。

不久后，德国生产出35毫米多层乳剂彩色胶片，这种胶片能在一条胶片上印制出供放映用的彩色胶片，又能复制光学声带，从而解决了一系列彩色影片中的技术难题。此后，彩色影片便推广开来，一个个异彩纷呈的多彩世界便呈现在人们的眼前了。

但黑白影片在层次上变化丰富，也不失为一种艺术，所以现在还有导演在拍黑白片。我

国 60 年代拍摄的电影，很多是黑白片。

宽银幕、遮幅电影和穹幕电影

当代高度发达的科学技术，为电影在外在形式上向宽银幕、环形银幕、全景电影、立体电影的发展，提供了条件。普通银幕的高宽比为 $1:1.38$ ，表现宏大的场面时显得不够广阔。于是人们研制了高宽比为 $1:2.55$ 的宽银幕，比普通银幕宽了近 1 倍，它视野宽广，真实感强。最初的宽银幕影片拍摄起来太复杂，成本也高，人们不断地吸取和改进前人的研究成果，经历了曲折的研制过程，到 1953 年，变形镜头问世。它能把景物按 $1:2$ 的比例横向压缩，又经过“还影物镜”，使形象恢复原状。以后又有人尝试在摄影机和放映机的片窗上安装特制的框格，压缩画面高度，改变高宽比例，这就是我们看到的具有宽银幕效果的“遮幅式影片”。

80 年代中期，在北京的大栅栏出现了一座幕似穹庐的半球形大银幕电影，观众被包围在中间，看到的影像也呈半球形，好似在苍穹中，观众的前、上、左、右方都是银幕，伴随着立体声环音效果，身临其境的感觉特别强。以后

这种电影又在广州东方乐园出现，这就是穹幕电影。世界第二大穹幕影院——中国科学技术馆天幕影院于1994年5月在北京落成。它的银幕直径达27米，有500个座席，观众可以置身于超人视觉的电影景观中，去领略蔚为壮观的艺术场面。

立体电影和全息电影

立体电影弥补了一般平面电影缺少立体感和纵深感的缺憾。如银幕上出现了一片汪洋大海，观众好像就站在了海边上，海浪似乎已在亲吻着你的脚。如果大海中游泳的人向你抛来一条鱼，你会情不自禁地伸手去接它。立体电影真是逼真极了，它几乎魔术般地取消了银幕画面与生活场景的界限，让人彻底进入了一个真实的、触手可及的梦幻世界。

人的两眼同时看一件东西时，看到的映像才有立体感，而只用一只眼看则没有立体感；而立体电影是两个镜头拍摄的，相当于用两只眼看东西，当然会有很强的立体感了。现在立体电影已经可以在普通电影院放映了。

我国60年代初摄制了第一部立体电影《魔

术师的奇遇》，在放映时，观众戴上特制的红绿镜，银幕上的景物就产生了立体的感觉。这是利用类似人的两眼不同视角摄制成有水平视差的两幅画面放映到同一银幕上，成为叠加的双影画面。但是戴红绿镜观看立体电影，不能真实地显示影片的色彩。我国现在采用戴偏光眼镜看立体电影。当然，看立体电影比较先进的是“光栅银幕法”。观众透过放在银幕前的光栅板，两眼分别看到相应的画面，产生立体感，但看时头不可移动。

全息电影的基础是全息摄影，全息摄影用激光照射，技术复杂。“全息”意思是摄影时除记录波长和强度以外，还记录物光的相位、物光的全部信息。全息摄影能使物体产生极其逼真的立体感觉。比如一张全息拍摄的猛虎照片，可以看到猛虎的纵、横、深三度，无论从哪个角度观察，都有惊人的立体形象。日本在70年代拍摄过捕鲸的全息电影，观看时“睁一只眼闭一只眼”也能看到立体影像，而不用戴特制的眼镜。

电影在中国

三四十年代的中国电影，开了中国现实主

义电影潮流的先河。这些优秀影片大多真实地反映现实生活，表现人民群众的苦难、抗争和理想，批判半封建半殖民地社会中的恶势力，具有鲜明的时代精神，这对此后日益发展的中国电影艺术产生了深远的影响。

电影第一次在中国放映，是1896年8月11日，那时还是清朝光绪年间，是电影诞生的第二年。中国人把外国商人带来的这种洋玩意儿叫“西洋影戏”。

中国人拍摄的第一部影片是在1905年秋天，北京的丰泰照相馆摄制了由著名京剧演员谭鑫培主演的《定军山》片断，这是一部戏曲片。

中国人拍摄的第一部故事片是在1913年，广东潮阳人郑正秋写出《难夫难妻》剧本，由他和张石川联合导演，在上海外滩附近的香港路亚细亚影戏公司露天摄影场搭景拍摄。这部影片长约40分钟，通过一对青年男女的遭遇，抨击了不合理的封建婚姻制度。剧中的女角由男演员扮演。

从30年代到40年代，中国共产党地下组织开始影响电影，左翼电影工作者拍摄了一大