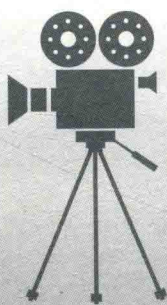

王锋 等 编著

影视作品 评析考试

完全
攻略

清华大学出版社

王锋 等 编著

完全攻略

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书涵盖影视艺术基础常识、影视艺术基础写作分析的内容,共7章。第一部分影视艺术基础常识,主要叙述了电影发展史及电视艺术常识;第二部分影视艺术基础写作分析,介绍了影视艺术基础写作的基础知识以及如何写影视评论分析,结合经典案例,进行综合讲解,另附有往年真题。适合报考影视、传媒等艺术类院校的考生作为备考资料。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

影视作品评析考试完全攻略/王锋等编著. —北京:清华大学出版社,2017

ISBN 978-7-302-47955-0

I. ①影… II. ①王… III. ①电影评论—高等学校—入学考试—自学参考资料 ②电视评论—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J905

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第230073号

责任编辑:纪海虹

封面设计:常雪影

责任校对:宋玉莲

责任印制:宋 林

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者:北京国马印刷厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:13 字 数:286千字

版 次:2017年10月第1版 印 次:2017年10月第1次印刷

印 数:1~5000

定 价:38.00元

产品编号:073875-01

第一章 影视艺术基础常识

第一节 世界电影常识	2
一、卢米埃尔兄弟	2
二、梅里爱	2
三、格里菲斯	3
四、苏联蒙太奇电影学派	4
五、电影成熟的标志	5
六、好莱坞的黄金时代	6
七、意大利新现实主义电影	8
八、法国新浪潮和左岸派电影	10
九、民族电影兴起中的日本电影	11
十、新好莱坞电影	12
十一、新德国电影	15
第二节 电视基础知识	16
一、电视艺术	16
二、电视剧	18
三、电视电影	20
第三节 纪录片基础知识	21
一、纪录片的基本知识	21
二、卢米埃尔、弗拉哈迪等纪录片的开端	22
三、苏联、英国的纪录片	23
四、法国、美国的纪录片	25
五、德国、荷兰等国的纪录片	26
六、中国纪录片	27
第四节 中国电影基础知识	28
一、第一代导演——中国电影的拓荒者	28
二、第二代导演——第一个黄金时代的创造者	30
三、第三代导演——新中国成立后走上影坛的导演艺术家	31
四、第四代导演——在夹缝中探索奋斗	33
五、第五代导演——中国电影的第二次春天	35
六、第六代导演——中国电影导演的异军突起	36

第五节 影视艺术相关名词常识	38
一、景别	38
二、镜头	38
三、蒙太奇	40
四、声画关系	42
五、长镜头	42
六、其他相关名词	43

第二章 影视作品评论的基本规范及要求

第一节 影视作品评论的分析谋篇	46
一、审题	46
二、题目	47
三、标题样式	48
四、标题美化	49
第二节 开头	50
一、开头样式	50
二、开头样式举例	50
三、开头美化	53
第三节 正文	54
一、分析原因	54
二、分析意义	55
第四节 结尾	58
一、结尾内容	58
二、结尾样式	58
三、结尾的一般要求	59
第五节 影视作品分析的基本要求	61
一、写影评的准备	61
二、写影评的步骤	61
三、影评写作的策略	61

第三章 电影作品分析与评论

第一节 电影作品分析概论	68
一、电影作品分析与评论的内容	68
二、电影作品分析与评论的基本方法	68
三、电影作品分析与评论在艺术类考试中的地位	70
四、电影作品评论的特征	70
五、电影作品分析与评论的写作原则	70
第二节 电影作品分析与评论应试技巧	71
一、考试方式及要求	71
二、电影作品分析与评论应试技巧	72
三、电影作品分析与评论写作模板	76
第三节 电影作品评论主要分析角度与范文	77
一、主题要素分析	77
二、人物要素分析	81
三、创作手法要素分析	85

第四章 电视剧作品分析

第一节 电视剧题型分析	96
一、电视剧剧评	96
二、针对某部电视剧提出相应的问题	97
三、针对历年或当年电视剧行业出现的一些热点或焦点现象进行评论	97
四、电视剧基本理论知识的考查	99
第二节 电视剧作品评论主要分析角度及范文	99
一、主题分析	100
二、人物分析	105
三、情节评析	110
四、结构评析	111
五、视听语言	114

六、语言评析	117
七、美学特征分析	119
八、总结	121
第三节 电视剧作品分析与评论应试技巧	123
一、平时注意积累，多练习，多关注年度热播电视剧或经典电视剧	123
二、选好角度，深入分析，有自己的观点	123
三、开头结尾要出彩，每段段首显中心，字迹工整拿高分	124
四、论述时的三大忌讳	124

第五章 纪录片分析

第一节 纪录片题型分析	126
一、综合评析类	126
二、具体提问类	127
第二节 题材要素分析及范文	128
一、主题	128
二、人物	129
三、环境（社会、自然环境）	130
第三节 纪录片叙事要素分析及范文	132
一、结构	133
二、叙事技法	134
三、开头与结尾	135
四、解说词	135
第四节 美学特征分析及范文	137
一、艺术风格	137
二、意境	138
三、意蕴	139

第六章 电视散文分析

第一节 电视散文真题分析	144
一、电视散文基础知识分析	144
二、题材要素分析和叙事要素分析	145
三、综合问题分析题	146
第二节 题材要素分析及范文	146
一、人物叙事类散文：再现生活中的无限感动	146
二、写景状物类散文：描绘世间的无限风光	147
三、历史思考类散文：回顾历史上的悠悠往事	147
四、说理感悟类散文：传达生活中的隽永哲理	148
第三节 叙事要素分析及范文	150
第四节 美学特征分析及范文	154
一、电视散文的美学特征	154
二、电视散文的意象、意境和风格分析	155

第七章 电视栏目分析

第一节 电视栏目的基础知识	164
一、电视栏目的性质	164
二、电视栏目的特征	164
三、电视栏目的分类	164
第二节 电视栏目的要素分析	166
一、评栏目内容	166
二、评栏目结构	167
三、评栏目制作	168
四、失误评析	168
五、主持人评析	169
六、栏目分析的其他方面	169

第三节 电视栏目评析及范文	170
一、电视栏目评析的一般结构	170
二、电视栏目真题参考范文	170
三、电视栏目评析的应试技巧	177

附录 2009—2013 年全国各大高校考试部分真题汇总

第一节 2009 年全国部分院校影视作品分析考试部分真题	180
第二节 2010 年全国部分院校影视作品分析考试部分真题	181
第三节 2011 年全国部分院校影视作品分析部分真题	184
第四节 2012 年全国部分院校影视作品分析部分真题	185
第五节 2013 年全国部分院校影视作品分析部分真题	192

影视艺术基础 常识

第一章

第一节 世界电影常识

一、卢米埃尔兄弟

（一）卢米埃尔兄弟电影的内容

卢米埃尔兄弟的影片，从内容上讲，多数是简短的生活纪录片，多拍摄诸如车站、大街、公园、家庭乃至浴室等日常生活的片段景象。此外，他们还拍摄社会新闻，《代表们登陆》是电影历史上第一次对声音的无意识尝试。

（二）卢米埃尔兄弟对电影的贡献和遗憾

卢米埃尔兄弟是世界电影的先驱，他们拍摄并且放映了电影史上第一批标志着初期电影高水平的影片，开创了电影真正的历史。

卢米埃尔坚持“从现实生活中捕捉自然景观”的拍摄原则，展现出电影真实地再现生活的能力，由此确立了电影纪实主义风格，卢米埃尔也被视为西方纪实主义电影的鼻祖。

卢米埃尔兄弟的电影还为后来电影的样式开辟了道路。代表作品有新闻片：《代表们登陆》，纪录片：《水龙出动》《水龙救火》《扑灭火灾》《拯救遭难者》，追逐片：《假膝行人》，科幻片：《机器肉店》。

卢米埃尔兄弟的电影在技术和艺术上都有非常大的贡献。技术上，他们发明了最初的特技摄影，并使用了移动摄影，影片的画面已经有“远景”“中景”“近景”，甚至“特写”之分，层次清晰；在艺术上，他们运用了最早的蒙太奇手法创作电影。但是，卢米埃尔过分拘泥于电影的记录功能，使得他的影片停留在一种原始记录的水平上，没有给电影带来更多的艺术创造力。

二、梅里爱

（一）梅里爱的特技方法

电影中的特技（摄影）方法的运用，它赋予电影以新的造型表现手段，丰富了电影艺术的语言，是电影艺术创作的一个重要方法。特技在梅里爱的影片中是很重要的表现手段。他发明了停机再拍以及叠化、慢动作、多次曝光、场面转换、遮片、透过玻璃缸摄影等手法，并把它们大量地运用到影片的拍摄中去。

梅里爱特别注重技巧的作用，甚至将技巧本身作为目的，而不是一种表现的手段。

他的影片中，技巧的展示特别突出。因此，他被称为西方技术主义电影的先驱。

（二）梅里爱电影中的戏剧元素

戏剧电影就是以戏剧的冲突律为基础，采用传统的戏剧式的结构原则，具有开端、纠葛、发展、高潮、结局等要素的电影。

梅里爱将戏剧创作和演出的方法，如剧本、演员、服装、化装、布景、机关设置以及景和幕的划分等等，都应用到电影上来，从而创造出一种戏剧化的叙事性影片。在他的电影里，情节发展的顺序常常不是按照实际生活情况而是根据戏剧的习惯编排的，整部影片往往由几个场景组成。摄影机经常被放在摄影棚的最后面，一点也不移动，拍摄影片总是从同一视角，将由远到近的一切景象，统统都拍摄进去。梅里爱非常重视幕景的作用，还指导演员仿效舞台剧的做法演出。其中，梅里爱创作的戏剧性和高超的特技相结合的优秀作品是《月球旅行记》。

（三）梅里爱的贡献

梅里爱对电影最突出的贡献在于他对电影拍摄对象的变革上，他的影片题材都是文学和戏剧作品，或者神话传说。所以说卢米埃尔兄弟表现的是一个简单的场景，梅里爱则发展为讲述一个复杂的故事。而这个“故事”的概念对于电影的发展几乎和电影语言的演进一样重要。

同时，梅里爱在他的影片里也大幅度地发展了摄影技术和特技技术，为以后电影的发展打下了基础。

（四）梅里爱的局限

梅里爱将戏剧艺术几乎全部搬到电影中来，结果把电影差不多搞成了戏剧舞台演出的实录。电影虽然比原始时期更诱人了，但是却成为了戏剧的附庸，没有走上一条独立艺术的发展道路。

梅里爱对特技的研究和运用，有益于电影语言的丰富，但过分热衷于技巧，将技巧视为目的，甚至因技巧而妨碍了表达的清晰、流畅，反而不利于电影语言的健康发展。

三、格里菲斯

（一）格里菲斯早年对电影表现手段的尝试

主要表现在：高潮性的追逐和营救场面，有意识的用剪辑来控制情绪节奏，发明了圈出和圈入的技巧，解决了室内拍摄的布景和光线问题，使室内的自然光像室外一样富有质感和层次，找到了根据情绪推拉摇移使镜头动起来的的感觉，由此改进了演员的银幕表演，演员不再依靠从舞台上借来的夸张的手势，而是用准确的形体和表情表现复杂反应。代表作品有：《一个国家的诞生》《党同伐异》。

（二）《一个国家的诞生》的艺术成就

该片以两个家庭的命运变迁反映整个时代，故事曲折，人物形象鲜明。影片成功地运用镜头组接转换，把远景、中景、特写等多种景别自然流畅地组接在一起，富有流动感和表现力，既表现了波澜壮阔的战争场面，同时也兼顾了战争中的个体，即故事的主角。

该片第一次运用平行叙述的方式，几条线索自然地相互交替，交换的节奏越来越快，将激烈的战争场面和麦隆一家人焦急等候消息的画面交替剪辑在一起，使得气氛更加扣人心弦。这种镜头的衔接已经不是单纯的情节组合，而是形成了电影艺术最独特、最生动的一种特征——蒙太奇语言。

（三）《党同伐异》的艺术成就

在《一个国家的诞生》的基础上，格里菲斯进一步用蒙太奇创作了整部电影，使用了大量的平行、交叉，以及隐喻和对比等蒙太奇手段。镜头切换时，更注重细节的描写。影片在叙事形式上的探索，启发了一批后来者，并且形成了一个创作系列。

（四）格里菲斯对电影的贡献

格里菲斯作为电影艺术的奠基人，最大的贡献在于把影片的基本构成单位由场景改变为镜头。以镜头为基本单位进行组接，才能产生蒙太奇，从而极大地丰富了电影的表现力。从这个意义上说，格里菲斯使电影摆脱了戏剧附庸的地位，从此成为一门独立的艺术。其中，格里菲斯最成功的是用镜头的剪辑制造节奏和气氛，用交叉蒙太奇把故事情节由一线转到另一线，用平行蒙太奇来制造悬念和高潮，有名的“最后一刻营救”便是最好的范例。

格里菲斯力图将诗歌、小说、音乐等艺术元素纳入电影，表现出与梅里爱“执着于模仿戏剧”的单向吸收不同的、更为宽广的艺术视野。

卢米埃尔和梅里爱各执纪实主义和技术主义的一端，而格里菲斯则兼取纪实性和技术之长，他重视纪实逼真，要求演员去掉表演的夸张和假定性，而且争取拍摄外景，同时他更注意以技巧手法来增强和丰富电影的表现力，以此取得逼真的效果。

四、苏联蒙太奇电影学派

（一）库里肖夫效应（1899—1970）

苏联电影导演列夫·库里肖夫做了一个实验，给俄国著名演员莫兹尤辛拍了一个无表情的特写镜头，把这个镜头分别和一盆汤、一口安放死者的棺材、一个小女孩的镜头并列剪辑在一起，结果观众在观看过程中认为莫兹尤辛演技非常好，分别表现出了饥饿、悲伤及愉悦的观看体验。库里肖夫认识到造成观众情绪反应的并不是单个镜头的内容，而是几个画面的并列，即单个镜头只是电影的素材，蒙太奇的创作才是电影艺术！这就是著名的库里肖夫效应。

（二）维尔托夫（1896—1954）电影眼睛学派

运用多种摄影方法，充分发挥摄影机的潜力，揭示肉眼难以发现的生活现象。他力图用真实事件来反映社会现实，但是这种反映不是机械的、自然主义的，而是通过剪辑、组合素材来诠释主题。维尔托夫还十分重视运用其他各种独特的电影方法，如快动作、慢动作、逆向动作等。

（三）爱森斯坦（1898—1948）蒙太奇

爱森斯坦把随意摄取的素材按某种特定的方式结合到一起使其产生新的意义。代表作《战舰波将金号》的艺术成就：首先，爱森斯坦讲究结构中的对比和冲突，“冲突”原则后来发展成为“爱式蒙太奇”的核心，在他看来，只有对比和冲突的逐渐积累才能够最终形成情绪的爆发。其次，影片充分实践了“爱式蒙太奇”理论，在镜头和镜头之间运用了对比、重复、隐喻、变换节奏等丰富的组合手法。再次，敖德萨阶梯成为蒙太奇艺术的经典片段：现实的阶梯可以在很短时间内跑完，而爱森斯坦却用150个镜头在长达6分多钟的时间里从不同的角度表现屠杀过程。屠杀中发生的多个细节都被交叉表现，累积并推进了电影的整体情绪，产生了空前的震撼力，并且使电影的时空无比丰富自由。最后，导演有意识地构筑电影的立体空间。

爱森斯坦的电影及其蒙太奇观念的特征有三个方面：一是爱森斯坦的电影几乎打破了传统叙事的所有条条框框，常常没有单个的主角和中心人物，也鲜有因循的情节，但并不缺乏人类共性的展示和情感的表露。二是爱森斯坦把自己的蒙太奇原则概括为两个不同镜头的对立、撞击、冲突，会产生含义，表现思想、表现激情和表现概念则构成了爱森斯坦蒙太奇体系的意识形态性。三是爱森斯坦的艺术追求最后倒向了某种极端，对蒙太奇的作用过分强调，为此不惜忽视单镜头内部的空间表现力，从而不仅使镜头内部信息单一，而且镜头之间的关系也有生硬、不自然的情况。

（四）普多夫金

其创作作品有《母亲》《圣彼得堡的末日》《成吉思汗的后代》。电影《母亲》的风格特征：第一，在电影史上，普多夫金是较早完整地刻画人物的精神面貌，展现一个人的思想历程的电影导演。第二，普多夫金以考究的视觉形象和精湛的蒙太奇组接使影片扣人心弦，在叙述的每一个关键时刻都刻画出人物的细致内心活动。第三，同样都是用隐喻的方式来组接镜头，但是普多夫金电影中的隐喻和被隐喻的对象之间的联系比爱森斯坦的更紧密一些，有的时候隐喻甚至还是剧情发展中的一个要素。

五、电影成熟的标志

电影成熟的标志性作品是声音和色彩进入了电影。

1927年，美国的《爵士歌王》（*Jazz Singer*）是世界上第一部运用声音的电影。声

音进入电影一时间带来了美学观念上的混乱，引发了对电影艺术性的进退之争。声音对于电影的意义：它不仅使电影叙事更加方便流畅、情节更加曲折、情感更加细腻，而且还使电影从此成为一门可以提供更为真实的视听空间的视听艺术。

1935年，历史上第一部彩色电影问世。马摩里安在他执导的《浮华世界》中首次使用了彩色技术。色彩对电影的意义：色彩的加入不但使电影艺术更加逼真，而且色彩本身还成为电影表现人物精神世界、烘托影片气氛、追求影片风格等的手段，电影艺术的可能性由此进一步丰富起来。

六、好莱坞的黄金时代

（一）好莱坞的制片制度

1. 高度精细的组织分工

准备阶段（前期制作）——由编剧部门按照制片人所选择的故事写出文学剧本，导演写分镜头剧本。拍摄阶段——在制片人的监督下由导演执行制作。组合阶段（后期制作）——由剪辑师完成。制片厂设有编剧、导演、演员、摄影、美术、洗印、录音和剪辑等各类部门和专业人员，相互制约，各司其职。

2. 制片人制度

制片人是制片厂政策的执行者，是组织和监督影片生产的管理者，他把制作影片的所有权集中在自己手中，从题材的选择、摄制人员的确定，以及拍摄的角度和剪辑的取舍等，整个生产程序全部由他控制起来。

3. 明星制度

影片的制片一切围绕着明星转，编剧为明星写剧本，导演以类型化人物树立明星；摄影、灯光服从于塑造明星；制片人通过各种宣传手段捧红明星、制造明星。最终，观众到电影院去大都为的是看明星。

（二）好莱坞的类型电影

狭义的类型片：在好莱坞建立并完善起来的电影创作方法和程序下所产生的影片，是完全从商业和票房角度考虑而产生的一种独特的电影现象。制片商为了获取最大的利润，对一些受到观众欢迎的影片大量模仿和复制，久而久之就形成了一些相对固定的制片模式，以保持观众的兴趣，这就是类型片。

1. 几种类型片

（1）歌舞片

歌舞片中，情节常常并不重要，只不过是一首首歌曲、一段段舞蹈的串联。包括编剧、导演、编舞、作曲、摄影、演员等创作人员，都把创作的重点放在歌舞上，每一部影片中都有不同风格、不同形式的演出。

歌舞片的流行和衰落：20世纪30年代的经济危机使人们普遍感受到生活的沉重压

力,歌舞片带着梦幻色彩的,如同神话般的世界给他们平淡、灰暗的生活带来了一种希望和寄托,使得他们暂时忘记了尘世的烦恼。随着时代的发展,电影在表达方式和表现手段上也越来越强调其独立性,歌舞片的载歌载舞的表演形式,过于重视歌舞而忽视了电影叙事功能的取向,过于修饰和虚假的造型风格,以及情节发展的千篇一律,人物性格的千人一面,都成为妨碍它进入现代人心灵世界的因素。

(2) 西部片

西部片是以美国西部为故事背景,以19世纪下半叶美国人开发西部荒野土地为题材的影片。西部片的基本要素:主题、情节、人物、道具、背景。

西部片的历史及重要导演、作品:鲍特的《火车大劫案》(1904)、格利菲斯的《最后的水滴》《战血》(1908—1913)、约翰·福特的《铁骑》《搜索者》《关山飞渡》(1938)、霍克斯的《红河》(1948)、齐纳曼的《正午》(1952)、史蒂文斯的《原野奇侠》(1953)。

(3) 犯罪片

犯罪片是一切通过犯罪题材来反映社会现象或进行社会评论的影片。其代表有希区柯克的《蝴蝶梦》《后窗》《精神变态者》《爱德华医生》《电话谋杀案》等。

(4) 喜剧片

喜剧片指以笑激发观众爱憎的影片。常用不同含义的笑声,鞭答社会上一切丑恶落后现象,歌颂现实生活中美好进步事物,能使观众在轻松愉快的笑声中接受启示和教育,以及得到愉悦的心情。其特点是,多以巧妙的结构,夸张的手法,轻松风趣的情节和幽默诙谐的语言,着重刻画喜剧性人物的独特性格。种类较多,常见的有歌颂性喜剧和讽刺性喜剧,如《小鬼当家》、台湾影片《稻草人》和周星驰的《喜剧之王》等,以及内地的《私人定制》《举起手来》等。1912—1930年是“美国电影喜剧的最伟大的时代”。

塞纳特:好莱坞喜剧片的创始人。塞纳特开创了一种非常实用、具有美国特点的喜剧风格,后被称为“启斯东”为美国喜剧的发展奠定了基础。

卓别林:卓别林以独特的喜剧艺术表演风格和辛辣的讽刺,尖锐地批判了资本主义社会的弊端,同时,表现出对不幸命运的抗争,对幸福生活和美好理想百折不挠的追求。他关注“小人物”的命运,将人道主义精神与社会批判因素融入他的喜剧之中,创造了世界喜剧电影难以逾越的高峰。

2. 类型片的共性

第一,结构完整,情节动人。有悬念、高潮和完美的结局,是典型的戏剧电影。第二,人物性格平面化,是非分明,善恶清楚。第三,善用固定的电影语言模式,银幕叙事技巧,完全标准化。因此电影语言透明直接,很少使用隐喻、象征之类的手法。第四,使用漂亮的明星,构图和光线很讲究,画面拍得柔和、光亮、美观动人。

类型片在创作上致命的弱点:尽管不同类型的电影都从不同的角度补充和发展了电影语言和电影手段,但是类型片本身的机械化、程序化,又是对电影艺术的损害。好莱坞类型片止步于“造梦”,对当时的美国现实漠不关心。

3. 好莱坞类型电影具有强大生命力的原因

首先,好莱坞类型电影历来把观众的欣赏习惯和欣赏趣味放在首位,与观众的欣赏心理严格地同步合拍,使观众的情感和想象都得到了极大的满足。

其次,好莱坞为了永葆银幕的魅力而注重对新技术的开发和运用,使得美国影片永远在制作的技术水平上保持最高水准,对于电影这种依赖科学技术手段的艺术品种来说,这一点也是至关重要的。

(三)《公民凯恩》对类型电影的挑战性及现代意味表现

《公民凯恩》使用了一种多视角的现代叙事结构:从凯恩之死揭开序幕,由年轻记者汤姆逊为揭开“玫瑰花蕾”之谜进行采访,引出五个人物不同的回忆。这些人的回忆,错综复杂地呈现出凯恩人生历程的不同阶段,以及凯恩性格的不同侧面,而这五个人的叙述,又分别带有回忆者独特的感情烙印,以及他们各自不同的主观评价。这样,以情节的因果链为主轴的传统叙事模式被打破了,故事被分割成若干断断续续的片段,同一事件有时又从不同的视角给予重述和剖析。这种叙事结构给观众留下了比较自由而宽广的想象和思考的空间,而这恰恰是《公民凯恩》这部影片在艺术的总体把握上最富于现代意味的特征。

《公民凯恩》对电影语言也有诸多贡献。影片中系统地运用了景深镜头、长镜头段落、运动摄影、快速蒙太奇等,这些电影语言的大胆尝试,把环绕于凯恩的这个捉摸不定的、陷人于异化的世界艺术地呈现了出来。

复杂的叙事结构和丰富的电影语言的运用,使影片拥有深刻尖锐的主题,影片用凯恩悲剧的一生展示了美国社会中存在的巨大矛盾,同时,影片对物质和精神冲突的展现,也是现代艺术始终探索的主题之一。总之,奥森·威尔斯导演的《公民凯恩》摒弃了当时通行的电影美学原则,为电影美学和电影的发展做出了巨大的贡献,标志着电影艺术史开始了一个新时代,被认为是现代电影的开山之作。

七、意大利新现实主义电影

(一)意大利新现实主义电影运动出现的背景

两次世界大战之后的欧洲电影基地大多毁于炮火,好莱坞电影独霸天下,对于满目疮痍的欧洲来说,好莱坞电影的梦幻色彩显得不合时宜,艺术和现实生活之间产生了断裂,电影界需要新的艺术风格和艺术形象。

墨索里尼时代虚假庸俗的电影风格使得意大利电影艺术工作者决心有所突破,同时墨索里尼时代遗留的电影生产基地也为他们的工作提供了必要的物质基础。

苏联蒙太奇电影学派和法国诗意现实主义流派在很大程度上影响了意大利电影工作者的创作。早在战争尚未结束的年代,他们就创作了被称为新现实主义先河的一批作品,如维斯康蒂的《沉沦》、德·西卡的《孩子们注视着我們》、勃拉塞蒂的《云中四步曲》。