

 新世纪高等学校教材

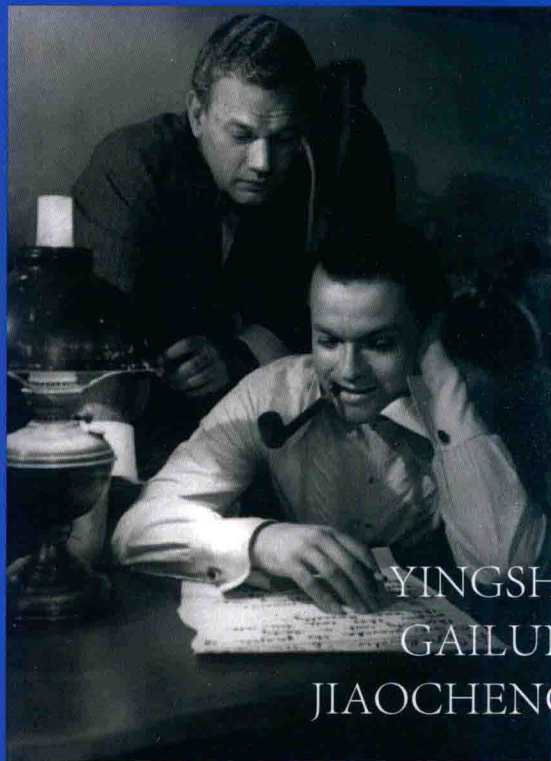
影视学基

黄会林 总主编

影视概论 教程

(第2版)

张燕 谭政 著

YINGSHI
GAILUN
JIAOCHENG

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

学校教材

影视学基础课系列教材

黄会林 总主编

影视概论 教程

(第2版)

张 燕 谭 政 著

YINGSHI
GAILUN
JIAOCHENG

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视概论教程/张燕, 谭政著. —2版. —北京: 北京师范大学出版社, 2016.7

ISBN 978-7-303-12732-0

I. ①影… II. ①张… ②谭… 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 039243 号

营销中心电话 010-58802181 58802123
北师大出版社高等教育教材网 <http://gaojiao.bnup.com>
电子信箱 gaojiao@bnupg.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com
北京市海淀区新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷: 北京易丰印捷科技股份有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 730 mm×980 mm 1/16
印 张: 22.5
字 数: 358 千字
版 次: 2016 年 7 月第 2 版
印 次: 2016 年 7 月第 12 次印刷
定 价: 39.80 元

策划编辑: 高东风 周 粟	责任编辑: 周 粟
美术编辑: 焦 丽	装帧设计: 焦 丽
责任校对: 陈 民	责任印制: 陈 涛

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58808284

作者简介

张燕，北京师范大学艺术与传媒学院教授，北京师范大学亚洲与华语电影研究中心执行主任，教育部高等学校戏剧与影视学类教学指导委员会秘书长，中国高校影视学会副秘书长。著有《映画：香港制造》《镜像之鉴——韩中电影叙事和受众比较研究》《影视概论教程》《在夹缝中求生存——香港左派电影研究》等，主编《亚洲电影蓝皮书 2015》等。主持教育部人文社科研究项目《入世十年中国电影产业发展得失与策略研究》《中韩电影产业化比较研究》和 2007 年年度韩国电影振兴委员会海外研究项目《中韩电影叙事和观众比较研究》。

谭政，中国文联电影艺术中心电影理论研究所副主任，副研究员。著有《影视概论教程》《触探光影深处》《镜像之鉴——韩中电影叙事和受众比较研究》，主编《影视欣赏》。参与主持 2007 年年度韩国电影振兴委员会海外研究项目《中韩电影叙事和观众比较研究》。创意并制作近十年来金鸡奖、华表奖、北京国际电影节等颁奖晚会总起短片，担任《天下无贼》《七剑》《无极》《理发师》等电影频道《首映》栏目的执行导演或总导演，中国电视艺术委员会出品的大型系列专题片《飞天传奇》节目监制。

前 言

21 世纪艺术样式中发展最快的，大约要数电影和电视，即人们通常所说的影视艺术。与影视艺术迅猛发展相适应，影视教育成为艺术教育的重要内容。本套“影视学基础课系列教材”正是北京师范大学为影视专业教学设计的一套系统教材。

艺术陪伴人类度过最初的荒蛮岁月，成为人类的精神家园和灵魂栖所。它是人们美的理想的凝聚与自由的象征。艺术属于大众，属于社会的每一个人。艺术来自民间，也生长在民间，它的最高使命在于为大众服务。

影视艺术是最年轻的艺术样式，它凭借现代科学技术成为传播最广泛的一种现代艺术媒介。没有电的发明，没有光波、声波技术的发展，影视艺术也就无从谈起。同时，影视艺术也是现代工业的产物，它的发展离不开工业体制的运转。因此，它是一种不同于任何古老艺术样式的新型艺术。学习影视艺术，必须从它的本性出发，了解其基本特征，掌握其基本规律，这样才可能真正认识影视艺术，从事影视艺术研究、教学和创作。

电影电视是科技和工业的产物；但是，影视艺术的生成过程却不仅仅是现代科技发展的历史，也是人类艺术发展积累的结晶。中国古代就有灯影、皮影、木偶戏等艺术样式，反映了人们对活动影像的追求愿望。中国古典戏剧、诗词、绘画等艺术作品也常常运用特写、远景、中景等画面和画面组接的技巧，这为影视艺术的诞生和发展提供了美学启示。当然，限于社会形态和科技水平，以农业文明为基础的封建社会不可能产生影视艺术。

电影诞生后,很快就传入了中国。1895年卢米埃尔兄弟放映《火车进站》,十年后,中国就拍出了戏曲片《定军山》。20世纪三四十年代,中国电影迎来了第一个高潮,80年代以后,中国电影又焕发新的生机,赢得世界电影界的注目。从1905年诞生一直到今天,中国电影走过了一条艰难而又辉煌的世纪之路。

1958年,北京电视台(即现在的中央电视台)成立,这标志着中国电视的创生。从那时起尤其自改革开放以来,中国电视逐渐步入辉煌。发展至今,中国电视台数量、电视机拥有量,特别是电视观众覆盖面等数据显示,中国确已成为名副其实的电视第一大国。中国生产的电视剧、专题片、纪录片、综艺节目与新闻节目取得了引人注目的成就,出现了大量脍炙人口的作品。现在,电视已经成为大众重要的信息传播和娱乐形式。

中国影视发展的历史表明:影视虽然属于典型的舶来品,但是,中国影视并不是欧美影视的翻译版,而是具有鲜明的中国文化特征。因为,影视不仅仅是科技工业,也是美学与艺术;科技手段固然没有民族和国家的界限,然而美学与艺术却有明确的民族性格。因此,影视艺术输入中国的历史,也是它逐步本土化的过程。中国影视能否在世界上拥有它应当具有的地位,关键在于中国影视是否生成了具有民族特征的艺术风格。

中国文化源远流长,博大精深,有着健壮的生命力与宽厚的包容性。中国文化的发展历程,就是一部不断吸收异域文化、不断创造新文化的历史。吸收是为了创造,而不是取代我们固有的文化,所以,如何吸收就成为一个原则性的问题。我们认为,吸收必须以本民族的审美心理为支点,寻求异域文化与本土文化的交融,通过异域文化激活本土文化,使其焕发更为灿烂的生机。

影视艺术是一种世界性艺术样式,同时又以美学特征和文化性格区分了不同民族与国家的艺术风格。如电影在发展中形成了苏联学派、法国学派、美国学派和日本学派等艺术流派。一个多世纪的历史发展中,中国影视艺术积累了不少成功的经验,也有不少失败的教训。而其中的核心问题正是中国影视艺术的民族特征。20世纪30—40年代、50—60年代、80—90年代,我们曾经出现了一大批具有中国民族风格的优秀作品,如《神女》《十字街头》《小城之春》《乌鸦与麻雀》《一江春水向东流》《祝福》《早春二月》《林家铺子》《林则徐》《聂耳》《甲午风云》《董存瑞》《平原游击队》《小兵张嘎》;如《天云山传奇》《巴山夜雨》《城南旧事》《骆驼祥子》《黑炮事件》《芙蓉镇》《黄土地》《红高粱》,等等,为世界电影中国学

派的创立打下了基础。但是,也有不少作品对西方电影生搬硬套,缺乏民族特征。在影视理论界,这种狂热西化现象就更为突出。影视美学中国文化特征模糊的现状,导致了我国影视艺术理论的严重滞后,影视艺术理论的滞后,就必然会限制我国影视艺术实践的健康发展。无可否认,中国电影和中国电视积累了相当丰富的创作实践;但是,理论界对本土创作缺乏全面的、系统的、本质的、富有理论高度的研究和总结,更没有以中国影视实践为支点,提出具有中国文化特征的影视理论。虽然有志于此者不乏其人,但由于种种原因,这一梦想至今未能实现。一个不善于研究和总结本土艺术和文化的民族,不可能独立于世界之林,甚至不能很好地吸收其他民族的艺术和文化经验,因为它缺少立足的根基。面对争奇斗艳的西方影视理论,作为一个文化大国,我们总不免有些尴尬。有鉴于此,我们愿意和影视界的艺术家和理论家一道,在影视领域里摸索一条具有民族文化特征的中国之路。影视艺术中国学派的诞生,需要影视艺术家的努力,也需要影视理论家和研究者的深入研究。只有影视艺术的创作实践和理论研究都达到相当的高度,才有可能创造出富有中国作风、中国气派的影视艺术作品。

艺术是一个民族的美学纪念碑。影视艺术也是如此,它是特定民族和时代的形象表达,既是个人的,又是民族的、时代的。正如法国艺术理论家丹纳所说:“要了解一件艺术品,一个艺术家,一群艺术家,必须正确地设想他们所属的时代的精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释,也是决定一切的基本原因。”^①深入时代、深入人民、深入民族,是一切伟大艺术的共同特征。

本套教材旨在以中国美学为支点,观照中国影视艺术的发展,总结其成功的经验和失败的教训,为建立中国影视美学体系做出努力。

影视艺术是最年轻、也最有发展前途的艺术形式,希望同学们通过学习认识影视本性,掌握影视语言,了解影视发展历程,分析影视艺术作品,以中国美学的独特视点去研究影视艺术现象。既吸收世界影视艺术的精华,又坚持中国文化的民族特征,实现中国美学与西方美学在中国当代影视艺术实践中的汇融。只有这样,我们才能创造出具有现代意识与民族风格的影视作品,建立影视艺术的中国学派。

新的世纪已经到来,未来属于中国青年一代。

黄会林

北京师范大学资深教授、中国文化国际传播研究院院长

^① [法] 丹纳:《艺术哲学》,傅雷译,北京,人民文学出版社,1994。

目 录

电影篇

第一章 认识电影 /3

一、电影与科技	5
二、电影与艺术	8
三、电影与商业	10

第二章 视听特性 /15

第一节 影 像	17
一、影像	17
二、镜头	19
三、构图	34
四、光线	36
五、色彩	39
第二节 声 音	41
一、电影声音的发展	41
二、声音的分类及功能	44
三、人声	45
四、音响	48
五、音乐	50
第三节 声画关系	52
一、声画合一	53
二、声画分离	54
三、声画对位	54

第四节 蒙太奇和长镜头	56
一、蒙太奇	56
二、长镜头	64
三、蒙太奇与长镜头关系	67

第三章 生产流程 /71

第一节 制作流程	73
一、前期筹备	73
二、正式拍摄	77
三、后期制作	79
四、市场营销	82
第二节 创作部门	84
一、制片人	84
二、编剧	85
三、导演	85
四、表演	86
五、摄影	87

第四章 电影片种 /89

第一节 故事片	91
一、类型电影	91
二、重要类型	95
第二节 美术片	114
一、动画片	114
二、剪纸片	120
三、木偶片	121
四、折纸片	121
第三节 纪录片	122
一、纪录片概念	122
二、纪录片重要导演及流派	123
三、纪录片分类	131

第四节 科教片	131
第五章 电影发展简史	135
第一节 世界电影简史	137
一、美洲电影	137
二、欧洲电影	145
三、亚洲电影	164
四、大洋洲电影	175
五、非洲电影	176
第二节 中国电影简史	177
一、内地电影	177
二、香港电影	183
三、台湾电影	187
第六章 电影理论与评论 /193	
第一节 电影理论	195
一、经典电影理论	195
二、现代电影理论	200
第二节 电影评论	205
一、电影评论的意义与作用	206
二、电影评论的写作	207

电视篇

第一章 解析电视 /217	
一、电视画面	220
二、电视声音	223
三、电视摄像	224
四、电视编辑	226
五、电视节目主持人	228

第二章 电视节目 /233

第一节 电视新闻	236
一、电视新闻特征	236
二、电视新闻发展阶段	238
三、电视新闻类型	240
四、新闻频道	242
第二节 电视文艺	245
一、电视文艺概论	245
二、综艺晚会	245
三、音乐电视	249
四、其他重要电视文艺节目	253
第三节 电视栏目	254
一、电视栏目概论	254
二、电视栏目分类	258
第四节 电视剧	262
一、电视剧概论	262
二、世界电视剧概况	267
三、中国电视剧概况	275

第三章 电视广告 /283

一、广告概论	285
二、电视广告概论	285
三、中国内地电视广告简史	288
四、电视广告创作	290

第四章 电视发展简史 /297

第一节 世界电视简史	299
一、电视科技的发明	299
二、电视事业的诞生	300
三、电视事业的发展期 (1945—1990)	300
四、激变中的当代世界电视事业 (1991 年至今)	309

第二节 中国电视简史	314
一、内地电视简史	314
二、香港、澳门、台湾电视史略	328

第五章 电视理论与批评/333

一、电视理论	335
二、电视批评	336

参考书目/340

后 记/342

修订版后记/343

说 明/345

电 影 篇

第一章 认识电影

世界电影诞生已经百年有余，通过短短一个多世纪的发展，电影已经成为全球化语境与新媒体时代中全世界最重要的文化现象之一。电影联合稍后出现的电视，共同开创了全新的影像文化时代。一位外国摄影师拉兹洛·莫赫里·纳吉曾经说过，“在 20 世纪，一个人不懂摄影机等于不识字，也是文盲”。换句话说，在 20 世纪一个人如果不知晓电影的影像，那么他就是新时代的文盲，缺少了认识社会文化的重要工具和手段。进入 21 世纪，在全球化、全媒体的语境下，每个人都可以以独特的形式拍电影（比如数字电影、手机电影、网络电影等），电影更成为人们观察世界、表达世界、反思世界和改变世界的重要路径。

什么是电影呢？就概念而言，可以从物质技术和美学艺术两个方面来加以界定。从物质技术的层面出发，电影就是根据“视觉滞留”原理，运用摄影和录音手段，把外界事物的影像和声音摄录在胶片或数字载体上，通过放映以及还音技术在银幕上形成能表达一定内容的活动影像和声音的一种技术；从美学艺术的层面出发，电影就是以电影技术为手段，以画面和声音为媒介，在银幕上运动的时间和空间里创造形象、再现和反映生活的一门艺术。1919年法国著名导演路易·德吕克在《电影与其他》中用这样的语言来描述，电影“既是技术的产物，又是人类精神的产物”，也即电影技术和电影艺术是密不可分的，技术是艺术的物质存在基础，艺术又是技术的创造和升华。

一、电影与科技

相对于音乐、舞蹈、绘画、文学等众多艺术门类悠久而模糊的发展历史，电影作为最年轻的艺术门类，少见地存在确切的诞生日期。虽然通常都认为，1895年12月28日法国卢米埃尔兄弟在巴黎一家咖啡馆公开售票放映电影短片的日子，是电影正式诞生的时间；但就像《大英百科全书·电影史部分》的开篇语说的那样，“电影的史前史几乎和它的历史一样长”。在卢米埃尔兄弟之前，早已经有很多人为电影的诞生做了大量的科学技术摸索工作。

电影的诞生和发展，离不开近代物理学、机械学、光学、声学、化学、电学、计算机科学等现代科学技术的发展。可以说，电影是现代科学技术的产物，没有科学技术的进步，就没有摄影机、放映机、胶片、数字拍摄及放映设备等，那么电影从诞生到发展的整个历史，将不会存在。科学技术的不断发展，为电影的诞生和进步提供了技术原理和物质前提。正如电影史学家雷蒙德·菲尔所说，“电影作为一种艺术形式，一种交流手段，一种工业，始终主要取决于技术的革新”。

1829年，比利时科学家约瑟夫·普拉托通过观察发现：物体在人的视网膜上形成的物像不会因物体移开而马上消失，而是会继续滞留0.1~0.4秒的时间。由此他提出了“视觉滞留”原理，并根据这一原理发明了用于在镜子里观看、能使静止画面在转动时运动起来的锯齿形“诡盘”，这正是60多年后电影得以发明的科学原理。普拉托因此被誉为“电影的祖父”。1834年英国数学家霍尔纳对普拉托诡盘进一步改进制作成“走马盘”，不仅用圆鼓代替格子盘，而且在鼓里面附上了绘有许多图像的“图像带”，这