

教育部 文化部
高等学校动漫类规划教材

数字影视创作 基础教程

> 李停战 周 炜 著

高等教育出版社

教育部 文化部
高等学校动漫类规划教材

数字影视创作 基础教程

SHUZI YINGSHI CHUANGZUO JICHU JIAOCHENG

> 李停战 周 炜 著

高等教育出版社·北京

内容提要

本书以全新的角度，对电影创作中的文学剧本、导演构思与拍摄、后期剪辑等重要创作阶段的基础知识以及具体的工作流程和相关理论，做了较为详尽的、富有针对性的阐述；并从思维与方法的角度，系统地梳理了影视创作从前期拍摄到后期制作中，整个流程的工作方式和审美历程，总结了数字技术的融入对影视创作所产生的影响；同时对数字非线性编辑的操作方式及其原理做了翔实、具体的介绍。

本书条理清晰、通俗易懂，各章节的知识点是作者从十几年的教学经验和教学方法中提炼、总结出来的，能使读者更加便利、深入地理解各个案例所折射出的电影理论知识。

本书可作为高等学校电影、电视、传媒、网络视频、影视创作等专业或课程的教材，也可作为影视行业导演、剪辑爱好者的入门和提高书籍。

图书在版编目（CIP）数据

数字影视创作基础教程 / 李停战, 周炜著. --北京: 高等教育出版社, 2017.7
ISBN 978-7-04-046409-2

I. ①数… II. ①李… ②周… III. ①数字控制摄像机-拍摄技术-高等学校-教材 IV. ①TN948.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第206074号

> 数字影视创作基础教程

李停战 周炜 著

策划编辑.....马天魁
责任编辑.....马天魁
书籍设计.....张申申
责任校对.....贾丽娜
责任印制.....宋 静

出版发行 / 高等教育出版社
社 址 / 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 / 100120
印 制 / 涿州市星河印刷有限公司
开 本 / 787mm×1092mm 1/16
印 张 / 25.75
字 数 / 480千字
购书热线 / 010-58581118
咨询电话 / 400-810-0598

网 址 / <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 / <http://www.hepmail.com.cn>
<http://www.hepmail.com>
<http://www.hepmail.cn>
版 次 / 2017年7月第1版
印 次 / 2017年7月第1次印刷
定 价 / 82.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版 权 所 有 侵权必究
物 料 号 46409-00

文化是一个民族的灵魂，而动漫这种特殊的文化载体，以其视听传播的直观性，更容易跨越文化、民族的边界而产生长远的影响。好的动漫作品、动漫形象，伴随一代又一代人的成长，历久而弥新。

进入新世纪以来，我国动漫、新媒体产业发展迅速，成为文化产业最重要的组成部分之一。国家“十二五”规划提出要推动文化产业成为国民经济支柱性产业，大力发展动漫等重要产业。动漫产业繁荣发展的根本是创新，而创新则要求我们建设一支适应时代要求、富有开拓精神、善于创新创造的文化人才队伍。

为了进一步推动我国动漫人才建设，教育部、文化部于 2009 年成立了高等学校动漫类教材建设专家委员会，旨在进一步加强高校动画、新媒体学科理论建设和人才培养，组织高水平教材的编写工作。本套系列教材即是过去两年来的重要工作成果之一。

今年是“十二五”规划的开局之年，也是我国文化改革发展加速推进的关键一年。这套教材在这个关键时期推出，将进一步规范和提高国内高等院校的动漫类专业教学水平，从而对我国动漫产业的人才培养和可持续发展产生积极深远的影响。

国以才兴，业以才立。中国动漫、新媒体产业的希望和未来在于人才，特别是全国高校动漫类专业学生身上。我们希望，这套教材能对你们的成长有所裨益，我们也期待，你们能够创作更多更好的优秀中国动漫作品。

是为序。

文化部党组副书记、副部长
扶持动漫产业发展部际联席会议成员、办公室主任

欧阳坚

2011 年 6 月

电影作为 20 世纪人类最有影响力的艺术表现形式之一，带给人类的影响是新奇而又震撼的。电影是一种语言、一种思维、一种科技，甚至是一种造梦的机器……让无数人人为之追随与奋斗。现代电影以全新的充满活力的叙述方式为标志，以引导世界舆论潮流和风尚为姿态，成为当代社会价值和意识形态传播的有效工具，成为有着广阔发展前景的全新产业。尤其是进入数字时代，现代电影的意义正不断地向深度和广度延伸。以网络为平台、以计算机等科技终端为技术载体，以叙事为艺术特征的网络电影、微电影、数字短片等正方兴未艾。电影已成为人类社会生活中一门最普及、最耀眼的艺术。

电影语言有着自己独特的表达和传递信息的代码和符号。它通过视觉影像、听觉、场面调度以及蒙太奇等众多元素精彩纷呈地融合，构成了人类相互交流、了解与感动的一种特殊的语言形式。

电影又是一门综合艺术，它是不同阶段不同部门的创作者共同智慧的结晶。从编剧的文学剧本到导演的分镜头脚本；从前期拍摄的海量素材到后期制作阶段对艺术时空进行的精心“装配”，直至一部优秀影视作品的最后完成，渗透着创作者孜孜不倦的艺术追求与创造。

本书以全新的角度，对电影创作中的文学剧本、导演构思与拍摄、后期剪辑等重要创作阶段的基础知识，以及具体的工作流程和相关理论，都做了较为详尽的、极富针对性的阐述，力求集中概括和相对完整。全书从思维与方法的角度，系统地总结了影视创作从前期拍摄到后期制作中，整个流程的工作方式以及审美历程，特别是对数字技术的融入对影视创作所产生的影响以及数字非线性编辑的操作方式及其原理，都做了较为翔实、具体的介绍，针对性很强。

两位作者均在影视业界和教育领域耕耘三十余年，有着丰富的创作实践和教学经验以及较为扎实的理论功底。本书以敏锐的洞察力和独特的视角，对一些优秀影视作品以及自己直接的创作经验，作出系统、深入的分析与研究，对数字时代背景下的电影语言进行了高度的概括和提炼，并提出“整个影视创作是一个以技术为基础的蒙太奇艺术思维的创造过程。贯穿于整个电影创作中的思维活动和影片所表达的思想以及情感，永远是创作最重要的任务。影片后期的剪辑创作要关注镜头、段落乃至整个影片所传达的小到局部细节、段落情绪，大到整个影片的思想内涵”。

需要强调的是,无论教师还是学生,创作实践尤为重要,提倡在创作实践中汲取鲜活

的电影知识和艺术养分,理论必须“从实践中来到实践中去”,否则便是华丽的空中楼阁。

深入浅出地讲数字影视创作,从理论到实践再从实践回到理论的往返梳理,应是本书的重点和特点所在。作者根据近年来在教学实践中积累的经验与教训,以及对于教学效果的系统分析与研究,对电影创作基础知识的侧重点与切入点进行了卓有成效的调整和改进。本书从影视艺术创作的思维方法中切入,从创作实践中遇到的问题切出,进行了有的放矢、条理清晰的归纳与整理、分析与研究,再从中提炼出相应的艺术理论。这就从某种意义上为初学者选择了理论和实践的极佳契合点。本书的另一个特点是,各章节的知识点是作者从十几年的教学经验中提炼、总结出来的,既深入浅出又通俗易懂,能使读者更加快捷、深入地理解各个案例所折射出的电影理论知识。具有极强的实用性和可操作性将成为本书的特色。

本书可作为大专院校电影、电视、传媒、网络视频、影视创作等专业的教材,亦可作为影视行业导演、剪辑爱好者的入门和提高书籍,相信不同的读者都将会从本书中有所收获。

本书的撰写是在很多人的大力支持和帮助下完成的。首先感谢中国传媒大学青年骨干教师周一楠,他在美国繁忙的学习期间,完成了本书最后一个章节“当代电影非线性剪辑”的编写,这是本书唯一的有关“数字剪辑技术软件的构成原理与应用”的内容,文中体现了他严谨的教学态度与较高的水准。感谢为本教材精心绘制插图的刘志强老师,色、形俱佳的插图丰富本书的艺术元素添光增色!他对绘画、雕塑等艺术的不断追求、热爱和独到见解,溢于本书的每张插图之中。

我们要特别感谢已经毕业开始创业生涯的优秀研究生王蒙蒙。在本书长达几年的撰写过程中,从查找资料到事无巨细的每一个环节,都浸透着她的辛勤努力和无私付出。她对于电影艺术的热爱与执着,让我们对新一代的影视创作者充满希望!还要感谢研究生伏蓉同学对本书的编写做了大量的工作。在她的身上我们同样看到了忘我、刻苦的精神和对艺术的不懈追求。我们还要由衷地感谢与我长期合作的著名导演宋江波等长影的老朋友,感谢书中引用案例的所有摄制单位,无条件地为我们提供资料图片,是你们的佳作为培养影视制作人才做出了重要贡献。

最后,由衷地对我们所在的优秀创作教学团队的廖祥忠、贾秀清、黄裕成、周一楠、刘志强等老师,为电影创作课程的教学所付出的不懈努力表示感谢!感谢所有帮助过我们的朋友!

李停战 周炜

2015年6月

第一章 电影和 电影语言 /001/

- 第一节 电影一百年 /002/
- 第二节 现代电影给我们带来什么 /005/
- 第三节 电影艺术的源与流 /008/
- 第四节 电影语言——
电影独特的立足之本 /010/
- 第五节 电影语言的创新与发展 /014/

第二章 电影剧作与 电影作品 /021/

- 第一节 编剧的位置 /022/
- 第二节 影视作品的剧作规律 /024/
- 第三节 人物、情节、结构 /035/
- 第四节 悬念、细节、动作 /052/

第三章 电影导演工作 /065/

- 第一节 导演与作品的关系 /066/
- 第二节 电影导演工作 /070/
- 第三节 导演与演员及
其他主创的创作过程 /085/

第四章 蒙太奇 思维与方法 /093/

- 第一节 蒙太奇思维 /094/
- 第二节 蒙太奇“创造运动” /095/
- 第三节 蒙太奇剪辑 /098/
- 第四节 叙事蒙太奇 /100/
- 第五节 表现蒙太奇 /144/

第五章 电影后期制作流程 /157/

- 第一节 电影后期制作中的
三度创作 /158/
- 第二节 电影后期制作中的
剪辑艺术 /159/
- 第三节 电影剪辑师的素质 /164/
- 第四节 电影后期剪辑流程 /169/

第六章 蒙太奇剪辑 艺术与技巧 /179/

- 第一节 电影中的省略与凝练 /180/
- 第二节 电影的节奏艺术 /208/
- 第三节 渲染的艺术——
段落及细节的描写技巧 /229/
- 第四节 电影段落的转换艺术——
电影的分段、分句法 /251/

第七章 电影中一个段落的 组织与构成 /283/

- 第一节 段落剪辑的具体步骤与方法/283/
- 第二节 注重情绪与意境的表达/285/
- 第三节 运用多种镜头语言元素
 丰富段落的思想内涵/292/
- 第四节 戏剧高潮段落的组织与架构/301/
- 第五节 化腐朽为神奇点石成金/310/
- 第六节 细节在段落构成中的重要作用/321/

第八章 数字技术对 电影语言的影响 /333/

- 第一节 实现镜头“横”的无缝衔接/335/
- 第二节 展现“纵”的多维空间/345/
- 第三节 丰富语言内涵、扩大信息量/351/
- 第四节 数字技术转场/353/

第九章 当代电影 非线性剪辑 /363/

第一章 电影和电影语言

本章内容提要

现代电影的标志：一种全新的、充满活力的产业，全新的叙述方式；引导舆论潮流和时尚的风向标。

电影语言构成：影像呈现；听觉元素；场面调度；蒙太奇。对蒙太奇的理解及运用与默片时期有巨大的差异，“杂耍蒙太奇”成为历史。

好莱坞影片的成功：有头有尾的完整故事；富于悬念的戏剧性结构，讲究情节；以演员、人物为中心；作品比较通俗、流畅；成熟的类型片创作；强调趣味性、娱乐性。

数字技术对传统制作的冲击和提领：传统胶片摄影机的退出；胶片技术加工的退出；数字技术在摄影、美术、剪辑、特技、后期加工及发行放映领域的科技主导；视听奇观达到前所未有的呈现。

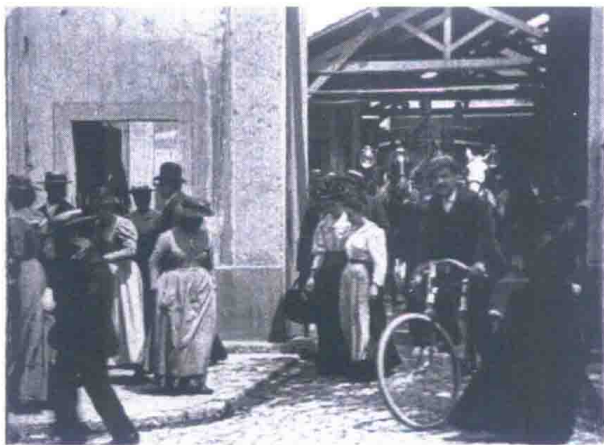
电影作为人类的艺术形式之一，已经诞生一百余年了。自诞生之日起，电影带给人类的震撼和惊奇就在不断地升级，带给世界的影响也在不断地放大，成为 20 世纪最有影响力的艺术表现形式之一。电影又不仅仅属于艺术类别，电影同时又是一种语言、一种思维、一种科技、一种产业、一种文明……随着时间的推移，我们会逐渐发现电影更多的特点和用处。

电影一开始确实不被看成一门艺术，人们只当它是一种新科技，新的赚钱手段。起码美国人爱迪生是这么想的，他还发明了“电影视镜”，人们需要付费才能从他发明的这个装置望进去，观看那些活动的影像。爱迪生醉心于为他的伟大发明申请各种专利来确保纯利润的获取，却没想到电影本应是与大众一起分享的，从而错失了成为电影真正发明者的机会。

1895 年 12 月 28 日，法国卢米埃尔兄弟将摄影机和放映机结合为一体，在巴黎卡布辛大街的一个地下室，放映了他们制作的第一部，也是人类的第一部影片《工厂大门》（图 1.1），从此这一天被世界各国公认为现代电影诞生的日子。而且电影也是唯一一种有确切诞生日期的艺术。

《工厂大门》是一部非常简单的电影，画面中下班的工人相继走出工厂大门，最后大门

图 1.1 电影《工厂大门》截图

被关上。没有精巧的故事和花哨的构图,这部电影也算得上是人类历史上的第一部“记录”片。那时,人们还没有发现只要将前后连接起来就能表现更多意义的片段实现,电影还只是一种纯粹的记录形式。直到 20 世纪初,乔治·梅里爱和埃德温·鲍特的电影才逐渐脱离了纯粹的记录,而演变为故事片。

梅里爱创造性地将戏剧文学名著引入电影,使电影开始有了剧情。同时,他又不断开拓发展电影技术,将“叠印”、停机再拍等特技放入电影,使得那些厌倦了卢米埃尔兄弟记录电影的人们眼界大开。但是,梅里爱的电影也几乎是一动不动地将镜头对准搭好景的舞台,由演员表演着排练好的戏码,而缺乏导演的意识,因此被后人戏称为“乐队指挥的视点”。

埃德温·鲍特懂得运用平行交叉的手法来讲述同一时间不同空间发生的事情。但是给电影带来真正革新意义的却是美国人格里菲斯,他发明了现代经典剪辑的观念,电影语言的基本单位不是场面,而是镜头(指一个连续拍摄的画面)。同时,他又在电影中赋予自己的思想意识,使电影带有导演本人的风格,他是电影史上第一个真正意义上的导演,因此被称为“电影艺术之父”。

电影在巴黎诞生十年后,中国也有了属于自己的第一部电影。1905 年秋天,北京丰泰照相馆的创办人任景丰找来著名的京剧演员谭鑫培出演了《定军山》(图 1.2)中的一些片段,

图 1.2 电影《定军山》

镜头固定,画面单一,但仍吸引了大批中国观众观看。任景丰也就顺理成章地成了中国第一位电影导演,而谭鑫培就成了中国第一位电影演员。但是不难看出,我国电影的基础是来自戏曲,这种发端使得中国电影在今后很长一段时间都处于“影戏”拍摄的逻辑当中。电影的戏剧冲突和教化色彩比较浓厚。

1917年俄国十月革命后,以库里肖夫、爱森斯坦、普多夫金等为代表的电影家,力求探索新的电影表现手段来表现新的社会内容。他们发展了格里菲斯的联想原理,对电影特性,特别是蒙太奇理论进行了深入的研究。

我国早期的电影人受苏联这种蒙太奇电影学派影响较深,特别是20世纪30年代的“左翼电影运动”,更是将这种理论与实践结合,创造出许多传世之作。1931年,“九一八”事变爆发,使民族矛盾上升为中国社会的主要矛盾。人们已经对当时存在的一些莺莺燕燕的“鸳鸯蝴蝶派”影片感到厌倦,迫切希望看到能够使人耳目一新的,能引起人振奋和觉醒的影片,这是左翼电影引起共鸣、获得成功时代背景。

1932年,夏衍、阿英、郑伯奇应郑正秋等人的邀请,加入了明星公司,开始策划筹拍先进电影。1933年3月,党的电影小组成立,夏衍担任组长,其他成员还有阿英、尘无、石凌鹤、司徒慧敏等。党的进步势力开始逐步渗透到一些电影公司,希望通过电影来加大进步思想的传播。当年就拍摄了二十多部左翼电影。这个时期的中国电影开始呈现出异彩纷呈的风姿,默片达到了创作的巅峰,有声电影也在逐步摸索中找到了其独特的规则与方式。1935年,蔡楚生导演的《渔光曲》在莫斯科国际电影节获荣誉奖,这是中国电影第一次在国际上获奖,成为世界认识中国电影之魅力的一扇窗口。

这时期的左翼电影人在创作实践的同时,也一直在探索着电影理论,他们都纷纷受苏联影响,夏衍、郑伯奇等人翻译了普多夫金的《电影导演论》《电影脚本论》等著作。20世纪40年代初,陈鲤庭编写出了中国第一本电影理论著作《电影轨范》,对电影的各种表现手段进行了详尽介绍,引发了对于电影语言和规范的研究热潮,人们开始注意遵照一定的规律来进行电影创作,从而加快了中国电影的发展。

第二次世界大战后,随着科学技术的不断发展和电影艺术创作经验的不断丰富,越来越多的电影形式开始涌现,如科幻片、3D影片等;新的电影表现手法也开始出现,如意识流、跳接等。观众的审美素质也随之迅速提高,在一定意义上推动了电影的进步。

中国电影开始出现了“代”的划分,新中国成立后走上影坛的那些导演,被称为第三代。这一代导演主要有成荫、谢铁骊、水华、崔嵬、凌子风、谢晋、王炎、郭维、李俊、王苹、林农等,他们多遵循现实主义原则进行创作,有浓厚的民族风格和地方特色。

其中,谢晋是第三代中最突出的,他的《女篮五号》《天云山传奇》等影片都给影迷留

下了深刻的印象。他执导的影片多次在国内外获奖，他本人也享有极高的声誉，关于他的现象还在学术界产生过激烈的讨论。

“第四代”导演主要指20世纪60年代电影学院的毕业生。他们主张“丢掉戏剧的拐杖”，不推崇剧烈的戏剧冲突，而提倡纪实性，追求质朴、自然的风格和开放式的结构。作品多充满人性关怀和对生命的思索。谢飞的《本命年》、吴贻弓的《城南旧事》等，都是具有代表性的作品。

“第五代”导演我们就比较熟悉了，陈凯歌、张艺谋等都是第五代的代表人物，他们的影响力一直持续到现在，很多作品也成为外国人认识新中国电影的窗口。

与“第五代”习惯用象征表达宏大意向不同，第六代导演们关注边缘人群和小人物的内心。可以说每一代都各具特色，他们都为中国电影的不断发展做出了应有的贡献。

电影诞生一百余年，人们对于电影探索的热情却是有增无减，电影带给社会和人类的影响也是越来越难以估量。毋庸置疑的是，因为有了电影，我们的生活变得更加多彩；因为有了电影艺术，人类的表达变得更加具体和完整了；因为有了电影技术，社会历史的发展变得有源可循。电影逐渐成了人们生活的一部分，生活也在逐渐主宰电影。新的一百年已经开始计时，电影将走向什么样的新天地，是每个热爱电影的人所热切期待的。

第二节 > 现代电影给我们 带来什么

相信每个人第一次的观影经验都会用“震惊”二字来形容，绚丽多彩的银幕是带给我们梦一般感受的启蒙者。的确，电影诞生一百多年以来，所给予人类社会的绝不仅仅是一种新的艺术形式这么简单，它更是一种传播平台，一种造梦机器，让无数人为之震撼和追随。让我们来着重细数一下，现代电影给我们带来的一切。

首先，现代电影是一种全新的、有着无限发展活力的产业。

电影最初的发明目的就是和商业脱不了干系的。不管是爱迪生的电影视镜还是卢米埃尔兄弟的影院，都采取了收费观赏的方式来实现盈利，后来的梅里爱更是使出浑身解数来保持观众对电影的兴趣。可以说，最初观众的观影乐趣，就是在这种商业的竞争比拼中营造出来并一直保持到今天。2009 年上映的詹姆斯·卡梅隆执导的《阿凡达》，全球票房超过了 25 亿美元，揭开了 IMAX 大战的序幕。观众们纷纷在观影过程中感受到了极大的震撼，这震撼并不主要在于影片所讲述的故事，而是在于导演精心打造的美轮美奂的电影场面和营造出来的视觉冲击感，让观众有种全身心投入电影的感觉，也从中深切感受到了电影梦工厂的魔力。利润，是很多电影人创作的一个动力，是电影发展至今的原动力，但是商业盈利不是电影的全部，如果一味地只是为了钱而拍电影，那么这种作品观众也是不会买账的。好的有影响力的导演都懂得在商业和艺术之间权衡比重，最有代表性的当属美国导演史蒂文·斯皮尔伯格，他拍的《大白鲨》《E·T 外星人》和《侏罗纪公园》系列，都曾打破票房纪录并几乎家喻户晓，但斯皮尔伯格却并没有因此而得到奥斯卡评委的垂青。直到 1993 年的一部充满人性关怀的黑白片《辛德勒的名单》出现，终于让他摘得奥斯卡小金人，人们这才对他刮目相看，原来商业片并不是他全部的能力和追求。而在中国，富有争议的冯小刚也是个代表人物。他的电影累计票房纪录无人能及，但观众却也可以从他的影片中看到最熟悉的市井文化和乐趣，这亦是艺术价值的体现。

其次，电影带来了全新的叙述方式。

人类从很原始的时代就有纪录已经发生过的事情的习惯，后来演变为纪录历史。曾有不少评论家指出，电影的发明实际上就是人类渴望永生、渴望将时间静止以及保存的一种原始欲望的产物。不管这种说法正确与否，自从电影出现以后，人类社会的纪录方式确实又多了一种，而且相较于文字、绘画和照片等，电影这种方式的纪录是最直观、最具体、最可信的。有了电影，才让我们得以看到欧洲一百多年前人们下班时的情景、生活中的嬉戏；才让我们得以看到中国人一百多年前的戏曲之美，才让现代人得以有幸一睹京剧大师梅兰芳在戏台上的风采，这些都是文字无论如何也描绘不出来的。同时，电影也让艺术变得与大众更加亲近且通俗易懂了。不论城乡、不论学识、不论男女，即使一个字不认识的人，也不妨碍他欣赏电影，并从中找到属于自己的乐趣。彼得·谢佩伦就曾总结道：“《水浇园丁》标志着电影未来的主要魅力之所在：它能以生动而通俗的方式讲故事。”电影就是这样从一开始就以非常亲切的姿态来到人们的生活当中。电影让人们愿意走出自己的一片小天地，走到人群中间去一起感受那些平面流动的影像，并为之赞叹惊喜。而观众的这一切反映、反馈，也是电影从业者最大的欣慰和动力。

再次，电影是引导舆论潮流和时尚流行的风向标。

电影因其画面呈现的直观和具体，通常会使那些出现在影片中的经典元素得到迅速接受、普及与传播。最简单的一种便是演员的服饰装扮之风。本来电影中的服饰是为了让演员所饰演的角色个性更加鲜明、特色更加突出，让观众可以轻易看出人物职业身份的一种符号刻画，但是当其融入剧情，再加上演员富有魅力的演出配合，就会让观众觉得只要拥有那种服饰与装扮，那么就会像片中的主人公一样或英勇潇洒或美丽大方，于是自然而然地便出现了各种因电影而引发的时尚热潮。在电影《蒂凡尼早餐》中，奥黛丽·赫本身着纪梵希小黑裙的精灵形象，引发了对纪梵希风格的推崇，至今仍被奉为经典。而在香港导演王家卫2000年推出的电影《花样年华》中，女主角张曼玉先后换了23件旗袍来演绎那纠葛婉约的寂寥之爱，曼妙的身姿配合东方的气质，更是引发了一股“怀旧热”“旗袍风”。电影中的一些言论和片段往往也会引发大众的讨论、模仿以及传播等连续效应。陆川导演的《可可西里》就曾引发了全世界对藏羚羊保护问题的关注。但是有时这种广泛的传播也有其值得注意的地方，香港电影《古惑仔》系列上映后，就曾出现过青少年模仿片中黑社会集结帮派、打架斗殴等一些不良的社会后果，这当然不是电影制作者本意，但是基于电影的大众性，这些后续影响也是在前期策划时就应该多加考虑的。而这也是所有电影人今后应该多思考的方面，即如何利用好电影的传播特性。

再者，电影是价值观和意识形态传播的工具。

电影的发明者在发明电影时并不会意识到电影会有多大的内涵传达意义。但是电影是极具感染性的一种艺术，通过电影，我们可以了解到很多之前不了解的文化和价值体系。因此，电影是文化入侵的一个极佳手段。美国的西部电影让全世界人都熟知了美国牛仔的豪放英勇和美国人向往自由的精神。曾获奥斯卡最佳外语片的日本电影《入殓师》，其特色就在于向日本以外的人传达了日本的丧葬文化以及风俗人情，通过这部电影，人们知道了日本人对于“死”的敬畏和对于“生”的感恩，这就会形成一个对日本的重新认识。另外，很多隐含在电影中的思想都能够潜移默化地影响观众的价值观和判断。正是因为如此，电影经常会被政治利用，作为传导价值观和意识形态的工具。苏联电影就一度充斥着各种杂耍蒙太奇来表现革命的狂热和伟大；纳粹德国也曾利用电影来麻醉群众的意志；中国“文化大革命”时期的“三一律”电影，强调“高”“大”“全”，也是将电影作为宣传的手段。

电影的意义正不断地向深度和广度延伸。同属于电影范畴，以网络为平台、以计算机等终端为技术载体、以叙事为艺术特征的网络电影、微电影、数字短片等方兴未艾，普通百姓拿起数码相机、甚至手机拍个短片小范围地观赏一下，也成为了一种迷你电影，只是对电影涵义的理解方式不同罢了。不可否认的是，电影已成为人类社会生活中一门最普及、最耀眼的艺术。

电影艺术发展到今天，人们不禁想要追溯其源流，即它为什么而诞生，因什么而发展。

首先，电影艺术的诞生与科技进步有着密切的关联。

1782 年，英国人瓦特发明蒸汽机，标志着西方资产阶级产业革命的开始。科学与技术的进步，使人们意识到了生活方式在不断改变、不断进步、迈向更好方向的可能。

1824 年，英国人彼得·马克·罗热经研究证明了人看眼前物体消失后，仍会残留物体的影像在视网膜上，他将这一现象，命名为“视觉停留原理”。后来，比利时人约瑟夫·普拉多进一步发展了他的学说，通过一系列实验最后确定视觉残留的时间为十分之一秒至四分之一秒。不仅如此，他还于 1832 年发明了活动的影像机——“诡盘”。它是一个边缘有很多齿孔的圆盘，人们可以通过镜子盯住小孔来观看活动影像。这也为电影的出现奠定了一个很好的科学基础。

而照相技术的改进和发展，则是电影出现的一个重要技术依托。19 世纪末，随着照相技术的逐步完善，欧美的一些先驱者不再满足于静止的影像记录，人们开始思索：是否有种方法能将些静止的影像连续播放，形成一种活动的影像。果然，接下来，关于活动影像的实验开始此起彼伏。

美国旧金山的摄影师爱德华·慕布里奇经过五六年时间的实验，终于用 24 台照相机拍摄下来了一组奔跑的马的分解动作照片（图 1.3），并在幻灯上成功放映。受此启发，法国人马莱于 1882 年发明了“摄影枪”，改进了连续摄影的方法。

1888 年，美国人爱迪生制作了一台摄影机，能够在一条大约 50 英尺的软片上以每秒 16 格的频率连续拍摄六百余幅画面，即能拍摄大约一分钟的活动景物。冲出来的样片由爱迪生在他制作的一种叫“kinetoscope”（只能供一个人观看的活动电影箱）的初期电影箱上反复放映。

1895 年 12 月 28 日卢米埃尔兄弟在巴黎放映了《工厂大门》，引起轰动。当然，将电影之父的头衔给他们的最主要的原因是他们发明了电影放映机，人们由此感受到了银幕的魅力，

也使电影这门新兴事物深入人心。

其次，电影艺术的诞生与人文科学的进步密不可分。

在上述具有划时代意义的自然科学发明、发现诞生的前后，改变和奠定了现代人类思维模式的三大人文科学经典也相继诞生：1847年，马克思主义经典文献——《共产党宣言》发表；1899年，爱因斯坦开始构思“狭义相对论”；1900年，精神分析学派的经典“弗洛伊德学说”诞生……人们在一次次的新鲜思潮中震撼思索，既有的一切已经不足以表达内心的波动。在一个全面破旧立新的时代里，艺术形式的创新无疑是必然的。

经历过第一次世界大战的余震，电影顺理成章地成为20世纪人类最新、也是最重要的语言之一。显然，电影艺术的发明、完善与成熟既依赖于自然科学的催生，也是对人文科学的发展和要求的一种适应。这也是电影自诞生之日起就迅速地、以席卷一切的魔力成为一门独特的艺术形式的根本原因——人类需要诉说。人类需要电影，需要以这种较此前所有艺术语言更逼真地接近人类意识、潜意识的新型话语，需要这种全新的表现及述说形式。

在实际创作中，生活本身就是电影艺术最直接的源泉。所谓“源于生活而高于生活”就是这么引申而来。不论多么先锋的电影，就算是鬼神、科幻……也都能从中找到平凡生活状态的影子。电影《盗梦空间》讲述的故事非常离奇，人能够进入梦中并改变记忆，这一切都是极其幻想和不真实的。但是男女主人公对于婚姻与爱情的理解却是非常写实和容易理解的，这也是观众为什么会产生强烈共鸣和感触的原因。

生活中的一切都是电影创作者的灵感之源，不同的经历和生长环境也会造就不同的电影风格和表述方式。经历过十年浩劫、下乡插过队的张艺谋就对农民和土地有着很深的感情

图 1.3 爱德华·慕布里奇《奔跑的马》摄影分解图

