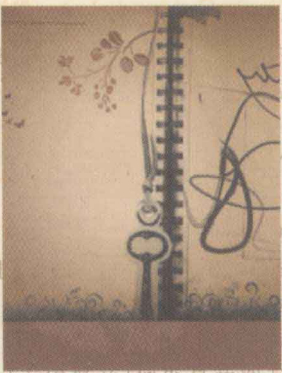

Sheng Ping Guo Jing Jiu
De Xue Shi Shi

电影艺术理论概要 / 电影的艺术特性 / 电影
艺术结构 / 红蔷薇 / 森林 / 铁皮 / 朋友的
花火 / 影的作 / 灿烂 / 男女 / 女人 / 宋代皇帝 / 何处是我朋友的家 / 蓝色 / 辛德勒的名单 / 低俗小说 / 花火 / 关于阮玲玉 / 天 / 之恋 / 筋瘦 / 皇帝 / 何处 / 的名单 / 低俗 / 艺术理论概要 / 成 / 电影 / 艺术 / 高粱 / 人 / 阳光 / 悲情 / 市 / 饮食 / 支鼓 / 法国 / 中尉 / 蓝色 / 法国 / 我母亲

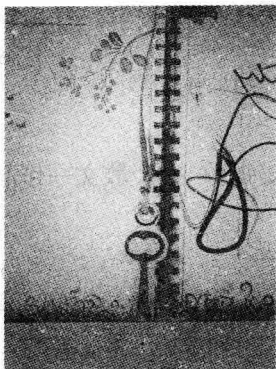
声光电影 艺术世界

张祖利
张丽敏◎著

传达社会思潮和美学思想，塑造人物形象，歌颂真善美；力求雅俗共赏，从中获得心灵的感悟。

大众文艺出版社

声光影的艺术世界

张祖利
张丽敏◎著

传达社会思潮和美学思想，塑造人物形象，歌颂真善美；力求雅俗共赏，从中获得心灵的感悟。

大众文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

声电光影的艺术世界/张祖利、张丽敏著. —北京:大众文艺出版社,2003.9(2009.1重印)

(黄苑/刘跃军主编)

ISBN 978-7-80171-381-0

I. 声… II. ①张…②张…
代 IV. I267

吕集—中国—当

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第076226号

书 名 声电光影的艺术世界
作 者 张祖利、张丽敏
责任编辑 钟 艺
出版发行 大众文艺出版社
地 址 北京市东城区交道口菊儿胡同7号
邮 编 100009
印 刷 北京燕旭开拓印务有限公司
经 销 新华书店
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 75
字 数 1500 千字
版 次 2009 年第3 版第1 次印刷
定 价 346.90 元(全十册)

总 序

淄博师范学校校长 张秀清

教育科研的水平代表着一所学校的内在实力,显示着一所学校的发展后劲。特别是对于一所正在准备由中等师范向大专化迈进的学校,我们把教育科研提高到应有的地位,不仅是为学校铸造一定高度的发展平台,更是为教师们适应将来大专化的教育教学未雨绸缪。

我们从十几年前就开始实施奖励教研成果的激励机制,不断加大教育科研投资,坚持重点课题研究带动战略,加强教育科研能力培养,一批具有一定科研能力的年轻教师队伍成长起来。教育科研向深层推进,向前沿发展的条件基本具备。于是,近年来,学校先后承担了8项国家和省、市级课题研究任务,并形成了校内的课题研究体系。多项成果获山东省教科所、中央教课所一二等奖,其中《双主体合作德育论》获中央教课所特等奖。多次获得中央教科所和山东省师范教育学会的优秀科研组织奖。淄博市的社会科学成果评比中,我校成果在全市中等学校中遥遥领先。

学校发展,师资队伍是最为关键的因素。多年来,我们学校以争创一流为追求,教师以自我发展、自我完善为目标。为了有效提高教师队伍的整体素质,学校制定了师资队伍建设的长远规划,组织实施了“名师工程”。青年教师是学校的未来,为了让他们脱颖而出,学校形成了一整套培养制度和促进措施,对青

年教师进行政治素质、专业素养、教学技能考核；选派优秀教师进高等学校进修、参观学习；聘请高校知名教授、专家担任客座教授，介绍现代教育发展、科技发展现状和教书育人的事迹和经历；组织进行现代化教育理论的学习和技术培训。营造良好的现代化教育氛围的同时，为学校的升格发展，为教师的适应更高层次教学，进行着铺垫。学校每年都以不同形式举行校级公开课评比、交流、观摩活动，引导教师把教学研究的着力点放在课堂教学上。学校设立了青年骨干教师、学科带头人、教学能手、教学新秀等项评选制度，以此激励促进青年教师迅速成长。

2000年，学校制定了《教师高层次学历进修暂行规定》，对教师高学历层次进修不仅给予经济支持和时间保障，还对取得学历后的使用及待遇优惠作出了规定，教师队伍加速向科研型、专家型发展。拥有硕士研究生学历或者相应学力的教师逐年增多，已经形成了我校的教学、科研骨干群体。

随着教师队伍整体素质的提高，在各级教育科研和行政部门组织的教师公开教学、说课、论文、教学课件等评比活动中，屡创佳绩。尤为突出的是，近年来不仅教师教育教学论文发表、评比获奖的数量越来越多，而且发表、获奖的层次越来越高。每年在省级以上报刊发表的文章都有百篇以上，今年已经达到了二百多篇。学校被市教委命名为“全市师资队伍建设先进集体”、“教师队伍管理工作先进集体”，被中央教科所命名为教育科研先进单位。一支以中青年教师为主体、适应现代化师范教育、具有较高学历层次的蓬勃向上的师资队伍已经基本形成。

这一套丛书的十几位主要撰稿人，全部为中青年教师，他们都是学校教学与科研的骨干力量，都在省级、国家级报刊上发表过数篇、数十甚至上百篇论文或作品，其中大多数撰稿人主编或参加编写过省级、国家级的教材或专著。这一套丛书从筹划到出版只有9个月的时间。其中大多数篇什都是教师多年积累、深入思考的结晶，已经在各类报刊发表过，也有一部分文章是教师们进行的文学创作尝试。当然，其中也难免有些文字上、思想

内容上稍显粗疏稚拙,有待进一步提高、尚需探讨的成分一定存在。因为,这毕竟还是淄博师范学校编选丛书的首次尝试。因此,我代表丛书编委会恳请诸位方家不吝赐教,学界同仁给予指正。

2003年8月20日

声
电
光
影
的
艺
术
世
界

前 言

电影自 1895 年诞生至今,虽然仅有百余年历史,但是在所有的艺术种类中,电影艺术(广义的,包括电视剧艺术)已发展成为受众最广、影响力最大、且最有经济效益的艺术门类。因此,了解这一艺术形式的基本特点,积累一定的欣赏经验,应该成为当代人的审美追求之一,也应该成为大中专院校审美教育的必不可缺的内容。事实上,几乎所有人都看过电影,但是很多人对电影的艺术特性却知之甚少。我们编写此书的目的,就是要介绍基本的电影艺术知识,并提供具体电影作品的欣赏指导。

本书内容分为上下两编。上编为电影艺术理论概要,主要介绍电影的艺术特性、艺术构成和艺术创作。下编为电影佳作欣赏,选取世界电影史上(主要是 20 世纪 80 年代以后)的作品进行赏析,为读者提供观赏指导。我们共选取了 20 部电影作品,其中,中国电影 8 部(大陆 4 部,香港 2 部,台湾 2 部),法国电影 3 部,美国电影 2 部,德国、英国、意大利、西班牙、澳大利亚、日本、伊朗电影各 1 部。

本书的编写,得到薛忠祥同志的很大帮助,在此深表谢意。需要说明的是,由于学力所限,书中疏漏在所难免,恳望方家不吝指教。

目 录

上编 电影艺术理论概要

- 第一章 电影的艺术特性 /4
- 第二章 电影的艺术构成 /38
- 第三章 电影的艺术创作 /128

下编 电影佳作欣赏

- 黄土地 /141
- 红高粱 /145
- 人鬼情 /149
- 阳光灿烂的日子 /152
- 阮玲玉 /156
- 重庆森林 /160
- 悲情城市 /164
- 饮食男女 /168
- 广岛之恋 /172
- 筋疲力尽 /175
- 铁皮鼓 /178
- 法国中尉的女人 /182
- 末代皇帝 /185
- 何处是我朋友的家 /188

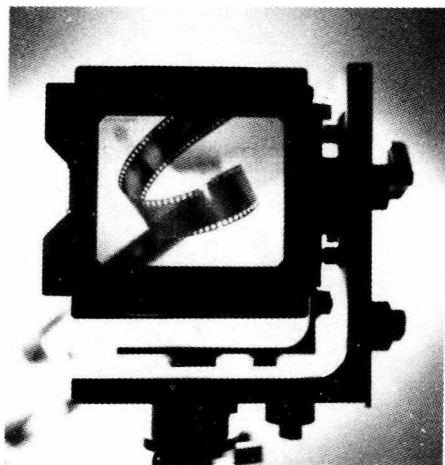

钢琴课 /191
蓝色 /194
辛德勒的名单 /198
低俗小说 /202
花火 /205
关于我母亲的一切 /208

作者简介 /212

上编

电影艺术理论概要

电影是通过声光、影像及独特的时空形式创造形象,反映生活,表现意蕴的综合艺术。

电影诞生于1895年。早期电影是无声的,1927年开始出现有声电影,后来又有了彩色电影,电影形态得以完备。电影的创作和生产是以现代科学技术为前提的。它根据人眼的视觉暂留原理,利用声光技术,把外界的形象、声音用连续照像和录音的方式记录在胶片和音带上,按照规定的结构顺序编排起来,再经过放映机投射在银幕上,表达出一定的立意内容。一部影片的完成要经历摄制和放映两个阶段,以胶片形态联系这两个阶段。电影是靠现代化工业生产、以商品形式出现的艺术。科学技术的不断发展,推动电影艺术手段的变化、丰富,导致电影观念的更新,使电影艺术日益提高,并造成电影创作和电影理论研究的多元化格局。

下面,我们分别从电影的艺术特性、电影的艺术构成和电影的艺术创作三个方面介绍电影艺术的基础理论。

第一章 电影的艺术特性

电影作为艺术,具备一般艺术的特性:要受一定社会历史条件的制约,表现现实生活,传达社会思潮和美学理想,塑造人物形象,歌颂真善美;力求雅俗共赏,让人们喜闻乐见,从中获得心灵的感悟和感官享受。电影作为一个独立的艺术门类,又有自己独特的审美特征和艺术表现规律。电影是一门综合艺术,汇集文学、美术、音乐、戏剧各个艺术门类的表现手段和艺术技巧,但又是自己的本体立场上,将这些技巧有机地加以改造、吸收、融合成为自身作为一门独立艺术必不可少的因素,并在此基础上逐渐形成属于自己的艺术表现体系。

与其他艺术形式相比,电影艺术具有如下特性:造型性、运动性、时空自由性、逼真性、综合性和大众性。

一 造型性

电影艺术集多种艺术之长于一身,具有显著的综合性。但它首先是视觉艺术,它诉诸观众的,主要还是直观的视觉形象。电影艺术在画面的有限空间内,通过直观而生动的视觉形象塑造人物、叙述事件、抒发情感、阐释哲理。因此,造型性是电影艺术重要的美学特性。

从表现手段上看,电影是人、景、物、形、光、色与画面构图等各种造型因素的综合运用。人、景、物是具体的存在,形、光、色是附着于人、景、物而存在的。而具有形状、光影、色彩的人、景、

物,又总是出现在一定的画面构图中,因此,造型表现的奥妙便在于形、光、色、人、景、物与构图的巧妙配合和变化。形、光、色不仅使观众看到了人和景物在画面中的存在,了解其为何时何地的何人何物,达到再现生活的作用,并且通过观众的视觉,引起心理上的直感,产生思想上情感上的反应,从而达到渲染气氛、隐喻暗示乃至传达艺术家生活态度的作用。

虽然早在默片时代就有人认为,就艺术材料和表达手段而言电影属于造型艺术,但那时所理解的造型,只是把电影归属于绘画和雕塑的另一种表达方式而已。随着声音进入电影,以语言作为表达工具的戏剧观念逐渐渗入电影,导致形成了以情节的时间延续为核心的电影思维。造型的观念也随之被“影戏”的观念所取代。直到“新浪潮电影运动”以后,形象再现论和情节叙事性受到批评和否定,造型思维作为电影思维的重要方面才得到真正的确认。特别是在当代电影中,以性格的典型性刻画和情节的戏剧性进展来体现创作意图的传统模式已逐渐被影像的美学意识所取代,画面中线条的排列、光影的对比、色彩的配置等方面的艺术表现可能性便被格外地看重了。在影片《城南旧事》中,英子经历了一系列的生活变故,为了使其那种世事如烟的沧桑感表现得更强烈,导演利用枫叶的六次叠印来渲染;在《苔丝》中,苔丝杀人后逃到荒郊野外,导演故意设计了一个古代祭坛的遗址,让苔丝在那里休息,那些摇摇欲坠的石柱,从石柱中喷薄而出的太阳,对苔丝善良本性的赞美和悲剧命运的同情无疑得到了一种强化;在《一个和八个》中,影片自始至终未出现一处绿树或繁花,环境中出现大量的石头,这对刻画抗日战争那个严酷的环境来说是有力的设计;在《飞越疯人院》中,采用了大量均衡的封闭性的固定镜头,对表现这个毫无生气的、压迫和摧残人性的美国社会的缩影来说,同样使感受益发地强烈起来。

电影造型包括摄影造型、美工造型、演员形体动作造型,以及由镜头组接而产生蒙太奇含义的造型效果等方面。人物造型

是最引人关注的。只要常看电影,一定不会忘记《骆驼祥子》中虎妞的那几颗大金牙,不会忘记《黄土地》中求雨场面的那一片光脊梁,不会忘记卓别林塑造的流浪汉查理的夸张外形……当然,人物造型除了涉及空间设计之外,还有通过人物的活动、摄影机的运动、蒙太奇剪辑产生的造型效果。《第一滴血·续集》中兰博在丛林中跳跃飞奔的姿态,《车队》中由于摄影机运动产生的汽车狂驰的画面,《飞越颠峰》中掰手腕比赛时频繁的镜头交切,都产生了有力的造型效果。至于环境的造型问题,除了整体的造型设计之外,还可以注意分析具体场景的造型设计。有时采用奇特的或夸张的造型来吸引注意,如《蝙蝠侠》中街道的钢铁和机器的气氛;有时又采用多次的重复来强化印象,如《欢乐英雄》中女主角焚香膜拜时那棵根须裸露、龙盘虬曲的老榕;有时则采用光或色的选择和配置,如《青春祭》中傣族老太去世时画面故意处理成一片白色……

更为重要的是造型的整体构思问题,即创作者要创造某个能涵盖剧作整体的造型形象。如影片《苦藏的恋情》便设计了一个倒映在潮汐里的月亮来作为整体的造型形象。它不仅暗示了远隔海峡两岸一对夫妻只能在夜里相会,他们的相会只能借助于海水的潮汐,而且洋溢着浓浓的诗情。在相当多的情况下,整体的造型构思往往带有某种心理同构的意味。像《红高粱》以酒、太阳、血、红高粱这些暖红色调影像造型来强化一种生命意识的蓬勃。像《黄土地》则以黄色和黑色为主色,以荒凉的黄土高原的远景镜头来强化一种恶劣的生存环境。这都是涉及影片整体造型构思问题。

随着电影空间意识的发展,造型性已经成为电影艺术基本的思维形式和表达方式。在现代电影中,造型不仅为观众创造客观的视觉空间,而且还创造主观的思维空间;不仅用来叙述和描写,而且用来议论和抒情。在创作实践中,艺术家们总是将各种造型手段和造型形式综合起来运用,调动电影造型的多种功能,使视觉画面产生更多的信息和能量,具有更强大的情绪感染

力和视觉冲击力。

需要指出的是,在电影创作中,声音也是被当作造型手段的。声音虽然没有直观的视像性,但它本身是物理现象。物体振动空气形成的声波是在空气中传播的,它作用于人的听觉后,可以引发某些心理现象,如联想、想象、通感等,产生所谓声音形象。人们平时谈到声音的色彩、亮度等属性,实际上已经承认它具有造型性。比如当我们看到一个穿运动服的小伙子的正面半身画面(没有前景,背景也被完全遮住),视觉造型提供给我们的信息是十分有限的。这时他做了一个踢脚的动作。由于是近景,我们看不到他踢什么,只听到“咯”的一声。接下来,如果画外发出玻璃破碎的声音,我们就明白,他踢球打破了窗户。如果画外发出稍远的人群欢呼的声音,我们就明白,这是在球场,他射中了;如果不是欢呼声,而是叹息声,我们就明白,他没有射中。显然,在电影中,声音也是一种造型符号,它可以使我们真切地体认到形象及其空间状态。

二 运动性

电影作为视觉艺术,与绘画、雕塑相比,最显著的区别在于电影的视觉形象是视听结合的活动形象。英语中,“影片”在通俗意义上称为“moving picture”,意即“活动的图画”。最早的电影如《火车进站》之类,所以能引起轰动,就在于它们提供了活动的图像。充满动感的画面不仅可以给观众带来视听享受,使他们获得感官的愉悦,而且可以激发和调动观众的情绪,使之得到审美的满足。可以说,运动性是电影艺术最富魅力的美学特性,没有运动就没有电影。

电影的运动性包括客体运动、主体运动、主客体复合运动和蒙太奇运动。

客体运动是指画面上人或物的运动。直接诉诸视觉的是客体的空间状态的变化。手势和眼神,跳跃和奔跑,汽车追逐,海浪翻滚,一缕阳光破云而出,一片树叶飘然而下……这一切都是运动,都可以造成动感和动势,给观众带来视听感受和心理刺激。运动的幅度没有绝对意义,关键在于其中的信息是否具有思想性和情感性。美国影片《西线无战事》的结尾,战场已经归于寂静,一个天真的小士兵发现战壕边有只蝴蝶,便悄悄伸手去捉,这时画外一声枪响,士兵的手颓然垂落,手掌缓缓松开,最后僵直。这一系列运动是轻微的,但给观众的视觉印象却可以胜过某些影片中导弹横飞,炸毁桥梁和汽车的火爆场面。

主体运动是指摄影机的运动。它可以是机位运动,也可以是焦距变化造成的运动,还可以是机位和焦距的综合运动。主体运动主要有推、拉、摇、移、跟和变焦等形式,而运动速度、方向、角度、幅度、力度、强度又可以有种种不同。在电影时空中,摄影机运动的美学意义是丰富复杂、深刻微妙的。它不仅制造动感和动势,而且可以制造节奏和韵律。从表现功能上看,它可以叙述、描写、议论、抒情,也可以暗示、隐喻、象征。比如画面上有一棵树,当摄影机静止时,这棵树的意义是十分有限的,甚至可以说是毫无意义的。如果把摄影机推近,画面产生纵深运动,树变得越来越近、越来越大;再让摄影机围绕树旋转,画面产生圆周运动;再由下往上摇,画面产生垂直运动。在这组连续的运动中,意味出现了,树的形象变得生动起来,内涵也变得丰富起来。

主客体复合运动是指在同一画面中,人或物与摄影机同时运动。它有两种情形,一种是摄影机充当旁观者,代表观众的视点;另一种是摄影机充当剧中人,代表角色的视点。主客体复合运动比单纯的客体运动或主体运动复杂,可以制造更加丰富的画面动态。日本影片《幸福的黄手帕》结尾的一个场面调度,导演用长镜头展现出精彩的主客体复合运动:男主人公勇作回到矿山,远远地看见自家门前的旗杆上挂着一串黄手帕,正在阳光