

普通高中课程标准实验教科书

艺术

(选修4-4)

影视入门

广东基础教育课程资源研究开发中心
艺术教材编写组 编著

普通高中课程标准实验教科书

艺术

(选修4-4) 影视入门

广东基础教育课程资源研究开发中心
艺术教材编写组 编著

主编

赵宋光

副主编

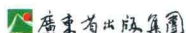
伍向平 周凤甫 陈京松

本册主编

丁 丹

主要编写人员

丁 丹 胡玲玲 陈京松 张晋琼 何 绍

全国优秀出版社 全国百佳图书出版单位 广东教育出版社

·广州·

责任编辑\常丹琦\靳淑敏
封面设计\ATAI
版式设计\何 维 刘敏妮
责任技编\吴伟腾

普通高中课程标准实验教科书

艺 术

选修4-4

影视入门

广东基础教育课程资源研究开发中心

艺术教材编写组 编著

*

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路472号12-15楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷

(南海区狮山科技工业园A区)

890毫米×1240毫米 16开本 3.75印张 75 000字

2008年7月第1版 2010年7月第3次印刷

ISBN 978-7-5406-6717-7

定价: 6.72元

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

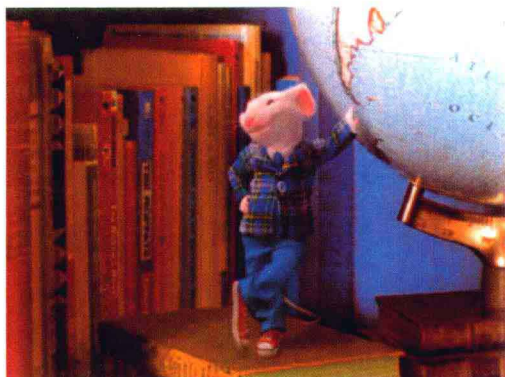
如有印装质量或内容质量问题,请与我社联系。

联系电话: 020-87613102

前言

影视艺术是年轻的艺术。电影诞生于工业时代,电视诞生于电子时代。它们的产生是艺术和科技发展到一定水平的产物。它们广泛吸收了传统艺术的精髓,又具有独特的艺术特点,如逼真的艺术效果、运动的影像、视听的高度综合性……因此深受大众的喜爱。相对传统艺术,影视艺术与科技的关系更为密切。科技,为影视语言的创造和丰富提供了必要的条件,也是影视艺术形成其特征的重要条件。影视特技的发展体现着科技发展的步伐,影视特技也成为影视艺术中最神奇和最有创造力的表现手段。同时,科技也成了影视艺术表现的重要内容和对象,科幻片成了人们最喜爱的影视类型之一。如今,科技的发展日新月异,影视艺术的形态和特征也仍然在变化与发展。这本教科书,为你们——热爱影视艺术的同学,仅仅是打开了一扇小小的窗口;真正要感受影视艺术的魅力,探究影视与科技的奥妙,还需要大家在课余时间、在生活中多走近它,多关心它。

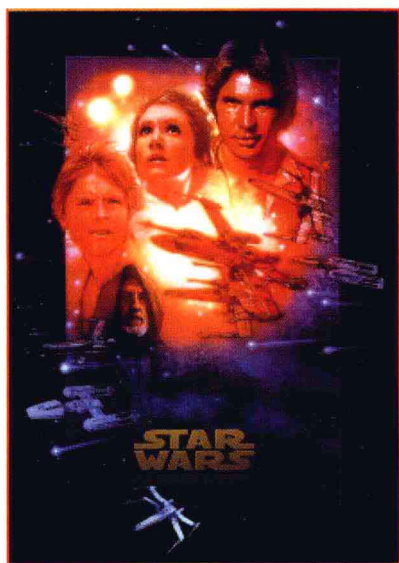
电影《精灵鼠小弟》

皮影

电影《黑炮事件》

电影《星球大战》海报

目录

第一单元 影视的看与听 \ 1

第一课 运动的画

——景别与视角 \ 3

第二课 变幻的光

——画面的光与色 \ 7

第三课 锦上添花

——画面内外的声音 \ 11

第二单元 影视创作的集体性与综合性 \ 15

第四课 影视之本

——编剧 \ 17

第五课 统帅与宠儿

——导演与演员 \ 22

第六课 造型之妙

——电影美术、化妆、摄影 \ 27

第七课 建构迷幻时空

——剪辑 \ 33

第三单元 影视特技 \ 37

第八课 魔幻手段

——特技摄影 \ 39

第九课 虚拟世界

——数字时代的计算机特技 \ 43

第十课 艺苑双葩

——电影、电视的联系与区别 \ 47

电影《红楼梦》

第一单元

影视的看与听

中国长春电影城

电影早于电视诞生，电视在艺术上师承于电影，因此二者有许多共通之处，最突出的是都具有通过活动画面讲故事的高超能力，电影故事片和电视剧最受人们的喜爱。所以，电影和电视通常被放在一起，合称影视艺术，也被生动地比喻为艺术园地中的一对姐妹花。我们在讲述的过程中，通常会以电影为主要例证。

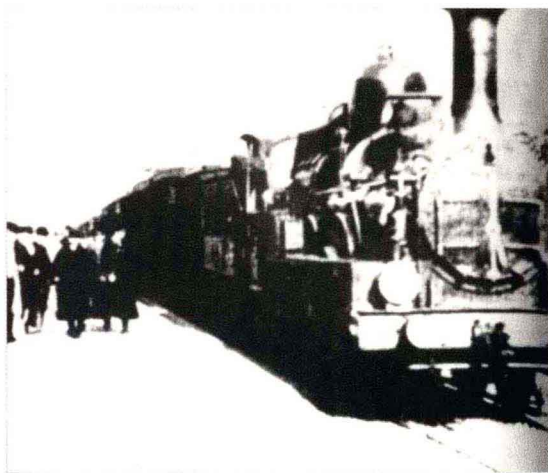

电影摄影机

电视导播台

1928年，电视试验成功。1936年，英国广播公司正式播出电视节目。我国第一部电视剧是1958年北京电视台播出的《一口菜饼子》

电影《火车进站》

1895年12月28日，法国人卢米埃尔兄弟在巴黎一家咖啡馆里公映了他们自己拍摄的包括《火车进站》在内的12部短片，这标志着电影新时代的开始。这一天被公认为电影的誕生日

电影《定军山》

1896年，电影传入中国。1905年拍摄的京剧舞台片《定军山》是中国的第一部影片

为纪念世界电影诞辰100周年，巴西发行了一枚邮票，印着卢米埃尔兄弟和电影放映机及电影胶片等，上部还印有美国摄影师梅勃里奇当年拍摄的马在奔跑中的十张连续照片

第一课 运动的画

——景别与视角

感受与欣赏

欣赏电影《城南旧事》片段。

根据林海音的同名小说改编的影片《城南旧事》，透过一个小女孩纯真的眼光，展现了20世纪20年代旧北京的社会，着意刻画了当年那笼罩着愁云惨雾的时代氛围。影片在结构上颇具独创性。编导摒弃了一般由开端、发展、高潮、结局所组成的戏剧式情节线索，而以“淡淡的哀愁，浓浓的相思”为情感基调，采用串珠式的结构方式，串联起三段并无因果关系的故事。这样的结构，使影片具有多棱镜的功能，从不同的角度映照出当时社会的具体历史风貌，形成了一种以心理情绪为内容主体，以画面与声音造型为表现形式的散文体影片。同时，影片通过舒缓的节奏和象征、含蓄、对比、重复等艺术手法，创造出一种近乎中国水墨画般的宁静、淡泊、简约的意境。影片灰色、淡蓝的主色调，很好地表现了作品的意蕴和思绪。该片曾获1983年中国电影金鸡奖最佳导演奖及菲律宾马尼拉国际电影节最佳故事片金鹰奖等多项国际奖。

《城南旧事》，中国影片，1982年

吴贻弓（1938— ） 中国电影导演。1960年毕业于北京电影学院，后进海燕电影制片厂。1978年在电影《于无声处》任副导演。1980年在《巴山夜雨》中任导演，影片获得第一届“金鸡奖”最佳影片奖。1982年独立执导《城南旧事》，影片在国内外多次获奖。后执导的电影有《姐姐》《流亡大学》《少爷的磨难》《阙里人家》《海之魂》等。他的电影清新流畅，讲究电影语言的表现力，在含蓄、细腻、质朴、深沉、淡雅的风格中体现着中国美学的传统。

体验与探究

1. 想一想，你所看过的影视作品中，哪些画面给你留下了难忘的印象？
2. 观看电影《城南旧事》，找一找片中的全景镜头、特写镜头，并说说它们在片中的作用。
3. 在家看电视剧时，留意一下镜头的景别和拍摄视角。

画面是电影最基本的语言。电影主要通过画面来塑造形象、叙述故事、抒发情感、阐发哲理。影视画面，也称“镜头”，一个镜头是指摄影/摄像机从开机到关机不间断拍下来的一个片段。一部精彩的电影或电视剧，是由一个个精彩的镜头组接起来的。

最早的电影，因摄影机总是固定在一个位置、一个角度进行拍摄，镜头的数量和变化都比较少。卢米埃尔兄弟拍的《火车进站》，看到的是火车和站台里来来往往的人的运动，而摄影机是不动的，始终如一地固定在它的位置上。

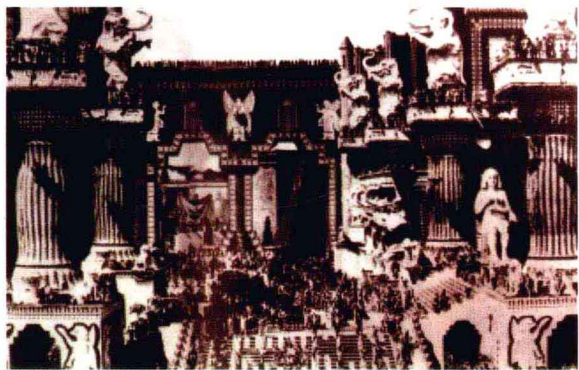
电影发展到现在，随着摄影机运动能力的提升，推、拉、摇、移、跟、升、降等多种运动方式出现，可以对人物和景物进行不同距离和角度的拍摄，银屏上出现了不同景别、不同视角的画面。

如果你是一名摄影师，要拍学校运动会的纪录片，肯定会找个最高点，拍摄一个热闹的运动场画面，不知不觉中你就拍了个大全景。所谓大全景，通常用于拍摄外景，显示现场的大部分或全部。

如果你要拍某个同学参加某个项目的过程，就会用到全景、中景、近景。全景，通常可以看到人物形体动作及人物与环境的关系，能展示较为完整的场景。中景，展现的是人物膝盖以上或场景局部的画面，可以看到人物半身的形体动作和人物之间的情绪交流，还能展示一定范围的背景。近景，是表现人物胸部以上的镜头，可以看到演员的面部表情和细微动作。

如果你想留下同学运动中某一瞬间的表情，也许会对着他的脸来一个特写镜头。特写，拍摄的是人物肩部以上的头像或某些物体的细部的画面，如一只手、一张脸、一个茶杯等。特写能将拍摄对象放大，因而能增加其重要性。大特写，所拍摄的镜头更是局部，表现的甚至不是整个脸，而只是脸上的眼睛或嘴。看过电影《人到中年》，观众肯定忘不了陆文婷大夫的那双眼睛，影片不仅拍了许多她的脸部特写，而且给她的眼睛拍了一个大特写，因为那双略带忧郁的眼睛，传达着丰富的内心情感，如她对工作的执著、对家人的愧疚与深情……

随着摄影机和拍摄对象之间的距离不同，或者镜头焦距的变动，就会产生不同的景别。通常

大全景。《党同伐异》，美国影片，1916年

大全景，俯拍。《大决战》，中国影片，1990—1991年

全景。《偷自行车的人》，意大利影片，1948年

近景，仰角拍摄。《理发师》，中国影片，2006年

依照人在镜头画面中的不同比例，电影镜头被分为大全景、全景、中景、近景、特写、大特写等不同的景别。景别的大小体现着拍摄者的创作意图，影响着观众对银幕上的人和事物的关心程度。景别的变化能带给观众时远时近、时粗时精的观察方式，这正是影视魅力的体现。

看某一影片时，有时会有这样的感觉：时而好像坐在云端，俯瞰美丽山河；时而又好像身处山脚，仰望一座高山。这些都是摄影机拍摄视角的变化给观众带来的观看视角的变化。如果摄影机与被摄对象处于同一水平线的拍摄角度，那么影片的镜头是平角的，和人们正常的视觉习惯相同。但摄影时通常为了突出拍摄意图而打破水平线的视角。譬如，拍摄运动会的大全景，就会用从高到低的俯拍；拍某同学跳高的英姿时，往往用从低处向上的仰拍。通常，俯角既可表现壮观浩大的场景，也可造成压抑、低沉的气氛。而仰角，常用来表现对某人物的歌颂或景仰，也用于表现人物向上观看某个事物。在一些武打片和动作片中，还会出现倾斜角度的镜头，这样的镜头容易使观众产生紧张不安的感觉。

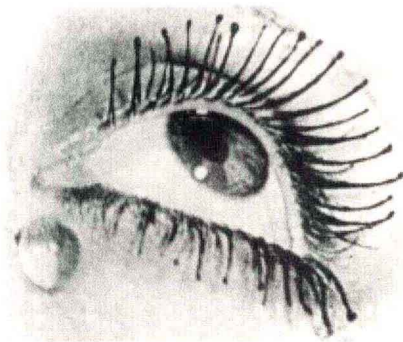
摄影机由早期固定状态的摄影，到现在全方位的自由拍摄，这是影视工作者在艺术上不懈追求、探索和摄影器材、技术设备不断改进、发展的共同结果。

拓展与迁移

有人说，电影艺术是从摄影艺术派生出来的新兴艺术样式，电影的重要艺术语言蒙太奇，在很大程度上得力于摄影艺术各种景别的发现和运用。出生在美国费城的摄影家曼瑞的这幅题为《骗人的眼泪》的作品，是眼睛、睫毛和眼泪的

特写。《人到中年》，中国影片，1982年

摄影《骗人的眼泪》

大特写。它使我们看到一个真实而奇异的世界，从没有人如此近距离地关注过流泪的眼睛。可见，要表现某一事物，可以让镜头走近一些，让被摄对象在画面里表现得异乎寻常，就会给读者的视觉和心灵造成深刻的震撼。这是大特写镜头的现实根据，也是欣赏摄影画面时的一种审美要求。

实践与创造

1. 用照相机给你最熟悉的人拍一幅特写照片和一幅全身照片，同学们相互评议，选出优秀作品在班上展览。
2. 用DV拍一段你最熟悉的人和事，并放给你的家人和朋友看。
3. 如果你在电脑上看影碟，不妨捕捉并下载一两个你最喜欢的画面，保存在电脑里。

《激情燃烧的岁月》，中国电视剧，2001年

精品推荐：电影《青春万岁》。

影视辞典：电影、电视、故事片、电视剧、卢米埃尔兄弟。

我的文档

1. 我拍摄的照片：_____

2. 同学们对我拍摄的照片的评价：_____

3. 我最喜欢的一个影视画面：_____

第二课 变幻的光

——画面的光与色

感受与欣赏

欣赏电影《我的父亲母亲》片段。

张艺谋导演的影片都非常重视画面的视觉美,尤其注重色彩语言的运用。影片《我的父亲母亲》有意用色彩把电影的时空分成了两个部分,“我”和母亲为父亲办丧事的现实时空用黑白色,“我”的母亲与父亲年轻时代的爱情故事则用彩色拍摄,因为那是母亲对父亲的一段温馨回忆,也表明了创作者对父辈们过去那种纯净、执著爱情的怀念与颂扬。

《我的父亲母亲》，中国影片，1999年

张艺谋(1950—) 电影导演、摄影师、演员。1978年被北京电影学院摄影系破格录取。1982年7月毕业,分配到广西电影制片厂任摄影师、导演。1984年与肖风一起拍摄了电影《一个和八个》,影片具有鲜明的构图感,透出创新的锐气。其后,担任《黄土地》《大阅兵》的摄影。《黄土地》获第五届中国电影金鸡奖最佳摄影奖、1985年法国第七届三大洲电影节摄影奖等奖项。1987年主演影片《老井》,获第八届中国电影金鸡奖和第十一届《大众电影》百花奖最佳男演员奖。1988年导演《红高粱》,影片风格粗犷豪迈,民族特色鲜明,画面造型生动,获第八届中国电影金鸡奖最佳故事片等四项奖、第十一届《大众电影》百花奖最佳故事片奖、第三十八届西柏林国际电影节金熊奖等多种荣誉。此后,执导的电影作品有《代号美洲豹》《菊豆》《大红灯笼高高挂》《秋菊打官司》《活着》《摇啊摇,摇到外婆桥》《有话好好说》《一个都不能少》《我的父亲母亲》。其中,《秋菊打官司》以强烈的纪实风格展现了一个真实的故事,获得第四十九届威尼斯国际电影节金狮奖,《活着》获得法国第四十七届戛纳国际电影节评委会大奖,《一个都不能少》于1999年再次捧回金狮奖。张艺谋以导演、演员、摄影方面的突出才华轰动国际影坛。2003年拍摄的《英雄》和2004年拍摄的《十面埋伏》,是他的电影走向商业化的标志,并获得了良好的票房成绩。

《红高粱》，中国影片，1987年。影片拍摄现场

1. 在电影《我的父亲母亲》中，用黑白和彩色区分了现在和过去两个时空，这种色彩的处理有什么用意？谈谈你的看法。

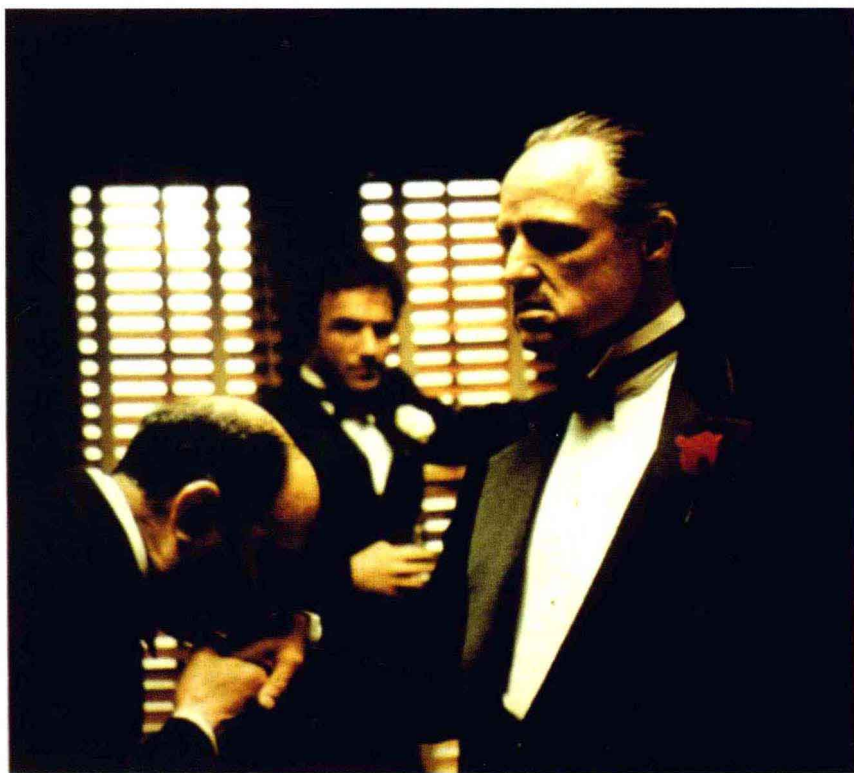
2. 谈谈电影《辛德勒的名单》中，光和色彩运用的巧妙与深意。

3. 看影视作品的时候，你注意过用光和色彩变化吗？以后在欣赏影视作品时多品味一下其中的用光和色彩。

4. 老师准备几张黑白和彩色的摄影作品，和学生一起欣赏。

无论是黑白电影时期还是彩色电影时期，光永远是电影摄影师手中的雕刻刀。光，可以塑造人物的外部形象，也可以衬托人物的内心世界，还可以渲染环境氛围。人物高兴的时候，环境的光线通常是明快的；人物心情失落或痛苦的时候，环境的用光通常是低调、朦胧的。电影中光线的明与暗还具有象征性，黑暗通常象征恐怖、罪恶和不可捉摸，光明通常代表欢乐、真理、安定与道德。

例如弗朗西斯·福特·科波拉导演的美国影片《教父》，反映的是美国黑帮派系之间争斗、搏杀的社会现象，涉及的

《教父》，美国影片，1972年

是社会阴暗面的主题。该片的用光基调大都是深调暗色的，令人感到压抑、透不过气来。

一部影片的主题和风格不同，用光的基调往往不同。喜剧片和音乐片一般采用高调，画面明亮，很少阴影。悲剧和情节剧采用大反差基调。神秘片和恐怖片一般采用低调，模糊不清，背景阴暗。

但也有一反常规的影片，如英国浪漫喜剧电影《四个婚礼和一个葬礼》，为了避免落入常规与显得伤感，在影片结尾的爱情获胜、两人团聚的场景处理中，导演特意让它发生在伦敦的冷雨中，一片蓝色，寒气逼人，给人印象深刻。

当电影还处于黑白片时期，就有导演表现了对色彩的热情。乔治·梅里埃、爱森斯坦都尝试过用手工染色的方式制作彩色片。真正彩色电影的产生是20世纪30年代中期。1935年，好莱坞拍出了世界上第一部彩色故事片《浮华世界》。40年代，彩色影片大量出现。

发展到现在，色彩，不仅令电影更加贴近五彩缤纷的世界，更成为电影讲述故事、传达情感、表现思想的一种语言和有力的艺术表现手段。与光一样，不同的色彩会给人造成不同的心理感受。因此在拍摄一部影片时，导演和摄影师都会考虑影片的色彩基调问题。不同的色彩基调会对影片表现的内容产生影响。色彩与光的明暗一样，具有象征性。通常，冷色调（白、蓝、绿、紫等色）代表安谧、孤独和庄严，往往令影像淡化；暖色调（红、黄、橙等色）代表着不安、暴力或刺激，常常使影像突出。

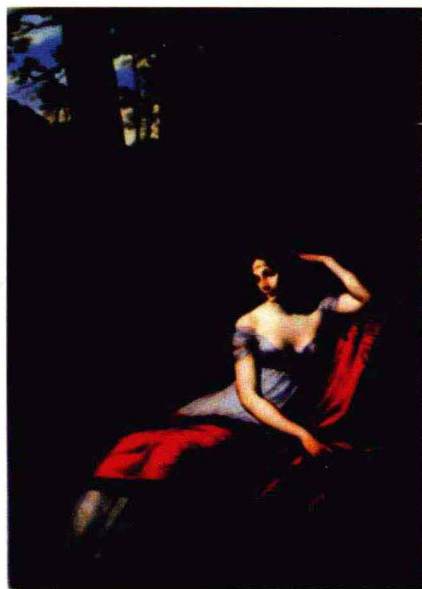
例如黄建新导演的电影《黑炮事件》，色彩与光线的运用都极具特色。“跳阿里巴巴舞”一场，画面一片红色，红色服装、红色舞台、红色光效，配上歌曲快速的节奏和激烈的舞蹈动作，给人一种感官和情绪上的极大冲击，表现了社会各个层面，凸显了浓烈的现代生活气息。

《辛德勒的名单》，美国影片，1993年。在这部影片中，黑白是一种引人注目的色彩。导演用黑白色呈现了第二次世界大战时期纳粹主义给人留下的不堪回首的伤痛，片尾则用彩色突出了当代和平生活的可贵与温暖

拓展与迁移

绘画中的明暗处理、色彩搭配以及构图，给予影视摄影艺术许多启迪与滋养。油画《约瑟芬皇后像》是法国19世纪画家皮埃尔·保罗·普吕东的作品。画里的人物是拿破仑的

油画《约瑟芬皇后像》

妻子——皇后约瑟芬。普吕东的肖像画非常注意人物的情感要素，常采用侧面光来加强这种情感要素，使形象充满抒情味。他的画作明暗渲染趋于和谐。为了取得柔和的效果，他画中的人物往往如梦一样处在朦胧的境地。这幅画是他绘画风格的典范之作。他把约瑟芬安排在花园一角，斜靠在石椅上，正陷入沉思中。画家强调了她美好的身材和古典气质，突出了她那张沉思着的纯洁的脸。精巧的构图、鲜明的色彩对比、浪漫主义的情调，成就了这幅经典作品。

实践与创造

1. 为你的家人或同学拍几张照片，注意光和色彩的和谐。
2. 每个同学回家找一找老照片，并配上文字介绍，在班上举办一次老照片展览。
3. 欣赏一幅绘画作品或一幅摄影作品，说说你喜欢的理由。

精品推荐：电影《红高粱》《辛德勒的名单》。

影视辞典：戏剧光效、自然光效、乔治·梅里埃。

我的文档

1. 我拍摄的照片：_____

2. 我看电影《辛德勒的名单》后的感受：_____

3. 我最近喜欢看的一部电视剧是：_____

它的精彩之处在于：_____

4. 自我评价：_____

第三课 锦上添花

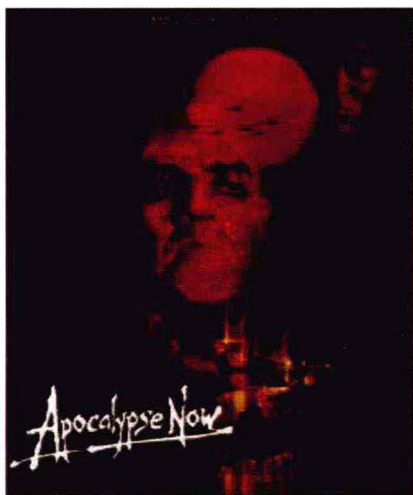
——画面内外的声音

感受与欣赏

欣赏电影《现代启示录》片段。

弗朗西斯·福特·科波拉执导的《现代启示录》中有这样一个场景，美国直升机像巨大的机械神那样来回盘旋，在瓦格纳那首冷酷无情的《女武神》轰鸣般的伴奏下，向一个掩映在丛林中的村庄投下汽油弹。这是一部超写实主义的描写越南战争的史诗片，声音的混合非常巧妙，充满了风格奇特的嘲讽。

片中有这样一个情节，美军士兵克林执行任务时乘坐的巡逻艇进入了柬埔寨，就在他听着母亲说话的录音带时，巡逻艇闯进了埋伏圈，克林中弹身亡，而此时录音机里传来妈妈的呼唤：“我们等你回来！”此处的音画对位处理，使音与画互相配合，更增加了克林死亡的悲剧气氛，并深刻地揭示了美国入侵越南和柬埔寨是一场给三国人民都带来不幸的不义之战。

《现代启示录》海报，美国影片，1979年

弗朗西斯·福特·科波拉（1939— ）美国电影导演、编剧和制片人。曾与人合作或独立创作了《雨人》《巴黎战火》《金色眼睛的反映》《巴顿》等电影剧本，并以《巴顿》获得了他的第一尊奥斯卡金像奖。1972年，他导演的描写黑手党家族的《教父》，获得了巨大的商业成功，在国际上引起轰动，囊括三项奥斯卡金像奖。1974年，他导演的《对话》，获得戛纳电影节金棕榈奖。同年推出的《教父》续集，又获得包括最佳影片和最佳导演在内的六项奥斯卡金像奖。1979年，他编导的《现代启示录》再次获戛纳电影节金棕榈奖。主要作品还有《局外人》《斗鱼》《纽约故事》等。他的影片广泛涉猎社会政治问题，具有多义性的内涵和多样化的表达方式，在商业和艺术上都获得了成功。

《巴顿》，美国影片，1970年

体验与探究

1. 观看电影《现代启示录》片段后，谈谈片中人物对白与画面配合给你带来的感受。

2. 老师让学生听一首电影歌曲或一段电影音乐，并讲讲该歌曲或音乐与电影画面配合的意义与作用。

3. 放一个影视片段，消去声音，让学生分角色进行配音。

当声音在电影中出现时，人们欢呼“伟大的哑巴”开始说话了。从此，电影中有了人声、音响效果和音乐。电影从此由单纯的视觉艺术变成了视听艺术。

《爵士歌王》，美国影片，1927年。电影很长一段时间处于默片时期，该片开创了有声电影时期

《马路天使》，中国电影真正从无声片到有声片的转变，可追溯到1936年拍摄的《马路天使》

影视声音包括人声、音响效果、音乐三个部分。人声主要有对白、独白、旁白，也包括歌声、啼笑声、感叹声等等。

早期的有声电影受话剧影响较深，对白有舞台腔的痕迹。在后来的不断发展中，电影对白逐渐确立了生活化、性格化、口语化的特点，并认识到声音与画面配合的重要意义。电影的画面可以叙事和描写，因此，画面能交代的东西，就不需用语言来补充，否则会造成画蛇添足的效果。

大自然中本来就有着丰富多样的声音，这些生活中的声音常常影响着我们的思想和感情。当电影能发出声音以后，它当然没有忽略音响效果所产生的重要作用。音响效果可以渲染气氛、表达情绪；可以构造空间，增强时代特点，表现地域特色；可以再造时间；还可以叙事，可以省略画面。

根据声音的来源，影视声音又可分为画内音和画外音。画外音运用得巧妙，可以丰富、拓展画面的内容。

影视作品的录音有前期录音、同期录音和后期录音之分。拟音是后期录音制作中的一项工作。影片中一些特殊的音响，如空旷楼道里“咣咣”作响的脚步声，一些科幻片、恐怖片里的非自然的音响，或变异、怪诞的声音，都是由拟音师与录音员配合录制的。

许多电影歌曲和电影音乐，都让人耳熟能详。音乐是影视作品中另一种重要的声音。它的创作构思必须以影视剧的思想内容、艺术结构为基础，音乐听觉形象必须与画面视觉形象以及对白、音响等元素相互融合，形成一体。影视音乐