

随园影视论丛

袁玉琴 谢柏梁 主编

影视艺术概论

CIP 中国电影出版社

随园影视论丛

袁玉琴 谢柏梁 主编

影视艺术概论

CIP 中国电影出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视艺术概论/袁玉琴,谢柏梁主编. —北京:中国电影出版社,2005.10

(随园影视论丛)

ISBN 7-106-02383-3

I. 影… II. ①袁… ②谢… III. ①电影理论②电视-艺术理论 IV. J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 108430 号

责任编辑:杨郁暄

装帧设计:赵子航

责任印制:刘继海

影视艺术概论

袁玉琴 谢柏梁 主编

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路 22 号)邮编 100013

电话:64299917(总编室) 64216278(发行部)

E-mail: Jsja@netchina.com.cn

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/880×1230 毫米 1/32

印张/10.125 插页/2 字数/270 千字

印 数 1-3000 册

书 号 ISBN 7-106-02383-3/J·0916

定 价 30.00 元

随园影视论丛

顾问:仲呈祥 廖 奔
何永康 袁玉琴

主 编:谢柏梁 沈国芳

本书主编:袁玉琴 谢柏梁

编 委:(以姓氏笔划为序)
白小易 孙慰川
朱 洁 洪 宏
贾冀川 管红星

主编简介

谢柏梁,文学博士。南京师范大学特聘教授(2000~2005)。上海交通大学中文系主任,博士生导师。享受国务院政府特殊津贴。

袁玉琴,南京师范大学资深教授,影视学科开拓人。指导过多届影视学硕士生与博士生。

《随园影视论丛》总序

仲呈祥 廖 奔

随园,是百年老校南京师范大学的主校区之一,也是著述和教育的一方净土。

作为著名的风景名胜和私家花园,曹雪芹曾在此优游自得地玩耍,随园的山水风物,给过他多少山水的灵性和文情的启发。大诗人袁枚曾在此无忧无虑地写作诗话,接待文友,招收男女弟子。一时间,四方之士至江南,必造随园投诗文、听词曲,朝朝如此,几无虚日。

随园,几乎成为清代中国讲习诗文艺术的南方圣地,承接起18世纪以来先贤的园林景观和诗文灵脉。从1912年的三江师范学堂到南京高等师范学校,从金陵女子大学、南京大学师范学院到今天的南京师范大学,随园校区一直享有“东方最美丽的校园”的声誉,也一直具备文化艺术教育与研究的悠久传统。

即便在影视戏剧的教育与研究方面,南京师范大学也在全国起步较早。1998年,经国务院学位委员会批准,南京师范大学成为非艺术类院校第二家拥有电影学(含电视)学士与硕士学位授予权的单位。2003年以来,南京师范大学在中国古代文学戏曲史博士点的基础上,经国务院学位办批准,又增设了影视文学博士点和戏剧文学博士点。

《随园影视论丛》,便是南师大影视戏剧教学与研究的阶段性成果之一。整套丛书一共包括六本,大致分为一史一论和四个专题研究。作为系列学术成果,构架宏大,文风朴实,深入浅出,既适

合专业读者学习,作为研究生、本科生的课程教材,也能供一般电影爱好者阅读,供影视研究者参考。

《中国影视艺术史》和《影视艺术概论》是特聘教授谢柏梁和袁玉琴教授共同主编的史论课配套教材。前者是对中国影视发展总体脉络的勾勒,后者是关于影视艺术及其审美特点要言不烦的阐述。这两本教材已经经过南师大和相关兄弟院校的多次使用,属于较为简明扼要,清晰生动的综述类教材。作为高校,这类教材今后还应该蔚为系列,为教学工作提供较为规范、适用的基本文献。袁玉琴教授是南师大影视学科的创始人,也在全国影视界的学术层面上开拓较早,成就颇丰。谢柏梁教授是南师大影视戏剧方面的学科带头人,也长期执教于上海戏剧学院和上海交通大学,在文学史研究、比较文学、戏剧史论和影视研究方面开拓甚勤,多有建树。

《观念与范式——类型电影研究》是沈国芳教授继《电影美学》、《中国传媒大趋势》之后的新著。类型电影是伴随着电影诞生的一种独特而复杂的电影现象。上个世纪80年代末和90年代初,中国电影理论界曾经对类型电影有过研究,对中国电影的发展产生过重要的影响。近几年,理论界对类型电影的研究日益重视起来,但这方面的系统专著并不多。本书着重从观念与范式两个层面较为系统地对类型电影进行全方位的观照,提出了一些独特的理论观点。尤其是对八类电影类型的研究,涉及到大量的类型影片,史和论结合,理论概括与分析解读结合,历史梳理清晰,影片解读细致,体现出女性作者的特点。

沈义贞教授的《影视批评学导论》,从历史、哲学、社会学、心理学、传播学等不同领域讨论影视批评的问题,视野较为宽广。作者从人类在漫长的历史行程中所不得不置身其中的“挑战/应战”模式来看待影视创作与批评实践,这就在高度强调影视的艺术价值的同时,极大地肯定了影视在人类社会生活甚至推动历史前进方面所起的巨大作用;其中所讨论的一些话题,和当前影视创作实践密切相关。尽管书中某些命题还没有充分展开,但作为一家之言,

为影视创作与批评提供了有益的启示,具备了进一步进行学术探索的可能性。

《当代港台电影研究》是江苏省教育厅2004年度高校哲学社会科学基金项目之一,作者孙慰川副教授近年来先后在核心杂志上发表过多篇专题论文。该书对港台电影作了较为系统、全面而深入的研究,尤其对香港电影的开掘较多。既可以作为电影专业学生的教材或教辅书,更能够对港台电影的研究有所裨益,使得我们对港台电影的研究,朝着系统建设方面迈开了新的步伐。

《转型期的欧美电影》系由贾冀川副教授所撰写。该书在第八章二十四节的篇幅中,将上个世纪八九十年代欧美主要国家、有影响的导演和他们的电影几乎全部纳入分析透视的视野,既坚持把当代欧美电影放在一个高科技所装备的产业体系中考察,又坚持电影的艺术和审美批评的立场,努力挖掘影像的特质,深入探求其文化意蕴、叙事路径和视觉美感。借他山之石,可以对形成我国电影的发展战略有所帮助。

《随园影视论丛》是南京师范大学“211工程”建设项目之一,也是文学院诸多学术项目当中的亮点之一。校方和文学院院长何永康教授、朱晓进教授都对该项目予以了扶植。该书主编谢柏梁和沈国芳二位教授,以及上述的其他老师也都程度不等地投入了一定的资金。作为本书的顾问,我们对南师大上上下下为繁荣影视学术文化所做出的努力,对中国电影出版社相关编辑所付出的劳作,表示由衷的钦佩和崇高的敬意。

影视文化在当今人类先进文化建设中理应担负的历史使命自不待言。中国的影视文化,不仅需要大量的实践和优秀的作品,同时也急切地呼唤着理论建树和人才培养。南京师大和国内众多高校的相关系科,是我们从事影视理论研究和人才培养的重要基地,也是影视文化的明天之所在和希望之所系。但我们同时也要看到,同传统的文学史论学科相比,同其他艺术学科相比,影视学科的历史还太短,家底还太薄,还需要几辈学者的持续努力,才能发展得比较健全和完善。

正是由于上述考虑,所以我们才接受南京师范大学的聘请,作为兼职的博士生导师,与谢柏梁教授共同主持该校影视剧学科的博士生培养工作,并与何永康院长和袁玉琴教授一道,欣然担任《随园影视论丛》的学术顾问。据我们所知,目前所出的六部著作,只是系列丛书的第一列方阵,接下来还有第二批、第三批丛书会鱼贯推出。那么,随园的悠久文脉,南师大的百年风采,影视剧学的美妙呈现,中国文化艺术学科的理论拓展,还将会具备更加美好的未来。

2004 年 12 月 22 日

目 录

《随园影视论丛》总序·····	仲呈祥 廖 奔	1
-----------------	---------	---

第一编 影视艺术发展论

第一章 电影艺术的产生和发展·····	3
第一节 电影技术的发明与应用·····	3
第二节 电影艺术的萌生与崛起·····	5
第三节 电影风格的起伏与消长·····	7
第四节 电影基地的定点与定位 ·····	12

第二章 电影的演化与现代走向 ·····	19
第一节 新现实主义电影的突起及嬗变 ···	19
第二节 新浪潮运动的历史浮沉 ·····	24
第三节 “自由电影”运动和电影的文化反 思 ·····	28
第四节 苏联电影改革与创新 ·····	32
第五节 新德国电影的历史走向 ·····	37
第六节 新好莱坞雄风再现 ·····	40

第三章 电视媒体与电视剧的发展 ·····	44
第一节 电视媒体的产生及其特性 ·····	44
第二节 世界电视剧的发展 ·····	49

第三节 中国电视剧的发展	53
--------------------	----

第二编 影视艺术特征论

第四章 审美创造的综合性	69
第一节 影视艺术与科学技术	69
第二节 视听与时空综合艺术	71
第三节 逼真性和假定性	78
第四节 商业性和艺术性	82

第五章 影像和视象意识	86
第一节 影视影像	86
第二节 影视影像的特征	88
第三节 影视影像的造型元素	92
第四节 视象性和视象意识	107

第六章 声音和听觉美感	114
第一节 声音的出现	114
第二节 声音的种类	119
第三节 声音的表现功能	124
第四节 声画合成	131

第七章 蒙太奇和长镜头	137
第一节 蒙太奇	137
第二节 长镜头	154

第三编 影视艺术创作论

第八章 影视文本的创作	163
-------------------	-----

第一节 影视剧本的创作·····	163
第二节 影视脚本的创作·····	174
第九章 影视导演的创造·····	180
第一节 导演的职责与素养·····	180
第二节 导演构思·····	187
第三节 导演构思的体现·····	198
第十章 影视演员的表演·····	205
第一节 表演艺术的基本原则·····	205
第二节 影视表演的基本特征·····	213
第三节 影视演员·····	222
第十一章 影视作品的制作流程·····	229
第一节 筹备阶段·····	229
第二节 拍摄阶段·····	237
第三节 后期制作阶段·····	241

第四编 影视艺术鉴赏论

第十二章 影视接受的美学阐释·····	247
第一节 影视接受的美学意义·····	247
第二节 影视接受的美学前提·····	254
第三节 影视接受的美学原则·····	264
第十三章 影视鉴赏的特征与过程·····	269
第一节 影视鉴赏的一般特征·····	269
第二节 影视鉴赏的特性·····	274
第三节 影视鉴赏的过程·····	283

第十四章 影视批评的原则和方法.....	287
第一节 影视批评的原则.....	287
第二节 影视批评的方法.....	293

后记.....	310
---------	-----

第一编

影视艺术发展论

第一章 电影艺术的产生和发展

电影艺术从技术的发明、艺术的发端,到大片的充分发展,机制的初步成熟,只用了不到百年的短暂时间。但在人类文化史上,电影艺术却谱写出前所未有的辉煌篇章。从口头文学、书面文学、舞台艺术到电影艺术,人类脚踏在科学技术坚实而又奇妙的跳脚板上,完成了情感与梦想、艺术与人生的又一重飞腾和升华。

中国的文化史家们,早在 14 世纪初叶就开始明确指出:一代有一代之专属文化^①;那么电影艺术,就是 20 世纪世界范围内最为重要的文化欣赏与消费的艺术。简言之,20 世纪便是电影的世纪。

第一节 电影技术的发明与应用

人类文明的发展,原本只存在于一方空间当中,大家都共同面对着的这个五彩缤纷、千姿百态的活生生的三维世界。但是三维世界只是以长宽高的空间感作为认识基点的,它还缺失了一个重要的时间域度。一旦人们把时间域度引进到三维世界,使之成为四维世界之后,人类就遭遇到一个巨大的尴尬场面,那就是相对于时间的无限而言,作为个体的生命本身,只是极其有限、有若白驹过隙的一种瞬间存在状态。所以中国的大诗人李白,在《春夜宴桃李园序》中,深为感叹“夫天地者,万物之逆旅,光阴者,百代之过客”^②。

作为一种最善于锻造文明、发扬传统的高级动物,人类总是试图把每一代人对世界的感受和领悟累积起来、传承下去。这种传承的方式只有两种:一种是生殖繁衍过程中染色体本能的遗传和变异,这其中肯定会带有记忆和智商的某些承继;另一种是口耳相传的方式,这种方式最为自然便捷,但是也容易产生误解和遗忘等诸多疏忽和错误。即便如此,通过口耳相传等语言与人身的媒介,有的民族还产生了神话、史诗等口头文学,并且由盲歌者专门传唱下去。口头文学中所歌吟到的历史和神话故事,对于现存者和现实世界而言,都是属于另外一度又虚幻、又真实的世界,人们也称之为口头“文学世界”或者“艺术世界”。

于是,居住在不同地区的人们都不约而同、有先有后地发明了各种符号、图画和文字。文字的发明,使得人类既可以十分方便地纪录各种科技经验,又可以将其文学世界不断地传承、创造和发展下去。文学世界就是人类梦想的系统化、丰富化和多元化。但是,文字毕竟不够直观形象、民族化的色彩又太深太浓,很难被不同国度的人们所共同理解和感知。要是有一种直观可感的活动影像来表现人生,那该多好!

从周代的木偶、汉代的灯影、宋代的皮影,中国人一直在探索一种非真人表演的影像艺术,并试图用它们来表现人们的某些情感生活。中国灯影戏从13世纪开始就逐渐向南亚、波斯和欧洲传播。法国巴黎等地出现的“法兰西影灯”,就是来源于1767年由中国传来的灯影戏。^③

人类从找到火种到找到灯影尤其是电影技术手段,每一步都若有神助而出于人间,每一步都是那么的自然、偶然而又充满必然。经过漫长的探索与实验,人类在19世纪终于产生了摄影和录音两大发明。

1839年8月19日,法国政府正式公布:银版摄影法获得了技术上的成功;

从1877年开始,美国乃至人类历史上最具贡献的发明家爱迪生(Thomas Alva Edison, 1847~1937)先后发明了留声机和可以连