

影视艺术欣赏

姚军 著

MOVIE

TELEVISION

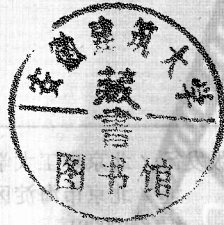
 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

ISBN 7-302-00232-2

图书在版编目(CIP)数据

影视艺术欣赏

姚军 著

 北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

北京理工大学出版社 北京市海淀区中关村大街40号

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

影视艺术欣赏/姚军著. —北京:北京理工大学出版社, 2006. 2

ISBN 7-5640-0721-4

I. 影… II. 姚… III. ①电影-鉴赏②电视(艺术)-鉴赏 IV. J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 005325 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(办公室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

电子邮箱 / chiefeditor@bitpress.com.cn

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京圣瑞伦印刷厂

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 12

字 数 / 279 千字

版 次 / 2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

印 数 / 1 ~ 4000 册

定 价 / 20.00 元

责任校对 / 郑兴玉

责任印制 / 吴皓云

图书出现印装质量问题,本社负责调换

作者简介

姚军，1953年生，苏州市人。南京理工大学教授。1982年起，从事大学美育和艺术教育教学工作。现为中国高等教育学会美育专业委员会常务理事、江苏省高校艺术教育研究会副理事长、江苏省教育厅艺术教育委员会委员。2001年被国家教育部授予“全国艺术教育先进个人”荣誉。近年来主要著作有：《大学美育新论》、《文学艺术欣赏入门》、《美学基础》等。与人合作的著作有：《艺术引论》、《影视鉴赏》、《大学音乐》等。

目 录

第一章 影视艺术导论	1
第一节 影视艺术的产生与发展	1
艺术大家庭中最年轻的成员—现代科技的产物—电影的发明—电视的诞生—综合艺术的结晶—与戏剧的密切关系—深受文学的影响—从造型艺术中汲取营养—影响最大的传播媒介—划时代的革命—影视艺术的社会作用—审美教育功能—审美认识功能—审美娱乐功能—负面影响	
第二节 影视艺术的文化品性	7
时代的多棱镜—社会的万花筒—国际性的艺术语言—喜闻乐见的民族风格—继承优良文化传统—思想意蕴求异创新	
第三节 影视艺术的基本特征	10
影视是一对姊妹艺术—广泛的群众性—多重内涵的综合性—鲜明生动的视觉造型性—活动的图画—再现生活的逼真性—独具魅力的假定性—影视特有的组接性—姊妹艺术之间的差异—技术手段不同—观赏方式不同—艺术特点不同	
第二章 影视艺术的一般知识	14
第一节 影视作品的时间与长度	14
影视画面的不可自由选择—100分钟的时间依据—3 000米左右的最佳长度—科学的容量限度	
第二节 影视的景别、镜头及附加技巧	15
大远景—远景—半远景—全景—中景—半近景—近景—特写—大特写—镜头的定义—画面—“推”—“拉”—“摇”—“跟”—“移”—升降镜头—客观镜头—主观镜头—悬空镜头—俯仰镜头—空镜头—“短焦距”—“中焦距”—“长焦距”—“变焦距”—综合镜头—淡入淡出—“化”—“划”—“切”—甩镜头—反转画面—倒正画面—叠印画面—叠化画面	
第三节 影视摄制的分工及其职责	24
编剧—导演—副导演—摄影(摄像)—美工—置景—照明—作曲—录音—剪辑—化妆—服装—道具—场记—演员—制片主任	

第三章 影视剧本的创作与改编	27
第一节 影视剧作就是影视剧作	27
影视创作的根本蓝图—与小说、戏剧文学剧本的共同点—差异点—影视剧作的四种形式	
第二节 影视剧本的编写	38
独特的创作方法—题材与主题—关键塑造“人”—戏剧式结构—小说式—散文式—诗化式—心理式—纪实式—时空交叉式	
第三节 影视剧本的改编	43
熟悉原作、熟悉生活—改编也是一种创造—节选—浓缩—挪移—自由改编	
第四章 影视艺术的主创部门	47
第一节 影视的导演与表演	47
影视制作的总设计师—“导演阐述”—导演的艺术语言—蒙太奇—叙述性蒙太奇—连续式—颠倒式—平行式—交叉式—复现式—积累式—叫板式—错觉式—对话式—相似式—表现性蒙太奇—对比式—隐喻式—抒情式—理性式—心理式—声画式—长镜头—巴赞的理论—迷人的表演艺术—“生活化”—“不连贯”—镜头感—性格演员与本色演员	
第二节 影视的摄录与剪辑	60
摄影与摄像艺术—构图—用光—顺光—逆光—侧光—顶光—脚光—散射光—高调—低调—中间调—硬调—色彩—色调—“慢动作镜头”—“快动作镜头”—两次曝光—倒拍—“软焦点”—背景放映法—剪辑艺术—画面剪辑—声带剪辑—剪辑的作用—找准剪辑点	
第三节 影视的美工与声音	68
美工艺术—布景—道具—服装—化妆—声音艺术—人声—对白、旁白、独白—音响—动作音响—自然音响—背景音响—机械音响—枪炮音响—特殊音响—音乐—有声源音乐—无声源音乐	
第五章 影视艺术的历史轨迹	76
第一节 世界电影艺术发展概述	76
爱迪生的“电影视镜”—“电影之父”卢米埃尔兄弟—梅里爱的奉献—鲍特的创新—格里菲斯与好莱坞的崛起—喜剧大师卓别林—苏联蒙太奇学派—好莱坞类型影片—意大利新现实主义电影—法国“新浪潮”运动—黑泽明征服西方—“新德国电影”运动—“新好莱坞电影”—70年代后的法、英、意、日、苏等国的电影	
第二节 中国电影艺术发展概述	111

丰泰照相馆与《定军山》—电影公司“三足鼎立”—“新派”导演崛起—左翼电影潮—抗战电影—第一个现实主义电影高峰—“第二代导演”—新中国“第一次辉煌”—“难忘的1959”—“第三次辉煌”—“第三代导演”—一代表演艺术家—五六十年代的港台电影—“文革”时期的停滞与倒退—1979年的复苏—“反思”电影兴起—“探索浪潮”—主流电影—“第四代导演”—“第五代导演”—新时期银幕明星—70年代以后的香港电影—“乡土”电影与台湾新电影运动	
第三节 中外电视艺术发展概述.....	153
电视发展的四个阶段—电视剧发展的四个阶段—电视剧：艺术奇葩—电视剧艺术分类—中国电视起步—“复苏的1979”—90年代新景观—繁荣的中国电视文艺	
第六章 影视艺术的鉴赏	166
第一节 影视鉴赏的涵义及过程.....	166
影视鉴赏的定义—特征与规律—鉴赏过程	
第二节 影视鉴赏的不同取向.....	167
“仁者见仁，智者见智”的欣赏差异—鉴赏主体：观众—鉴赏客体：作品	
第三节 全方位领略影视艺术的魅力.....	168
提高鉴赏力的方法—具有相关知识结构—调整审美观念—“全方位”的要求	
第七章 影视艺术的评论	170
第一节 影视艺术评论的作用.....	170
文艺批评的一个分支—影视评论的两大层次—评论的意义与作用：对欣赏者与创作者—影视文化的导向标	
第二节 影视艺术评论的写作.....	173
写作过程—选好角度—抓住“这一点”—短论式、观感式、批评式与论式—比较分析法、综合分析归纳法、切入剖析法与影像读解法	
第三节 大学生如何提高影视评论水平.....	176
特殊的群体—“博观”与“尽可能多”—学会使用专业语言—掌握规律勤学多练	
附录 中外电影佳作选目	178
后记	183

第一章 影视艺术导论

第一节 影视艺术的产生与发展

人类的艺术史可以追溯到几万年以前的原始社会。音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑、文学、戏剧等艺术门类的雏形，都可以在人类文明时代之初找到印迹。经过漫长的社会发展，穿越数万年的时空隧道，在 19 世纪末叶和 20 世纪上半叶，人类艺术之林中终于相继诞生了作为现代艺术的电影和它的姊妹艺术——电视。这是现代科学技术飞速发展的结果，也是人类科技史和艺术史上具有划时代意义的伟大事件。

在艺术的大家庭中，电影和电视是一对最年轻的成员。在所有的艺术门类中，也唯有电影和电视是我们迄今知道其诞生日期的艺术品种。尤其是电影与电视共同组成的一种文化——影视文化，对 20 世纪人类社会生活产生了巨大的影响。未来学家们预言，在 21 世纪，影视文化将与方兴未艾的计算机多媒体一道，对人类文化内容、生活方式等发挥举足轻重的作用。

一、影视是现代科学技术的产物

作为 20 世纪一种重要的文化现象，电影与电视是工业化社会的温床培育出的两朵艺术奇葩。电影与电视是产生于现代科学技术基础之上的、与现代科学技术有着十分密切关系的新兴艺术。可以这样说，没有工业社会高度发展的现代科技，就不会有今天的电影、电视。

电影的诞生离不开现代科技，电影的发展与现代科技的发展紧密相连。19 世纪后期，欧洲的工业革命，给欧美许多国家带来了科学技术的进步繁荣，光学、电学、化学、声学、机械学以及相关的各门科学得到了长足的发展。正是这种社会大背景，促成了电影艺术的诞生。1895 年 12 月 28 日，这是一个永远值得人们记住的日子。在法国巴黎的卡布辛大街 14 号大咖啡馆的地下室里，路易·卢米埃尔兄弟使用自己发明的“活动电影机”，首次公开售票放映由他俩拍摄制作的《火车进站》、《拆墙》等几部电影。这一天，被电影史学家们定为电影的正式诞辰日，它标志着无声电影时代的开始。当时，卢米埃尔兄弟放映的影片还有《婴孩的午餐》、《水浇园丁》、《卢米埃尔工厂的大门》等十多部短片。尽管这些片子的内容十分简单，却使前来欣赏的观众大为惊叹，为之入迷。他们第一次在白色的幕布上看到了活灵活现的人物，当银幕上开始下雨时，有的观众竟急忙打开手中的雨伞；当银幕上出现火车风驰电掣般地急速冲来的镜头时，有的观众被吓得大喊大叫，有的竟站起身来准备逃生。电影这门新兴的艺术自诞生之日起，就显示出神奇的魅力。

中国的电影诞生于 1905 年的北京。当时丰泰照相馆创办人任景丰自购摄影机，请来京剧名伶谭鑫培，拍摄了由他主演的《定军山》中“请缨”、“舞刀”、“交锋”等片断。这些片

断在北京大栅栏影戏园和吉祥影戏园放映时，座无虚席，大获成功。《定军山》是我国自己摄制的第一部影片。

最初的电影，都是无声电影，也叫“默片”。声音的引入，可以说是现代科学技术在电影史上引发的第一次革命。在长达30多年的默片时期，人们深感电影无声的缺陷。随着科技的进步和录音设备的完善，声音进入了电影，其标志是1927年美国摄制并公映的第一部有声电影《爵士歌王》。在今天看来，这部电影不过是在无声片中加进四首歌、一些台词和伴奏音乐。但是，它却标志着电影史上又一个新时代的开始。从此，电影由纯视觉的艺术变为视听相结合的综合艺术，这大大丰富了电影自身的表现形式和艺术语言，使音乐、音响和台词都成为电影的艺术元素。

中国第一部有声影片，是1931年由明星影片公司和百代公司联合摄制的故事片《歌女红牡丹》。这部由洪深编剧、张石川导演、胡蝶主演的片子，采用了蜡盘配音的方式。虽然声音效果不太理想，但在当时着实给了观众极大的惊喜。人们奔走相告，争睹为快。

随着科学技术的不断发展，电影的声音艺术得到不断地完善。20世纪30年代，光学录音技术被采纳应用。40年代末，磁性录音技术被普遍采用到电影艺术中。60年代以后，由于电声学及现代录音技术的进一步改进，声音的清晰度和保真度达到了较高的水平，同期录音亦更加完善。特别是多声道立体声环绕音响系统的出现，产生了70毫米电影六声道立体声系统和道尔贝（光学）电影立体声系统，在影院里创造出使观众身临其境的音响环境。电影达到了非常逼真的、甚至可以乱真的听觉效果。

最初的电影都是黑白影片。人们为把现实世界的五光十色、缤纷灿烂搬上银幕，长期努力地进行探索，终于实现了世界电影史上的第二次革命。起先，人们在黑白的电影胶片上一格一格地用人工涂上颜色。比如，苏联早期影片《战舰波将金号》中起义军舰升起的一面“红”旗，就是这样“涂”出来的。20世纪30年代初，彩色感光材料的发明，为彩色影片的出现提供了物质基础。1935年，使用彩色胶片拍摄了美国好莱坞影片《浮华世家》，这是世界上第一部彩色影片。50年代末60年代初，彩色电影在世界各国开始普及，色彩逐渐由单纯地表现颜色到成为电影的又一个重要的艺术元素。影片的色彩造型，常常被今天的导演和摄影师用来制造氛围、揭示主题、渲染情绪和赋予新意。

20世纪90年代，电影大踏步地进入电子计算机时代。高科技以极其逼真的艺术手段和极富想象力的表现手法，大大地增强了电影艺术的魅力。在美国影片《真实的谎言》中，庞大的战斗机在都市一幢幢摩天大楼之间横冲直撞；在《阿甘正传》中，主人公居然能与肯尼迪总统促膝长谈；在《侏罗纪公园》里出现了恐龙和始祖鸟，这一切都归功于电子计算机的神奇威力。特别值得一提的是，美国三维动画片《玩具总动员》，没有动用一人一笔，而完全是由1500多个电子计算机制作的镜头组成的。由此可见，电子计算机等高科技成果，给影视艺术带来了巨大而深刻的变化。

纵观电影艺术发展的历史，从无声到有声，从黑白到彩色，从普通银幕到宽银幕、立体电影、全景电影，从激光全息电影到变视野电影、香味电影、动感电影等，没有一项不是与科学技术的进步和发展紧密相连的。科学技术的发展，不仅为电影提供了越来越丰富的技术手段和艺术语言，而且还直接影响到电影艺术各个流派的产生与发展。声音进入电影，促成了戏剧化电影美学观的诞生；轻便摄影机、高速感光胶片和磁带录音机的出现，为意大利新现实主义电影流派实现了“把摄影机扛到大街上去”的美学追求。

电视的诞生与发展和电影一样，也离不开现代科学技术的支撑。电视是电子技术高度发展的产物，也是20世纪人类最伟大的科技发明之一。电视与电影、广播相比，是最年轻的传播工具。但是，电视的发展速度之快、传播影响之大，却是其他艺术门类、传播媒介所无法比拟的。

1936年11月2日，英国广播公司在伦敦市郊的亚历山大宫开办了世界上第一座正规的电视台，开始定期播出黑白电视节目。这是世界电视史上具有里程碑意义的大事。人们一般把这一天作为人类电视艺术的始端。此后，法国于1938年、美国和苏联于1939年相继建立电视台，并定期播出电视节目。

随着电子技术的突飞猛进，电视的发展日新月异。从黑白电视到彩色电视以及各种配套专用电视设备的逐渐健全，极大地扩充了电视荧屏的表现力。1954年，美国正式开办了彩色电视节目，成为世界上第一个播出彩色电视节目的国家。苏联也于这一年试播彩色电视节目。

1958年5月1日，中国第一座电视台——北京电视台（即今中央电视台的前身）开始试播出黑白电视节目。同年6月15日，播放了我国第一部电视剧《一口菜饼子》，这标志着中国电视艺术从此诞生。

20世纪80年代以来，世界各国电视技术的发展速度更快，电视事业的发展进入一个全新的时代。以家庭录像机、有线电视、卫星直播电视以及多功能电视、多声道立体声电视、数码电视、声像立体化电视、高清晰度电视等为代表的一大批新型电视产品，层出不穷。家庭录像机在70年代问世，80年代大批投入生产，如今普及到千家万户。尤其是90年代中期家庭影碟机（即VCD机、DVD机等）相继问世，使“家庭影院”逐渐成为现实。这加快了电影与电视相互渗透和相互融合的进程。有线电视的出现，不但解决了电视图像、声音保真的问题，而且也极大地扩充了电视的内容。有线电视以众多的频道，如新闻频道、文艺频道、体育频道、电影频道、电视剧频道、教育频道、妇女儿童频道、军事频道、农业频道等，满足了广大观众的收视选择。卫星直播电视，改进了过去只有地面接收站才可以接收并传送电视讯号的卫星传送方式；家庭只要拥有一个专门天线，便可以接收卫星直播节目。卫星直播电视这一新的媒介形式，在电视的发展史上具有划时代的意义，它正发挥着越来越重要的作用。

进入21世纪，现代高科技的迅猛发展，将加速地改变人类社会的面貌。电视、电子计算机、多媒体技术、光缆通信、信息高速公路、国际互联网……它们的出现，正将人类带入一个崭新的世界。

二、影视是综合艺术的结晶

影视艺术与戏剧艺术一样，同属于综合艺术。但是，影视艺术的综合性区别于戏剧艺术的综合性。我们说，影视艺术是一门综合艺术，主要体现在两个层面上：一个层面，影视艺术是现代科学技术与艺术的结晶，即影视艺术的技术性；另一层面，影视艺术综合吸取了各门艺术（包括戏剧艺术）在千百年实践中积累起来的精华，即影视艺术的综合性。影视的综合性与技术性是辩证统一的。

影视的诞生与发展是科学与艺术融合的结果，如果没有现代科学技术的进步，就不可能出现电影、电视这两种新兴的艺术样式。就影视的技术性而言，它综合了光学、声学、电

学、物理学、化学、机械学、计算机科学等多种自然科学与应用科学的技术成果。当这些现代科学技术成果不断地被迅速吸收到影视艺术的制作中来，便使影视艺术的表现手法与艺术语言日益丰富，不断创新。与此同时，影视作为一种大众传播媒介，经过近几十年的飞速发展，已经共同构筑起令人瞩目的影视文化；而影视文化本身涉及到传播学、文学、艺术学、社会学、心理学、美学等多种社会科学领域，它是一种地地道道的综合性文化。因此，影视艺术的综合性，首先体现在它是自然科学与社会科学、应用科学与人文科学、科学与艺术、技术与艺术的综合。

此外，影视艺术的综合性还体现在它广泛吸收各门艺术的长处和特点，丰富并充实自己的艺术表现力上。影视艺术综合了戏剧、文学、绘画、雕塑、摄影、音乐、舞蹈、建筑等艺术中的多种元素。当这些艺术元素进入影视之后，便被融合改造，形成了影视的新特质，使影视艺术成为一种可独立的艺术。影视艺术之所以能将其他艺术的精华吸纳到自身的系统中，固然是由于影视作为最年轻的艺术种类，它必须向其他早已成熟的艺术样式学习和借鉴经验，更重要的是，影视本身既是视觉艺术，又是听觉艺术；既是时间艺术，又是空间艺术；既是静态艺术，又是动态艺术；既是再现性艺术，又是表现性艺术。正是影视艺术自身这种集大成、综合性的美学特征，使它能够在集视与听、时与空、静与动、再现与表现于一身。这种综合性的特点，使得影视艺术必须是一种集体创造性的艺术活动，它将编剧、导演、演员、摄影、剪辑、美工、道具、服装、化妆、录音、音响等多种职能部门的艺术创作者集合在一起，在导演的总体构思下来共同完成摄制任务。正如法国著名的电影史论家乔治·萨杜尔所总结的：“一种艺术决不能在未开垦的处女地上产生出来，而突如其来地在我们眼前出现，它必须吸取人类知识中的各种养料，并且很快地就把它消化。电影的伟大就在于它是很多艺术的综合。”（乔治·萨杜尔：《世界电影史》，中国电影出版社1982年版，第7页）电影、电视剧与戏剧有着千丝万缕的关系。我们都知道，戏剧也是综合艺术，又属表演艺术。戏剧艺术几百年来在编剧、导演、表演、舞美等方面所形成的艺术规律，为后起的影视艺术提供了许多可贵的经验。从艺术史的角度来考察，我们不难发现，电影诞生之初就出现了以梅里爱为代表的戏剧电影学派；我国最早的电影理论也是“影戏理论”；20世纪40年代风靡世界银幕的，是以好莱坞为代表的戏剧化电影美学观念。电影和电视在其成长过程中，从戏剧艺术中吸取了大量的营养。影视艺术不仅借用戏剧的创作题材和表演经验，而且还将戏剧的冲突性与情境性直接纳入影视作品之中。今天，虽然影视艺术更加注重发挥自身的艺术表现力，更加注意开挖自身潜在的艺术语言，但影视艺术与戏剧艺术之间仍然存在着维系彼此的艺术之桥。不少影视作品的编、导、演员们来自戏剧舞台，就说明了这一点。

影视艺术还深受文学的影响。电影与电视从文学中汲取并借鉴了许多叙事手法和结构方式。文学融入电影、电视，构成了故事片、电视剧和电影专题片深厚的文学底基。影视艺术的成败，首先取决于剧本。影视文学剧本在整个影视艺术创作中具有十分突出的地位和作用。继而，文学的各种体裁都对电影与电视产生过直接的影响。影视艺术向诗歌学习，产生了抒情性的诗电影、诗电视，如美国的《金色池塘》，苏联的《战舰波将金号》，我国的《黄土地》、《我们的田野》等。影视向散文学习，产生了散文电影或纪实电影，如意大利的《偷自行车的人》、《罗马11时》，我国的纪实电视《壁画的故事》、《我们的留学生活——在日本的日子》等。电影、电视向小说学习，产生了小说电影和小说电视，如苏联的《战争与和平》，我国的电视连续剧《围城》、《雍正王朝》等。

影视艺术又从绘画、雕塑中借鉴了造型艺术的规律和特点,使得画面造型、色彩造型成为影视艺术的重要表现手法。绘画对光、影、色彩、线条、形体的独特处理,以及运用二维平面创造三维立体空间的艺术经验,特别是绘画、雕塑强烈的造型意识,为影视艺术画面造型、色彩造型提供了丰富的艺术养料。影视画面如同绘画、雕塑一样,既是以造型为手段向欣赏者提供一种艺术信息,又是通过造型性给人以深刻的艺术感染力。我国电影《天云山传奇》,采用中国传统水墨画的艺术表现手法,将山水处理得依稀朦胧;《早春二月》则以精巧的画面构图,向观众传达出世外桃源式的江南小镇和水乡风情。

此外,影视艺术还从音乐中吸取了抒情性和节奏感等特点,使音乐成为影视作品表现主题、抒发情感、渲染气氛的重要艺术手段。影视歌曲更是成为影视艺术整体的有机组成部分。舞蹈艺术在表达人类丰富、复杂和细腻的情感方面具有独到的优势,对影视的表演方法和人物塑造也有可资借鉴的作用。建筑的局部与整体的艺术处理关系,对影视艺术的结构安排等也不无启迪。影视艺术正是大量地、大胆地吸收了其他艺术门类的许多特点和艺术手法,并把它们熔铸到自己的特质之中,影坛视苑才会呈现出群芳争艳、万紫千红的景象。

影视艺术综合性的艺术特征,不仅仅只限于各种艺术元素和艺术手法的有机融会。这种综合性实际上已突破了艺术学的层面,而更加集中地反映到美学的层面上。这种高度的综合性体现为再现性和表现性的统一、纪实性与抒情性的统一、技术性与艺术性的统一,从而使影视艺术成为迥异于其他艺术种类的一种独特的艺术。可以说,影视艺术的综合性更多地体现出与其他艺术的共性,各种艺术的多种元素被影视所同化、所吸收、所借鉴,从而发生了质的变化,使影视艺术成为时空综合的视听艺术。影视艺术的技术性特征又向人们昭示它鲜明的个性特色。没有现代科学技术的进步与发展,就不会有今天的影视艺术,我们切不可低估技术性在影视艺术进步与发展中的重要作用。

三、影视是影响最大的传播媒介

电影诞生距今只有 100 多年,电视诞生距今只有 60 多年,但影视作为最年轻的艺术,其发展之快、影响之大,却是其他任何一门艺术所无法比拟的。

电影和电视在 20 世纪共同组成的影视文化,深刻而久远地影响着人类社会的各个层面。影视作为一种记录、保存、普及、传播文化的重要手段,其作用可以与人类文明史上创造文字、印刷术等重大发明相媲美。在此之前,人类的文化成果,主要通过报刊、书籍、绘画、雕塑等方式来记录、保存、传播和交流。而影视一诞生,便在相当大的程度上改变了这种状况,一跃而成为当今最大众化的、最具影响力的传播媒介。正是从这个意义上讲,影视文化的产生是人类文化史上自语言、文字、印刷术产生以来,在文化积累和传播上的一次划时代的革命。传播学理论告诉我们,人类传播方式的变化速度在不断加快,这种速度本身就具有非凡而深远的意义:“从语言到文字,几万年;从文字到印刷,几千年;从印刷到电影、广播,400 年;从第一次试验电视到从月球播回实况电视,50 年。下一步是什么?某些新形式媒介正在地平线上出现……但是十分清楚的是,我们正在进入一个信息时代。”(威尔伯·施拉姆、威廉·波特:《传播学概论》,新华出版社 1984 年版,第 19 页)

今天,影视文化已经深入到人类社会生活的方方面面。电视出现之前,人类获取新闻信息的主要途径是报纸和广播;而当电视普及之后,电视新闻、电视纪录片等迅速成为广大人民群众获取新闻信息和了解重大历史事件的主要渠道。作为科学技术传播手段,电影科教

片、电视科教片在许多城市尤其在广大农村、边远山区，已经成为普及科学技术知识及推广新技术、新经验的重要方式；作为教育手段，电视教育类节目、影视教学片直接帮助人们去掌握某门具体的学科知识；作为娱乐手段，欣赏电影故事片、电视连续剧、电视文艺类节目等已成为人们学习工作之余的主要休闲方式。无论是电影院放映的故事影片，还是电视中的电影频道、电视剧频道的节目，一直深受广大观众的青睐，体现出影视文化的无穷魅力。

四、影视艺术具有巨大的社会作用

影视艺术的社会作用，是指影视艺术作用于人的精神而对社会生活发生的影响，也叫“影视艺术的社会功能”。一部优秀的影视作品，可以让人从中获得丰富的社会历史知识和生活知识，可以提高人们观察生活、认识生活的能力，可以培养人们高尚的思想情操和健康的审美观念，并从中学会如何区别生活中的真伪、善恶、美丑。一部庸俗、低级趣味的影视作品，也会给社会尤其是青少年带来极坏的负面影响。影视艺术的社会作用具体如下：

审美教育作用 这主要是指，人们通过影视欣赏活动受到真、善、美的熏陶和感染。优秀影视作品寓教于乐，以情感人，帮助人们树立起正确的人生观、世界观和价值观。拿爱国主义教育来说，故事片和电视剧可以通过塑造英雄人物，使观众的心灵得到净化，从而对人们的思想情感和精神面貌起到潜移默化的教育作用。影视风光片、文艺片有着同样的作用。它通过优美的画面、动人的舞姿、亲切的解说，把观众带到祖国大好河山、民族风情之中，使观众在心中升腾起作为中国人的自豪感和责任感。

审美认识作用 这主要是指，优秀的影视艺术作品能帮助欣赏者了解自然、了解社会、了解历史、了解人生。不同的时代、不同的国家、不同的社会和民族的生活面貌、性格特征、人际复杂的社会关系，都可以从影视艺术作品中得到感知，从中获取种种经验与认识。例如，通过观看电视连续剧《红楼梦》，我们可以从荧屏上认识我国封建社会由盛到衰的过程中许多具体、生动的生活图景，诸如官僚贵族家庭的腐败衰弱和封建社会里人与人之间的关系等等。

审美娱乐作用 这主要是通过影视欣赏活动，使人们的审美需要、精神享受和审美愉悦得到满足，使身心得到调整和休息。当衣食住行等基本物质生活需求得到满足之后，人们对精神生活的需求就会越来越高。无论是体力劳动者还是脑力劳动者，都需要在紧张的劳动之余，通过休息和娱乐来消除疲劳、获得快乐。现代心理学研究表明，影视艺术会给观众以视觉、听觉上的享受，会给人以生理上、心理上的快感。影视艺术还有一种代偿与宣泄的效果，即观众在银幕和荧屏的作用下获得愿望的代偿性满足，同时使观众压抑的情感得到宣泄。影视艺术的审美娱乐如今发挥着越来越重要的作用。

负面影响作用 在思想意识形态领域，有些影视作品美化西方国家生活方式，传递西方的价值观念。在商业利益的驱使下，有些影视作品宣扬暴力和色情。这对广大观众尤其是青少年和儿童具有极为有害的负面影响。一些青少年犯罪，其行为不少是从电影、电视上学来的。一些犯罪分子作案，其方式、手段是从某些影视作品中模仿来的。如震惊全国的浙江省永嘉县桥头镇中学所发生的残杀同学一案，据凶手交代，他们刺杀同学的手段、方法是从暴力片、凶杀片中学来的。由此可见，作为大众传播媒介和大众艺术，影视艺术既可以产生好的社会效果，也可以产生坏的社会效果，其影响同样巨大。

正因为影视艺术的社会作用如此广泛巨大，这就要求我们的影视艺术工作者应有高度的

社会责任感，向人们提供更多的优质的“精神食粮”。而广大观众，特别是青少年观众，则应提高自己的审美修养水平，自觉抵制不健康影视作品的侵蚀，从优秀的影视艺术作品中汲取营养，得到启迪，受到教育。

第二节 影视艺术的文化品性

文学艺术，是人类精神家园中的重要成员，也是人类文化宝库中一份极其珍贵的财富。各个国家、各个民族或各个时代的文学艺术，往往集中地反映了那个国家、那个民族或那个时代的社会生活状态，作为现代最有影响的影视艺术也是如此。

影视艺术被称为时代的多棱镜，它折射出不同时代的社会文化现象；影视艺术被称为社会的万花筒，它展示出一幅幅社会生活的斑斓图景，因此影视艺术具有鲜明的时代性和社会性。优秀的影视艺术作品，也总是将自己置身于世界文化的大氛围中，来展示自己独特的民族气派和民族风格，因此影视艺术具有鲜明的国际性和民族性。优秀的影视艺术作品，又总是要努力继承和借鉴人类文明史上一切优秀的文化遗产，在思想内容和艺术形式上进行大胆的突破创新，因此影视艺术具有鲜明的继承性和创新性。这就是影视艺术的文化品性。

一、影视艺术的时代性和社会性

作为本世纪最有影响的艺术种类，影视艺术总是对时代和社会的一切作出非常敏感、非常快捷的反映。当我们欣赏某部影视作品时，除了获得艺术享受之外，还能够体察到那个时代、那个社会、那个国家或那个地区的社会生活状况。尤其是建立在现代科技基础之上的影视艺术，能够清晰和逼真地为我们还原出一幅幅非常生动鲜明的社会生活画卷。

世界各国的许多优秀影视作品表明，一部优秀的影视艺术作品，其深刻的思想内涵和感人的艺术魅力，一定离不开特定的时代精神和时代风貌，离不开社会生活中涌现出来的为人们所普遍关心和思考的社会问题和社会矛盾，离不开在观众中引起巨大思想冲击的社会思潮。因此，影视艺术比起其他艺术来，更适宜于表现错综复杂、剧烈变化的社会现实生活。在这方面，20世纪40年代意大利的新现实主义电影和我国的现实主义电影，就是最好的例证。意大利新现实主义电影，敏锐地把握住了当时的社会思潮和社会情绪，把镜头对准生活在社会最底层的普通人的痛苦和不幸，及时反映出第二次世界大战之后意大利普遍存在的社会问题。在艺术表现形式上，他们突破了传统的戏剧化电影美学观念，不再局限于用电影来讲述故事，而是响亮地提出“把摄影机扛到大街上去”的口号，致力于按照生活的原貌去真实地再现生活，把纪实性电影美学推向了一个新的高峰。与此相呼应的是，20世纪40年代中国的现实主义电影。抗战胜利后，中国社会处于新旧时代更替之际，一批进步的电影艺术家目睹社会各阶层人们的思想变化和生活状态，以极大的创作热情来展示现实生活的真实图景。如中国电影史上堪称经典之作的《一江春水向东流》、《八千里路云和月》，都具有强烈的时代色彩和深刻的社会内涵，至今仍深受人们喜爱和称道。

影视艺术的时代性和社会性，绝不意味着电影、电视只是机械地纪录时代、照搬生活，而是影视创作者对社会生活的能动反映，饱含着创作者对生活的认识、判断与评价。影视艺术家们在进行艺术创作时，一方面需要从社会生活中汲取创作的素材和灵感，把生活作为艺术创作的源泉和基础；另一方面，要对时代风貌和社会生活作出判断与评价，将自己的思

想、情感、理想、愿望熔铸到自己的作品之中。

凡是优秀的影视艺术家，总是站在时代的最前列，关注着人民的甘苦，思考并回答社会现实的重大问题。他们的影视作品总是打上鲜明的时代烙印，体现着艺术家的时代意识和时代情绪。作为我国当代最负盛名的电影导演谢晋，正是以艺术家高度的社会责任感和勇于探索的精神，贴近人民，深入生活，以自己的作品来展示时代风云、揭示社会矛盾。他着力拍摄的《天云山传奇》、《牧马人》、《高山下的花环》、《芙蓉镇》等一系列影片，塑造出罗群、冯晴岚、许灵均、李秀芝、梁三喜、靳开来、胡玉音、秦书田等一连串活生生的人物形象。这些人物各异的性格和复杂的命运，浓缩了历史，反映了复杂的社会矛盾。在这些人物身上，我们可以发现时代发展的轨迹和社会生活的变迁；在这些人物身上，也饱含着谢晋对我们民族现实和历史的深刻反思，以及他的忧患意识和赤子之心。

二、影视艺术的国际性和民族性

影视艺术的国际性，主要是指影视的语言是世界性的，影视的表现形式和艺术技巧也是世界性的，它是全世界影视艺术家们共同探索、共同创造、互相借鉴、不断积累而形成的。电影、电视是国际性的现代艺术，也是国际文化交流的重要工具。影视艺术只有置身于世界文化的大氛围之中，才能得到真正的发展。随着世界进入信息化社会，世界正逐渐成为“地球村”。各个国家、各个地区、各个民族所创造的文明都将迅速传遍全球。每个国家和民族优秀的影视艺术作品，不仅属于这个国家和这个民族，而且属于全世界、全人类，为全世界、全人类所共同享有。

影视艺术的民族性，主要是指各民族的影视作品都是以反映本民族的社会生活和民族精神为主的，都是运用本民族观众喜闻乐见的艺术形式和艺术手法进行创作的，因此，它必然带有鲜明的民族风格和民族特色。影视艺术的这种民族性，是由本民族的地理环境、社会状况、文化传统、风俗习惯等多种因素决定的，它体现出本民族的审美理想和审美需求，尤其是本民族的文化心理结构。综观世界各国的影视作品，几乎无一例外地从不同角度来表现本民族的社会生活与精神风貌。有的侧重于外在的民族特色，如民族风俗、风土人情、地域风光等；有的侧重于内在的民族精神，如民族性格、民族气质、民族心理等。但这一切，都是深深植根于这个民族的社会基础与经济生活中的。

美国好莱坞的“西部片”，被称为是最具美国特色的影片。从1904年的《火车大劫案》至今，拍摄了几千部片子，经久不衰。其缘由之一，就是它再现了美国西部独特的历史地理风貌，再现了当年开发西部的历史情景。尽管这类片子故事情节简单，剧中人物也颇模式化——英雄加美人，善必战胜恶，但它强烈地表现出美利坚民族的精神风貌，特别是美国人推崇竞争、冒险和个人奋斗的精神，再加上强烈的戏剧性和娱乐性，使美国观众感到特别亲切，同时在全世界拥有大量的观众。

中国影视艺术也有着鲜明的民族风格和浓郁的民族特色。它首先表现在对中华民族历史和现实的深刻把握上，并成为其弘扬中华文化传统和中华民族精神的核心内容。当改革开放大潮席卷中国大地的时候，面对传统与现代的冲撞、封闭与开放的冲撞、乡村文化与城市文化的冲撞、内陆文化与沿海文化的冲撞，影视艺术家们推出了《人生》、《野山》、《老井》、《乡音》、《情满珠江》、《篱笆·女人与狗》等一系列影视作品。这些作品透视了中国当代社会转型期人们的生活历程和心理路程，揭示出历史发展的必然和改革开放给城乡社会生活带来

的深刻而巨大的变化。《林则徐》、《甲午风云》、《高山下的花环》、《四世同堂》等影视作品，形象地传达出中华民族的情感与意愿，显示出中华民族不畏强暴的民族气节和爱国主义的民族情感。《城南旧事》、《北京人在纽约》等影视作品，通过对故土家园的深切眷恋，折射出中华民族强大的亲和力和凝聚力。《黄土地》、《围城》等影视作品，则通过深刻的文化反思，自觉地把握与呈现民族文化心理，富有思想深度与哲理意蕴。

三、影视艺术的继承性和创新性

影视艺术的继承性，主要包括两个方面：其一是影视艺术在自身发展的过程中，要继承和借鉴本国和本民族的文化传统和美学传统，体现出本国和本民族的风格和特色；其二是影视艺术要不断学习和吸收其他国家、其他民族一切优秀影视作品的艺术形式和表现手法，不断借鉴和汲取国外影视艺术创作的优秀成果。只有这样，才能使影视艺术作品在内容和形式上不断创新，并且具有强烈的时代气息和丰富多彩的艺术风格，真正代表一个国家和一个民族的文化水平和艺术水准。

20世纪三四十年代，中国电影的先驱者们就开始自觉地继承和借鉴中国传统美学思想，从中国古典戏曲、章回小说、诗歌等传统艺术中汲取营养，袭用我国传统民族艺术中的表现手法和艺术技巧，创作出诸如《一江春水向东流》、《八千里路云和月》等优秀影片。五六十年代，中国电影对民族传统美学的继承与借鉴有了新的发展，出现了由外在民族形式的追求到内在民族气质的发掘，并注重电影艺术自身的美学特性，创作出了诸如《林则徐》、《枯木逢春》、《舞台姐妹》等一系列优秀之作。进入80年代，新时期的电影超越了外在民族形式的追求，而更致力于从审美意识上来把握民族精神和民族灵魂。他们大胆借鉴外国优秀影视艺术的新形式、新手法，勇于汲取国外影视艺术创作的最新成果，使新时期的电影出现了生机勃勃的景象，如《小花》、《小街》、《黄土地》、《红高粱》等。尤其是陈凯歌执导、张艺谋摄影的《黄土地》，在叙事方式和视觉风格方面，显然是汲取了国外纪实性电影的长处。它以许多质朴逼真的镜头记录了陕北高原山川土地和风俗文化的真实画面，极具写实意味。同时，《黄土地》更是写意的，它饱含着创作者们对民族生活的历史的沉思，它的象征和隐喻又接近于蒙太奇学派的视觉风格。这部影片的创作者们将西方美学的再现、摹仿、写实与中国美学的表现、抒情、写意有机地融会在一起，呈现出崭新的艺术风格。

任何一部优秀的影视作品，都具有一定的创新性。创新是影视艺术家的生命力所在。中外影视艺术之所以能涌现出如此众多的千姿百态的优秀佳作，就是因为这些作品凝聚着影视艺术家们对生活独到的发现和深刻的理解，它渗透着影视创作者的审美追求、艺术体验、创作个性以及求异创新。这种创作，不仅表现在思想意蕴和艺术表现的创新，还表现在影视语言与艺术技巧的创新、导演风格与表演风格的创新等各个方面。

影视艺术的创新性，首先表现在思想意蕴与艺术表现的创新上。根据我国古典文学名著改编的《三国演义》这部大型电视连续剧，在忠实原著的基础上大胆超越原著。它赋予作品更丰富的思想内涵和更感人的艺术形式，做到了思想意蕴和艺术表现的创新。《三国演义》成功地运用影视艺术独特的表现方法，对原著的结构与情节进行了大量的、大胆的调整，删除了许多繁枝蔓节，砍掉了不少次要的人物，突出塑造了几位主要的人物形象。在全剧84集中，几乎每集都有一个中心事件，每集有一个戏剧高潮，充分展示了电视艺术的独特创造和独立品格。

其次表现在影视语言与艺术技巧的创新上。苏联影片《这里的黎明静悄悄》，用三种色彩基调来分别表现卫国战争战前、战后与战争期间的的生活。它用黑白片来表现战争的残酷与艰苦的生活，用彩色片来表现战后和平年代幸福安宁的生活，用彩色高调摄影来展现女主人公们对战前美好生活的回忆。这三种色彩氛围表现了三个不同的时期，传递出三种不同的思想情感，并形成强烈的视觉冲击力。该片在色彩造型上的创新，受到了广泛的称赞。

再次，还表现在导演风格和表演风格的创新上。吴天明导演的电影故事片《老井》，在画面、色彩、音乐等许多方面，努力探索将民族文化传统与电影语言创新结合起来，既尊重民族审美习惯，又体现时代色彩与创新意识。导演对色彩的处理，是从户县农民画和杨柳青年画中获得灵感。在这部悲剧性的影片中，导演没有采用常见的冷灰调子，而是独辟蹊径，运用大红大绿的强烈的色彩对比，以追求一种农民画的朴素风格，既大俗又大雅，既古朴又现代。瑞典著名电影演员葛丽泰·嘉宝一生中拍过 29 部电影，她不断追求新的艺术境界，不断超越自我。在好莱坞拍《瑞典女王》时，最后一个镜头描写的是瑞典女王由于和西班牙大使产生爱情，最终只得退位，但当她准备离开瑞典时，得知情人遇刺身亡。如何来表现女王此刻复杂而痛苦的内心呢？导演为嘉宝设计了许多方式，都因平庸而被一一推翻。最后，嘉宝用一个毫无表情的脸、双眸漠视远方、一动不动的造型，给观众留下了极其难忘的印象。嘉宝这个带有创新性的表演方式，后来成为影视艺术中一种“无表演的表演”。

总之，影视艺术的生命在于创造。没有创新，就没有艺术。影视艺术家必须不断地超越前人，超越同时代的人，并且不断超越自己，才能创作出无愧于时代，无愧于我们民族的优秀影视作品。

第三节 影视艺术的基本特征

在前两节里，我们较多地把电影与电视看作是一个艺术整体，来与其他各种艺术样式进行比较。本节则把电影与电视看作两种相互独立的艺术样式，就它们之间的共同性与差异性作一些分析。

一、电影与电视艺术的共同性

人们说，电影和电视是一对姊妹艺术。说它们是姊妹艺术，也就是说电影与电视有许多相似点和共同性。

电影与电视之间的共同点，主要表现在七个方面，即电影与电视艺术的大众性、综合性、造型性、运动性、逼真性、假定性以及组接性。

1. 大众性

作为现代人类社会的大众文化和大众艺术，电影与电视具有最广泛的群众性。电影与电视早已普及世界各国、各个地区和各个民族，遍及城市与乡村。据不完全统计，全球每天进电影院的观众近 1 亿人，全球拥有 12 亿台电视机。影视的大众性，要求我们的影视艺术家们必须了解当代大多数观众的审美需求，了解电影市场和电视市场的不断变化，拍出老百姓喜闻乐见的优秀作品来。

2. 综合性

电影和电视都是综合艺术。它们的综合性，主要表现在艺术与科技的综合、多种艺术元