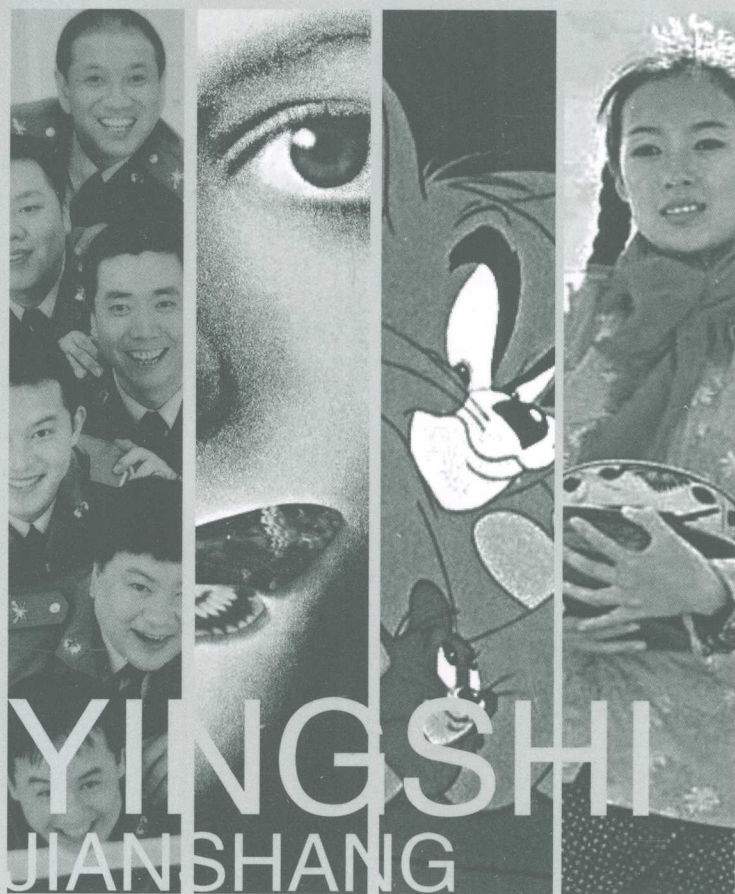

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

影 | 视 | 鉴 | 赏

姜 敏 黄钟军 著

河北美术出版社

J905/22

2009

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

影 | 视 | 鉴 | 赏

姜 敏 黄钟军 著

河北美术出版社

策 划: 曹宝泉
责任编辑: 王国强 杜恩龙 李菁华
特约编辑: 王淑芳
特约审读: 李存霞
技术编辑: 毛秋实
设计制作: 翰墨文化

图书在版编目(CIP)数据

影视鉴赏 / 姜敏, 黄钟军著. — 石家庄: 河北美术出版社, 2009. 4

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本
ISBN 978-7-5310-3042-3

I. 影… II. ①姜…②黄… III. ①电影—鉴赏—高等学校—教材②电视(艺术)—鉴赏—高等学校—教材
IV. J905

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第029991号

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

影视鉴赏

姜 敏 黄钟军 著

出版发行: 河北美术出版社
地 址: 河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮 编: 050071
电 话: 0311-87041333
设计制版: 石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司
印 刷: 河北新华印刷二厂
开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 10
印 数: 1 ~ 2120
版次印次: 2009年4月第1版, 2009年4月第1次印刷

定价: 21.00元

前言

教育是科教兴国战略的基础，它关系到民族的复兴和国家的未来。在当代社会，伴随着信息技术的兴起和全球经济一体化进程，科技成果转化为生产力的周期不断缩短，产业结构调整的步伐不断加快，经济的竞争日趋激烈。经济的竞争归根结底是人才的竞争，是人的知识和智力的竞争。为适应这种形势、参与国际经济的循环和竞争，就要造就一代高素质的新人，培养出不仅有远大理想、高尚情操、强健体魄、坚定意志、积极乐观的人生态度，而且具备各行各业所需的技术和知识，有着开拓精神、解决实际问题能力及创新意识的人。

为此，教育不能单方面抓智育，而是要使属于智力的知识、科学、技术与属于人文的思想、信念、道德、审美、艺术渗透融合，使人的素质的全面发展。可以说，素质教育是教育的基本目标，人的素质的全面提高和发展是21世纪中国科教兴国的根本追求和指向。为此，党和国家一再反复强调要重视和加强素质教育。

为全面贯彻教育方针，大力推进素质教育，加强普通高等学校公共艺术课程建设，促进普通高等学校艺术教育工作的健康开展，根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》精神和《学校艺术教育工作规程》（教育部令第13号）的要求，教育部印发了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》，作为普通高等学校非艺术类专业设置公共艺术课程、制订课程教学大纲的依据，2006年秋季开始在全国普通高等学校中实施。

《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》强调艺术教育公共课程的重要地位和作用：“公共艺术课程是培养社会主义现代化建设所需要的高素质人才而设立的限定性选修课程，对于提高审美修养，培养创新精神和实践能力，塑造健全人格具有不可替代的作用。公共艺术课程与高等学校其他公共课程同样是我国高等教育体系的重要组成部分，是高等学校实施美育的主要途径，公共艺术课程是高等学校艺术教育工作的中心环节。”

公共艺术教育作为大学生素质教育的重要组成部分、作为落实素质教育的重要形式，是由艺术教育的特点决定的。

艺术教育是以艺术（如音乐、舞蹈、美术、戏剧、影视、文学、环境艺术、数字艺术等等）为媒介，由教师和学生共同参与的教育活动，这一活动

和艺术创造意象的心灵活动有关。艺术意象作为情感的形式、符号的存在,具有审美的超越性,决定着艺术教育具有审美功能。同时,艺术意象还包含、融合了非审美的情欲观念,如欲望、需要、焦虑、苦闷、情爱、科学、伦理、政治、宗教等等内容,这又决定着艺术教育还具有带功利性的非审美功能。艺术教育的非审美功能和审美功能不可分割地融合在一起,非审美功能使审美功能具备了生命活力,审美功能(通过艺术意象)则成为传达、表现和实现非审美功能的媒介形式。

素质教育包括德、智、体、美、劳等多方面的内容,它们都有自己的独特功能,各司其职,不可取代,它们都可以通过艺术意象的形式进入艺术作品,这就使艺术教育涉及人的素质诸多方面,为提高人的全面素质提供生动的教育手段和教育内容。因此,艺术教育不但给人审美享受,而且还给人以知识、理想、教喻、身心健康、行动力量,激发个体对真善美的追求。由于其融合于审美之中而带有情感性、形象性,富有感染力、吸引力、渗透力,更易于受教者接受。

艺术教育属于人文学科的范畴,以人的情感、心态、理想、信仰、文化、价值等作为研究对象,不同于回答“是什么”的科学学科,它回答的是“应当是什么”的价值问题。因此,艺术教育不仅是目前片面强调功利性的智力教育的补充,而且它能通过学生人文素质的提升,使个体素质得到陶冶和塑造,使个体素质走向全面、和谐、自由的发展,并落实在群体素质方面,使社会和谐、有序、自由地发展,从而促进社会文明的建设。

这套丛书根据《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的指导而编写,作为普通高等学校非艺术类专业艺术教育公共课教材,涉及到艺术的基础理论和艺术的主要门类,它将使学生在课程的学习实践中,通过鉴赏艺术作品、学习艺术理论、参加艺术活动,树立正确的审美观念,培养高雅的审美品位,提高人文素养;使学生了解、吸纳中外优秀艺术成果,理解并尊重多元文化;发展学生的形象思维,培养创新精神和实践能力,提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,促进学生的德、智、体、美、劳全面和谐发展,从而契合科教兴国战略的目标要求。

刘敬民

2008年4月30日

目 录

第一讲 流年镜像.....	1
第一节 影视艺术的诞生与功能	1
第二节 影视艺术中的蒙太奇	7
第二讲 声色光影.....	11
第一节 影视艺术的视觉元素	11
第二节 影视艺术的听觉元素	15
第三讲 精彩叙事.....	19
第一节 影视艺术的情节	19
第二节 影视艺术的结构	22
第三节 影视艺术的人物	25
第四讲 鉴赏批评.....	29
第一节 影视艺术鉴赏、批评的功能	29
第二节 影视艺术批评的类型	31
第三节 影视艺术鉴赏、批评主体的素质	33
第五讲 笑声背后.....	35
第一节 喜剧片概述	35
第二节 人性的筹码	39
第六讲 无尽的爱.....	43
第一节 爱情片概述	43
第二节 细微处的真情	49
第七讲 刀光剑影.....	53
第一节 武侠片概述	53
第二节 情与笑中的侠义	57

第八讲 人伦教育	63
第一节 伦理片概述	63
第二节 人性回归的路途	68
第九讲 血染风采	71
第一节 战争片概述	71
第二节 炮火硝烟中的诗意与人性	77
第十讲 生死时速	81
第一节 灾难片概述	81
第二节 生命的十字路口	85
第十一讲 幻想世界	89
第一节 幻想片概述	89
第二节 爱与理解的诠释	93
第十二讲 青春物语	97
第一节 青春片概述	97
第二节 青涩之恋	101
第十三讲 悬念迭生	105
第一节 悬念片概述	105
第二节 扑朔迷离的谋杀	108
第十四讲 卡通天地	113
第一节 动画片概述	113
第二节 在寻找中成长	118
第十五讲 真实魅力	123
第一节 纪录片概述	123
第二节 幼儿园内的明媚与忧伤	127
第十六讲 悲欢人生	131
第一节 电视连续剧概述	131
第二节 生活诗般的暖意人生	141
第十七讲 寓教于乐	145
第一节 情景喜剧概述	145
第二节 一次成长的快乐	150

第一讲

流年镜像

第一节 影视艺术的诞生与功能

一、电影艺术的诞生及现状

电影诞生于1895年12月28日，但就像罗马不是一天建成的一样，电影在迎来它真正的生日之前，也经历了漫长的破茧成蝶的过程。

现在，我们可以在庄子、墨子的典籍中，发现关于光影成像原理的记载，这是人类对电影基本原理的最早记录。此后的岁月中，走马灯、皮影戏、幻灯片相继出现，人们在这些简单的光影成像的戏法中获得快乐，也不自觉地推动着相关技术的改善，为电影的真正产生铺垫着道路。

1829年，比利时物理学家普拉多提出了“视觉暂留”理论，根据这个理论，他制造了一个叫做“旋盘”的玩具，使本来静止的物体在高速旋转的时候居然像是活了一样。在整个19世纪80年代，随着摄影术的发展成熟和胶片工业的问世，真正的电影似乎离我们越来越近了。但放映是个大难题。这时，爱迪生在电影的发明中发挥了重要的作用。为了能使胶片可以固定在预想的位置，他在胶片的两侧打上小孔，每个画面打四个孔，这个外观特点还一直保留在现在的电影胶片上。

经过无数人的努力，法国人奥古特·卢米埃尔和他的弟弟路易·卢米埃尔成了两个站在巨人肩膀上摘到苹果的幸运儿。他们是生产照相底版的工厂主，一直关注着电影的发明进展，1895年3月，兄弟二人发明了活动电影机，一个完善

的电影放映机械终于诞生了。将近十个月后，在1895年12月28日的下午，卢米埃尔兄弟在法国巴黎卡普辛路14号印度沙龙大咖啡馆的地下室里，放映了《火车进站》、《水浇园丁》等纪录短片，这标志着电影的诞生。从那天起，电影这门伴随着工业文明发展而发展，技术革新创造而产生的伟大艺术真正登上了属于它的舞台，一个属于全人类的视觉盛宴来临了。

对于中国人来说，电影和传教士、鸦片、港口贸易一样，是帝国主义对华文化侵略的附属品。1896年8月11日，上海徐园“又一村”茶社里，一个法国人带来了一部风景短片。从来没有看见过运动的物体出现在一块布上的上海人，就像当年看见卢米埃尔兄弟的火车向自己驶来的法国人一样，惊呼之余，被深深地震撼了。街头巷尾议论纷纷，大小报纸也竞相报道。紫禁城也难免好奇，只是为慈禧放映短片的放映机灯泡不巧爆炸，吓得慈禧下令宫内不许再放电影。这则趣闻，在1995年由夏雨主演的讲述电影最初的故事的影片——《西洋镜》里有所展现。看到中国人对电影的钟爱和好奇，精明的美国人立即成立了亚细亚影戏公司，这是中国范围内的第一家电影公司。张石川，作为亚细亚公司的顾问，负责拍片事务。他与当时中国著名的戏剧活动家郑正秋联手，张石川导演，郑正秋编剧，为亚细亚拍摄了第一部影片——《难夫难妻》。这部表现一对素不相识的青年男女，在双方家长的执意结亲的压力下被逼成夫妻的电影，成为了中国第一部长

达四本的故事片。

在电影史学界,《难夫难妻》虽然是第一部故事片,但并不被认为是中国第一部电影。真正被视为开山之作的,是1905年由北京丰泰照相馆拍摄的《定军山》,其实这是一部京剧纪录片,由中国最早创立的京剧流派之一——谭派的集大成者谭鑫培主演。从《定军山》到《难夫难妻》,中国人也开始了用镜头讲述自己的千秋家国梦、爱恨情仇史。

站在今天看1895年的《火车进站》、《水浇园丁》等短片,我们只能把它们定义为制作粗糙的简陋纪录片,而不是电影。当然对于先驱,我们没有资格责备,毕竟在当时人的认知水平和技术条件下,能拍出这样的作品已属难能可贵。随着工业文明的不断进步和科技发展,电影也经历了三次重大的变革。

电影的第一次变革,是从无声到有声。最初的电影是没有声音的,限于当时的科技水平,人们看电影的时候只能看到画面而听不到声音,所有的对白都只能通过画面间歇时用文字的方式展现在幕布上。如果一定要有声音,就只能在幕布一侧设置现场乐队和配音演员,或者采用留声机还音的方式,但都很难保证音画对位。“默片时代”虽然让电影院缺少生机,却也成就了一位彪炳影史的大师——美国著名喜剧演员及反战人士、出色的导演卓别林。他一生拍摄了17部电影,其中的《淘金记》、《摩登时代》、《大独裁者》等最为著名。他在默片时代为电影做

图1-1 电影《大独裁者》剧照

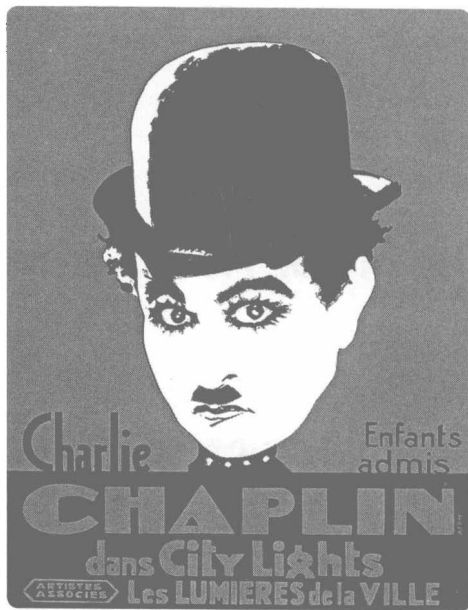

图1-2 电影《淘金记》海报

出的贡献,使他成为现代喜剧表演艺术领域里难以逾越的高峰,他塑造的流浪汉夏尔洛的形象,至今还影响着一代又一代人。19世纪末,电话出现了。随后话筒、扩音器的发明使得“伟大的哑巴”开始说话了,电影进入了有声时代。

电影的第二次变革,是从黑白到彩色。1932年,美国特艺色公司研制的彩色电影成功问世了。通过“染印法”,使用红、绿、蓝三种颜色的滤片,来调和比例,最终达到彩色的效果。这种彩色的手法,实质上还是通过后期人工上色实现的,并不是被摄物体的真实颜色。1935年,美国彩色故事片《浮华世界》(又名《名利场》)是世界上第一部彩色电影。中国的第一部彩色电影产生于1948年,依然是一部京剧纪录片《生死恨》,由著名京剧表演艺术家,四大名旦之首梅兰芳主演,有“电影诗人”之称的费穆担任导演。而现在,电影拍摄都直接使用彩色底片,洗印之后就能放映了。

电影的第三次变革,是宽银幕和特效的出现。20世纪20年代的世界,广播及电视的发展和普及已经势如破竹。电影在面对自己的小徒弟——电视时,产生了前所未有的危机感。为了

让观众回到电影院，原有的小银幕的限制被打破了。宽银幕电影大大开阔了观众的视野，增加了电影画面的表现力和感染力，使得观众感受到了电视所不能表达的艺术震撼效果。另一方面，随着科技的进一步发展，电脑特技被逐步引入电影制作当中。从前只能在动画片、漫画或者科幻故事中出现的场景、人物也出现在了电影里，并且越来越逼真。1933年版和2005年版的两版《金刚》，可以很好地说明七十多年间电影特技的飞速发展。通过三维计算机建模、绿屏扣像、变体、时间分割等日新月异的特效技术，我们看到了杰克和露丝在船头“我在飞翔”的著名镜头（《泰坦尼克号》），看到了向尼奥射来的子弹穿过大气的轨迹（《黑客帝国》），看见了整个洛杉矶毁于巨大的龙卷风（《后天》），还看见了艾美丽悲伤的瞬间化作一摊水（《天使艾美丽》）。而最新的特效巨片《变形金刚》，全球票房狂收7亿美元，再次印证了电影特效在电影制作领域的主要地位。

谈到国际电影，不能不说美国。由70多个发行公司组成的美国电影市场协会积极向全世界展销本国影片，好莱坞作为演员的梦中天堂吸引着全世界的目光，一年一度的奥斯卡颁奖典礼成为每年最受人瞩目的电影颁奖礼。美国影片发行有着成熟而完备的模式，影院上映只是进入市场的第一步，随后在录像带租赁、DVD销售、电视发行领域里的收益有可能比影院收入要高很多。1995年在票房上仅仅收获2500万美元的《肖申克的救赎》，凭借其后在录像带、DVD、电视台等平台的后发力，凭借一个关于友谊和希望的故事，十多年来感动不断，在全球电影排行榜上一度将《教父》挤下头把交椅。美国还具有完善的电影分级制度，分为：G类——全体观众观看；PG类——儿童在父母指导下观看；R类——17岁以下青少年，在父母或教师陪伴下观看；X类——17岁以下青少年严格禁止观看。通过完备的分级制度和有效的政策执行，美国电影业可以自由地发挥创作人员的热情和智慧，为各种年龄、

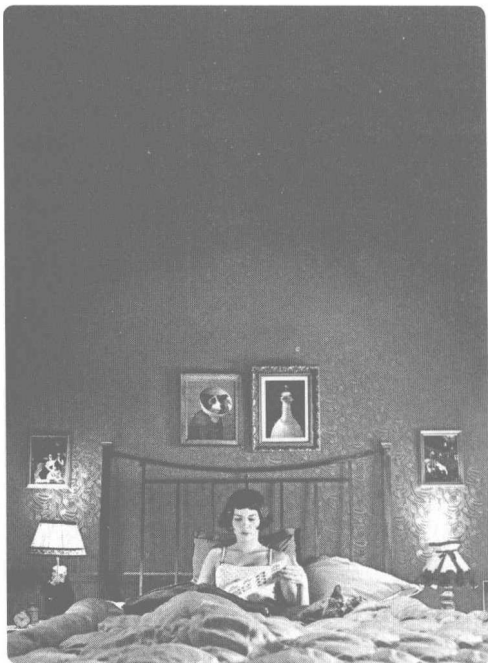

图1-3 电影《天使艾美丽》剧照

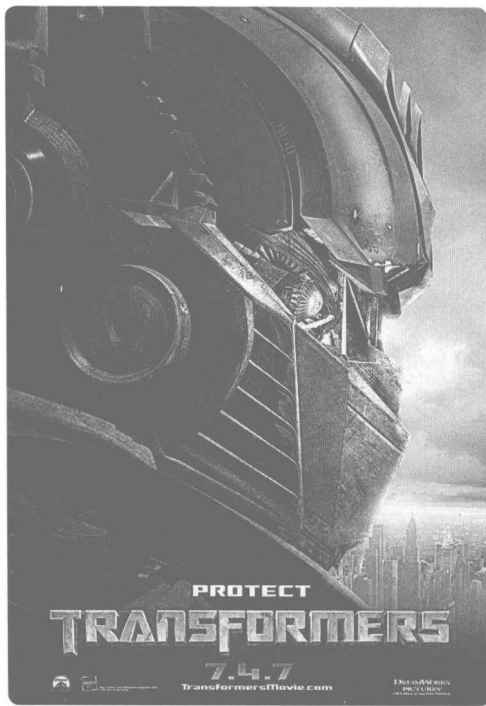

图1-4 电影《变形金刚》海报

需求的观众制作各种类型的电影，真正做到了“百花齐放”。

与美国遥相呼应的，是底蕴深厚的欧洲文艺电影。欧洲电影向来排斥美国电影中浓郁的商业气息，将之视为庸脂俗粉。尤其以法国电影为代表，非常重视对本国文化的保护和继承，一年一度的法国戛纳电影节是世界上最重要的电影节之一。法国导演吕克·贝松是个特例，他的电影既有欧洲文艺片的回味悠长，又兼具了好莱坞商业片的流行元素。从《这个杀手不太冷》到他的欧罗巴电影公司出品的《13街区》，都为略显沉重的欧洲电影吹来了一丝清风。

反观国内，经过改革开放大潮的洗礼，中国国产电影有了脱胎换骨的改变。引入商业化操作，繁荣了电影市场，也开拓了影片的多元化发展。冯小刚作为国内第一商业导演开了贺岁片先河，成功推出了《甲方乙方》、《不见不散》等商业电影；以张元、贾樟柯为代表的地下电影导演也逐渐浮出水面，并且屡有佳作问世；张艺谋、陈凯歌作为中国导演领军式人物开创了中国大片时代；小成本电影以《疯狂的石头》为代表

让业界惊艳；内地与港台合作日渐频繁，两岸三地合拍片层出不穷；中国电影在国际重大电影节表现不俗；民间DV创作如雨后春笋般昭示着普通人的电影梦。总体来说，国产电影正在向更深层次的市场化方向发展。

二、电视艺术的诞生及现状

电视的产生，离不开一个叫约翰·洛吉·贝尔德的英国人。从1923年到1926年间，他进行了大量的实验。1926年1月，贝尔德在伦敦进行了第一次面向公众的电视展示，电视开始得到世人的关注。依托贝尔德的技术支持，1936年11月2日，英国广播公司在伦敦市郊的亚历山大宫建造了世界上第一座电视台。这一天，被认为是电视诞生的日子。

1936年电视问世之后，伴随着新技术的应用，电视也经历了若干次改良。1942年，贝尔德发明黑白电子摄像机。机械电视被显像管取代，接着晶体管又取代了显像管。电视也像电影一样从无声到有声，从黑白到彩色。

我国的电视业，开始于1958年5月1日，北京电视台开始试验播音，这是我国第一座电视台。这一年的6月15日，第一部国产电视剧《一口菜饼子》播出，标志着中国电视剧艺术的诞生。

电视刚刚出现的时候，人们只是把它当作一个比电影银幕小很多的消遣的玩具。就在电视诞生的初期，1941年，日本偷袭珍珠港，深刻地改变了二战的局势。当时正在试运行的美国哥伦比亚广播公司（CBS）以最快的速度全程报道了珍珠港事件。这是美国人第一次接触电视新闻，也正是这次及时详细的新闻追踪报道，极大地刺激了美国人的爱国热情，客观上推动了第二次世界大战的早日结束。

第二次世界大战之后，欧美各国都发现了电视在播发新闻方面无与伦比的优势：它比报纸时效性强，比广播更有画面吸引力。到了1948年的时候，美国人已经习惯于从电视上了解今天发生了什么。播发新闻成为了电视最基本、最重要的

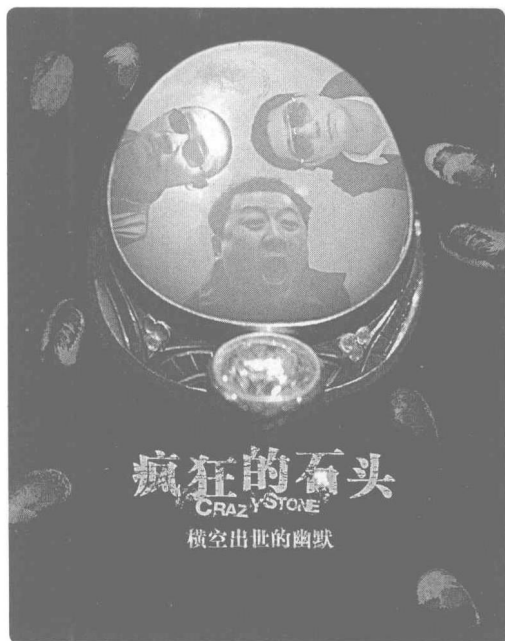

图1-5 电影《疯狂的石头》海报

功能。新闻节目成为电视台的王牌节目,放在每天的黄金时间段播出,收视率节节攀升。1980年6月,美国CNN开办了首个24小时全新闻频道,开播当天,美国总统尼克松亲自前往祝贺。

我国电视业发展要从1978年改革开放开始。1978年5月1日,原北京电视台更名为中央电视台,从此中央电视台作为国家级媒体的地位被树立起来,全国各省级、市级电视系统也相应建立起来。

随着人们生活水平的提高,人们对电视的要求不单单是看新闻这么简单了。娱乐类节目、教育类节目、服务类节目等等层出不穷,极大地丰富了人们的生活。以近些年电视艺术的发展来看,真人秀节目在全世界各国都颇为流行。从最早的英国的《名人老大哥》,到美国的《美国偶像》,再到中国的《超级女声》、《加油!好男儿》,还有中国台湾地区的《超级星光大道》,无不是采用比赛的方式,真实反映参与者的生活变化,经过几个月的历练,达到平民向明星、丑小鸭向白天鹅的惊人蜕变。在这个刺激又传奇的过程中,参与者和观看者都会得到不同的心理满足,这就确保了节目的高收视率,使得各地电视台跟风似的投入到电视真人秀节目的雷同化制作中。大陆学港台,港台学日韩,日韩学欧美,基本上形成了世界电视制作水平的三级台阶。从电视制作和创新理念上来说,我国确实比欧美发达国家有所欠缺。在美国,有各种电视台上千家,其中有四大电视联播网最为著名,分别是全国广播公司(NBC)、美国广播公司(ABC)、

哥伦比亚广播公司(CBS)和公共广播公司(PBS)。通过四大联播网和各种面向不同人群、不同年龄的观众的电视频道,海量的节目被观众自由选择。就我国国内而言,上海文广新闻传媒集团是进行体

图1-8 真人秀节目《超级女声》

制改革,与国际电视市场接轨最好的电视台。2001年,上海人民广播电台、上海东方广播电台、上海电视台、东方电视台、上海有线电视台等多家媒体整合成为上海文广新闻传媒集团(SMG),是一家集广播、电视、报刊、网络等于一体的多媒体集团。从2000年开始,湖南卫视开始在省级卫视中崭露头角。经过2004年《超级女声》,2006年《勇往直前》以及十年收视长红的《快乐大本营》等精品节目的锻造,再加上近年来湖南加强自制电视剧的步伐,使得湖南卫视成为业内一直备受关注的焦点媒体。

电视剧一直是电视艺术的重要组成部分,也是最受观众喜爱的电视节目形式。国外的电视台一般会边拍边播,每周播放一集,根据收视率的涨跌决定是否继续拍摄下去。这种拍摄方式的好处在于,可以随时根据观众的反应调整剧本内容,并且每集的拍摄时间都比较充裕,可以保证质量。坏处就在于,由于没有整体的故事思路,情节发展到后期往往会脱离前几集的中心思想,观众看得不知所云,一头雾水。由于每周拍摄一集使得整个电视剧拍摄周期无限延长,演员档期等不可抗拒因素常常使剧情不能完整地呈现,显得支离破碎。近几年,备受国内观众追捧的,有《越狱》、《24小时》、《迷失》、《辛普森一家》、《六人行》等等。在亚洲,日韩电视剧在中国也有一定的市场。纵观国内,近年来制作精良的电视剧集有《大宅门》、《血色浪漫》、

图1-6 真人秀节目《名人老大哥》

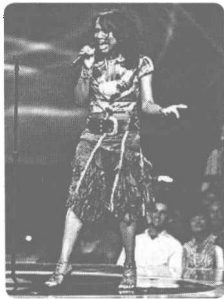

图1-7 真人秀节目《美国偶像》

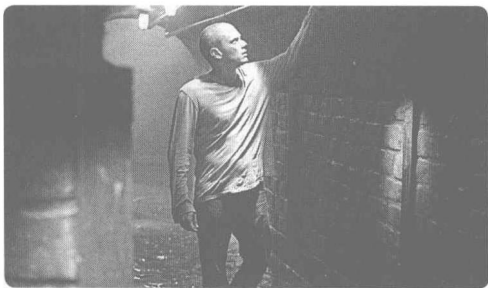

图1-9 电视剧《越狱》剧照

图1-10 电视剧《士兵突击》剧照

《空镜子》、《暗算》、《亮剑》、《士兵突击》、《恰同学少年》、《闯关东》等等，数量之多不胜枚举。与海外同行相比较，我们在投资和运作发行等方面还有很大的差距。

三、影视艺术的功能

电影作为第七种艺术，和文学、音乐、绘画、舞蹈、建筑、雕塑一样，都是人类通过主观认识世界和认识自身之后的艺术创造结果，都是来源于生活，并且高于生活的智慧结晶。电视作为当今社会人们接触最为频繁的媒介，和电影一同构成了影视艺术文化。在这个信息爆炸的时代，节奏加快以读图为主的时代，影视文化较之过去成为了人们日常生活中更加重要的部分。在纷繁复杂的社会生活中，影视艺术具备着四种重要的社会功能。

（一）认识功能

所有的艺术形式都来源于生活，人们在欣赏这些艺术的同时，就是在认识我们所处的世界和我们自己，对于电影和电视来说也不例外。电影

是认识和了解自己没有经历过的事件和环境的最好的方式，通过别人的感知来更加全面地认识社会、认识自身。电视节目当中几乎随时都在体现着这种认识功能。《人与自然》、《国家地理频道》等节目就是为观众打开一扇了解外面世界的窗户。认识功能是影视艺术最基本的功能。

（二）教育功能

好的影视艺术作品可以在陶冶人的情操的同时，使人树立起正确的、积极的人生观、价值观，可以增长人的知识，培养高尚的道德情操和健全的人格。关于教育功能，电视发挥的作用比电影大一些。无论国内国外的电视界，都非常重视电视大学的作用。国内央视的农业频道，就是通过电视课堂的形式大范围地普及农科知识，使务农的人得到专业教育，提高农业生产能力。

（三）审美功能

获得美感，是人类参与所有艺术创作的根本出发点。在欣赏影视艺术作品时，人最大的心理预期就是获得某种心灵上的触动，悲伤也好，快乐也罢，尽情地感受影片中的感情，在潜移默化中培养了个人的审美能力。历史上获得好评的影视艺术作品，无一例外都是在视觉和听觉上带给了人们美的享受，因此才会被长久地铭记和传诵。

（四）娱乐功能

现代社会快节奏，高物质化，使人们尤其是城市人群时刻处在高压状态下。每当结束一天的繁重工作后，人们总是希望能通过影视作品来释放心中的紧张情绪。娱乐功能，就成了影视艺术的一个重要功能。在大众影视消费品中，娱乐性较强的商业电影和电视剧最受市场的欢迎，例如喜剧、枪战片、动作片、恐怖片、科幻片等，它们集中了刺激、奇幻、轻松、幽默等诸多娱乐元素，能使人在观赏的同时心情得到放松。虽然商业片在艺术成就上可能建树不多，但能被主流人群喜爱，也足以证明了它的不可忽视性。毕竟，

影视艺术是大众艺术,被广大观众喜爱的影视作品,就可以称得上是好作品。

第二节 影视艺术中的蒙太奇

影视艺术又被称作蒙太奇艺术,是因为蒙太奇能够将拍摄的无数画面按照一定的关系和规律组织成一部完整的影视作品,实现创作的表现意图。可以这么说,蒙太奇是影视艺术独特的构成方法和表现,它是整个影视艺术的美学基础。

一、蒙太奇和它的功能

蒙太奇是法文montage的音译,原本是建筑学的用语,指的是组接、装配、构成的意思。后来运用到电影方面,用来指画面、镜头和声音的组织结构方式,是按照特定的创作目的和遵循一系列艺术规则对镜头与镜头、画面与声音进行有机结合的基本手段,通过这种手段,创造出影视作品空间和时间的完整性、统一性,完成对人物、环境和时间的叙述,表达具有内在逻辑的思

想和情感,创作和谐的节奏和风格。所以说,蒙太奇不仅仅是一种剪辑规则,而且还是一种创作方法以及理念。

它不只体现在进行实际连接的后期剪辑之中,而且也体现在文学剧本和分镜头剧本的构思、创作以及由多个影视创作部门合作完成的整个创作拍摄过程之中。正如苏联著名电影艺术家普多夫金所说:电影艺术的基础是蒙太奇。

简要地说,蒙太奇就是根据影片所要表达的内容和观众的心理顺序,将一部影片分别拍摄成许多镜头,然后再按照原定的构思组接起来。一言以蔽之:蒙太奇就是把分切的镜头组接起来的手段。由此可知,蒙太奇就是将摄影机拍摄下来的镜头,按照生活逻辑、推理顺序、作者的观点倾向及其美学原则联结起来的手段。首先,它是使用摄影机的手段,然后是使用剪刀的手段。

当然电影的蒙太奇,主要是通过导演、摄影师和剪辑师的再创造来实现的。电影的编剧为未来的电影设计蓝图,电影的导演在这个蓝图的基础上运用蒙太奇进行再创造,最后由摄影师运用影片的造型表现力具体体现出来。

在电影的制作中,导演按照剧本或影片的主题思想,分别拍成许多镜头,然后再按原定的创作构思,把这些不同的镜头有机的、艺术的组织、剪辑在一起,使之产生连贯、对比、联想、衬托、悬念等联系以及快慢不同的节奏,从而有选择地组成一部反映一定的社会生活和思想感情、为广大观众所理解和喜爱的影片,这些构成形式与构成手段,就叫蒙太奇。

由此可见,电影的基本元素是镜头,而连接镜头的主要方式、手段是蒙太奇。而且可以说,蒙太奇是电影艺术的独特的表现手段。

电影最早在法国出现,但是真正使蒙太奇成为一种自觉的电影艺术方法的却是美国的电影

图1-12 电影《战舰波将金号》剧照

图1-11 电影《战舰波将金号》海报

导演格里菲斯，他凭着艺术直觉在电影结构和电影表现上创造性地运用着蒙太奇，但他的实践却启发了人们对电影的美学思考。然后早期苏联的电影艺术家库里肖夫、爱森斯坦、普多夫金等又在此基础上进行了系统的理论研究，形成了电影艺术的蒙太奇理论体系，并为之作出了自己的实践探索。1925年爱森斯坦拍摄的《战舰波将金号》对蒙太奇的运用达到近乎完美的境地，尤其是“敖德萨台阶”段落更是成为电影史上运用蒙太奇的典范，影片在运用隐喻蒙太奇方面创造了极其生动的效果。而1926年普多夫金的《母亲》，更是默片时代蒙太奇学派理论和实践的一块基石，它成功地实践了关于叙事的抒情蒙太奇的理论，特别是冰河化冻、罢工队伍汇集、军警和铁桥几组镜头的交叉剪辑，成功地将叙事的形式节奏和夺人心魄的情绪氛围融为一体，已经成为被电影史学家和评论家不断引用的经典蒙太奇段落。蒙太奇引导了人们对电影的思索和认识，但随着影视艺术的发展，随着人们对影视艺术认识的深入，它自身也得到了不断的丰富和发展，对世界影视的发展起着积极的作用。一般来说，蒙太奇在电影中发挥着以下几个作用：

（一）叙述结构故事

蒙太奇的第一个基本功能就是通过对各种影视基本元素的组合完成一个完整的叙事作品。一部影视作品有无数个镜头，蒙太奇将这一个个镜头组接成片段，将一个个片段组接成场面，将一个个场面组接成段落，最终把一个个段落组接成完整的作品。

由于影视艺术中的时空并非是对真实时空的简单记录，因此蒙太奇可以使这些非真实的时空具有内在的逻辑性，从而形成一个完整而逼真的时间和空间感。画面虽然有着丰富的表现力，但它毕竟受到画面直观形象的限制，受到单个画面镜头中相对固定的时空内容的限制。然而蒙太奇却突破了这种束缚，它的镜头组接中蕴藉着巨大的创造性表现力。另外，蒙太奇还有交代人物、

展示环境、讲述事件等重要情节结构功能。

（二）表达情绪情感

蒙太奇不仅在影视中可以连接空间和时间，而且还可以通过对镜头的组合创造情绪和情感。一部当代的故事影片，一般要由五百至一千个左右的镜头组成。每一个镜头的景别、角度、长度、运动形式以及画面与音响组合的方式，都包含着蒙太奇的因素。可以说，从镜头开始就已经在使用蒙太奇了。与此同时，在对镜头的角度、焦距、长短的处理中，就已经包含着摄制者的意志、情绪和情感了。

在镜头间的排列、组合和连接中，摄制者的主观意图就体现得更加清楚。因为每一个镜头都不是孤立存在的，必然和与它相连的上下镜头发生关系，而不同的关系就产生出连贯、跳跃、加强、减弱、排比、反衬等不同的艺术效果。另一方面，镜头的组接不仅起着生动叙述镜头内容的作用，而且会产生出各个孤立的镜头本身未必能表达的新含义来。格里菲斯在电影史上第一次把蒙太奇用于表现的尝试，就是将一个困在荒岛上的男人的镜头和一个等待在家中的妻子的面部特写组接在一起的实验，经过如此“组接”，观众感到了“等待”和“离愁”，产生了一种新的、特殊的想象。

（三）阐述主观思想

影视艺术是一种非常直观的视听艺术，它很难去表达那些抽象的思想观念。而蒙太奇可以使影片用画面之间存在的隐喻、转喻关系和象征性来阐述抽象的思想观念。苏联电影大师爱森斯坦对蒙太奇这一美学功能作了特殊的强调，他认为电影可以将两个镜头对列在一起产生新的表象、新的概念和新的形象，A镜头加B镜头，不是A和B两个镜头的简单综合，而会成为C镜头的崭新内容和概念。《战舰波将金号》中，三个看似毫无关联的镜头：石狮扑卧、抬头、跃起，却能够表达出人们从沉睡到觉醒到反抗的思想主题。相似

的手法，谢晋在《鸦片战争》中也同样使用过，发挥了蒙太奇这种理性思维的功能。

二、蒙太奇的分类

蒙太奇的含义和形态是丰富多样的，根据其基本的表现功能，一般可以分为叙述性蒙太奇和表现性蒙太奇两大类。

（一）叙述性蒙太奇

这类蒙太奇的主要作用是叙述事件、交代情节，通过这种方式来叙述细节、塑造形象，使镜头组合为场面，场面组合为段落，段落组合为事件，事件组合为故事，表现剧情的发展。叙述性蒙太奇有不同的具体类型。

1. 连续式蒙太奇

此类蒙太奇按照事件的逻辑顺序来组接镜头，表现事件在一条情节线索上的连续过程。比如电影《色·戒》最后段落中，分别有这么几个镜头：易先生交代副官去处决刺客团伙，王佳芝及其伙伴在刑场等待杀头，易先生在家坐在空荡荡的床沿上，满眼泪水。这个段落就是个连续性的事件过程：易先生安排副官处决了王佳芝，然后自己在家又显得非常的哀伤，毕竟他是爱她的。影视艺术是叙事艺术，连续式蒙太奇是其中最常用最典型的方式。

2. 平行式蒙太奇

平行式蒙太奇是表现同一时间在不同空间发

图1-13 电影《色·戒》剧照

生的事件，或同时发生的几条情节线索的组接。这种结构上的分叙方式，使这些事件能够平行展开，丰富剧情，但又围绕着一个中心事件，或统一在一个完整的情节结构中，它能够让两条线索平行进行，为作品提供了一种双重视点和复调结构，它们相互连接，又相互独立，扩展了信息量，强化了平行线索的对比、对照关系，增强了影视作品的叙述能力和表现能力。

文学巨著《红楼梦》第九十八回里，一边是贾宝玉与薛宝钗热闹成亲，另一边是林黛玉在潇湘馆里黯然离世。这种在同一时间不同空间的写作，其实就是后来的平行式蒙太奇的思维。李少红的《橘子红了》

也采用这种方式。电视剧的最后，一边是黄磊扮演的容耀辉在城里的教堂里与未婚妻成亲，另一边是周迅扮演的秀禾在乡下因为难产去世，这种平行式蒙太奇让观众更为有情人不能成眷属感到悲痛。

图1-14 电视剧《橘子红了》剧照

3. 重复式蒙太奇

重复式蒙太奇是指相同或相似的镜头在影视作品中反复出现的组合方式，从而强调其表现意义。但是这种组合不是连续，而是间接的组接，这是蒙太奇的一种发展，是蒙太奇思维的具体体现。胡柄榴导演的《乡音》里，女主人公陶春面对不关爱自己的丈夫，几次“我随你”的重复表白，将人物温柔守旧知足的传统女性情感特征以及缺乏独立自主意识的形象刻画得淋漓尽致。周星驰在《大话西游》里两次出现关于“希望是一万年”的经典场面，也同样采用了重复式蒙太奇的方式。

4. 积累式蒙太奇

此类蒙太奇就是把一系列在内容上性质相

同或相近的镜头组接在一起,通过形象的积累来突出某一现象或者创作者想要表现的主题。比如要想表现人们欢度国庆的主题,创作者就会把人们各种各样庆祝国庆的方式和活动的镜头组接在一起,从而能够表达作品的主题。张艺谋导演的2008年申奥片就是典型的积累式蒙太奇方式,用多画面多镜头的积累式组接,展示出一个时尚、自信、文明的北京形象。

（二）表现性蒙太奇

与叙述蒙太奇侧重叙事不同的是,表现性蒙太奇的目的主要是表意。它强调的不是镜头内容之间直接的事件性的关系,而是通过其组接产生新的表现意义,从而用来传达某种情感、情绪、含义、主题等。其具体形式有:

1. 隐喻式蒙太奇

隐喻式蒙太奇是将意义相近但在内容上没有直接联系的镜头连接在一起进行类比,从而突出其中相类似的特征,而且揭示它们之间潜在的联系,表现某种意义。同样是胡柄榴的《乡音》里,出现一个“瓜架上缠绕着瓜藤”的画面,接下来就是陶春与余木生在一起的镜头,就是想

以瓜藤对瓜架的关系象征陶春对余木生的依恋关系,从而揭示出女主人公陶春依附性的人格特征及其悲剧命运。

2. 对比式蒙太奇

对比式蒙太奇是以镜头中互相对立的内容或形式的组接形成冲突性比较,表现出一定的含义。情景喜剧《武林外传》第一集中,郭芙蓉与丫环小青在同福客栈的屋顶上,吹嘘她们初闯江湖的“英雄事迹”,而在客栈内,佟湘玉和她的伙计们却在控诉她们俩的种种“罪行”,而且多次交叉使用这种对比式蒙太奇,让观众在观看的时候忍俊不禁,起到了很好的效果。

当然,蒙太奇虽然可以分为叙述性蒙太奇和表现性蒙太奇,但是在具体作品的运用中两者并非绝对分开、单独存在的。因此,观众在欣赏的时候,也应该进行综合的具体把握。

事实上,蒙太奇与长镜头在电影观念和理论上是针锋相对的,但是在具体的作品的运用上,它们却并不是互相对立的,各自体现了电影镜头特性中镜头本身内容和镜头之间关系的两个方面,在实践表现中互为补充,共同创造影视艺术的巨大魅力。