

全国普通高等学校公共艺术课程系列教材

APPRECIATION
OF SCREEN

影视鉴赏

主编 杨晓林

审订 张振华

上海教育出版社

全国普通高等学校公共艺术课程系列教材

上海辞书出版社

2009年 8月 5日

APPRECIATION
OF SCREEN

影视鉴赏

主编 杨晓林

审订 张振华

图书在版编目(CIP)数据

影视鉴赏 / 杨晓林主编. —上海: 上海教育出版社,
2009. 8

(全国普通高等学校公共艺术课程系列教材)

ISBN 978-7-5444-2406-6

I. 影… II. 杨… 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(2009)第 092641 号

责任编辑 方 舟 朱艳林

封面设计 一步设计

全国普通高等学校公共艺术课程系列教材

影视鉴赏

主 编 杨晓林

出版发行 上海世纪出版股份有限公司

上海教育出版社

地 址 上海市永福路 123 号

邮 编 200031

网 址 www.ewen.cc

经 销 各地新华书店

印 刷 上海江杨印刷厂

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 18

版 次 2009 年 8 月第 1 版

印 次 2009 年 8 月第 1 次印刷

印 数 1 - 5,000 册

书 号 ISBN 978-7-5444-2406-6/J · 0113

定 价 32.00 元

“全国普通高等学校公共艺术课程系列教材”

编审委员会名单

顾问：江明惇

主任：刘晓静 杨青 张飞龙

副主任：范慧英（常务） 张振华 蒋振声 刘明

总策划：范慧英

编委（按姓氏笔画排序）：

于有荣 马新宇 王庆福 王贵胜 王保华 王家祥

巨德辉 毛 磊 叶松荣 田耀农 吕艺生 朱艳林

刘 慧 刘正维 刘秀梅 江 玲 关继文 关韶华

孙 璐 孙乃树 李 刚 李吉提 李庆丰 李荣安

李海鸥 李 强 李 聪 杨建伟 杨晓林 杨孜孜

吴一帆 吴华山 吴国欣 张君仁 张国良 张福海

庚钟银 陈 鸿 范 斌 郁正民 金顺爱 周 秦

周 斌 周 雯 郑晓华 郑颜文 修海林 洪复旦

徐 进 凌宪初 郭克俭 唐玉琴 谢哲邦 韩显中

《影视鉴赏》参编人员名单

主 编：杨晓林

编 委（按姓氏笔画排序）：

王立群 任庭义 吉 平 吕永华 孙振涛 吴丽娜

吴 娜 周倩雯 林 琳 贺 昱 徐燕妮 郭 越

高晓旭 龚金平

参编单位

- 上海交通大学艺教中心
上海大学数码艺术学院
上海大学影视学院
上海师范大学音乐学院
上海戏剧学院
上海戏剧学院附属戏曲学校
上海戏剧学院戏剧研究所
上海工程技术大学艺术设计学院
上饶师范学院
三峡大学
大连大学美术学院
大连工业大学
山东大学艺术学院
山东艺术学院
山东农业大学体育与艺术学院
山东师范大学音乐学院
山东枣庄学院音乐系
山东科技大学音乐系
山东教育学院音乐系
广东舞蹈学校
广州大学音乐舞蹈学院
广西师范大学音乐学院
广西师范学院艺术系
中央戏剧学院
中国石油大学(华东)艺术系
中国农业大学艺术中心
中南民族大学文学与新闻传播学院
云南艺术学院戏剧学院
云南师范大学艺术学院
天津师范大学学前教育学院
长沙学院
东北师范大学音乐学院
兰州城市学院音乐学院
北京化工大学
北京师范大学艺术与传媒学院
北京理工大学
北京联合大学师范学院
北京联合大学应用文理学院
北京舞蹈学院
北京舞蹈附中
宁波大学艺术与传媒学院
宁夏大学音乐学院
甘肃联合大学艺术学院
辽宁大学广播影视学院
华东交通大学艺术学院
华东师范大学艺术学院
华南师范大学音乐学院舞蹈学系
吉林大学艺术学院
同济大学建筑与城市规划学院
安徽大学
安徽师范大学音乐学院
江西师范大学音乐学院
江西教育学院
江南大学
西北大学文学院影视系
西北师范大学音乐学院
西南大学育才学院
沈阳师范大学
忻州师范学院
苏州大学
杭州师范大学美术学院
杭州师范大学音乐学院
武汉大学音乐学院
河北沧州师范专科学校音乐系
河北大学人文学院
河南大学艺术学院
郑州航空工业管理学院
陕西师范大学音乐学院
陕西科技大学外国语与传播学院传媒系
陕西教育学院音乐系
青岛农业大学艺术与传媒学院
青海师范大学音乐系
重庆大学美视电影学院
南京艺术学院音乐学院
南京师范大学音乐学院
哈尔滨师范大学音乐学院舞蹈与戏剧系
复旦大学上海视觉艺术学院
复旦大学艺术教育中心
洛阳师范学院音乐学院
首都师范大学音乐学院
泰山学院美术系
浙江大学
浙江大学宁波理工学院
浙江工商职业技术学院
浙江台州学院艺术学院
浙江传媒学院音乐学院
浙江师范大学音乐学院
浙江丽水学院艺术学院
浙江纺织服装职业技术学院
浙江林学院
浙江教育学院艺术学院
海南师范大学美术学院
厦门大学
温州大学音乐学院
湖北师范学院音乐学院
湖州师范学院艺术学院
湖南师范大学音乐学院
湖南工业大学
鲁东大学音乐学院
福建师范大学
福建泉州师范学院

总 序

普通高等学校公共艺术教育是高等教育的有机组成部分,在我国高等教育发展的历史进程中,众多教育家和学者曾经广为呼吁:艺术教育是实施美育的重要途径,其重要性不可忽略。著名教育家蔡元培先生就曾经作出“没有美育的教育是不完全的教育”的论断。但是,在上世纪80年代中期以前,我国普通高等学校的公共艺术教育由于受到种种因素的制约,基本上可谓处于空白或自流的状态。随着改革开放的磅礴推进和综合国力的逐步增强,素质教育的思想不断深入人心,艺术教育以其深厚的历史文化传统和自身艺术价值的独特性和重要性,逐渐受到广泛而又高度的关注。

党和国家对全国普通高等学校的艺术教育高度重视。2002年中华人民共和国教育部令第13号《学校艺术教育工作规程》以及2006年教育部颁布的《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》,对普通高校开设公共艺术课程的性质、目标、设置、保障等均作出了法制性的规定。在全国众多普通高校的中长期发展规划中也由此专门研究了公共艺术课程的建设方向。这些,都为公共艺术教育在普通高校的实施奠定了指导性思想和软硬件基础,保证了艺术教育的健康开展以及与其他教育课程的互相促进、和谐发展。

公共艺术教育的基本任务是培养大学生健康的情感和高雅的艺术品位,启发和丰富其形象思维,它对于提高全体学生的审美素质,培养创新精神和实践能力,塑造健全人格具有独特的重要作用。作为我国高等教育课程体系的重要组成部分,公共艺术课程是普通高等学校实施美育教育的主要途径。

公共艺术课程教学是普通高等学校艺术教育工作的中心环节。可是无需讳言的是,目前大多数普通高校公共艺术课程在开设及完成质量上都存在着一定的不足或不尽人意之处,而首当其冲的问题就是公共艺术课程教材的科学性、规范性与系统性难以确保,造成教学目标不明确,教学进度不统一,教学质量无保证。

纵观时下有关公共艺术课程的教材,主要存在以下几个方面的问题。其一,从各科教材的内容上讲,大多数教材所涉范围广泛、信息量大,此既为优点又成瑕疵。试想,公共艺术教育课程在普通高校作为限定性选修课程,即在36个学时内要完成各科目的教学内容,因此冗长而繁琐的教材是无法在这一现实状况下合理科学施教的。其二,公共艺术教育的对象是高等院校中非艺术专业的大学生,他们无法像专业学生那样所学之

丰富而深刻,这就要求教材首先要具有普遍性、通俗性和趣味性。其三,在物欲横流、急功近利的社会风气影响下,公共艺术教育课程教材的出版缺乏冷静的思考和辩证的思维,有的略显粗糙,更有甚者,则印刷错误屡见不鲜,以讹传讹。

基于以上三个主要原因,上海世纪出版股份有限公司上海教育出版社于2008年暑期在上海成立“全国普通高等学校公共艺术课程系列教材”编审委员会,来自全国几十所高校的专家教授就普通高等学校公共艺术课程教材的编写工作进行了广泛的学术探讨,并且一致认为当务之急是要出版一套能够适应当前普通高校公共艺术课程教学实际需求的教材,用教材来规范教学,用教材来提高教学。这套教材包括教育部规定的八门限定性选修课程《艺术导论》、《音乐鉴赏》、《美术鉴赏》、《影视鉴赏》、《戏剧鉴赏》、《舞蹈鉴赏》、《书法鉴赏》、《戏曲鉴赏》,并且增加了《交响音乐赏析》和《DV制作》等任意性选修课程。

本套教材具有以下五个方面的特点:

第一是普及性。教材的对象决定教材的性质,对于非艺术类高校学生而言,教材首先要具有普及性,只有先普及才有后提高,只有在普及的基础上才能逐渐提高学生的艺术欣赏水平。

第二是通俗性。通俗性是教材普及的前提和保证,它能给人以容易接受的印象,在轻松愉悦的心境中完成学习,不仅能保证学习的进程,又能增进学习的积极性。通俗性与趣味性同时互为包容,在通俗中领悟深刻的艺术哲理,在趣味中感悟丰富的艺术情操,是本套教材的一大特色。

第三是知识性。此套教材浓缩各科知识的精髓,突出典型和重要知识点,辐射一般与次要。在体现知识的广度中又能让学生领略学科内在的深度和高度,使教与学均能做到游刃有余和进退有度。

第四是科学性。本套教材合理布局知识网络,理性编排知识重点,并在章节后留有思考题,旨在给学生留有足够的想象空间,为他们培养多元思考的创新思维提供艺术层面的支撑。以教材为平台,以教学作导向,学生通过公共艺术课程的学习,能沿着美的教育、美的体验,在现实生活中逐步完善自己的艺术审美能力。

第五是系统性。本套公共艺术课程的教材之间知识彼此渗透、学科相互交叉,音乐、美术、戏剧、影视、舞蹈、书法在艺术这一大门类下相通相融,比如音乐中的旋律与绘画中的色彩、戏剧中的矛盾与书法中的神韵之间无不有着或内在、或外在的相似性,处处体现着不可分割的系统性。

本套教材的出版问世是一项颇具历史意义的艺术系统工程,它凝聚着一大批在全国普通高等学校第一线辛勤耕耘的博士学者、专家教授的辛勤汗水,有着广泛的参与性和权威性。教材是教学全程的载体,一部优秀的教材理应成为能够切实保证与提高教学质量的重要基石,应该具有能够在有限的空间充分浓缩人类知识的精华的功用,在冷静凝视艺术历史发展轨迹的同时力求做到与时俱进,从而兼具时代性和先进性。普通高等学校公共艺术教学的终极目标应该是:能够使学习者在汲取知识开阔艺术视野之际,即为开启智慧之门驰骋创新思维之时。

值得一提的是,本套教材具有的五大特点,使之不仅适用于本科、专科、高职高专院校,适用于所有的文、理、工、农、医等专业的学生,还可作为广大社会读者提高文化艺术修养的普及读物。

我们期望本套教材的出版发行能为扎实推进全国普通高等学校公共艺术教育的发展贡献点滴力量,也期望以此为新起点,在普通高校公共艺术教育教学的实践中不断完善,在教材的再版之时能够更臻完美。由于编撰策划时间尚不充裕,如有疏忽之处,还请各位专家同仁不吝赐教。本套教材的付梓得到有关教育部门的各级领导和上海世纪出版股份有限公司上海教育出版社的大力支持,全国高校艺术院校系科的领导以及广大教师都以各种方式给予热情的关怀,限于篇幅不再列举,在此一并致以谢忱。

全国普通高等学校公共艺术课程编审委员会

2009年3月28日

前 言

为了写出一本“不一样”的《影视鉴赏》教材,我买了11本近年来比较有影响的《影视鉴赏》的教材,仔细研读,觉得精彩纷呈,各有千秋,但也有值得商榷之处:

有些写成了《影视概论》,几乎所有的影视知识都涉及,很专业也很博杂。

有些写成了《影视作品赏览》,影片内容介绍详细,分析不够深入。

有些写成了《影视视听语言》,全是视听元素的介绍,影片读解还需深入。

还有些类同于《中外电影史》……

共同的误区是:涉及面过于庞杂,博而不专,定位不够准确。

我认为,鉴赏即是鉴别赏析。《影视鉴赏》作为影视专业入门教材,应该培养学生读解分析能力和影评写作能力。学生修这门课,目的是拓展视野,提高自己的艺术素养和鉴赏能力,因此首先强求他们了解那些在电影史上有名,但年代久远,可看性不强的作品是不明智的。而事先假定他们系统地观赏过大量的经典影片,以其为例证,大讲抽象高深的理论知识也是不妥的。

由此我确定本书的编写思路是:这门课的定位应该是拓展学生的视野,了解影视相关基础知识,并能应用到对影片的分析中来。选片既要强调经典性,又要注意可看性。应该在看片的基础上,在感性分析中加入影视知识介绍,主要的知识点都涉及到。最终目标是让学生在提高影视鉴赏能力的基础上写出高质量的影评。

我给本书确定的目标是:成为此类教材中品质最好的,四五年内不被淘汰,第五年出修订本。选片标准是:所选作品为各国、各类影视的代表作。强调可看性和思想性,对历史、政治、战争、体制、人性、命运、正义、人类未来等问题的有形而上的深度思考,要有益于大学生积极向上的人生观和价值观的形成。因此另类和极端的作品不选。选片数量以该国影视在中国的影响力而定。

我制定了以下要求:

一、把每部分内容分析都当作一篇完整的影评论文来写,要以论带史。强调评,要学生在对具体影片的赏析中学习主要的专业术语和名词。有明确的观点和论证过程,让学生能通过学习,自行读解其他影片,学会写影评。

二、就每部影片而言,首先是相关的影视史知识及导演介绍;其次是作品背景资料及内容介绍;再次是主题解读,一定要和影片的时代背景或现实意义结合起来分析。最后是分析本部影视某个构成元素与众不同的特征。根据写作计划要求,可以是题材选择、文学改编、剧本结构、叙述视角、画面构成、光影、镜头、色彩、剪辑、表演、声音、对白、观众接受、策划营销、文化寓意等。

三、质量要求:观点明确、分析精辟、逻辑清晰、表述规范、语言畅达。

本书撰稿者是在全国范围内遴选出的多年从事影视鉴赏教学的专业教师及优秀的青年学者,他们都曾在国内一流的学府攻读了硕士、博士学位,如北京电影学院、北京大学、中国传媒大学、北京师范大学、复旦大学、南京大学、中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国艺术研究院等。他们影视专业功底扎实,思想活跃,勤奋上进,事业心极强,在国内核心期刊和重要期刊发表了很多重要的影视研究论文,有很多人在从事教学的同时也从事电影、电视剧和动画片的策划、剧本创作、导演、表演、摄影、后期制作、营销和发行工作,在国内外获得了很多奖项,具有丰富的实践经验。论述皆自出机杼,既是青年学者实践经验的总结,也是理论学习的心得与创见。毫无疑问,他们将是21世纪上半叶中国影视圈的佼佼者和影视理论大厦的构建者。由此注定了本书肯定是一本“不一样”的教材。

在本书的撰写过程中,上海大学影视动画专业的研究生张茜、阳欣、刘晓玮及本科生贾闻怡、蒋梦园、张书翊等同学做了大量的文字整理工作,对此深表感谢。

本书既可作为普通高等学校公共艺术选修课影视鉴赏的教材,也可作为影视专业的影视作品分析课教材,同时也可作为广大影视工作者和爱好者的学习用书。

不足之处请读者和学者专家多多指正批评。

祝大家开卷有益!

各章节编写人员名单如下(排名不分先后):

任庭义	第一章第二节、第四章第四节;
吕永华	第一章第三节、第二章第六节;
郭越	第一章第四节;
周倩雯	第二章第二节;
孙振涛	第二章第三节;
徐燕妮	第二章第四节、第五章第六节;
龚金平	第二章第五节、第四章第七节;
吴娜	第三章第二节、第三章第三节;
高晓旭	第三章第四节;
吴丽娜	第三章第五节;
吉平	第四章第二节、第五章第一节、第五章第五节;
贺昱	第四章第三节、第四章第六节;
王立群	第四章第五节;
林琳	第五章第二节、第五章第七节;
杨晓林	第一章第一节、第二章第一节、第三章第一节、第四章第一节、第五章第三节、第五章第四节、附录一、附录二。

杨晓林

2009年3月10日

于上海大学B楼春阳中

目录

Contents

第一章 美国电影鉴赏 / 1

第一节 熔炉文化与类型电影：美国电影概述 / 1

- 一、默片时代 / 1
- 二、有声电影 / 2
- 三、黄金时代 / 2
- 四、当代电影 / 3

第二节 拓疆者的功与罪：西部片经典《与狼共舞》 / 6

- 一、美国西部片简述 / 6
- 二、影片背景资料及内容介绍 / 8
- 三、主题分析：罪与功——观念的置换与表达 / 10
- 四、限制性叙述视角分析：邓巴眼中的印第安世界 / 12

第三节 在熔炉中融合：独立电影《撞车》 / 14

- 一、美国独立电影成长史 / 14
- 二、影片背景资料及内容介绍 / 16
- 三、主题和文化分析：寻觅多元文化内部深处的真实碰撞声 / 17
- 四、剧作结构分析：回环链条式电影结构 / 20

第四节 雕刻叛逆青春的诗意时光：青春叛逆片《死亡诗社》 / 23

- 一、青春叛逆片及彼得·威尔 / 23
- 二、影片背景资料及内容介绍 / 24
- 三、主题分析：青春的诗意缅怀与体制的深沉反思 / 25
- 四、叙事分析：精妙的情节设计与感人的叙事魅力 / 27
- 五、视听语言分析：流畅的声画剪辑与洗练的镜头语言 / 28

第二章 欧洲电影鉴赏 / 33

第一节 欧洲电影概述 / 33

- 一、法国电影 / 33
- 二、意大利电影 / 34
- 三、德国电影 / 35
- 四、瑞典电影 / 35
- 五、英国电影 / 36
- 六、西班牙电影 / 37
- 七、苏联及俄罗斯电影 / 37

第二节 从“迷惘的一代”到“垮掉的一代”：

英国意识流电影《迷墙》 / 38

一、意识流创作方法及意识流电影	138
二、影片背景资料及内容介绍	140
三、主题分析：打破迷墙桎梏，寻求自由之路	142
四、文化分析：从“迷惘的一代”到“垮掉的一代”	143
五、剧作结构分析：以意识流结构展现分裂与对立的精神自传	144
第三节 元叙事的怀疑与解构：德国后现代电影经典《罗拉快跑》	147
一、后现代电影简述	147
二、影片背景资料及内容介绍	150
三、主题分析：理性的解构与命运的偶然	151
四、剧作分析：非传统的重写式板块结构	153
第四节 穿越时空，寻找回忆：意大利电影经典《天堂电影院》	155
一、意大利电影及托尔纳托雷	155
二、影片背景资料及内容介绍	157
三、影片分析：穿越时空，寻找回忆	158
第五节 政治风云下的个体悲歌：俄罗斯政治电影经典《烈日灼人》	170
一、俄罗斯电影及米哈尔科夫	170
二、影片背景资料及内容介绍	172
三、主题分析：政治风云下的个体悲歌	173
四、台词分析：融悲凉与深沉于“轻松随意”	176
第六节 战争游戏：南斯拉夫战争片《地下》	180
一、南斯拉夫战争题材电影	180
二、影片背景资料及内容介绍	182
三、主题和文化分析：那午夜的太阳，那正午的月光	183
四、风格分析：超现实主义的超卓之作	186
第三章 亚洲电影鉴赏	189
第一节 东方意蕴：日本、韩国、伊朗电影概述	189
一、日本电影发展简述	189
二、韩国电影发展简述	191
三、伊朗电影发展简述	193
第二节 爱的追忆：日本爱情片经典《情书》	194
一、日本爱情电影简述	194
二、影片背景资料及内容介绍	196
三、主题分析：爱·忆·逝	198
四、影像风格分析：纯真情怀的唯美表达	100
第三节 劳动与爱的寓言：日本动画的巅峰之作《千与千寻》	104
一、日本动画及宫崎骏	104
二、影片背景资料及内容介绍	106
三、影片主题分析：消费与劳动——现代社会的欲与爱	108
四、叙事模式与角色造型分析：英雄是这样诞生的	111
第四节 女权主义的另类讲述：	
韩国喜剧片《我的野蛮女友》	113
一、韩国喜剧片简述	113

- 二、影片背景资料及内容介绍 / 114
- 三、观众接受分析：情节·台词·演员 / 116
- 四、“女权主义”和“女性主义”的思辨 / 119
- 第五节 贫困的天堂：伊朗儿童电影经典《小鞋子》 / 121**
 - 一、伊朗电影及马基德·马基迪 / 121
 - 二、影片背景资料及内容介绍 / 123
 - 三、主题分析：物质的贫困与精神的天堂 / 125
 - 四、写实主义的叙事特征 / 126

第四章 中国电影鉴赏 / 131

- 第一节 从儒道释侠到后现代：中国电影概述 / 131**
- 第二节 不羁生命的礼赞：西部电影经典《红高粱》 / 135**
 - 一、中国西部电影简述 / 135
 - 二、影片背景资料及内容介绍 / 137
 - 三、主题意蕴：人性自由与民族生命力的雄强 / 139
 - 四、独具匠心的民俗化叙事策略 / 140
 - 五、独特的景物造型功能的运用 / 141
- 第三节 戏梦人生：史诗经典《霸王别姬》 / 144**
 - 一、影戏理论及陈凯歌 / 144
 - 二、影片背景资料及内容介绍 / 145
 - 三、舞台：当历史与人生在此相遇 / 147
 - 四、表演分析：永恒的风采，难灭的记忆 / 148
- 第四节 新生代的黑色幽默：喜剧电影《疯狂的石头》 / 152**
 - 一、新生代导演 / 152
 - 二、影片背景资料及内容介绍 / 154
 - 三、主题分析：黑色幽默与卑微人生 / 155
 - 四、剪辑分析：剪辑——“有意味的形式” / 157
- 第五节 草根的尊严：香港喜剧片《功夫》 / 161**
 - 一、香港喜剧片简述 / 161
 - 二、影片背景资料及内容介绍 / 163
 - 三、主题分析：草根的尊严 / 165
 - 四、后现代拼贴与戏仿的表现手法 / 167
 - 五、无厘头语言风格 / 168
- 第六节 道德的残忍与光辉：香港“后新电影”《花样年华》 / 170**
 - 一、香港“新电影”、“后新电影”及王家卫 / 170
 - 二、影片背景资料及内容介绍 / 172
 - 三、道德的自律与他律：中国版的《廊桥遗梦》 / 174
 - 四、影片结构与叙事：对偶句式 / 176
- 第七节 儒者的困惑与超脱：台湾“新电影”经典《一一》 / 179**
 - 一、台湾电影及杨德昌 / 179
 - 二、影片背景资料及内容介绍 / 181
 - 三、主题分析：人生的单纯与繁复 / 182
 - 四、长镜头分析：沉静中的悲悯与洞察力 / 186

第五章 中外电视剧鉴赏	189
第一节 中外电视剧概述	189
一、中国电视剧发展概述	189
二、外国电视剧发展概述	193
第二节 天伦之乐与道德教育：情景喜剧《家有儿女》	196
一、情景喜剧简述	196
二、背景资料及内容介绍	199
三、剧情创作：寓教于乐的中国版《成长的烦恼》	201
四、人物设置：一个理想化的新型家庭	202
五、与同类剧目比较	203
第三节 侠者的江湖与人生：武侠剧《天龙八部》（'97港版）	205
一、中国武打片简述	205
二、背景资料及内容介绍	206
三、主题：尊儒敬佛抑道——侠者的江湖和人生	208
四、剧作结构分析：高妙的悬念设置	212
第四节 治国与反腐：历史正剧《大明王朝1566——嘉靖与海瑞》	214
一、中国历史剧简述	214
二、背景资料及内容介绍	215
三、主题分析：反腐倡廉——一切历史都是当代史	217
四、人物分析：极端处境的枭雄与英雄的对决	218
第五节 婚恋编年史：家庭伦理剧《金婚》	223
一、家庭伦理剧简述	223
二、背景资料及内容介绍	225
三、主题意蕴：真实、平淡的婚恋观	226
四、叙事分析：编年体的叙事结构	229
五、表现手法：生活化的细节描写	230
第六节 信念与智慧：美国悬疑电视剧《越狱》	232
一、美国电视剧简述	232
二、背景资料及内容介绍	233
三、主题分析：个人救赎与国家阴谋	235
四、叙事结构分析：悬念征服观众	236
第七节 艰难困苦，玉汝于成：韩国励志剧《大长今》	243
一、韩国电视剧简述	243
二、背景资料及内容介绍	246
三、营销策略分析：全球总动员	248
四、品牌价值：值得借鉴的营销模式	249
附录一 奥斯卡和威尼斯、戛纳、柏林电影节获奖作品	252
附录二 中国电视节及获奖作品	261

第一章

美国电影鉴赏

第一节 熔炉文化与类型电影：美国电影概述

美国社会由世界各民族融合而成,美国文化被称为熔炉文化。长期以来电影为了迎合各民族、各阶层观众,特别是中产阶级观众的心理需要,形成了成熟的商业类型电影制作和营销模式。其发展经过了默片时代、有声电影、黄金时代、当代电影共四个阶段。而独立电影则以其艺术独创性也在世界上享有盛誉,为类型电影历久弥新提供了创新的动力和源泉。

一、默片时代

美国于1894年4月23日在纽约音乐厅第一次公开放映影片,这是美国电影的正式开始。1896—1904年美国电影创新很少,仅仅是仿制欧洲的卢米埃尔等人的作品,或是彼此剽窃当时的机械发明。

1905年美国匹兹堡出现第一家称之为“镍币影院”的小型影院,放映《火车大劫案》等影片。镍币影院的这种经营模式在美国迅速发展起来,1909年底,全美已增加到将近一万家。因此,在电影放映业上面,美国此时具有了压倒一切的优势。

在美国电影史的前十年中,唯一对世界电影艺术产生重大影响的美术家就是埃德温·鲍特。他1902年拍摄的《一个美国消防队员的生活》,在艺术上虽较幼稚,但确实是美国第一部经过剪辑的影片。1903年拍摄的《火车大劫案》,在影片中不但采用了分镜头方法,而且将在摄影棚搭盖的油车内景和火车行驶的外景叠印在一起。鲍特在警察追捕和强盗逃跑这两件事情之间来回切换,形成了时空的跳跃和转换,创造性地发展了电影叙事的省略和时空结构的独特连贯性。

格里菲斯(1875—1948)被认为是对早期电影发展做出极大贡献的开创性人物。他把镜头组合成场面,场面组合成叙事段落,段落组合成整个影片情节。他在影片中创造性地运用了许多电影技巧,如交叉剪辑、平行移动、摄影机运动、特写镜头、改变拍摄角度等,为电影成为一门艺术做出了贡献。他执导的主要影片有:《陶丽历险记》、《一个国家的诞生》、《党同伐异》等。

罗伯特·弗拉哈迪是世界纪录电影的先驱。对于弗拉哈迪来说,重要的并不在于严格忠于事实,他要求自己成为影片内容的积极参与者,创作指导思想是把非虚构的生活场景同自己的想象与诗意完美地结合起来。他执导的影片主要有:《北方的纳努克》、《摩阿拿》、《工业的不列颠》、《亚兰岛人》、《象童》、《路易斯安娜的故事》等。

第一次世界大战后,不少欧洲导演陆续来到好莱坞,他们的才能不同程度地受到了制片公司的抑制和扼杀。他们和美国导演一起,拍摄出无声电影的最后一批重要影片,如F.鲍沙其的《七重天》、C.勃朗的《肉与魔》、H.金的《史泰拉恨史》和K.维多的《大检阅》等。罗伯特·弗拉哈迪的《北方的纳努克》则为纪录电影奠定了基础。

二、有声电影

1927年,美国华纳兄弟公司推出世界上第一部有声故事片《爵士歌王》,电影进入有声时代。1928年7月6日华纳公司又推出了“百分之百的有声片”《纽约之光》。自此,有声电影全面推开。

在导演中间最先适应有声片制作并拍摄出富于创造性影片的有:R.马莫里安的《喝彩》和使用了主观镜头的《化身博士》,L.迈尔斯东的《西线无战事》和《头版新闻》,刘别谦的《爱情的检阅》和《微笑的中尉》,K.维多的《哈利路亚》。卓别林也拍摄了他的第一部有声片《城市之光》。其中刘别谦是德裔美国电影导演,以导演历史片和喜剧片著称。他的导演手法除稳健之外,又潇洒又风趣,主题集中在性和金钱方面,嘲讽了美国社会现实。这些影片影响了其他导演,形成了当时的刘别谦风格。他执导的影片主要有:《牡蛎公主》、《杜巴利夫人》、《璇宫艳史》、《风流寡妇》、《妮诺契卡》、《天堂可以等待》等。

三、黄金时代

从20世纪30年代到40年代中期,美国电影一直处于黄金时代。影片产量稳步上升,美国其他地方以至世界各地的许多电影艺术家纷纷来到好莱坞谋求发展。随着有声电影的出现,除了早期的喜剧片、西部片、闹剧片外,歌舞片、强盗片、侦探片、恐怖片等各种类型片也迅速发展起来。类型电影是美国电影中的一种特殊现象,它是美国经济、社会和文化需要的直接产物。它们中成为经典作品的有歌舞片《四十二街》、《掘金女郎》、《大礼帽》、《风月无边》和《齐格飞大歌舞》;盗匪片《小恺撒》、《公敌》、《疤面人》和《吓呆了的森林》恐怖片《吸血鬼》和《弗兰肯斯坦》等。

除上述类型影片外,30年代还产生了大量成为美国电影史中代表作的影片,如F.卡普拉的《一夜风流》、《第兹先生进城》和《斯密斯先生到华盛顿》,卓别林的《摩登时代》,J.克伦威尔的《人类枷锁》,G.顾柯的《八时餐会》和《小妇人》,M.柯蒂斯的《新新监狱两万年》、《黑色的愤怒》和《侠盗罗宾汉》,V.弗莱明的《勇敢船长》、《绿野仙踪》和《乱

世佳人》，J.福特的《告密者》、《青年林肯》、《关山飞渡》、《怒火之花》和《青山翠谷》，E.戈尔汀的《大饭店》，A.希区柯克在美国导演的第一部影片《蝴蝶梦》，F.朗格的《狂怒》，M.李洛埃的《我是越狱犯》，刘别谦的《风流寡妇》，J.冯·斯登堡的《摩洛哥》和《上海快车》，W.惠勒的《红衫泪痕》和《呼啸山庄》等。

从1919年开始，卓别林独立制片，此後一生共拍摄80余部喜剧片，其中在电影史上著名的影片有《淘金记》、《城市之光》、《摩登时代》、《大独裁者》、《凡尔杜先生》、《舞台生涯》等。这些影片反映了卓别林从一个普通的人道主义者到一位伟大的批判现实主义艺术大师的过程。卓别林以其精湛的表演艺术，对下层劳动者寄予深切同情，对资本主义社会的种种弊端进行辛辣的讽刺，对法西斯头子希特勒进行了无情的鞭笞。

希区柯克在生前就被公认为有史以来最伟大的电影导演。很少有人能像他那样如此深刻地洞察到人生的荒谬和人性的脆弱。在精心设计的技巧之下，我们看到的是一颗在严厉的天主教家教之下饱受压抑的灵魂。希区柯克的电影，是生与死、罪与罚、理性与疯狂、纯真与诱惑、压制与抗争的矛盾统一体，是一首首直指阴暗人心的诗。他被称为“电影界的弗洛伊德”。他主要执导的影片有：《三十九级台阶》、《爱德华大夫》、《精神病患者》等。

奥逊·威尔斯是好莱坞电影体系中的特例，他试图成为僵化的制片厂制度的革新者，他的才华和成就是美国电影史上最值得骄傲的部分，但他却被排挤出了好莱坞，并很快被人遗忘。他的处女作《公民凯恩》全无新手的生涩拘谨，而是一鸣惊人，被称为是“有史以来最伟大的影片”，成为美国和世界电影发展史中的重要里程碑。《公民凯恩》不但在电影观念上，而且在电影语言和视听元素的表现技巧上也做出了创造性的贡献。影片中系统运用了深焦距景深镜头、长镜头段落、运动摄影、音响蒙太奇、带天花板的背景处理、高速度剪接等表现手段，成为一部现代电影的典范之作。他主要执导的影片有：《陌生人》、《上海小姐》、《麦克白》等。

四、当代电影

20世纪40年代末至50年代中期，由于电视业的迅速兴起和政府的反托拉斯法案的实施等因素，美国电影业经受着一系列的打击和挑战。直到60年代末，“美国新电影”的出现和其后“新好莱坞”的兴起，才使美国电影重整旗鼓。从80年代中期直到今天，美国电影逐渐重新称霸世界影坛，并利用雄厚的资金，将高科技带入电影制片，为已有百年历史的电影带来了一种新的语言。

这一时期是美国青年思想最动荡的年代，相应出现的表现青年疑虑、反抗的所谓“反英雄”影片有：雷伊的《无因的反抗》、卡善的《伊甸园东方》、J.洛甘的《野餐》以及后来的M.尼科尔斯的《毕业生》、A.潘的《邦尼和克莱德》、D.霍珀的《逍遥骑手》、J.施莱辛格的《午夜牛郎》、T.马利克的《荒原》等。