

电影：理论与鉴赏

DianYing LiLun Yu JianShang

(修订版)

叶永胜 编著

合肥工业大学出版社

电影：理论与批评

《电影：理论与批评》

（第1卷）

（第1卷）

（第1卷）

（第1卷）

（第1卷）

（第1卷）

（第1卷）

（第1卷）

（第1卷）

电影：理论与鉴赏

(修订版)

叶永胜 编著

合肥工业大学出版社

主编 王蕴明 罗才福

歌仔戏的创新历程

《邵江海》创作评论集

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

电影:理论与鉴赏/叶永胜编著. —合肥:合肥工业大学出版社,2007. 12

ISBN 978-7-81093-519-7

I. 电… II. 叶… III. ①电影理论②电影—鉴赏 IV. J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 150805 号

电影:理论与鉴赏(修订版)

叶永胜 编著

责任编辑 朱移山

出 版	合肥工业大学出版社	版 次	2007 年 12 月第 1 版
地 址	合肥市屯溪路 193 号	印 次	2008 年 1 月第 2 次印刷
邮 编	230009	开 本	710 × 1000 1/16
电 话	总编室:0551-2903038 发行部:0551-2903198	印 张	17.5 插 页 0.75 印张
网 址	www.hfutpress.com.cn	字 数	320 千字
E-mail	press@hfutpress.com.cn	印 刷	合肥现代印务有限公司
		发 行	全国新华书店

ISBN 978-7-81093-519-7

定价:30.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换。

前 言

进入 20 世纪 90 年代,每个城市的音像市场如雨后春笋般成长起来,成为大众文化消费的一道风景。丹尼尔·贝尔在《资本主义与文化矛盾》中说:“当代文化正在变为一种视觉文化,而不是一种印刷文化,这是千真万确的事实。”人类已经进入影像时代、读图时代,影像艺术的消费已占据文化消费的主导地位。今天,电影已不是高级消费,而是大众性的廉价娱乐。

法国作家兼批评家乔治·杜亚美曾对电影极为鄙视、反感。他说,电影是“被奴役者的消遣,是给那些愚昧无知、心力交瘁、惶惶不可终日的可怜虫们散心用的娱乐……一种既不需要观众全神贯注也不需要观众有多少智商的热闹场面……除了能给人带来有朝一日会成为好莱坞明星这一荒谬可笑的幻想外,它既不能拨弄出心中的火花也不会唤醒任何的希望”。很多人对影像持有一种伦理式偏见,将影像与假、恶、丑、庸俗、拜金、暴力、色情联系在一起,将其当做消遣性的玩意儿扔到一边。

这种现象表明人们尤其是精英知识分子对影像持有严重的“语言中心观”偏见,认为文学是高级的、雅的,而影视是低级的、俗的。影像何以比文学低级,影像为何就比语言低一头?这似乎与人们对于影像的存在认知有关。影像内容不需要文字的中介,它直接诉诸人的视觉系统,使人的视觉渴求得到快捷的满足。对影像的接受不像语言那样需要长期的社会经验熏陶或高度的专业训练,而只需使用人的原始知觉器官。但实际上,影像借助自身的技术条件,把以前的种种艺术,如音乐、绘画、戏剧、尤其是文学,吸纳、化解、整合成图像语言的构成要素,从而将各个艺术领域的受众有效地牵引到自己的梦幻国度。影视是一门艺术,是“人本质力量的对象化”,是人主体性的一种自我实现和“认识你自己”的需要的产物。作为继音乐、诗歌(文学)、舞蹈、建筑、绘画、雕塑之后,综合了时间艺术与空间艺术的“第七艺术”,它还是一种文化,一种深刻地影响了人类历史的、现代的、新型的文化,它是“现实一种”。

匈牙利电影美学家巴拉兹在他的名著《电影美学》里,对人类从“看的文化”转变为“读的文化”又发展为“看的文化”的演变进行了有趣的论述。他认为在电影这种视听文化传播形式出现之前,人几乎丢失了眼睛,

或者只有为了“阅读”的眼睛，以及“看得见空间（造型艺术）”的眼睛。随着电影的问世，现在有了“看得见时间”的眼睛了。“现在，电影将在我们的文化领域里开辟一个新的方向，每天晚上有成千上万的人坐在电影院里，不需要看许多文字说明，纯粹通过视觉来体验事件与人的性格、感情、情绪，甚至思想，因为文字不足以说明图像的精神内容，它只是还不很完全的艺术形式的一种过渡性工具。人类早就学会了手势、动作和面部表情这一丰富多彩的语言。这并不是代替说话的符号语，而是一种可见的直接表达肉体内部的心灵的工具。于是，人又重新变得可见了。”与电影这样的视觉影像相伴生的是古老的“视觉文化”在更高层次上的回归，是“新原始人”在影像丛林中重新确立视觉重要性的时代的开始。

对语言、文学的接受是需要长期的训练，语言并不天生就比别的媒介更具有丰富的审美精神。影像一开始就可以进入心灵，就可以产生美的感动；但影像对人的影响并不仅仅是在接触它的一刹那，而同样需要长期的美学熏陶，就像对世界名画的欣赏一样，它的令人流连忘返绝不是一看就能产生的。很多人认为观影能力是人类与生俱来的本领，不是一种后天习得的能力。这是由于主流商业电影的影像构成的特征，是隐藏起摄影机、隐藏起电影的叙事行为，使之充分“透明化”。在银幕前，观众较能直观地发现、辨识电影视听语言的编码，于是人人都认为可以“看懂”电影，人们像谈论现实中的有趣事件一样谈论电影。

人们对电影的谈论，通常集中在影片中的故事、情境、演员的表演是否“真实”上，仿佛“真实”是一个永恒的绝对的参照系统（实际上，关于艺术真实的讨论，是建立在这样一些层面：社会的、人生的、艺术的理念，人生经验，艺术趣味和欣赏惯例）。人们通常关注明星，津津乐道他/她们在水银灯下的表演。事实上，尽管电影表演无疑是电影艺术的诸多元素中重要的一种，但极端化的表述是，在一部影片中，演员的作用并不大于一件道具或一道风景。这无疑是极端之论，在不同风格、类型的影片中，演员表演所发挥的作用大相径庭。但是此论也有一定的真实性，观众对演员表演的“天然”重视，常常造成他们对其他电影视听语言元素的视而不见。在某种情况下，观众为“精湛表演”所打动的时刻，“表演”着的却是电影的视听语言：构图方式、光影效果、摄影机运动、音乐音响……它们与演员的形象共同构成或干脆是赋予演员形象的视听效果。

电影无疑是20世纪人类创造的一大奇迹，是技术与艺术的结合。人们在电影中获得教益，获得日常生活的知识和信念，获得生活的方式和时尚信息；人们在影像中片刻逃离生活的庸常与痛苦，暂时遗忘世界的苦难与不

公；人们在光影缤纷中，进入正义战胜邪恶、爱情征服死亡的奇妙世界，获得宣泄与抚慰，享受安宁与遐想。实际上，银幕世界并非透明，而更像是画卷，电影的制作者用光作画，勾勒出一幅幅迷人的画面。银幕世界是一处人为建构的幻想世界。

当代大学生，很多人对影像有着极大的兴趣。他们关注最新影坛动态，对电影明星的经历、隐私如数家珍，会挤在寝室里观看电脑中放映的租借来的录影带。但是有很多人只是关注故事、情节、表演，对作为视听语言的元素不注意，更很少想到它们所起的作用。而且，很多人的观影兴趣只是观看好莱坞式的类型大片，吃一道视觉快餐，对于一些艺术电影没有兴趣，或者不知道欣赏。因此，本书的目的就是为了提高大家对电影的了解，有个正确的观看方式，不仅看内容层面，还要看到技术、艺术层面；让大家初步了解电影的表现元素，电影是哪些人怎样制作的，电影的叙事模式与发展以及类型电影，并且通过十几部经典影片的分析，培养大家欣赏电影尤其是艺术电影的趣味和途径。艺术电影和经典文学作品一样，深入人们内心，观照生存状态，对哲学主题进行电影化呈现，以电影语言的创新与尝试，对生命与世界予以原创性洞察与表现。通过对观影的训练，可以提高大学生的人文素养和艺术素养，使大学生健康成长。

电影是镜，电影是梦。只要你怀有一颗真诚的心，只要你永葆至情至性的永恒追求，观影会成为一种美的体验。

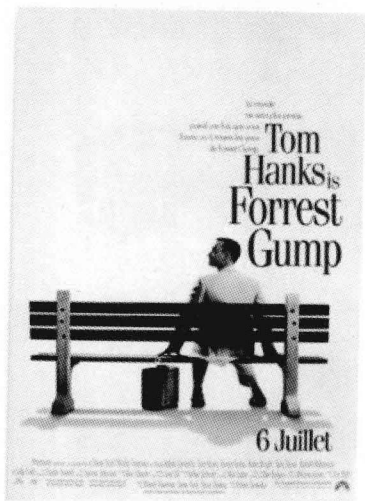
电影图片

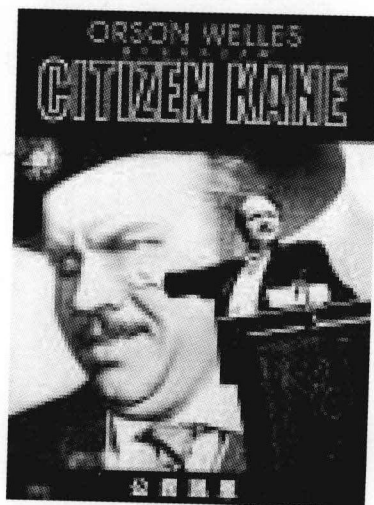
《黄土地》海报

《罗生门》海报

《阿甘正传》海报

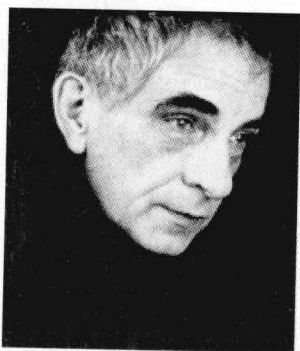
《公民凯恩》剧照

《蓝》海报

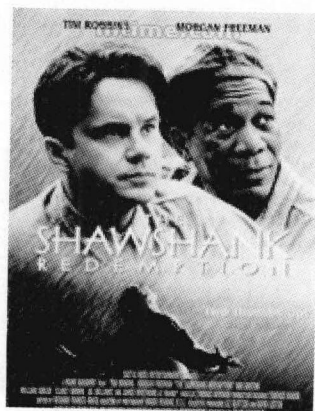
《城南旧事》海报

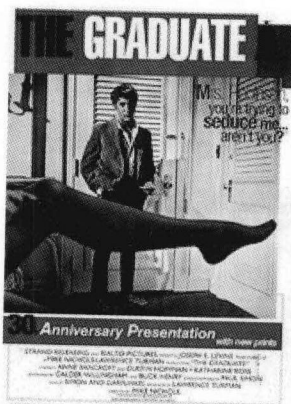
导演克日什托夫·基耶斯洛夫斯基

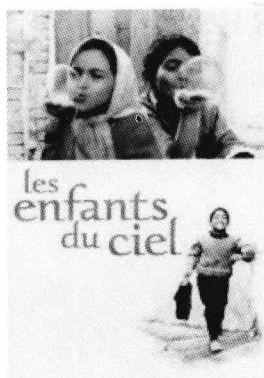
《闻香识女人》海报

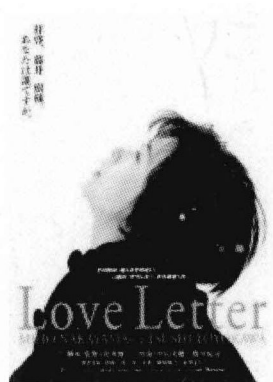
《肖申克的救赎》海报

《毕业生》海报

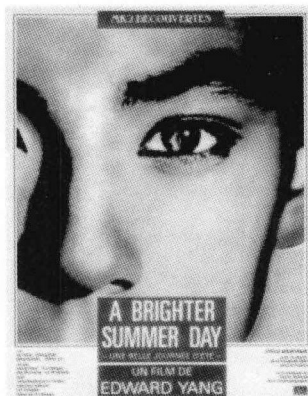
《小鞋子》剧照

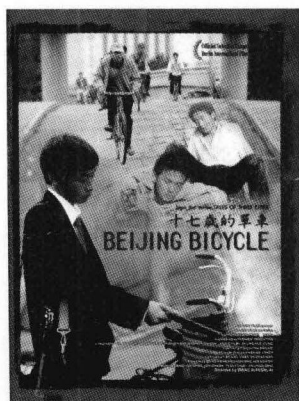
《情书》海报

《阳光灿烂的日子》海报

《牯岭街少年杀人事件》海报

《十七岁的单车》海报

《小武》海报

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

上 编 电 影 理 论

第一章 电影的表现元素	(3)
第一节 影像	(3)
第二节 声音	(19)
第三节 剪辑	(23)
第二章 电影制作人	(33)
第一节 制片人	(33)
第二节 导演	(37)
第三节 编剧	(43)
第四节 演员	(48)
第五节 其他人员	(52)
第三章 电影叙事结构	(56)
第一节 剧情模式	(56)
第二节 经典好莱坞叙事	(65)
第三节 非戏剧式叙事结构	(72)
第四章 类型电影	(78)
第一节 喜剧片	(80)
第二节 爱情片	(87)
第三节 恐怖片	(92)
第四节 武侠片/动作片	(98)
第五节 黑帮片/警匪片	(108)

第六节 科幻片	(117)
第七节 其他类型片与反类型片	(126)

下编 经典影片鉴赏

一、《黄土地》	(141)
二、《罗生门》	(148)
三、《阿甘正传》	(154)
四、《公民凯恩》	(160)
五、《城南旧事》	(169)
六、《蓝色》	(174)
七、《闻香识女人》	(182)
八、《肖申克的救赎》	(187)
九、《毕业生》	(194)
十、《小鞋子》	(202)
十一、《情书》	(209)
十二、《牯岭街少年杀人事件》	(215)
十三、《阳光灿烂的日子》	(223)
十四、《十七岁的单车》	(232)
十五、《小武》	(241)
附录1 世界著名电影节及电影奖	(249)
附录2 世界著名电影导演简介	(255)
附录3 推荐观看的100经典影片	(266)
参考文献	(276)
再版后记	(277)

上 编

电影理论

第一章 电影的表现元素

20 世纪,伴随着科学技术的发展,诞生了一门新型的艺术——电影。每一门艺术都有它自己独特的艺术语言,或者说是表现元素。如绘画:色彩、线条、构图等;戏剧:台词、唱腔、表演等;文学:文字。那么电影的语言是什么呢?或者说作为一种艺术形式,它的表现元素是什么呢?波布克在《电影的元素》里说,是“影像、声音、剪辑”。电影是视、听结合的艺术,它首先是“视”即“影像”,然后是“听”即“声音”,而这些“视”、“听”(影像、声音),最后需要通过剪辑才能构成一部完整的电影。因此,电影的表现元素主要是影像、声音和剪辑。

第一节 影 像

电影是视听结合的艺术,即影像(image)和声音结合的艺术。当然,“视”与“听”二者在电影中的地位是不相等的。应该明确指出,电影“视”第一,“听”第二;或者说,电影是以“视”为主、“听”为辅的艺术形式。为什么这么说呢?第一,电影的诞生,其实就是影像的诞生。1895-1927年都是无声电影,爱森斯坦、格里菲斯、卓别林的影片影像的表现力可谓登峰造极。第二,就相同时间所提供的信息量而言,影像是得天独厚的。据国外脑生理学者和电子计算机信息工程学者共同测试的结果:相同时间内,人们所获得的信息量,视觉信息是听觉信息的900多倍,相同时间内看电视新闻比听广播新闻的信息量多900多倍,一个人看30公分厚的介绍一个城市的书,还不如看30分钟关于这个城市的录像。第三,影像能够跨过艺术品与欣赏者之间的障碍,直接走入人的心灵。

事实上,我们看到过的所有的实际的东西都是影像——每只眼睛都是透镜,在视网膜上,我们看到的東西聚焦成倒置的影像,之后经过我们的大脑进行翻转与合成,最后产生立体的物体感觉。但是,它并不是物质现实本

身，而是与其极其相似的光影。影像中看上去多姿多彩的现实，都是通过光波和声波的传递呈现出来的，一旦声光电没有了，一切也就消失了，因此，它是“非物质性的”。影像与现实的物体具有极其相似的形态和运动方式，能将现实世界逼真地反映出来，使之符合人对外部世界的感知经验，所以它是“可感受性的”。通过影像，通过赋予影像人性化和使影像物质化两种方式，我们能够接触、理解、表演外在的客观物质世界。同时，影像使我们与客观物质世界保持一种真实的联系。

影像是电影的核心。影像如此逼真以至于我们把它当作客观世界来看待。我们赋予它以情感和意义，会忘记它是媒介。我们通过影像看到了“真实”，人类渴望保存真实世界。影像，满足了人们“有意义地表现自然世界”的渴望。巴赞认为，摄影或电影中的形象没有经过人的主观干预：影像在被拍摄到胶片的瞬间，照片产生了，没有人的干预。单就这一瞬间而言，确实是这样。但是考虑到被拍摄的瞬间之前和之后的所有制作过程中的人为因素，这种真实性就令人怀疑了。影像实际上是提供、满足了观众的想象的愿望，影像是主观与客观的视觉游戏。电影的发展是由人们想看到影像的愿望推动的。电影提供了视觉形象，而且讲述着反映大众文化潮流的故事，用人们能够立刻理解的视觉语言演绎出来。在电影中，时间和空间几乎感觉就是真实的，人物是活生生的、有感情的，电影中的生活就像是正在发生着的。电影影像实际上就像因发烧而产生的幻觉，是产生故事和意义幻觉的东西。它比文学、绘画、摄影更动人地表达大众的愿望，以更生动形象的形式表达不同社会阶层、不同经济地位的大多数人想看、想听的东西。这是电影有特别吸引力的原因。

§ 1. 画面 画面是画框内呈现出来的影像形态，是影像语言中最小的语意单位。

画框限定了人们的视域，从表面看，画框是表现外部世界的一个窗口，从中可以看到人、物和现实的面貌，但实际上，它是创作者从外部世界选择出来、营造出来的。“画面”主要是一个空间概念，它通过画框中物象之间的关系以及物象的组织构成来表达意义。

我们知道，画面中众多的物体形象都有自身的指涉意义，但是必须通过前景、背景、主体、陪体之间位置的经营，以及线条走向、影调明暗、虚实对比等构图因素的控制，才能使得众多指涉物之间产生某种关系，整合成有秩序的意义场。

我们可以从稳定性构图与非稳定性构图、常规构图与非常规构图、开放性构图与封闭性构图等若干角度运用并思考、解读电影画面。就稳定的、常