

全国高职高专教育“十一五”规划教材

教育部高等学校高职高专广播影视类专业
教学指导委员会推荐教材

影视作品 赏析

王克勇 张 竞 主 编

崔 勇 亢黎峰 副主编

高等教育出版社
Higher Education Press

明码 6112 0719 2778 8631
密码

ISBN 978-7-04-027422-6

9 787040 274226 >

定价 26.60 元

全国高职高专教育“十一五”规划教材
教育部高等学校高职高专广播影视类专业教学指导委员会
推荐教材

影视作品赏析

王克勇 张 竞 主 编
崔 勇 亢黎峰 副主编

高等教育出版社

内容提要

本书是全国高职高专教育“十一五”国家级规划教材,是教育部高等学校高职高专广播影视类专业教学指导委员会推荐教材。

本书从影视作品的创作和制作方面,从影视艺术赏析,影视导演艺术,影视表演艺术,影视创作的场面调度,影视作品中的音画,长镜头与蒙太奇,影视剪辑、结构与制作,影视特技,影视的社会语境,影视作品内蕴与观众心理需求,影视传播,影视评论等诸多方面阐述了如何从不同角度赏析影视作品,从传播和教化的角度阐述了如何体会影视作品中所体现出的人文和艺术内蕴,如何全方位、多层次地去理解、赏析一部影视作品。

本书将影视理论与作品赏析相结合,力求赏析角度多元化,视角广阔、时代感鲜明。在作品选取角度上侧重不同影视作品本身的特点与本书内容架构的契合,特别注重作品的时代性、广泛性、艺术性和趣味性。

本书可作为高等职业院校、高等专科学校、本科二级学院、五年制高职院校广播影视类专业影视欣赏课程教材,也可作为其他专业的学生提高人文素养和文化素质的课程教材,也可为爱好影视欣赏的社会各界人士提供有益的帮助。

图书在版编目(CIP)数据

影视作品赏析 / 王克勇, 张竞主编. —北京: 高等教育出版社, 2009. 7

ISBN 978-7-04-027422-6

I. 影… II. ①王…②张… III. ①电影(艺术)—鉴赏—世界—高等学校: 技术学校—教材②电视(艺术)—鉴赏—世界—高等学校: 技术学校—教材 IV. J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 088919 号

策划编辑 高 飞

责任编辑 周素静

封面设计 张志奇

版式设计 范晓红

责任校对 姜国萍

责任印制 宋克学

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市西城区德外大街 4 号

邮政编码 100120

总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司

印 刷 高等教育出版社印刷厂

开 本 787×1092 1/16

印 张 19.75

字 数 440 000

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landaco.com>

<http://www.landaco.com.cn>

畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2009 年 7 月第 1 版

印 次 2009 年 7 月第 1 次印刷

定 价 26.60 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 27422-00

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E-mail：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100120

购书请拨打电话：(010) 58581118

数码防伪说明：

本图书采用出版物数码防伪系统，用户购书后刮开封底防伪密码涂层，将16位防伪密码发送短信至106695881280，免费查询所购图书真伪，同时您将有机会参加鼓励使用正版图书的抽奖活动，赢取各类奖项，详情请查询中国扫黄打非网(<http://www.shdf.gov.cn>)。

短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128

短信防伪客服电话：(010) 58582300/58582301

前言

本书是全国高职高专教育“十一五”规划教材，是教育部高职高专广播影视类专业教学指导委员会推荐教材。

影视作品其本身除了作为艺术创作品，被少数艺术家审美和鉴赏外，还具有极大的传播、影响和教化功能，它最大的作用是娱乐观众，让更多的人从中体会和品味到影视艺术带给人的身心的愉悦感和满足感。

影视作品是一个由二维画面、三维深度幻觉、时间纬度再加上声音元素构成的多维时空声画结合的视听语言体系，更包括了从它的表现手段中折射出来的多平面的、多方位的、立体化的思维模式。同时影视的创作、制作、传播和商业化运作模式也可以给学生提供更广阔的知识空间和欣赏空间。

影视作品赏析是通过观赏、分析，达到对美的体验，乃至对生命的体验，从而获得身心的愉悦。对于学习影视和研究影视的人来说，还要着重在视听语言上进行全方位的专业分析和读解，特别是对于不同影视作品的创作、拍摄、剪辑、声音、灯光、色彩、构图、造型和表演等诸方面做详细、深入的分析和探讨，以达到专业学习的目的，并对蕴涵其中的哲学思辨和美学特征有更为深切的认识和理解。全面提升学生文化素养和对影视作品的分析鉴赏能力，为从事和爱好影视的专业与非专业学生，提供有益的经验和本。

本教材努力体现以下特色：

1. 赏析角度力求多元化

本教材以新视角、新观念为核心，力求达到以电影作品赏析为主兼顾电视作品赏析；并从“影视创作”、“影视制作”、“影视欣赏”、“影视传播”等角度对影视作品进行分析、评价和鉴赏。让学生全过程多角度地对影视作品进行本质上的认知。

2. 影视理论与作品赏析相结合

本教材针对高职高专的教育教学特点，特别强调理论学习与实践能力相结合。每章都以影视基础理论为开端，增强学生的理论素养；同时，配之以本章理论为主要角度和切入点的佳作赏析，提高学生的分析、鉴赏能力。

本教材还特别适合没有系统学习过影视理论的非专业影视爱好者，通过本教材可对影视理论和赏析进行初步学习。

3. 力求视角广阔、时代感鲜明

紧跟国内和国际影视作品发展的步伐,吸收影视作品最新发展成果。本教材所选影视作品的视野较为广阔:有国产经典电影、热播电视剧;有港台优秀影片,有国外具有代表性的电影佳作;有在全世界享有盛誉的美国好莱坞大片。

在作品选取角度上侧重不同影视作品本身的特点与教材体例结构的契合,特别注重作品的时代性、广泛性、艺术性和趣味性。

本书由王克勇和张竞联合主编,策划、统稿工作由王克勇负责,亢黎峰和崔勇也参与到了统稿工作中。本书第一章由崔玉峰、路广编写,第二章由刘希磊、能向群编写,第三章由路广、亢黎峰编写,第四章由唐云编写,第五章由孙会婷编写,第六章由葛双峰编写,第七章由潘仁炎、吴沫蕾编写,第八章由亢黎峰、崔勇编写,第九章由王黎明编写,第十章由崔勇、亢黎峰编写,第十一章由杨爱君编写,第十二章由张竞、崔玉峰编写。在本书的编写过程中陈春燕和李娜为我们提供了其影视赏析作品,在这里也表示感谢。

山西广播电影电视管理干部学院的王毅栋副教授对本书进行了审稿工作,并对本书的编写工作给予了诸多富有建设性的意见和建议,特此致谢。

当今社会影视作品的创作和理论研究日新月异,影视赏析的水准也随之不断提高。我们虽尽了绵薄之力,但由于水平有限,疏漏和错误在所难免,请广大读者和专家给予批评、指正。

编者

2009年5月

目 录

步入神奇的艺术殿堂	1
——影视艺术赏析初探	1
影视艺术概说	1
影视艺术赏析	3
影像的巫师	13
——影视导演艺术	13
基础理论	13
关于导演	13
导演的工作流程	13
剧本分析	19
时空设计	21
场面调度	23
佳作赏析	26
乱世与绝域——徐克电影的时空设计分析	26
胡玫历史剧的情节冲突分析	28
暴力美学的影像秘密——吴宇森电影动作表现手法探析	31
赛尔乔·莱昂内的人生寓言——电影《美国往事》赏析	34
角色的多元化演绎	38
——影视表演艺术	38
基础理论	38
什么是影视表演艺术	38
佳作赏析	50
电影《克莱默夫妇》赏析	50
喜剧表演的神话——周星驰	56
电影《卡萨布兰卡》赏析	60

指挥家手中的魔棒·····	66
——影视创作的场面调度·····	66
基础理论·····	66
场面调度·····	66
佳作赏析·····	82
场面调度的巅峰之作——论影片《红》的镜头语言·····	82
身临其境的视听感受·····	93
——影视作品中的音画·····	93
基础理论·····	93
画面构图与声效·····	93
佳作赏析·····	108
电影《英雄》色彩运用赏析·····	108
电影《少林足球》声音运用赏析·····	111
电影《钢琴课》音乐语言赏析·····	113
从《虫虫特工队》看动画电影中的声画平衡·····	117
视觉语言的丰富表达·····	121
——长镜头、空镜头与蒙太奇·····	121
基础理论·····	121
长镜头和空镜头·····	121
蒙太奇·····	125
佳作赏析·····	132
电影《公民凯恩》赏析·····	132
电影《战舰波将金号》赏析·····	136
电影《小武》、《苏州河》、《小城之春》的镜头运用·····	139
编织缤纷的人生梦幻·····	142
——影视剪辑、结构与制作·····	142
基础理论·····	142
镜头剪辑的一般规律和方法·····	142
佳作赏析·····	149
电视剧《大宅门》剪辑手法赏析（第四十一集）·····	149
电影《如果·爱》的视听营造和时空架构·····	153
电影《美国丽人》经典三幕式结构·····	155

电影《霸王别姬》叙事结构分析	156
电影《拯救大兵瑞恩》中战争场面的镜头运用赏析	158
电影《罗拉快跑》的镜头语言	160
声画艺术的神来之笔	164
——影视特技	164
基础理论	164
影视特技手法	164
极致缤纷的视觉冲击与听觉震撼之画面特技	164
极致缤纷的视觉冲击与听觉震撼之声音特技	178
佳作赏析	183
难以逾越的CG电影经典——电影《指环王》赏析	183
沉没轮船托起的奥斯卡与票房巅峰——电影《泰坦尼克号》赏析	188
真人与动画完美结合的里程碑——电影《谁陷害了兔子罗杰》赏析	193
国产动作电影特技新纪元——电影《导火线》赏析	195
社会生活的艺术折射	203
——影视的社会语境	203
基础理论	203
影视作品是生活的多棱镜	203
佳作赏析	211
上流社会的风花雪月——电影《罗马假日》赏析	211
内心的膨胀与权利的争夺——电视剧《汉武帝》赏析	214
小人物的挣扎与反抗——电影《大话西游》赏析	217
贫民的生活与梦想——电影《阿甘正传》赏析	221
银幕与人生的撞击	226
——影视作品内蕴与观众心理需求	226
基础理论	226
观众的心理需求与影视作品体现的心灵层面	226
佳作赏析	233
成长与梦幻	233
成长中的青春躁动——电影《阳光灿烂的日子》	233
孩子们的完美梦幻——动画片《哆啦A梦》赏析	235
英雄情结	237

战场中的真男人——电影《巴顿将军》中的英雄情结	237
暗夜里的正义骑士——电影《蝙蝠侠》系列里的超级英雄	239
普照大众的艺术之光	242
——影视传播	242
基础理论	242
影视传播的含义及其特征	242
影视传播的运营	246
佳作赏析	253
电影《太阳照常升起》的思想传播	253
电影《我最好朋友的婚礼》艺术的传播	258
电影《辛德勒名单》赏析	262
摘取绚烂的影视花朵	267
——影视评论	267
基础理论	267
影视评论的基本定义	267
影视评论的角度	278
影视评论的写作要求	286
佳作赏析	288
人在何时才平等——《洗澡》赏析	288
动画影片的里程碑——电影《狮子王》赏析	294
体现文明的“牵牛”——《我的野蛮女友》	298
参考文献	304

步入神奇的艺术殿堂

——影视艺术赏析初探

影视艺术概说

● 何谓电影

电影是“根据‘视觉暂留’原理，运用照相（以及录音）手段，把外界事物的影像（以及声音）摄录在胶片上，通过放映（以及声音），在银幕上造成活动影像（以及声音），以表现一定内容的技术”。^①电影是一种综合性的艺术，它融合了表演、舞美、摄影、录音等一系列的门类艺术和技术手段，因此说，电影是科学技术发展到一定阶段的产物。1895年12月28日，法国人卢米埃尔兄弟在巴黎卡普辛路14号咖啡馆放映电影成功之后，正式标志着“电影时代”的来临。

● 何谓电视剧

电视剧是一种适应电视广播特点、融合舞台和电影艺术的表现方法而形成的艺术样式。一般分单本剧和系列剧（电视影集）。电视剧是随着电视广播事业的诞生而发展起来的。

电视剧是一种专在电视机荧屏上播映的演剧形式。它兼容电影、戏剧、文学、音乐、舞蹈、绘画、造型艺术等因素，是一门综合性很强的艺术。

● 影视艺术的魅力

19世纪末随着科学技术的迅速发展，新的物质手段不断被发现和利用，一门崭新的艺术——电影——诞生了，人类的艺术殿堂里又增添了“第七艺术”或“第十位缪斯女神”。

1895年12月28日晚上，法国人卢米埃尔兄弟在巴黎一家大咖啡馆的地下室里，放映了他们自己拍摄的《火车进站》、《拆墙》、《婴孩的午餐》、《水浇园丁》、《工厂大门》等影片。虽然这些短片的内容十分简单，却使得观众大为惊叹，他们第一次在银幕上看到了逼真、活动的人物，这种惊奇感远非语言所能表达。当银幕上开始下雨时，观众中有人便赶紧把手中的雨伞打开，而当银幕上出现火车急速冲来的镜头时，观众中有人吓得大叫，甚至准备站起来逃走。可见，电影这门新的艺术在它诞生之日，就显示出蕴藏的神奇魅力。卢米埃尔兄弟完全没有想到，他们的这场游戏居然会成为人类文化史上的一件大事，使得全世界现在几乎每天都有上亿

① 《电影艺术词典》，中国电影出版社2003年版，第1页

人心甘情愿地坐进黑黝黝的电影院里。而且，这门崭新的艺术对人类的精神生活产生着越来越大的影响。1895年12月28日，则被电影史家们定为电影正式诞生的日子，标志着无声电影时代的开始。事实上，在迄今为止的所有艺术种类中，只有电影是人们知道其诞生日期的惟一——门艺术。

在100余年的短暂历史中，电影这门年轻的艺术发展之快、影响之大，是其他任何艺术无法比拟的。电影艺术作为现代科学技术的产物，经历了从黑白到彩色、从无声到有声、从普通银幕到宽银幕的变化过程，并且随着现代科技革命的飞速进展，形成了越来越丰富的电影语言和艺术手段，甚至带来了电影美学思潮和流派的嬗变。与此同时，电影又综合吸收了各门艺术千百年实践中积累起来的成果，集时间艺术与空间艺术、视觉艺术与听觉艺术、造型艺术与动态艺术、再现艺术与表现艺术于一身，形成电影自身新的美学特性，极大地拓展了电影艺术的创造力和表现力。

尤其是当电视出现以后，电影与电视共同组成了一种影视文化，对人类生活产生了巨大的影响。这种影视文化，可以说是人类文化史上自从语言、文字、印刷术产生以来，在文化的积累和传播上的一次划时代的革命。传播学告诉我们，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；从印刷到电影和广播，400年；从第一次试验电视到从月球播回实况电视，50年。”^①今天，这种影视文化已经涉及社会科学和自然科学的许多领域。作为新闻信息手段，电影的纪录片广泛记录了人类社会生活中的许多重大历史事件和日常生活的各个方面；作为科学技术研究手段，电影的科教片成为^②传播科学技术和推广新技术经验的重要方式；作为教育手段，电影的教学片直接帮助学生增强对某门学科知识的理解，电影的美术片更是对千百万儿童产生了巨大的影响；当然，对于作^③为“第七艺术”的电影来说，更重要的是故事片这一片种，使之成为本世纪最具影响的一种大众化艺术，在故事片中，又包含着喜剧片、惊险片、武打片、歌舞片等不同的类别，以其丰富多彩的形式反映复杂多样的人类社会生活和人的内心世界。由此，使得电影艺术具有教育作用、认识作用、审美作用、娱乐作用、信息作用、宣泄作用等多种功能，成为一门影响亿万人精神文化生活的重要艺术。因而，早在二十多年以前，苏联电影理论家杰希里扬就指出：如果没有电影和电视，那么现代人的生活将是不可想象的……（电影和电视）同报纸和广播争相向我们报道人类的社会生活，它们同书籍竞赛，争取形成我们世界观的权利，它们同音乐和绘画分庭抗礼，争相培养我们的艺术趣味。丰富多彩的生活、现实在银幕上向我们展示出来，闯进我们的意识，把我们引诱到它滔滔不绝的急流中去。

法国电影理论家马赛尔·马尔丹认为：“如果有人轻蔑电影，那是因为他们完全不懂得电影的美，总之，认为这门从社会角度看是当代最重要、最有影响的艺术可以置之不顾的看法是完全不合理的。”^④或许，只有从美学的角度，才能真正认识和理解电影艺术神奇而巨大的魅力。

①② [美] 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

③④ [法] 马赛尔·马尔丹：《电影语言》，中国电影出版社1982年版，第1页

假如我们承认电影意味着艺术史上的一场革命，那么，这还不仅仅是指它具有兼容其他艺术的巨大容量和令人难以置信的艺术弹性或活力，而且还指它是一种达到了高度逼真的图像的叙事艺术。实际上，它彻底改写了艺术真实的含义，“电影终于满足了按照世界本身的形象来重新创造世界的观念的愿望”。摄影机光学性能和胶片乳剂摄取的外部世界所创造的现实，不再是对于现实的模仿，而已经成为现实本身；电影魔术般的逼真性，一举摧毁了其他艺术建立在视觉或感觉意义上的真实性的原初含义，在电影中，求真意志以一种令人难以置信的简单方式实现了。从黑白到彩色片，从默片到有声片，从标准银幕到宽银幕，从摄像机的自动摄制到电脑制作的加盟，电影向人们展示了这个机械女神越变越迷人的绰约风姿。在银幕中射出的连续的一束束光和影，不仅仅以影像和声音将人们引入一个我们日常生活所耳闻目睹的现实世界，而且引入了一个我们平庸刻板的生活所达不到的超级现实世界。

影视艺术赏析

影视艺术赏析是指通过对影视艺术作品的观赏、分析，达到对美的体验，乃至对生命的体验，从而获得身心的愉悦。对于学习影视和研究影视的人来说，还要着重在视听语言上进行全方位的专业分析和读解，特别是在不同经典影片的剧作、拍摄、剪辑、声音、灯光、色彩、构图、造型和表演等诸方面做详细、深入的分析 and 探讨，以达到专业学习的目的，并对蕴涵其中的哲学思辨和美学特征有更为深切的认识和理解。

● 影视艺术赏析的前提条件

要真正通过赏析活动本身了解在影视艺术中所蕴藏的全部奥秘，使审美活动本身转换为对审美主体自身本质力量的肯定，是不容易的。后备知识对艺术的鉴赏产生很大的影响（生活积累、文化积累、思想积累、艺术素养积累及对影视专门知识的掌握和了解）。

● 培养影视观念

观念，即一定的思想认识。影视观念，即对电影、电视艺术的基本看法。下面介绍一些基本理论：

1. 影像美学

影像美学认为电影最重要的特性就是影像的特性，因此电影创作的焦点，就是充分挖掘和发挥影像的潜力。强调电影与文学、戏剧、绘画、音乐等传统艺术的差别是电影得以成为独立的艺术的客观基础。因此，也就是它的本质特性存在的基本依据。在技巧上，电影应当充分运用它的独特的摄影技术，强调其照相记录性和绘画形式感，从而创造出一个与现实不尽相同的甚至根本不同的艺术世界。正因如此，许多电影理论家特别注重电影观赏本身所带来的人的心理活动经验的“梦幻”性质。

2. 蒙太奇理论

蒙太奇是法文 montage 的译音，原本是建筑学上的用语，意为装配、安装。影视理论家将其引申到影视艺术领域，指影视作品创作过程中的剪辑组合。“蒙太奇”

的含义有广、狭之分。狭义的蒙太奇专指对镜头画面、声音、色彩诸元素编排组合的手段。即在后期制作中,将摄录的素材根据文学剧本和导演的总体构思精心排列,构成一部完整的影视作品。其中最基本的意义是画面的组合。广义的蒙太奇不仅指镜头画面的组接,也指从影视剧作开始直到作品完成整个过程中艺术家的一种独特的艺术思维方式。

3. 长镜头理论

长镜头理论是一种与传统的蒙太奇理论相对立的电影美学流派,又是一种与唯美主义、技术主义相对立的写实主义理论。法国电影评论家安德烈·巴赞被视为长镜头理论的奠基人。巴赞及其拥护者们宣称,以爱森斯坦为代表的传统的电影理论已过时,只有长镜头理论才是现代电影观念。巴赞认为,长镜头表现的时空连续,是保证电影逼真的重要手段。蒙太奇把完整的时空、事件分解,是极大的不真实。导演通过蒙太奇分解,加进自己的主观意识,不让观众加以选择,因此他主张取消蒙太奇。

长镜头理论的特点是强调电影的照相本体属性和记录功能,强调生活的真实性,贬低情节结构和蒙太奇之类形式元素的作用。长镜头,是指对一个运动画面较长时间连续不间断地表现,保持运动着的画面的整体性。实际上就是长时间拍摄的、不切割空间、保持时空完整性的一个镜头。此镜头在同一银幕画面内保持了空间、时间的连续性,统一性,能给人一种亲切感、真实感;在节奏上比较缓慢,故抒情气氛较浓。有人把长镜头称作“镜头内部蒙太奇”,可见蒙太奇与长镜头是一种分与合的截然不同的创作理念,蒙太奇是利用对时空进行分割处理来达到讲故事的目的,而长镜头追求的是时空相对统一而不作任何人为的解释;蒙太奇的叙事性决定了导演在电影艺术中的自我表现,而长镜头的记录性决定了导演的自我消除;蒙太奇理论强调画面之外的人工技巧,而长镜头强调画面固有的原始力量;蒙太奇表现的是事物的单含义,具有鲜明性和强制性,而长镜头表现的是事物的多含义,它有瞬间性与随意性;蒙太奇引导观众进行选择,而长镜头提示观众进行选择。这个理论带来的最有意义的变革是导演与观众的关系变化。蒙太奇艺术只能加深这种地位的荒唐性与欺骗性,始终使观众处于一种被动的地位。而长镜头理论出于对观众心理真实的顾及,则让观众“自由选择他们自己对事物和事件的解释”。

4. 综合艺术论 / 反综合艺术论

综合艺术论是相对于本体论的一种电影理论,最早是由意大利前卫艺术家卡努在1911年提出。“电影是三种时间艺术和三种空间艺术的综合,这三种时间艺术是:诗歌、音乐、舞蹈;三种空间艺术是:建筑、绘画、雕刻。因此,电影是第七艺术。”如在C.威廉主编的《现实主义与电影》一书的序言中所指出的:“(有人认为)电影的素材接近造型的、空间的艺术,也就是说,接近于绘画;而它的展开的方式又接近于文学和音乐的‘时间’艺术。”L.德吕克认为“电影是运动的绘画”;A.冈斯认为“电影是光的音乐”。

电影艺术综合论者认为电影不能作为一种独立艺术存在,而是多种艺术的综合。但事实上,电影本身是一门独立的艺术形式。因为现代电影之所以能够从卢米埃尔那个能动的图片发展过来,就是因为电影自身的独立性质,即似动性。似动性是一种视觉和心理的幻觉,我们看到电影是动态的,但其实银幕上并没有“活动影

像”，那仅仅是一格格静态画面的二十四分之一秒的间歇运动，“活动影像”是出现在观众的脑海中的“幻觉”。电影利用的正是这种幻觉，这是本体论坚持的原则，即电影因为其独立的特性所以电影是独立的艺术，不是其他任何一种艺术或多种艺术的综合产物。

5. 结构主义——符号学理论

20世纪60年代，随着结构主义理论的勃兴而诞生的研究电影语言的理论。电影符号学以瑞士结构主义语言学家德·德·索绪尔的理论为基础，运用结构语言学的研究方法，分析电影作品的结构形式。1964年，法国学者克利斯蒂安·麦茨的《电影：语言还是言语？》一书的发表标志着电影符号学的问世。

电影符号学的基本观念是：①电影不是“对现实为人们提供的感知整体的摹写”，而是具有约定性的符号系统；②电影艺术的创造必然有可循的、社会公认的“程式”和常规；③电影语言不等同于自然语言，但是，电影符号系统与语言系统本质相似；④电影研究应当成为一门科学；⑤语言学是电影研究的一种科学工具；⑥整体决定局部——电影研究的系统论；⑦电影研究的重点应当是外延与叙事；⑧宏观结构分析与微观结构分析并重。以语言学为模式的第一阶段的电影符号学有三大研究范畴：①确定电影的符号学特性；②划分电影符码的类别；③分析电影作品——影片文本的叙事结构。

就方法论而言，电影符号学力求摒弃以作者个人的经验、印象和直感为依据的传统印象式批评，主张精细化的科学主义批评，建立电影的“元理论”，按照语言学模式建立不同的分析系统。麦茨为分析影片的叙事结构，提出了八大组合段概念：非时序性组合段、顺时序性组合段、平行组合段、插入组合段、描述组合段、叙事组合段、交替叙事组合段、线性叙事组合段。意大利符号学家温别尔托·艾柯提出了电影影像三层分节说：图像、符号、意素；动态影素、动态图像、动素，并且从“影像即符码”这一激进的观念出发，制定了影像的十大符号系统：感知符码、认识符码、传输符码（如新闻图片的斑点和电影图像的线条）、情调符码、形似符码（包括图像、符号与意素）、图式符码、体验与情感符码、修辞符码（包括视觉修辞格、视觉修辞提示、视觉修辞证明）、风格符码和无意识符码。彼得·沃伦采用美国哲学语义学家查尔斯·皮尔斯的符号分类体系，把符号分为象形（如照片、地图）、标示（如指纹、印迹）和象征（复杂的隐喻）三大类，把不同的影片归入不同的符号体系。电影符号学对西方电影理论产生了重要的影响，使西方现代电影理论改观。

采用电影符号学分析影片结构和类型的尝试，取得一定成效。电影符号学也受到了激烈的批评。美国电影评论家詹姆士·麦克比恩抨击电影符号学是“对60年代广泛发展的马克思主义意识形态理论及其在电影理论和批评领域中运用的反动”，是“学术神秘主义”的表现。随着电影理论研究的深入，电影符号学在方法论方面的缺陷日益明显。静态的、封闭式的结构分析难以把握电影作品的真正含义。20世纪70年代初期，电影符号学的研究重点开始从结构转向结构过程，从表述结果转向表述过程，从静态系统转向动态系统。随后，意识形态理论和精神分析学进入电影符号学，形成以心理结构模式为基础研究电影机制和第二电影符号学，其标志是麦茨的《想象的能指》（1975）一书。中国学者引入了电影符号学的一般概念后，

引起了关注和争议,也出现了运用符号学的概念解释美学情境的尝试。譬如,借用麦茨的再现叙事情境的“外延符号学”(“直接表意系统”)和表现美学情境的“内涵符号学”(“含蓄表意系统”)的区分,阐述含蓄表意与中国电影美学观念的近似性,以澄清影片的审美形态。

6. 影戏美学

中国电影理论在对电影基本结构的研究上侧重于情节——剧作水平的研究,而不是影像——镜头水平的研究。剧作是中国电影理论本体论的基本出发点。正是在这一水平上,中国传统的电影理论提出了其核心概念“影戏”,这一概念强调电影的戏剧本性,而把“影”看做是完成“戏”的手段。

早期中国电影理论的产生可以1920年第一家电影刊物《影戏杂志》创刊为标志,当时许多有影响的电影创作人员都曾在上面阐述过自己对电影的看法。徐卓呆的《影戏学》(1924)和侯曜的《影戏剧本作法》(1926)是中国最早出版的、有一定理论色彩的专著。由于早期电影创作和文明戏的密切关系,人们在理论上也强调电影和戏剧的联系。周剑云说:“影戏是不开口的戏,是有色无声的戏,是用摄影机照下来的戏。”侯曜说:“影戏是戏剧的一种,凡戏剧所有的价值它都具备。”有的人即使承认电影艺术在形式上有独特性,但仍认为就其本性来说它是戏剧。徐卓呆说:“影戏虽是一种独立的兴行物,然而从表现的艺术看来,无论如何总是戏剧。”

中国早期的影戏理论不强调电影对现实的纪录和复制功能,而强调通过影片故事对作者人生态度的主观表现和对社会的教化作用。郑正秋的“戏剧者,社会教育之实验场,优伶者,社会教育之良师”的主张,洪深的要求影戏“以普及教育表示国风为主旨”的声明,在当时是最有代表性的。其次,影戏理论注重对电影情节——剧作水平的研究。认为“电影的剧本是电影的灵魂”。人们在这一前提下,对电影剧作的选材、结构、冲突、高潮、语言等不同方面进行了理论探索,要求剧情曲折有趣、耐人寻味,要求保证叙事的“调和”、“流畅”。和情节因素相比,造型因素主要被看做一种“辅助”的成分。

7. 类型电影

类型电影是指按照约定俗成的类型要求或原则制作出来的影片。它们是拥有相似的主题、情结、人物、场景和电影技巧的影片,是商业化的生产和意识形态生产的共同产物,尤其是在美国好莱坞中成为商业电影制作的主流。在三十年代形成规模并占据了主导地位。

类型电影的主要特点是:公式化的情节、脸谱化的人物、图解式的视觉符号。常见的类型有西部片、警匪片、灾难片、歌舞片、科幻片、动作片等。如米高梅公司精于歌舞片和浪漫剧情片;华纳兄弟公司的警匪片独具特色;而科幻、恐怖片几乎成了环球公司的专利。

它作为好莱坞制片厂制度的产物,迎合观众的欣赏期待和道德观念成为一个非常重要的标准,并且特别关注电影作品的某些共性。虽然它的制作模式给人以保守陈腐、平庸媚俗之感,但也没有妨碍某些杰出导演在严格的类型戒律下制作出富有个性和艺术价值的电影作品。如西部片大师约翰·福特的《关山飞渡》,查理·卓别林的《摩登时代》,希区柯克的《精神病患者》等。

从历史发展的角度来看,类型电影的生产还遵循着某种“定期更迭”的原则,

