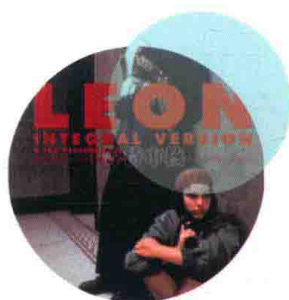

高校转型发展系列教材

李伟权 编著

影视鉴赏

清华大学出版社

高校转型发展系列教材

影 视 鉴 赏

李伟权 编著

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书汇聚了美洲、亚洲、欧洲等地域具有代表性的时新影视作品并对其做深入浅出的分析,以满足高校学生的学习需求。

全书共分4章,第1章介绍了影视鉴赏的相关基础知识,第2章到第4章分别以亚洲、美洲和欧洲影视鉴赏为单元,从区域影视发展概况到具体作品做了详细的解读。本书对影视作品做了精心的选择,考虑到学生的兴趣和观赏习惯,选取的大多是近些年出品发行的优秀作品。

本书可作为普通高校、高职高专院校专业基础课或公共基础课的教材,也可作为各类艺考学生的考试参考书籍,同时可作为电影爱好者鉴赏电影作品、提高审美水平与艺术修养的读物。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

影视鉴赏 / 李伟权 编著. —北京:清华大学出版社, 2018
(高校转型发展系列教材)
ISBN 978-7-302-50893-9

I. ①影… II. ①李… III. ①影视艺术—鉴赏—高等学校—教材 IV. ①J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 190083 号

责任编辑:施 猛

封面设计:常雪影

版式设计:方加青

责任校对:牛艳敏

责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京密云胶印厂

经 销:全国新华书店

开 本:185 mm×260 mm 印 张:22 字 数:508千字

版 次:2018年8月第1版 印 次:2018年8月第1次印刷

定 价:49.80元

产品编号:074471-01

高校转型发展系列教材

编委会

主任委员：李继安 李 峰

副主任委员：王淑梅

委 员：

马德顺 王 焱 王小军 王建明 王海义 孙丽娜

李 娟 李长智 李庆杨 陈兴林 范立南 赵柏东

侯 彤 姜乃力 姜俊和 高小珺 董 海 解 勇

前言

在众多艺术门类中，影视艺术声画相济、千回百转、引人入胜，在人类的艺术殿堂中独树一帜，吸引观众在梦幻的时空镜像中，慨叹红尘万事，品评是非善恶。

影视艺术在一个世纪的传承与嬗变过程中，体现出极强的适应能力，具有丰富的价值内涵与艺术张力，既能演绎凡人琐事，又能塑造时代英雄，还可描述社会风云，能对历史进行反思，能对人性进行拷问。迈向新世纪，电影按市场规律运作，注重休闲性、游戏性和娱乐性，以一种日常文化形态迅速融入人们生活之中，极具平民化、覆盖面广、传播速度快的特征。

本书按照国别和区域勾勒影视艺术的大致景观，读解影视作品的经典个案。一方面，梳理影视艺术的发展脉络，解构影视人的艺术情怀；另一方面，通过对影视经典作品的鉴赏，学习体会影视艺术的卓越成就。

本书由多年从事高等院校影视专业教育工作的教师共同编著，分工如下：李伟权负责全书体例设计、统稿，李伟权与刘冠男共同撰写了第1章、2.1，李时与刘冠男共同撰写了2.2、2.3，李淼撰写了4.2，李冰撰写了3.2.3~3.2.11，刘新叶撰写了3.1、3.2.1、3.2.2、3.3、4.1、4.3。

本书在撰写过程中，参阅了大量前人的学术著作与科研成果，在此深表谢意！

由于实际水平和研究深度所限，诸多谬见，就教于专家、读者。反馈邮箱：wkservice@vip.163.com。

作者

2018年5月

目 录

第1章 影视鉴赏基础	1
1.1 电影艺术	1
1.1.1 电影艺术概述	1
1.1.2 电影艺术的审美特征	7
1.1.3 电影艺术的审美与现代启示	15
1.1.4 电影艺术的特性	17
1.1.5 电影艺术的鉴赏常识	25
1.2 电视艺术	34
1.2.1 电视艺术概述	34
1.2.2 电视艺术的审美特征	36
1.2.3 电视艺术的鉴赏常识	37
第2章 亚洲地区影视艺术鉴赏	45
2.1 亚洲地区影视发展综述	45
2.1.1 中国影视艺术概述	45
2.1.2 日本影视艺术概述	53
2.1.3 韩国影视艺术概述	54
2.1.4 印度影视艺术概述	55
2.2 亚洲地区电影鉴赏	56
2.2.1 《活着》	56
2.2.2 《天下无贼》	63
2.2.3 《疯狂的石头》	70
2.2.4 《郎在远方》	76
2.2.5 《令人嫌弃的松子的一生》	85
2.2.6 《三傻大闹宝莱坞》	92
2.2.7 《纳德和西敏：一次别离》	99
2.2.8 《西游记之大圣归来》	106
2.3 亚洲地区电视剧鉴赏	113
2.3.1 《潜伏》	113

2.3.2	《大长今》	118
第3章	美洲地区影视鉴赏	126
3.1	美洲地区影视发展综述	126
3.1.1	美国影视艺术概述	126
3.1.2	加拿大影视艺术概述	131
3.1.3	拉丁美洲影视艺术概述	132
3.2	美洲地区电影鉴赏	135
3.2.1	《楚门的世界》	135
3.2.2	《朱诺》	146
3.2.3	《盗梦空间》	154
3.2.4	《怦然心动》	162
3.2.5	《少年派的奇幻漂流》	169
3.2.6	《被解救的姜戈》	177
3.2.7	《中央车站》	185
3.2.8	《谜一样的双眼》	193
3.2.9	《少年时代》	198
3.2.10	《料理鼠王》	207
3.2.11	《芭蕾》	219
3.3	美洲地区电视剧鉴赏	227
3.3.1	《越狱》	227
3.3.2	《权力的游戏》	235
第4章	欧洲地区影视鉴赏	247
4.1	欧洲地区影视发展综述	247
4.1.1	俄罗斯影视艺术概述	247
4.1.2	法国影视艺术概述	248
4.1.3	意大利影视艺术概述	251
4.1.4	德国影视艺术概述	252
4.1.5	英国影视艺术概述	253
4.2	欧洲地区电影鉴赏	254
4.2.1	《这个杀手不太冷》	254
4.2.2	《放牛班的春天》	260
4.2.3	《维罗尼卡的双重生命》	268
4.2.4	《黑暗中的舞者》	273
4.2.5	《窃听风暴》	280
4.2.6	《香水》	287
4.2.7	《美丽人生》	294
4.2.8	《国王的演讲》	300

4.2.9 《鸟的迁徙》	308
4.2.10 《天堂电影院》	315
4.3 欧洲地区电视剧鉴赏	322
4.3.1 《神探夏洛克》	322
4.3.2 《唐顿庄园》	330
参考文献	339

第1章 影视鉴赏基础

1.1 电影艺术

1.1.1 电影艺术概述

从诞生之日起,电影就为人类增添了一对文明的翅膀,以叙事的千回百转、画面的色彩斑斓、时空的任意转换帮助观众完成了一次次梦幻之旅,解决了空间与时间、视觉与听觉、表现与再现的美学矛盾,改变了人们的生活方式,成为人们重要的精神食粮。

1. 电影艺术界定

电影运用现代科技手段,以蒙太奇为主要表现手法,在银幕时空中塑造运动的视觉形象,以表现生活、传达思想情感。电影艺术对于中国人来说,虽是一种舶来艺术,但是正如电影史学家乔治·萨杜尔在其著作《世界电影通史》中所说,电影的前驱是皮影戏与幻灯。可见,电影艺术与中国古老的宫廷游戏渊源甚深。

在人类的文明史上,电影艺术是继文学、戏剧、绘画、音乐艺术、舞蹈、雕塑之后产生的艺术,被称作“第七类艺术”。电影艺术诞生较晚,但全面包容了此前的艺术门类,并呈现出综合性的特征,电影在照相的基础上,吸收和借鉴了文学、戏剧、绘画、音乐、舞蹈、雕塑等相关艺术的营养,创立了一套完整的、适合电影的表现方式,形成了独立的电影艺术语言。电影不是单纯的对现实的复制,它有自己的艺术语言,通过创造艺术形象来表现生活、陶冶精神、娱乐民众,成为艺术之林中一道独特的风景。

2. 电影艺术发展历程

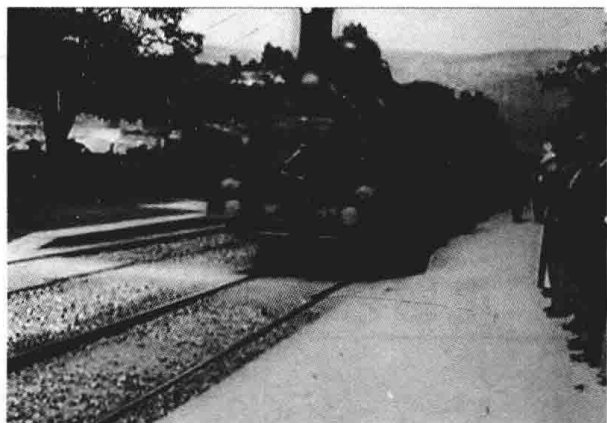
(1) 外国电影艺术发展历程

1895年12月28日,路易·卢米埃尔和奥古斯特·卢米埃尔兄弟二人在法国巴黎卡普辛路十四号大咖啡馆的地下咖啡厅里放映他们摄制的短片,标志着举世闻名的视听艺术——电影艺术诞生了。

电影艺术自诞生之日起,被视为一种新奇的技术,用来展示魔术与幻景。最初的影片长不过几十米,放映时间为几分钟,是变换镜头的单镜头影片。但在幼稚的影片中,已出现场景的变化和特技摄影。

法国卢米埃尔兄弟是纪录片的创始者,他们所拍摄的影片真实地记录了生活中的实景,在1896年摄制的《火车到站》中由于用了不同的景深,使同一个镜头具有远景、中

景、近景和半身特写。

卢米埃尔兄弟和《火车到站》中的镜头

法国电影大师乔治·梅里爱被誉为“现代电影之父”，他所拍摄影片，最初是一些魔术片或演出的时事片，梅里爱在《贵妇人的失踪》中用停机再拍的方法，使一个坐在椅子上的女人忽然消失。梅里爱在使用模型和特技摄影上成就非凡，他发明的特技摄影包括叠印、叠化、合成摄影、多次曝光、渐隐渐显，信守“银幕即舞台”的理念，遵循经典的戏剧三一律，即地点、时间、动作的统一，另外还遵循“视点的统一”。

1908年因题材恐慌造成了电影艺术危机。为了吸引有钱的上流社会观众，电影转向“高尚的题材”，借力于戏剧艺术。1908年，法国成立“艺术影片公司”，以“用著名的演员演出著名的作品”口号作为制片方针。第一部艺术影片《吉斯公爵的被刺》拍成上映后，在国内外获得广泛的商业成功，意大利、丹麦、美国的制片公司相继效仿，从著名的戏剧和文学作品中选取题材，摄制艺术影片顿时成为盛行风尚。

蒙太奇作为电影艺术的独特语言，在1908年以前英国詹姆斯·威廉孙等人拍摄的短片中就已存在。但真正把蒙太奇作为艺术手法加以运用的是美国电影大师格里菲斯，他吸取梅里爱的特技技巧和英国电影经验，创造了平行蒙太奇和交替蒙太奇。其代表作《一个国家的诞生》获得巨大成功，开辟了电影艺术的新纪元。

蒙太奇对苏联电影产生了深远影响，经由维尔托夫、库里肖夫、爱森斯坦和普多夫金有效的探索，不同的镜头组接在一起时，会产生各个镜头单独存在时所不具有的奇妙含义，使蒙太奇理论达到了细致完美的高度，构建了完整的蒙太奇理论体系。

1921年，苏联吉加·维尔托夫组织成立“电影眼睛派”，发表“抓住生活即景”的宣言，认为电影实质在于拍摄角度和蒙太奇，并致力于研究电影艺术手段，给纪录电影带来极大推动，但由于过分痴迷蒙太奇创造一切，使电影艺术流于形式主义和唯心主义。

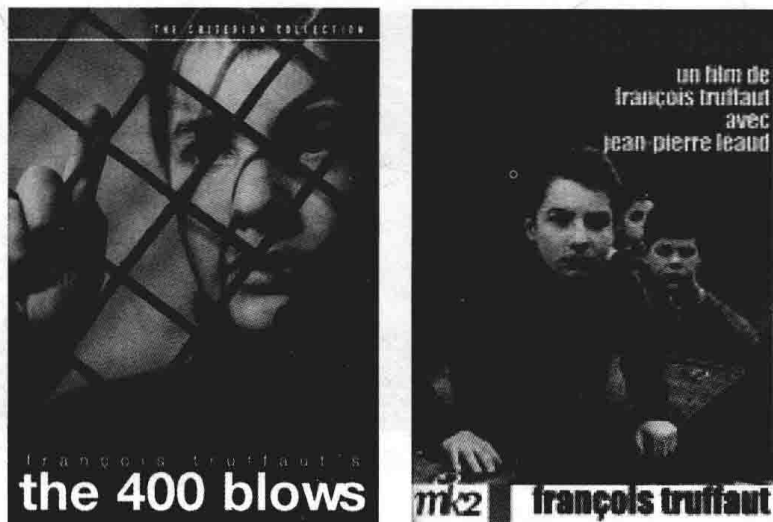
人类最早的电影为无声电影，伴随着电话技术的发明，1926年，美国华纳兄弟公司制作《爵士歌王》获得巨额收入。1928年有声电影广泛出现，好莱坞其他制片公司竞相拍摄音乐艺术歌舞片，风靡一时。影片故事情节用言语来叙述，人物思想感情通过言语来表达，声响与对白成为电影艺术语言的新元素，电影趋向“戏剧化”。20世纪三四十年代的美国影片，大部分围绕戏剧冲突展开，有序幕、纠葛、突变、高潮、结局等戏剧结构。在第二次世界大战爆发之前，好莱坞的影片模式通过它在欧洲摄制的外语版影片和后来的配

音译制片,传播到各国。“戏剧化”成了各国电影的共同趋向。在表现方法上,有声电影注重包括声音和演员动作在内的画面结构。

20世纪50年代是电影艺术革新的年代。立体电影、全景电影、宽银幕电影相继出现,轻便摄影机、高速感光胶片与磁带录音、立体声的出现使电影艺术飞速发展,促使电影艺术更加多样化,更加真实化。这一时期,以战争为题材的故事片在各国风行。影片内容在人民运动推动下,转而反映社会现实。意大利的新现实主义电影和法国“新浪潮”电影在这一时期竞相产生。

战后崛起的反传统的意大利新现实主义电影,在内容上,表现意大利人民的反法西斯斗争与战后社会问题;在制片方式上,提倡“把摄影机扛到街上去”,使用非职业演员,拒绝舞台手法和动作设计,采用即兴演出;在表现方法上,大量采用中、远景,摇镜头和长焦距镜头,显示背景和人物全貌,拒绝蒙太奇效果。新现实主义电影对各国电影有着长远的影响。

法国“新浪潮”用来指1958年至1962年间在法国出现的一批年轻电影导演,他们文化修养和个性风格各不相同,共同之处是反对传统电影的理念,强调电影是一种个人的艺术创作。“新浪潮”电影在制片方式上,承袭意大利新现实主义电影,这是由于开始拍片时经费不足,在其影片成名后,被逐渐放弃;在内容上,不表现重大的政治和社会问题,多表现个人题材;在技巧上,使用长时摇拍、长镜头、定格、镜头摇晃颤动等;在剪辑手法上,采用快节奏、频繁切割镜头的手法,来增加影片的镜头数目,广泛使用景深镜头,即长焦距镜头,代替传统蒙太奇手法。“新浪潮”电影,通过使用景深镜头和推、拉、摇、仰俯拍等改变了电影艺术面貌。

“新浪潮”代表作品《四百击》电影海报

20世纪60年代法国兴起“作家电影”和“真实电影”,二者趋向相反。“作家电影”是“新浪潮”中产生的一个流派,由志趣相投的短片导演和艺术作家组成,因住在巴黎塞纳河左岸,又名“左岸派”,成员有阿仑·雷乃、阿涅斯·瓦尔达等,代表作品有《广岛之恋》《长别离》等。“真实电影”是纪录电影的一个流派,成员主要为纪录片导演,主张表现社会中普通人的生活,要求电影记录真实的社会现象。

由于电影艺术各种流派和各国导演的不断创新,外国电影从20世纪60年代以来有着显著的变革。纵观电影取得的成就,是电影人在艰辛曲折的道路上长久努力的结果。电影艺术发展至今,已形成一系列较完备的艺术标准和独具特色的艺术品格,在人类艺术中形成明显的话语优势。未来电影艺术会不断地创新产业发展模式,前途无限。

(2) 中国电影艺术发展历程

距世界电影艺术诞生不久,1905年的秋天,北京丰泰照相馆(即今南新华街小学原址)园子里放映一部约半个小时的短片《定军山》,标志着中国电影艺术正式诞生。这部短片是由该照相馆摄影师刘忠伦使用定点方法拍摄的,他把当时著名京剧演员谭鑫培的京剧唱段《定军山》搬上了银幕,成为中国第一部电影。《定军山》是中国人自导、自演的第一部戏剧片,具有极其强烈的戏剧艺术特点,还没有完全脱离戏剧艺术。

1913年,伟大的电影先驱者、戏剧评论家出身的郑正秋与经营广告业务的张石川联合执导的电影《难夫难妻》(又名《洞房花烛夜》)上映,虽然是由美国人经营的中国第一家电影公司亚细亚影视公司所出品,但是标志着第一部中国人自己创作的故事片的诞生。

《难夫难妻》的成功,吸引了不同艺术观念、创作目的的人士进入电影行业,外国、民族资本家为获得高额票房利润,纷纷投资兴办电影公司,使中国无声电影进入一个繁荣但混乱的发展时期,正如当时电影评论所述,影片内容五花八门,既有忠孝节义,也有匪首红颜;既仰仗戏剧舞台,也照搬文明戏。这一时期出现了《孤儿救祖记》《玉梨魂》《最后之良心》《上海一妇人》等一批在商业与艺术上获得双重成功的作品,揭露与鞭挞了封建婚姻、娼妓制度,标志着我国民族电影艺术初盛时期的到来,产生了中国第一位职业女演员——王汉伦,享有“悲剧明星”之誉。

郑正秋、张石川与联合执导的电影《难夫难妻》

1926—1930年,中国电影掀起了“古装片”“武侠、神怪片”的创作热潮。“古装片”多取材于文学艺术中“才子佳人”与“英雄美女”的传统叙事主题,过于注重商业利益,迎合市民低俗趣味,充满媚俗的情调。值得一提的作品是民新影片公司的作品《西厢记》和大中华百合影片公司的作品《美人计》。与此同时,在市场的诱惑下,另一类低成本、短周期的“武侠、神怪片”迅速席卷当时的电影业,风靡一时,出现《火烧红莲寺》

《火烧九龙山》《火烧七星楼》《荒江女侠》《儿女英雄》《女镖师》《乱世英雄》等大批影片,不胜枚举。同时也诞生了洪深、孙瑜、史东山和欧阳玉倩等一批对后来电影产生

深远影响的电影人。

1930年,中国左翼作家联盟在上海正式成立,对于电影的发展影响深远。1932年,在“左联”领导下成立进步电影小组,由夏衍负责,确立了电影的正确方向,艺术上也取得了一定的成就,并创办理论性电影刊物《电影艺术》,自此,电影的美学品格初步形成。这一时期的电影直接反映尖锐的社会矛盾,表现出现实主义特征,出现了大量电影精品,有郑正秋编导的《姊妹花》,蔡楚生编导的《渔光曲》《新女性》,孙瑜执导的《大路》,吴永刚执导的《神女》,袁牧之与应云卫联合执导的《桃李劫》。电影演员演技也逐渐走向成熟,涌现出了大批优秀演员,女演员如阮玲玉、蝴蝶、白杨、王人美、周旋、上官云珠等,男演员如金焰、赵丹、蓝马、陶金、袁牧之、金山、魏鹤龄等,至今使人难忘。

1937—1941年,中国特殊的战事背景使上海苏州河以南的德租界与公共租界虽被日军包围但相对安全,电影人在时局和商业的双重压力下,以极大的勇气在此制作了大量借古喻今的古装影片,被称作“孤岛电影”,其中魏如晦编剧、张善琨导演的《明末遗恨》,反响较大。

抗日战争到中华人民共和国成立之前,电影艰难曲折地发展着,出现了一批优秀影片,如《八千里路云和月》《一江春水向东流》《万家灯火》《小城之春》《祥林嫂》《假凤虚凰》《生死恨》《神女》《松花江上》等,饱含民族电影在沉重时代中的悲壮情怀,电影的悲剧美学品格开始形成。

中华人民共和国成立后,社会主义事业百废待兴,电影结束了悲剧时代,直至“文革”前被称为“十七年电影”,电影人以真诚的态度、真挚的情感拍摄出了大批脍炙人口的优秀作品,主题大多为对旧时代、旧社会的彻底批判,对新时代、新政权的热情讴歌。在今天看来,因过于强调现实的欢悦气象,颂扬英雄的伟大,导致对现实生活的处理过于简单化,对人性的表现过于拘束,甚是有些变形。其中较成功的电影作品有《白毛女》《小兵张嘎》《我这一辈子》《红旗谱》《今天我休息》《李双双》《我们村里的年轻人》《红色娘子军》《祝福》《老兵新传》《钢铁战士》《柳堡的故事》等。

“文革”十年期间,电影成为政治的工具,艺术被践踏,现实被抛弃,造就了畸形的电影。

改革开放的到来,使得蛰伏了十年的电影整装待发,在理想的催发下,以突飞猛进的态势发展着,以入世的责任、救世的情怀真实地表现生活,展示着人生百态。代表作品有大家耳熟能详的《苦恼人的笑》《小花》《人到中年》《巴山夜雨》《喜盈门》《邻居》《小街》《被爱情遗忘的角落》《乡情》《人生》《老井》《青春祭》《湘女萧萧》等。

20世纪80年代,不仅活跃着谢晋、凌子风等老一代电影导演,还有吴天明、黄蜀芹等中年一代导演,更有被称为中国“第五代电影导演”的一批青年导演,他们大多毕业于电影学院,以其电影展现的强烈反叛意识、忧患意识以及夸张的视听语言,登上了新时期电影的舞台。代表人物和代表作品有张军钊导演拍摄的《一个和八个》,陈凯歌拍摄的《黄土地》《大阅兵》《孩子王》,田壮壮导演的《盗马贼》,吴子牛导演的《喋血黑谷》《晚钟》等。这些探索影片给中国电影注入了新的活力,使中国电影站到了世界电影的舞

台上。特别是张艺谋1987年导演的《红高粱》，以浓烈的色彩、豪放的风格，融叙事与抒情、写实与写意于一体，发挥了电影语言的独特魅力，该片获得1988年柏林国际电影节最佳故事片金熊奖，在中国电影长时间被世界遗忘和误解之后，中国电影以此片重新走向世界。

进入20世纪90年代后，电影新人、电影佳作不断涌现，不但有《大决战》《辽沈战役》《淮海战役》《渡江战役》等战争类型片，也有《周恩来》《焦裕禄》《孔繁森》《蒋筑英》这样的人物类型片，还有《香魂女》《霸王别姬》《大红灯笼高高挂》《活着》等反映时代背景的故事片，也有《秋菊打官司》《一个都不能少》这样的现实题材影片。很多优秀影片不仅荣获了我国的“百花奖”“金鸡奖”“政府奖”，而且在国际竞争激烈的柏林、戛纳、威尼斯等世界电影节上捧回奖杯。1998年由冯小刚导演的贺岁片《甲方乙方》，则开启了中国娱乐电影的新时代。

在90年代的电影中，崭露头角的还有一批80年代中期进入电影学院、90年代开始执导电影的年轻的导演，代表作品主要有：张元《妈妈》《北京杂种》，姜文《阳光灿烂的日子》，王小帅《冬春的日子》《十七岁的单车》，娄烨《周末情人》《苏州河》，王全安《月蚀》《图雅的婚事》，管虎《头发乱了》，张扬《爱情麻辣烫》《洗澡》，贾樟柯《小武》《站台》，霍建起《那山、那人、那狗》，叶大鹰的《红樱桃》等。这些导演被称为中国的“第六代导演”，他们执导的影片更多地关注社会现实和生活在现实中的小人物，在电影艺术风格上，更加强调真实的光线、色彩和声音，大量运用长镜头，形成纪实风格。这支影坛的新生力量，对我国未来电影艺术的发展起着重要的作用。

进入21世纪后，随着电影产业调整与高科技电影技术的发展，中国电影艺术迈入了一个新的发展进程。中国电影的市场化发展逐步走向成熟。

2002年末，张艺谋导演的《英雄》上映后，掀起了国产影片商业化运作的序幕。此后，大制作、大场面、大投入的各种题材商业大片，纷纷占据全国各地的影院。继《英雄》之后，张艺谋导演的《十面埋伏》《满城尽带黄金甲》，陈凯歌导演的《赵氏孤儿》，冯小刚导演的《夜宴》《唐山大地震》，陈德森导演的《十月围城》，姜文导演的《让子弹飞》《一步之遥》，叶伟民导演的《人在囧途》等，这些影片都在当时引起观影狂潮。但商业电影在屡屡创下票房新高的同时，也引发了人们对此类电影的热评。一方面，商业电影追求娱乐性和视听效果，大场面、高科技是他们的制胜法宝，另一方面，有的商业电影存在画面精美但内涵空洞，注重宣传效果却弱化故事情节的问题。

随着市场化的发展，观众的观影心理越来越成熟，我国的商业片也在积极调整，电影的类型化的发展更为明显。从20世纪90年代开始，冯小刚拍摄《甲方乙方》后，开启了“贺岁片”喜剧类型的电影热潮，《不见不散》《没完没了》《大腕》《手机》《天下无贼》《非诚勿扰》等看似荒诞的喜剧片，却有一种让人笑中有泪的心灵触动。视效电影随着电影高科技的发展，逐渐成为21世纪中国影院的新宠，《大闹天宫》《寻龙诀》《画皮》《捉妖记》《大圣归来》《三打白骨精》等影片，虽是借鉴国外的影视特效模式，但精美震撼的视听效果实现了中国电影创意与技术的飞跃，探索出中国视效电影的未来发展之路。除此之外，还有陆川的《南京！南京！》，冯小宁的《紫日》《嘎达梅林》，冯小刚

导演的《一九四二》，张艺谋的《金陵十三钗》《山楂树之恋》，宁浩的《疯狂的石头》《疯狂的赛车》等电影，都是视听效果和叙事结构比较好的商业影片。

21世纪虽然有大量商业电影占据着影院，但也有执着于艺术创作的一批导演。比如第六代导演中关注社会边缘人的张元，其电影作品《收养》《绿茶》《看上去很美》《达达》等。贾樟柯也是关心中国社会转型以及社会转型中底层人物命运的导演，代表作品有《世界》《三峡好人》《二十四城记》等。王小帅具有自己的鲜明风格，代表作品有《二弟》《青红》《左右》《日照重庆》等。很多导演也有自己的艺术追求，拍摄出很多优秀的电影作品，如顾长卫导演的《孔雀》，陆川导演的《可可西里》，姜文导演的《太阳照常升起》，蒋雯丽导演的《我们天上见》，刁亦男导演的《白日焰火》，张猛导演的《钢的琴》，王竞导演的《万箭穿心》，徐静蕾导演的《一个陌生女人的来信》等，这些影片都表现出迥异的影像风格，标志着21世纪的中国电影异彩纷呈。

《一个陌生女人的来信》电影海报

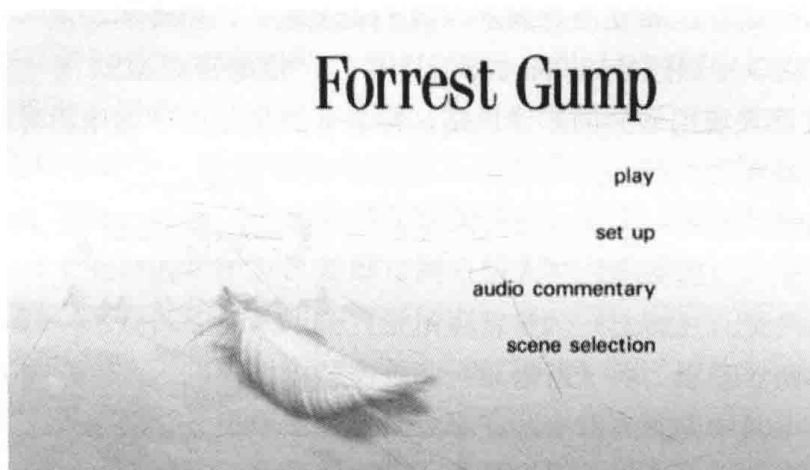
1.1.2 电影艺术的审美特征

电影艺术虽然是工业革命的产物，但在其诞生之后，却借助高科技的力量，在其发展过程中综合了多种艺术形式，形成了自己独特的审美特性。作为一种艺术形态，电影是时间和空间、逼真和假定、造型和节奏的综合，了解和把握这些审美特性，将有利于提升我们对电影艺术的审美感悟能力。

1. 时空表现的无限性

现实中的时间是一维的，即使是三维的空间也只是局限在某时某刻某地，因此现实时空必须按照自然规律进行。但从某种意义上讲，电影是时空的艺术，时空是电影主要的表现手段与审美特性之一，电影的时空表现可以实现无限的可能性。

从电影观众角度来看,观众观赏电影并不是要真正进入故事发生的时间,也没有时间去体会主人公在现实中的全部细节,因此电影就需要借助电影语言将现实生活的人与事进行取舍、提炼和集中,将电影艺术的假定时间与现实时间区分开来,从而进入审美的境界。所以电影艺术呈现的时间,既可以指影片的放映时间,也可以指影片内容表现的时间。如电影《阿甘正传》两个多小时的放映时间,却表现了阿甘从少年到中年几十年的时间跨度,经历了越战、水门事件、中美建交,从一名智商只有75的低能儿,最后凭借自己的努力和执着,成就了自己的传奇。而电影《李小龙传奇》也是凭借一个多小时的电影时长展现了功夫巨星李小龙丰富多彩的一生。

《阿甘正传》电影海报

因此,电影作品的时间表现形式是有弹性的,它可以在短短一分钟内让一个人迅速长大,也可以将短短一分钟的爆炸延伸或凝固到十分钟,同样可以将时间割碎与颠倒,影片中时间的一切表现形式都要根据剧情发展或者其艺术表现的需要而设定。电影《阿甘正传》中,主人公阿甘带着他的矫正器,奔跑在原野上,随着跑步中矫正器的逐渐脱离,短短这几秒的奔跑,少年阿甘瞬间长大成人,而镜头画面的呈现完全没有超出观众的心理,观众很自然地接受了阿甘的成长。电影《岁月神偷》中,哥哥进一在参加学校运动会时,第一次犯病意外摔倒后,爬起来接着跑,而现实中短短的几十秒时间,在影片中被无限拉长延伸,给观众的感觉是跑道这么长,好像永无尽头。电影《踏血寻梅》则通过王佳梅、丁子聪、臧警官三个人的时间交错和颠倒,讲述了一个以真实的肢解凶杀案改编的故事。

有时候影片为了营造喜剧或奇观效果,也可以通过时间的变化表现加强视觉效果。1916年格里菲思拍摄的《党同伐异》,将发生在不同地点的平行动作交替切入,摆脱实际时间的束缚,打破传统戏剧叙述原则,创造出真正符合电影艺术规律的叙事时空,构成了电影史上最经典的第一次“最后一分钟营救”效果。格里菲思的“最后一分钟营救”电影表现模式作为加强节奏与悬念的典范,其影响力一直延续到现在。《超能陆战队》《王牌特工》《泰山归来》《美人鱼》《捉妖记》等很多的现代电影仍然沿用“最后一分钟营救”的电影表现模式,增加了影片紧张刺激的感官效果。因此,电影作品中的时间利用不

同镜头之间的组接进行创造性处理,可以构造出人物的时代和生活,这种巧妙的时间结构,显示了电影独特的优势。姜文的电影《阳光灿烂的日子》里,年幼的马小军将书包扔向天空,等书包落下来被接住时,马小军已经长成一个大小伙了。苏联影片《乡村女教师》中的“地球仪”,代替了多少个冬去春来。

电影与戏剧艺术的很大不同主要在于其空间性的变换,戏剧的观众只能从固定的视角观看数量有限的场景演出,而电影的观众则可以通过摄像机的运动不断转换视角,不仅可以从不同角度展现人物的样貌,甚至可以观察到人物的面部特写,不仅可以展现现实世界的时空,甚至可以穿越到未来或过去展现另一个维度的时空,或者在不同的时空之间穿梭切换。比如前一个空间场景可以在炎热的赤道,下一个空间场景就可以直接到严寒的北极,正如《南山南》歌词中所描述的:“你在南方的艳阳里大雪纷飞,我在北方的寒夜里四季如春。”不同场景不同空间镜头画面的切换剪辑,可以获得不同的空间表现,达到神奇的视觉效果,这也是电影中的蒙太奇技巧。

电影艺术对空间的处理有“再现性空间”和“表现性空间”两种方式。“再现性空间”是通过摄影机的运动和记录,逼真地再现现实生活中的真实场景,完全不需要剪辑手段对空间进行艺术处理。比如2006年上映的《云水谣》,就是通过摄像机的记录真实地在镜头画面中再现20世纪40年代中国台湾的市井风情。台湾导演侯孝贤的电影《刺客聂隐娘》在神农架、武当山、内蒙古、台湾等地取景,以“再现性空间”的表现形式为观众呈现出我国人文与自然景观,使影片的视觉效果更臻完美。而“表现性空间”是利用观众视觉的连续性而形成的错觉创造出的虚拟空间,法国电影理论家马赛尔·马尔丹曾经举库里肖夫的实验来说明“表现性空间”。库里肖夫曾汇集了以下5个镜头:

- (1) 一个男人自左向右走去;
- (2) 一个妇女自右向左走去;
- (3) 男子与女子会面,握手;
- (4) 一座宽敞的白色大厦,前有宽大的石级;
- (5) 两人一起走上台阶。

这些镜头都是在相距很远的地方拍摄的,其中镜头(4)是一部美国影片中的白宫镜头,镜头(5)则是在莫斯科的大教堂前拍摄的,然而通过电影的剪辑手法,库里肖夫却将这些镜头组合为一个统一的空间,给观众的感觉是这两个人走到一起握手,然后一起进入白色大厦,这种通过蒙太奇的剪辑技巧实现的统一空间便是“表现性空间”。

电影作品经常通过摄影机的运动和剪辑师的操作,创作“再现性空间”和“表现性空间”,形成电影独有的空间感。这种空间感的营造,可以突破现实空间的局限性,最大限度地实现电影空间的无限性。特别是电影制作技术进入数字时代以后,3D拍摄和IMAX的大屏幕播映技术为电影空间形态的无限带来更大的可能性。如《阿凡达》中的潘多拉星球、《爱丽丝梦游仙境》中的神奇国度、《寻龙诀》中的墓穴奇观等3D电影的画面表现空间,使得电影的光影形式从二维平面转换到三维立体,可以让观众近距离观看立体虚拟的“实体”空间。