

普通高校公共艺术教育课程系列统编教材
陕西省教育厅艺术教育委员会 审定

art 影视鉴赏

YINGSHI JIANSHANG

主 编 张燕菊

副主编 李 静 吴锦西 杨晓娜

陕西出版传媒集团
陕西人民出版社

普通高校公共艺术教育课程系列统编教材
陕西省教育厅艺术教育委员会 审定

影视鉴赏

主 编	张燕菊		
副主编	李 静	吴锦西	杨晓娜
参 编	薛靖云	高字民	王继锐
	苏 杰	解景子	杨家芳
	李依轩	郑 欣	

陕西出版传媒集团
陕西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视鉴赏/张燕菊主编. —西安:陕西人民出版社,2014

普通高校公共艺术教育课程系列统编教材

ISBN 978 - 7 - 224 - 11124 - 8

I. ①影… II. ①张… 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. ①J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 091239 号

影视鉴赏

主 编	张燕菊
出版发行	陕西出版传媒集团 陕西人民出版社 (西安北大街 147 号 邮编:710003)
印 刷	西安印刷包装产业基地发展有限公司
开 本	787mm × 1092mm 16 开 13.75 印张
字 数	257 千字
版 次	2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 224 - 11124 - 8
定 价	28.00 元

《普通高校公共艺术教育课程系列统编教材》

编委会

主 任	王海波				
副 主 任	李 鸣	韩 焯			
总 编 审	李 鸣				
副总编审	周 伟	马西平			
编 委	屈 健	于唯德	李 颖	夏永林	
	许志敏	张燕菊	王成来	曹耿献	
	丁 静	屈 斌	程 辉	周玉昆	
	卢康娥	张铁军	张 亮		

序

艺术教育是以艺术作品为审美对象，通过对优秀艺术作品的赏析，陶冶学生的性情、提高学生审美情趣和艺术素养的教育。艺术教育本质上是审美教育，它使人在优秀艺术作品的熏陶中，逐渐摆脱动物性，开始一种全新的高级生活。大学公共艺术教育作为课程设置，则是按照教育行政部门的要求，面向非艺术专业大学生开设的，旨在提高大学生的艺术素养和审美情趣，陶冶性情、完善人格的基础性课堂教育，是我国高等教育课程体系的重要组成部分。从这个意义上说，它是由政府教育部门主导的国家战略，是大学生素质教育的重要内容。

事实上，从古到今，艺术教育始终是中西方思想家、教育家非常重视并大力推行的核心课程，是学校教育的重要组成部分。早在古希腊时期，西方著名教育家柏拉图就很重视并倡导音乐教育，在学校教育中大力推行“四艺”课程，即算术、几何、音乐、天文，加上此前先哲们奠定的“三艺”课程，即文法、修辞、逻辑，形成了中世纪西方大学教育著名的“七艺”课程。在我国古代，孔子教育学生主要有“六艺”课程，即礼、乐、射、御、书、数，并提出凡事“兴于诗，立于礼，成于乐”。可见古代人们对艺术教育的重视。20世纪初，我国著名教育家蔡元培先生就倡导“以美育代宗教”。三四十年代，哈佛大学等西方大学就开始重视人文及艺术教育，在哈佛大学要求学生必须修一定学分的七大类核心课程，其中便有文学和艺术。爱因斯坦甚至认为，知识是有限的，艺术开拓人的想象力是无限的。

近年来，随着经济社会的快速发展，我国社会主义现代化建设进入了新的发展时期，各行各业对人才的需求更为迫切，同时也提出了许多更高的要求。大学作为人才成长的重要阶段，肩负着教书育人、培养英才的重要使命，理应为社会培养出更多各种类型的高素质人才。高素质人才意味着，不仅要有扎实的专业知识和技能，具有较强的实践能力和创新能力，拥有广阔的胸怀和国际视野，富于团队协作精神和奉献精神，而且要有健康的体魄、良好的心理素质和个人修养。个人修养的培养，一个很重要的途径就是大学阶段的公共艺术教育。

公共艺术教育虽然是面向非艺术专业大学生开设的限定性选修课程，但它对学生一生的影响不亚于甚至超过专业必修课。进入新世纪，随着科技的进步和信息化的不断发展，知识更新的速度越来越快，学生在专业课上学到的知识过几年可能已经变成了旧知识，难以适应工作和生活的需要，还要重新不断学习新的知识。而艺术教育带给学生的不仅是各艺术门类普遍的最基本的知识，而且是人性的发展、人格的完善、性情的陶冶、美的享受。它对于一个人精神的影响和人格的塑造，不仅能够让其受用终身，而且像毛泽东在《纪念白求恩》中所要求的那样，能够使其最终“成为一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人，一个有益于人民的人”。只有不断提高学生的综合素质，使学生在德智体美方面得到全面发展，培养出一大批对社会有用的人才，才能肩负起实现中华民族伟大复兴的崇高使命，才能做到像梁启超在《少年中国说》中大声疾呼的那样：“少年智则国智，少年富则国富，少年强则国强，少年独立则国独立，少年自由则国自由，少年进步则国进步，少年胜于欧洲，则国胜于欧洲，少年雄于地球，则国雄于地球。”这样的教育才是真正成功的大学教育。

为了切实提高大学生的综合素质，把公共艺术教育落到实处，2002年和2006年，教育部分别发布了《学校艺术教育工作规程》和《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》。2012年5月，陕西省教育厅按照教育部《学校艺术教育工作规程》和《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的要求，印发了《关于开展普通高等学校公共艺术教育评估工作的通知》，在全省开展普通高等学校公共艺术教育的评估工作。根据评估工作集中反映出来的问题，陕西省教育厅组织省内相关高等学校公共艺术教育专家、教师，并经陕西省教育厅艺术教育委员会审定，编辑出版了这套《普通高校公共艺术教育课程系列统编教材》。

这套教材共八本，包括《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》，全是教育部《指导方案》设定的艺术限定性选修课程，涵盖了大部分艺术门类。

希望这套教材的出版，能够推动我省普通高校公共艺术教育课程设置和教学工作步入规范化、制度化的轨道，真正起到提高学生综合素质、培养合格人才的作用。

陕西省教育厅艺术教育委员会

2014年2月23日

前言

电影和电视是 19 世纪末和 20 世纪初相继出现的一种崭新的媒介和艺术形式。电影和电视都是视听信息的载体，都使用视听符号（影像和声音）进行信息传递和表达，遵从相同的视听思维逻辑和共同的艺术规律，所以人们习惯性地 将电影和电视合二为一地称为“影视”。

但是，无论是在技术机理、传播特性还是创作手法上，电影和电视都有着诸多的不同，而且，随着现代科技的发展，媒体形态的演进，网络视频、手机视频等新的视听艺术形式不断出现，使我们不得不对“影视”这一概念的内涵和外延进行重新审视和界定。王志敏教授在《现代电影美学基础》一书中对“电影”这一概念做了外延上的拓展，称“电影是一种用现代科学技术手段全面装配起来的集艺术、审美及大众娱乐于一体的媒介手段，电视可以理解为电影的一种新的存在方式和特殊发展阶段。在这个意义上，电影可以表述为以具有画面性质的连续影像为依托的影像、声音联合体，不管它们是在银幕上还是在屏幕上，是在家里观看，还是在公共场合观看”。这一界定准确提取了视听作品的本质属性和共性特征，且具有前瞻性和预见性。无论存储与传播载体有怎样的不同和演进，无论在大银幕、屏幕，还是现如今的网络，都是视听信息载体的不同演进形态。不同片种的电影、各种电视节目和网络视频，都无一例外是视听产品（或影视作品），都可视作广义的“电影”或“影视”。在本书的叙述中，我们将电影和电视统称为“影视”，并在关于影视属性、影视语言等内容的讨论中将电影电视合二为一进行分析和阐释。

《影视鉴赏》一书的内容共分十讲。前四讲是学习影视鉴赏的基本理论和常识储备。后六讲是分别针对不同地区和国别的电影、纪录片和电视节目的鉴赏和评析。

第一讲：影视概述，阐释影视现象的多面属性。影视是一种技术，也是一门艺术，是一项产业，更是一种文化，它是一个多面体。

第二讲：影视的语言，围绕“怎样看懂电影？”这一话题，一起学习影视语言的基础知识和基本规律，品味和理解电影式思维。

第三讲：影视的历史，是一个简明电影电视发展简史，对照影视艺术走过的百年历程，带领读者感悟影视艺术历程、学会以发展的眼光评价影视现象和影视作品。

第四讲：影视生产流程与分工，讲解一部影视作品诞生的全部过程，理解影视艺术集体创作中的分工协作，体验影视制作者的艰辛，理解影视生产中的矛盾与问题。

第五讲至第十讲：依次是美国电影、欧洲电影、亚洲电影、中国电影、纪录电影以及电视节目的赏析。所选作品，既侧重经典名片，也关注新锐之作；有先锋电影，也有商业大片。作品分析力求做到全面、准确、清晰、简明，希望这本书成为读者领略影视艺术的一本百科手册和观影指南，更希望通过本书让大家提高影像鉴赏的品位，真正爱上电影。

本书由几位《影视鉴赏》课程的主讲教师联合编写。第一、第二、第四讲由西安建筑科技大学张燕菊老师主笔；第三、第八讲由西安文理学院李静老师主笔；第五、第六、第七讲由西安电子科技大学吴锦西老师主笔；第九、第十讲由西安建筑科技大学杨晓娜老师主笔。

《影视鉴赏》编写组

2014年3月12日

目录

	第一讲 影视的概念——艺术、产业和文化
002	一、影视作为技术
006	二、影视作为艺术
009	三、影视作为产业
011	四、影视作为文化
015	本讲小结 解读影视现象的多重视角
	第二讲 怎样看懂电影——影视的语言
017	一、视听媒介与视听语言
021	二、影像与声音：银（屏）幕上的视听元素
029	三、电影式思维：蒙太奇
032	四、电影化叙事
041	本讲小结 品味电影化叙事
	第三讲 技术、媒介和电影语言的演进——影视的历史
042	一、早期电影：技术的狂欢
046	二、电影艺术观念的革新
060	三、银幕上的东方世界
072	四、电影与电视：姊妹艺术
074	本讲小结 以发展的眼光看电影
	第四讲 影视生产——一部影片的幕后制作
076	一、影视制作流程
082	二、影视制作人员及分工

088 本讲小结 电影：集体创作的艺术

第五讲 影视精品解析——美国电影单元

089 一、好莱坞电影的类型化与模式化生产

091 二、《一夜风流》《罗马假日》《漂亮女人》：好莱坞电影里的“灰姑娘”和“灰小子”

096 三、《超人》《蝙蝠侠》《变形金刚》《阿凡达》：好莱坞电影中的超级英雄

101 四、从《记忆碎片》到《盗梦空间》：美国的独立电影

105 本讲小结 好莱坞的三大法宝——明星、故事和技术

第六讲 影视精品解析——欧洲电影单元

107 一、欧洲电影的先锋精神和艺术传统

109 二、意大利电影《天堂电影院》赏析

114 三、法国电影《天使爱美丽》赏析

116 四、德国电影《罗拉快跑》赏析

120 本讲小结 欧洲电影的先锋作用

第七讲 影视精品解析——亚洲电影单元

122 一、《小鞋子》《樱桃的滋味》《一次别离》：伊朗电影的文化气质

126 二、《初恋这件小事》《鬼影》：泰国电影的异军突起

129 三、黑泽明、小津、大岛渚、岩井俊二：日本电影面面观

133 四、韩国电影与亚洲“韩流”

136 本讲小结 亚洲电影的东方色彩

第八讲 影视精品解析——中国电影单元

138 一、中国大陆电影：艺术与商业之博弈

147 二、香港电影：东方好莱坞

156 三、台湾电影身份的焦虑

162 本讲小结 华语电影的未来

第九讲 影视精品解析——纪录片单元

163 一、纪录片概览

- 166 二、揭开大国迷雾：政论类纪录片《大国崛起》赏析
- 169 三、历史深处的动人人生：人物传记纪录片《周恩来外交风云》赏析
- 173 四、在美食中品味中国：人文类纪录片《舌尖上的中国》赏析
- 176 五、在灵与美中寻找生命真谛：自然类纪录片《帝企鹅日记》赏析
- 181 六、生存与毁灭的抉择：环保类纪录片《环球同此凉热》赏析
- 186 本讲小结 纪录片的品格与价值
- 第十讲 影视精品赏析——电视节目赏析**
- 188 一、电视节目概览
- 191 二、以事实说话，代万民监督：电视新闻节目《焦点访谈》赏析
- 195 三、多少天下事，尽付笑谈中：电视谈话节目《锵锵三人行》赏析
- 197 四、在声音的世界里全民狂欢：真人秀节目《中国好声音》赏析
- 202 五、雅俗共赏的故事艺术：电视剧《雍正王朝》赏析
- 207 本讲小结 电视节目的价值
- 208 参考文献

第一讲 影视的概念——艺术、产业和文化

电影和电视在 19 世纪末和 20 世纪初相继出现。今天,电影或者电视对于大家已经是一种再熟悉不过的事物。

1911 年,也就是电影诞生后的第 16 年,意大利诗人和电影先驱者乔托·卡努杜发表了著名的《第七艺术宣言》,宣称电影是继建筑、音乐、绘画、雕塑、诗和舞蹈之后的“第七艺术”。这门艺术现在还包括电视以及通过网络、手机传播的视频作品。然而,影视现象显然不是单纯的艺术现象,也难以用单纯的艺术标准来评价和解释。一档电视节目一夜之间红遍全国,一部影片艺术水准平平却大受欢迎成为票房黑马,相反,也有的影片构思独特、制作严谨却遭遇票房惨败……很多影视现象令人费解。置身于这样一个影像时代,“如何审视影视现象”、“什么才是一部优秀影视作品的评价标准”是我们时常会思索的问题。

影视现象是一种多面现象。作为人类科技进步的产物,首先,影视是一种技术与媒介——影视艺术的发展以技术为前提、并随技术的进步而进步,影视技术和艺术的互动伴随影视发展的整个历程;其次,影视是一种艺术——它采用动态的视听元素进行叙事和表现,进而对现实世界进行审美和情感表达,通过空间画面来讲述故事,引申主题,传递情感,具有审美价值,符合艺术规律;再者,影视同时又是一种商业现象——高昂的成本投入,使影视作品多以获利为目的,观影和收视是一种消费行为,影视产业是一项利润丰厚的新兴产业;最后,影视更是一种重要的文化现象——电影和电视的出现,成就了一种新的文化景观,使得当代社会文化发生了重要的转向,我们进入了一个读图时代,一个以视觉文化或影像文化为主导的时代。

影视是一种技术,也是一门艺术,是一项产业,更是一种文化,它是一个多面体。观影是一项简单的娱乐活动,但也是一种复杂的文化现象,视觉文化或影像文化已成为我们这个时代的一个重要的文化特质。置身于这样一个时代,学会从多视角来观察解读影视现象和提高影像鉴赏品位就显得尤为重要。

一、影视作为技术

影视的发展史首先是一部技术史。1895年,法国卢米埃尔兄弟在巴黎的大咖啡馆放映了他们自己拍摄的电影《工厂大门》,这是电影第一次公开的大银幕放映,这一天后来被确定为电影的诞生日。1926年英国科学家约翰·贝尔德成功实现了电视画面的异地传送,20世纪30年代,世界各国相继建立起电视广播。至此,人类已经掌握了视听信息的记录、再现与传播。

(一) 电影和电视的发明

在汉语中,电影和电视的命名里都包含一个“电”字,但相对于电视技术,电影的发明跟电的关系并不那么密切。电影的发明主要依赖三个关键理论和技术的解决:视觉暂留原理、连续摄影术以及放映术。电影就是用强灯光把连续拍摄的影像连续放映在银幕上,让观影者看到活动的形象。早期的电影机,无论是爱迪生发明的电影视镜还是卢米埃尔兄弟的电影摄影和放映机,只有那只投影用的强光灯是用电的,电影摄影机和放映机的动力还都是手摇马达。

电视的发明却是和无线电技术密不可分的。无线传输技术和光电转换原理是电视发明所必需的技术和理论基础。1895年,电影已经公开放映的时候,无线电传输技术方才试验成功;1905年,德国物理学家赫兹才发现和提出光信号可以感应成电信号的光电效应现象;1926年,英国科学家约翰·贝尔德的电视传输实验方才取得成功。电视的发明比电影整整晚了30年。

表 1-1 电影和电视的发明在人类科技进步时间表中的位置

1824年	英国伦敦大学教授皮特·罗葛特提出视觉暂留现象
1839年	照相术出现
1875年	软胶片发明
1878年	旧金山摄影师爱德华·慕布里奇连续动作拍摄成功
1888年	活动底片连续摄影机出现
1894年	爱迪生制成了电影视镜
1895年	卢米埃尔兄弟在巴黎大咖啡馆首次公开展映电影
1876年	有线电话出现
1895年	无线电技术诞生

续表

1905年	光电效应被发现
1926年	约翰·贝尔德电视传送试验取得成功

(二) 影视技术与艺术的互动发展

在各种艺术形态中,电影和电视是唯一有确定诞生日的艺术,因为影视艺术的出现源自技术的发明。任何一种其他艺术形式也都不会像影视艺术这样频繁地进行技术革新,且技术的革新直接导致影视表达观念和手法的更新。以电影为例,从无声到有声,从黑白到彩色,从2D到3D,这几次大的技术革命,都引发了电影语言和电影美学的革命。

1927年10月6日,音乐故事片《爵士歌手》的上映,标志着有声电影的诞生。声音进入电影的最初阶段曾造成了电影技术、艺术和商业上的混乱。默片的拍摄方法已不适合有声片的制作,笨重的摄影机发出的噪音影响着同期录音,而隔音玻璃屋的使用又限制了摄影机的移动,剪辑的视觉节奏因声音的使用而遭到破坏,无声时期的电影艺术家们所作出的种种努力被搁置一边,人们把注意力完全放在了“有声”两个字上。剧作为适应声音的表现而突出对话,传统戏剧的美学观念随着声音再一次侵入了电影,对白泛滥和百分之百的音乐片的出现,造成了电影美学上的倒退。然而,所有这些困难和障碍却没能阻挡住有声电影向着自身的新形式的方向发展^①。在关于电影声音的积极而活跃的探索中,声音元素完美地融入并革新了电影语言,带来了电影美学形式的变化,使电影真正成为一门具有独特表现形式的视听艺术。

彩色电影的早期发展和有声电影经历了同样的波折。1935年,彩色电影出现。尽管彩色电影在技术与形式上破旧立新,并深得观众欢迎,但高昂的制作成本和制作者的审美倾向等原因,使彩色电影技术的推进速度相对缓慢。20世纪50—60年代,色彩观念才逐渐趋向成熟,电影摆脱了早期彩色片的奢华和明艳,更加注重色彩运用的真实感以及表意效果。

电视的出现也是一次影视技术与艺术的互动。1960年代是电视媒介和艺术大发展的时代。虽然世界上各先进国家在20世纪30年代就相继建立了电视台,但刚刚起步的电视事业随后受到第二次世界大战的重创,很多国家的电视台又在第二次世界大战中停播。20世纪50—60年代电视事业才迎来她的繁荣期。而电

^①郑亚玲、胡滨:《外国电影史》,中国广播电视出版社,1995年7月版。

视的发展对于电影却是一次挑战。1950年代,美国好莱坞电影进入萧条期,其重要原因之一就是电影受到了电视的冲击,坐在电视机前一样可以看电影,很多观众不再到电影院了。但电影市场经历短暂的萧条后,电影的样貌发生了明显改观,1960年代以前的很多电影在视觉造型上与电视剧比较接近,但1970年代末期出现的《大白鲨》《星球大战》《超人》等影片,让人们在大银幕上看到恢宏炫目的场景,这是电视远不能及的,技术的力量再次发展了好莱坞电影的奇观策略。

20世纪末期以来,数字技术又引领了影视制作观念与技术技巧的根本改变。数字技术首先颠覆了电影载体的胶片。这使得电影和电视在技术环节上更加接近了,当然变化还远不止于此。数字技术更大程度拓展了电影的想象空间,而且将想象的世界建构得如同真实,这开启了新的电影美学。

近年来,3D电影技术异军突起,电影《阿凡达》的成功,很大程度是3D技术的成功。3D正在改变着电影的样貌,也改变着电影的表达。3D应该会如有声电影和彩色电影出现时的声音和色彩一样,成为新的电影语言元素,今天的观众将有幸亲身经历和参与这一变化。

(三) 影视的“技术控”与技术美学——以《阿凡达》为例

影视艺术与技术的密切关系以及对技术的依赖性远远超过其他艺术形式,用当下年轻人的一种时兴说法应该叫做“技术控”。作品在技术上的革新或者因技术而拥有的炫目感一定会成为影片商业炒作的绝佳噱头。

詹姆斯·卡梅隆执导的好莱坞科幻大片《阿凡达》Avatar(2010),投资5亿美元,票房27亿美元,是迄今为止世界上投资金额最高和票房收入最高的电影。《阿凡达》如此辉煌的票房业绩,固然有商业炒作的成分,有观众追风的原因,但是,技术因素无疑是《阿凡达》一片的重要卖点。《阿凡达》涉及多重电影新技术:立体视觉、IMAX大银幕、3D、CG等。立体视觉、大场面、高画质以及目眩神迷的电影特技吸引着片商和观众的眼球。通过各种宣传推介,观众得到的信息是,整部电影的制作过程中幕后有48家公司和

图 1-1 《阿凡达》

1858名工作人员通力合作；时长160分钟的《阿凡达》每帧画面平均耗费4万个人工小时；60%的内容由CG完成，40%靠演员演绎；制作过程历时十年之久。

《阿凡达》的确已达到相当高的技术水准，动作捕捉、CG制作技术都在之前的电影技术基础上有所进步，可完成真人实景拍摄的“虚拟摄影机”更称得上是具有革命性的技术革新，它使导演和摄影师看虚拟场景和虚拟人物就像通过摄影机的取景器直接观看拍摄现场一样，他们可以和常规摄影一样，使用移动轨、斯泰尼康在虚拟场景中“穿梭”拍摄，可以指挥虚拟人物修正他们的表演和走位，让电影创作人员可以像现场拍摄一样与计算机中的虚拟环境和角色互动^①。

但不得不提的是，就立体视觉本身，《阿凡达》却是相对保守的，我们知道，3D立体电影模拟人眼在观察事物时的立体感，主要是通过对人眼双目视差和会聚的模拟实现的——用两个镜头如人眼那样的拍摄装置，拍摄下景物的双视点图像，再通过两台放映机把两个视点的图像同步放映，使这略有差别的两幅图像显示在银幕上，观众通过立体眼镜校正差别，看到立体的影像。

3D摄影机上那两只用以模拟人眼双瞳间距的镜头间距，是3D效果的重要参数。通常，人眼双瞳间距的平均值是2.5英寸，和之前的3D电影一样，《阿凡达》使用了部分轴间距大于2英寸的镜头，但片中也有很多镜头的双机轴间距只有1/3英寸，但它恰恰是《阿凡达》美学观念的关键。毫无疑问，1/3英寸轴间距极大地削弱了画面的立体效果。在大银幕上，那些看起来最舒服的镜头都使用了1/3英寸的轴间距，比如人类所设立的工作站中，杰克与同事们的多组中景或近景镜头、杰克的阿凡达和纳威人娜蒂里独处的一些镜头，总体上是在有人类活动的场景中这类轴间距使用得比较多的。在影院中观看此类镜头，如果坐在后排，镜头里主要人物几乎完全是2D效果，而观众可通过前景人或物感受到立体视觉的纵深距离感，所以在观看时眼睛非常舒服。由于过度的立体视觉效果还会带来色彩感的变化，弱化3D效果的镜头比较忠实于景物的自然色彩，所以总体感觉更加真实。

可以肯定地说，《阿凡达》对技术的使用是隐蔽的、弱化的、向传统电影摄影靠拢的。这正是《阿凡达》在技术和艺术关系上的思辨之处。如果将《阿凡达》与一般电影相比，它所展示的技术能力前所未有的；如果将《阿凡达》和其他同时代3D和IMAX电影相比，它的技术是弱化的。卡梅隆当然要炫耀技术，他在1993年成立Digital Domain特技制作公司之时，就计划用一部影片展示他的技术，从那时起他开

^①屠明非：《对第十一届电影博士论坛的评论》，<http://group.mtime.com/10000/discussion/1054998/>

始草拟《阿凡达》的剧本。他的目的在 17 年后达到了。然而,他没有炫耀影片的立体感有多强——有意弱化 3D 效果;没有展示 CG 的摄影机运动无所不能——将摄影机运动限制在摄影师的操作之下;也没有让纳威人做出不符合重力规律的动作——把真人的动作赋予纳威人。卡梅隆是通过把技术隐藏在叙事背后而达到目的的。他用叙事巧妙地包装了技术,让观众沉浸在故事之中从而感受技术的震撼。卡梅隆的高明之处在于,他深知只有讲好故事,他的技术才能被记住。从炫耀到收敛,这也是电影史上每一次技术成熟的特征。有声取代无声、彩色取代黑白、宽银幕取代普通银幕,立体声取代单声道等,都是因为这些技术对讲好故事有利^①。

《阿凡达》的理念在此后的 3D 电影中被审慎地承袭下来,早期 3D 电影中那种炫技式的立体效果越来越收敛,同期和之后的《皮娜》《少年派的奇幻漂流》等影片,都表现出对 3D 效果运用的理性和成熟。

二、影视作为艺术

1895 年电影诞生初期是以杂耍的面目展现在世人面前的,那时还不被认为是一种艺术。1911 年,意大利人乔托·卡努杜才在那篇著名的《第七艺术宣言》中,宣告了电影的艺术身份——电影是继建筑、音乐、绘画、雕塑、诗和舞蹈之后的第七艺术。在卡努杜之后,德国电影理论家阿恩汉姆在 1932 年出版了他的著作《电影作为艺术》。电影发展初期之所以出现诸多关于电影是艺术的论述,恰恰是因为电影并非一出现就是艺术,而且其艺术属性也不明晰。

(一) 电影,从杂耍到艺术

电影刚刚出现时,卢米埃尔兄弟只是用摄影机记录下一些现实生活场景,再拿到咖啡馆里去放映。据说,当时有人想买卢米埃尔家的电影摄影机,但老卢米埃尔不想把机器卖给别人。在老卢米埃尔看来,电影摄影机只是一种时髦的赚钱机器,观众喜欢看电影,只是图一时新鲜,短暂的赚钱机会自然不能拱手让人。最早的电影只是单一角度的对现实场景的客观记录和机械复制,它更像是一项哗众取宠的杂耍,很难称得上艺术作品。而作为杂耍的电影必定会随着时代的发展而被淘汰,只有成为艺术,才具有长久的生命力。

关于艺术,有着诸多的说法。柏拉图说:艺术即模仿;亚里士多德说:艺术即认识;康德说:艺术即可传递的快感;叔本华说:艺术即展现;黑格尔说:艺术即理想;

^①屠明非:《对第十一届电影博士论坛的评论》, <http://group.mtime.com/10000/discussion/1054998>