

● 普通高等教育「十五」国家级规划教材

● 普通高等学校公共艺术课程系列教材

● 大学生文化素质教育书系

● 教育部高等教育司、体育卫生与艺术教育司组编

影视鉴赏

第二版

■ 主编 彭吉象

高等教育出版社

扫码添加我的微信，我拉你进读书交流群

扫码关注公众号：老高书单

QQ:415163919 网址: www.gaomengze.com

- 普通高等教育“十五”国家级规划教材
- 普通高等学校公共艺术课程系列教材
- 大学生文化素质教育书系
- 教育部高等教育司、体育卫生与艺术教育司组编

影视鉴赏

第二版 Yingshi Jianshang

■ 主编 彭吉象

高等教育出版社·北京

内容提要

本书第一版为普通高等教育“九五”国家级规划教材，获国家级优秀教学成果二等奖。第二版为“十五”国家级规划教材。

全书共分十章，主要介绍了影视艺术的产生、创作过程、文化美学特性、鉴赏与评论、世界影视艺术的发展等内容。第二版沿袭了第一版的基本体例，同时吸收国内外最新的研究成果，对内容进行了适当调整，如将欧洲、美国、亚洲、中国电影的介绍独立成章，强调了近年来迅猛发展的电视艺术，并为各部分补充了典型作品剧照等，体现出较强的时代性并便于教学使用。

本书可作为普通高校公共艺术教育的教材，也可供中文、影视专业师生使用，同时可作为影视艺术爱好者鉴赏影视作品，提高审美水平和艺术修养的自学读物。

图书在版编目 (CIP) 数据

影视鉴赏 / 彭吉象主编. --2 版. — 北京：高等教育出版社，2006.1
(2019.1 重印)

ISBN 978-7-04-018282-8

I. 影… II. 彭… 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 (2005) 第 144900 号

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
印 刷 北京鑫海金澳胶印有限公司
开 本 787×960 1/16
印 张 19
字 数 290 000
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
版 次	1998 年 8 月第 1 版 2006 年 1 月第 2 版
印 次	2019 年 1 月第 21 次印刷
定 价	38.00 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 18282-A0

新世纪高校美育系列教材编委会

主 任 仇春霖

副主任 曾繁仁 阎志坚 彭吉象 郑惠坚
顾建华

委 员 （按姓氏笔画排列）

万丽君	万素英	王 霁	王旭晓
王耀华	仇春霖	杨 力	张道一
郑小筠	郑惠坚	顾建华	涂益杰
陶本一	阎志坚	彭吉象	曾繁仁
潘必新			

“大学生文化素质教育书系”编委会

顾问	周远清	张岂之		
主任	钟秉林			
副主任	杨叔子	李文海	王义道	胡显章
	李进才			
委员	王义道	费振刚	王天有	叶 朗
	胡显章	徐葆耕	李文海	杜厚文
	石亚军	刘大椿	陈 洪	逢锦聚
	张文显	马世力	施岳群	朱立元
	叶取源	王斯德	许敖敖	杨叔子
	刘献君	文辅相	李进才	陈春声
	张楚廷	李植松	冉昌光	束鹏程
	彭治平	郑惠坚	张 峰	钟秉林
	刘凤泰	阎志坚		

序 言

李岚清

普通高校美育课系列教材陆续出版了。这是一项开拓性的工程,在我国尚属首次。这是全国广大美育工作者多年辛勤劳动的集体成果,字里行间都凝聚了他们的心血。无疑,这套教材的出版,对高等学校全面贯彻党的教育方针,加强社会主义精神文明建设,提高大学生的全面素质,都有重要意义。

美育,是党的教育方针的重要组成部分,是对青少年进行全面素质教育的重要内容。因为,美育不仅是人类认识世界、改造世界的重要手段,也是实现人类自身美化、完善人格塑造的重要途径。美育有着独特的功能和作用,这是其他教育所无法替代的。培养人,提高人的素质,最根本的问题是要提升人的精神境界。美育的最终意义,就在于使人的情感得到陶冶,思想得到净化,品格得到完善,从而使身心得到和谐发展,精神境界得到升华,自身得到美化。教育的根本任务,是要培养有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人,人的全面发展是我们教育工作的基本出发点。不论是基础教育还是高等教育,都应高度重视美育,都应把全面提高学生素质作为主要目标。离开了这个基本点,就谈不上教育教学质量。

党的第十四届六中全会提出了加强社会主义精神文明建设的战略任务。全会决议指出,社会主义精神文明建设是社会主义社会的重要特征,是现代化建设的重要目标和重要保证。同时,还具体提出了提高全民族的思想道德素质和科学文化素质的任务和要求。自然,社会主义精神文明建设也是社会主义学校的重要特征、目标和保证,提高全民族的思想道德素质和科学文化素质也是社会主义学校的总的任务和要求。离开了这个总的要求,我们的学校教育就会失去方向。要加强社会主义精神文明建设,要全面提高学生的思想、道德、文化素质,就必须在加强智育的同时,不断加强德育、美育和体育。否则,就不是全面发展,就不能保证学生全面素质的提高。

普通高校加强美育,主旨在于“育人”,因而首要任务,是要教育

学生逐步树立马克思主义的审美观。审美观是关于美、审美、美的创造等问题的基本观点,是世界观、人生观的重要组成部分。马克思主义的审美观,是我们时代最正确、最进步、最高尚的审美观。所以,学校必须要以马克思主义的审美观念教育学生,培养他们正确的审美理想、健康的审美情趣,提高对美的感受力、鉴赏力、表现力和创造力。同时,要以美引善,提高学生的思想品德;以美启真,增强学生的智力;以美怡情,增进学生的身心健康。总之,要促进大学生全面、和谐的发展。

近几年来,由于党中央、国务院的关心、重视,以及各级教育部门和广大美育工作者的积极努力,普通高校的美育有了较快的发展,取得了明显的进步。但是,从教育的全局来说,美育仍然是一个薄弱环节,还有很多问题亟待解决。现在,教材建设已经起步了,还有师资队伍问题、设施设备问题、经费问题,等等,需要各方面通力合作,不懈努力,尽快落实。

为了贯彻落实《中国教育改革与发展纲要》,全面贯彻教育方针,培养面向 21 世纪全面发展的优秀建设人才,希望各级教育部门和学校的领导同志,要转变观念,把美育作为全面提高学生综合素质的重要途径之一,高度重视并切实加强审美教育,为开拓美育工作的新局面继续做出贡献。

1997 年 5 月

“大学生文化素质教育书系”

总 序

教育部副部长 周远清

加强大学生文化素质教育工作到现在已经进行四年了。1995年,加强大学生文化素质教育工作作为高等教育教学改革的一个重要探索,首先在 52 所高等学校进行试点,试点工作得到高等学校的普遍认同和积极响应。通过近三年的实践,试点工作取得了显著成效。在试点工作取得一定经验的基础上,教育部又相继出台了几项重要措施:制定下发了《关于加强大学生文化素质教育的若干意见》,成立了高等学校文化素质教育指导委员会,在全国普通高校建立了 32 个“国家大学生文化素质教育基地”等,加强文化素质教育工作从此由试点逐步向全国高校推开。

在实践的过程中,我们认识到,要使加强文化素质教育向纵深发展,就必须实现“三提高”:提高大学生的文化素质,提高全体教师的文化素养,提高大学的文化品位与格调。实现“三提高”应是高等学校文化素质教育工作更高的境界,也将把文化素质教育工作推向一个新的阶段。

从我国和世界社会、经济、科技的发展要求,以及 21 世纪对人才的需求出发,我国原有的高等教育人才培养体系确有许多不相适应的地方,人文教育薄弱就是较为突出的一点。实践证明,加强大学生文化素质教育,对于推动教育思想和观念的改革,推动高等教育人才培养模式的改革,对于高等学校培养适应 21 世纪需要的高质量、高素质的人才,具有重要意义。无疑,加强文化素质教育已经成为深化高等教育改革特别是人才培养模式改革的切入点,切中了我国高等教育人才培养的时弊,符合我国高等教育改革的实际,而且也顺应世界高等教育改革和发展的潮流。

党中央、国务院召开了改革开放以来的第三次全国教育工作会议,颁发了《关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》。《决定》

以及江泽民总书记等中央领导同志的讲话,无疑为我们进一步开展加强文化素质教育工作指明了方向,更加坚定了我们做好这项工作的信心。

我们强调的加强文化素质教育,主要是通过对大学生加强文学、历史、哲学、艺术等人文社会科学和自然科学方面的教育,以提高全体大学生的文化品位、审美情趣、人文素养和科学素质;我们也强调作为一种新的教育思想观念,加强文化素质教育必须贯穿于人才培养的全过程,必须课内外相结合。为此,作为推动文化素质教育工作的一项重要措施,我们组织国内有关学科的著名专家、学者,编写了这套“大学生文化素质教育书系”。它既可以作为教材,也可以作为课外读物,其主要目的是向大学生介绍中华民族的优秀传统文化,介绍人类优秀文化成果,使学生从中汲取营养,不断提高自身的综合素质和文化品位,提升自身的精神境界。

从古今中外杰出人才的成长过程来看,除老师的教导和课堂的学习外,无不从前人留下的文化精品中得到启发,受到熏染。我们组织编写“书系”的初衷就是弘扬中华民族的优秀传统文化,体现时代精神,使它在提高大学生的人文素养和科学素质方面发挥作用,对大学生的成长产生积极的影响。我们深信,由著名专家学者精心编撰的这套“书系”,一定能够成为大学生成长过程中的良师益友,伴随他们走上成才之路。

21世纪即将到来,知识经济已见端倪,从高等教育改革和发展的趋势看,21世纪是更加尊重知识、更加注重人才素质全面发展的世纪,就这一意义而言,我们现在所开展的加强文化素质教育仅仅是个开始,还有许多工作等待着我们共同去完成,我们相信会有更多的学校和教师参与到这项工作中来,我们也希望更多的专家、学者参与“书系”编写,为全面推进素质教育工作提供更加丰富的、高质量、高品位的文化精品,为加强文化素质教育工作做出自己的贡献。

1999年8月于北京

目 录

第一章 影视艺术综论	1
第一节 影视艺术与现代科技	1
第二节 影视艺术作为综合艺术	9
第三节 电影、电视作为大众传媒	13
第四节 影视艺术作为文化产业	17
第五节 影视艺术的社会影响	21
第二章 影视艺术文化特性	28
第一节 社会性与时代性	28
第二节 国际性与民族性	35
第三节 文化品格与艺术创新	43
第三章 影视艺术创作	51
第一节 创作流程	51
第二节 创作分工	61
第三节 创作新领域	70
第四章 影视艺术特性	79
第一节 画面	79
第二节 声音	94
第三节 蒙太奇	101
第五章 欧洲电影	110
第一节 世界电影艺术的形成	110
第二节 蒙太奇电影流派	113
第三节 意大利新现实主义电影流派	121
第四节 西方现代主义电影	125
第五节 新德国电影	134
第六章 美国电影	140

第一节	传统好莱坞电影	140
第二节	新好莱坞电影	154
第三节	当代好莱坞电影	161
第七章	亚洲电影	165
第一节	日本电影	165
第二节	印度电影	174
第三节	伊朗电影	181
第四节	韩国电影	189
第八章	中国电影	197
第一节	旧中国电影(1905—1949)	197
第二节	新中国电影(1949—)	206
第三节	港台电影	218
第九章	电视艺术	221
第一节	电视艺术概述	221
第二节	电视剧	228
第三节	电视综艺节目	235
第四节	电视纪录片	240
第十章	影视艺术鉴赏与批评	245
第一节	影视艺术的鉴赏	245
第二节	影视艺术类型片的鉴赏	259
第三节	影视艺术批评	273
第一版	后记	283
第二版	后记	285

第一章

影视艺术综论

第一节 影视艺术与现代科技

电影和电视作为 20 世纪人类最重要的文化现象,首先是新技术的发明,然后才导致新艺术的诞生。完全可以这样说,电影、电视从诞生到发展的全部历史,都与现代科学技术有着十分密切的关系。电影、电视是唯一产生于现代科学技术基础上的姊妹艺术。

在众多的艺术门类中,音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑、戏剧等,都是早在蒙昧时代或者文明时代的初期便已经出现。在以后的一段漫长的历史岁月里,人类再没有发明出新的艺术种类。直到 19 世纪末和 20 世纪上半叶,随着现代科学技术的迅猛发展,作为其现代艺术的电影和它的姊妹艺术电视才相继出现,成为人类科学史与艺术史上具有划时代意义的重大事件。因此,电影常常被人们称作“第七艺术”;与此同时,作为姊妹艺术的电视则被称作“第八艺术”。所以,我们说,在所有的艺术种类中,只有电影和电视是最年轻的现代艺术,也只有电影和电视,是我们唯一知道其诞生日期的艺术种类。尤其是电影与电视共同组成了一种影视文化,对 20 世纪人类社会生活产生了巨大的影响。有专家预言,影视文化与方兴未艾的计算机多媒体一道,正逐渐形成一种崭新的“多媒体视像文化”,并将对 21 世纪的人类文化产生深远的影响,这种现象也预示着:“在信息社会的高级阶段,信息的主流将是视像信息,或者说信息文明的一个重要

表征便是视像文化的发达充溢。”^①

一、电影的诞生与发展离不开现代科学技术

电影的诞生是与科学技术的发展紧密相连的。19 世纪后期,在欧洲工业革命的基础上,欧美等国的科学技术日趋繁荣,光学、电学、化学、声学、机械学以及与之相关的各门科学获得了长足的发展。当时,世界上不同的国家,有许多人采用不同的方法进行各种实验。正是他们的共同努力,才促成了电影的问世。

直到 1895 年 12 月 28 日,在法国巴黎卡普辛路 14 号一家大咖啡馆的地下室里,路易·卢米埃尔兄弟在白色幕布上放映了自己摄制的《火车进站》等影片,真正的电影才终于问世了。这一天则被电影史学家们定为电影正式诞生的日子,它标志着无声电影时代的开始。卢米埃尔兄弟放映的还有《水浇园丁》、《婴孩的午餐》、《卢米埃尔工厂的大门》等十余部影片,尽管这些短片的内容十分简单,但却使全场观众为之入迷,大为惊叹。他们第一次在银幕上看到了逼真、活动的人物,这种惊奇感简直令他们目瞪口呆。有的观众看到银幕上下雨,赶紧打起了雨伞;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,甚至准备立即起身逃走。可见,电影这门新的艺术自诞生之日起就显示出其神奇的魅力。卢米埃尔兄弟完全没有想到,他们的这场游戏会成为人类文化史上的一件大事。

中国电影诞生于 1905 年。当时的北京丰泰照相馆拍摄了我国第一部影片《定军山》,严格地讲这是一部舞台艺术纪录片,由著名京剧演员谭鑫培主演。我国拍摄的第一部故事片,是 1913 年摄制的《难夫难妻》。

从诞生到发展,电影始终是一门与现代科学技术紧密结合的艺术。科学技术的进步,对电影艺术的发展,对电影语言的创新,甚至对电影美学观念的演变,都有着不容忽视的重大影响。迄今为止,世界电影艺术发展史上的三次重大变革,都与现代科学技术的发展有着十分密切的联系。

世界电影艺术史上的第一次大变革是从无声到有声。最初的电影都是无声电影,被称为“默片”。声音的引入,可以说是现代科

^① 《电影电视走向 21 世纪》(论文集),中国电影出版社 1997 年版,第 180 页。

学技术在电影史上的第一次革命。在长达三十余年的默片时期,人们深感电影无声的缺陷。科技进步和录音设备的完善才使声音真正进入电影。一般认为,有声电影诞生的标志,是1927年美国摄制并公映的第一部有声影片《爵士歌王》,这部影片其实只是在无声片中加入四支歌、一些台词和音乐伴奏。但不管怎样,它标志着电影史上一个新时代的开始,从此,电影由纯视觉艺术成为视听综合艺术,大大丰富了自身的表现形式和艺术语言,使得音乐、音响和人声都成为电影的艺术元素。此后,1929年拍成的《纽约之光》才是一部完全的有声片。中国第一部有声片,是1931年由明星影片公司和百代公司合作摄制,采用蜡盘配音的故事片《歌女红牡丹》。随着科学技术的发展,20世纪30年代,电影采用了光学录音;40年代末,磁性录音开始应用于电影;20世纪60年代以来,由于电声学及录音技术的进一步发展,声音的清晰度和高保真度达到相当水平,同期录音更加完善,尤其是多声道立体声系统的出现,产生了70毫米电影六声道立体声系统和道尔贝(光学)电影立体声系统,在影院里创造出使观众犹如身临其境的音响环境。

世界电影艺术史上的第二次大变革是从黑白到彩色。最初的电影都是黑白片。人们为了让银幕上的世界和现实生活中的世界一样多姿多彩、五彩缤纷,也经历了长期的努力。彩色电影的出现,或许可以算是现代科学技术在电影史上的第二次革命。早期电影采用人工为胶片上色的办法,即在黑白电影的胶片上涂颜色。显然,这是一项极其繁重的工作,只能选择重点来涂色,如苏联早期电影《战舰波将金号》,就是经过人工上色,使银幕上起义后的战舰升起一面红旗。真正的彩色电影,是在20世纪30年代中期出现的。它的出现,是依赖于科学技术的发展,建立在彩色胶片发明的基础上。1935年,使用彩色胶片拍摄的美国彩色影片《浮华世界》终于诞生了,这是世界上第一部彩色电影。中国第一部彩色电影是1948年拍摄的舞台艺术片《生死恨》,由著名京剧表演艺术家梅兰芳主演,费穆担任导演。直到20世纪60年代初期,彩色片才在世界各国普遍采用,色彩也逐渐成为电影的又一个重要的艺术元素,电影的色彩造型被用来创造氛围、渲染情绪和揭示主题,如苏联影片《这里的黎明静悄悄》,用三种色调在影片中创造了三种时空,取得了引人注目的艺术效果。

世界电影艺术史上的第三次大变革,从在20世纪90年代开

始,至今仍方兴未艾、越演越烈。90年代以来,电影正在大踏步地进入电子计算机和数字技术时代。高科技以极其逼真的艺术手段和极富想象力的表现手法,极大地增强了电影艺术的魅力。如在美国影片《阿甘正传》中,主人公阿甘居然与肯尼迪总统促膝长谈;《真实的谎言》中,庞大的战斗机在一座座摩天大楼之间横冲直撞;《侏罗纪公园》里出现了奔跑的恐龙和始祖鸟;《泰坦尼克号》里巨大的轮船沉入水中时千百人在大海中挣扎等等,这一切都归功于电子计算机。尤其是《玩具总动员》这部三维动画片更是没有动用一人一笔,完全是由1500多个电子计算机制作的镜头组成。这部影片的制作动用了110台电脑和数百名电脑工程师,作为一部纯粹依靠计算机技术制作出的全三维动画片,1995年诞生的这部影片在百年世界电影历史上具有划时代的意义。可以说,电子计算机与数字技术高科技给影视艺术带来的巨大影响,现在仅仅只是初露端倪。(图1-1至图1-4)

此外,须强调指出的是,科学技术的发展,不仅为电影提供了越来越丰富的技术手段和艺术语言,而且直接影响到电影美学各个流派的产生和发展。声音引入电影,促成了戏剧化电影美学观的诞生;轻便摄影机、高速感光胶片和磁带录音机的出现,使得意大利新现实主义电影得以实现“把摄影机扛到大街上”的美学追求。这些事实,都是被世界电影界公认的,充分显示了电影同现代科学技术的密切关系,也成为影视艺术迥异于其他艺术的鲜明美学特色。特别是数字化多媒体新技术被大量引入电影领域之后,原来传统的“蒙太奇电影美学”与风靡一时的“纪实美学”都无法解释电影

艺术崭新的现实,电影美学理论正面临着来自电影创作实践的巨大挑战!

综观电影艺术发展史,从无声到有声,从黑白到彩色,从普通银幕到宽银幕、立体电影、全景电影、数字电影,等等,没有一项不是依赖于科学技术的进步与发展。可以预见,随着现代科技革命的飞速进展,进入新世纪的电影今后必将发生更加巨大的变化。

图 1-1 《阿甘正传》(美国)

图 1-2 《侏罗纪公园》(美国)

图 1-3 《泰坦尼克号》(美国)

图 1-4 《泰坦尼克号》(美国)

二、电视的诞生与发展离不开现代科学技术

电视是电子技术高度发展的产物,也是 20 世纪人类最伟大的发明之一。电视与电影、广播相比,是最年轻的传播工具,然而它的发展之快、影响之大,却是其他任何传播媒介所无法比拟的。

1936 年 11 月 2 日,英国广播公司在伦敦市郊开始定期播出黑