

普通高等院校“十三五”规划教材
“互联网+”大学生素质教育立体化教材

(含微课)

YINGSHI JIANSHANG

影视鉴赏

主编 文源 王立影

江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

普通高等院校“十三五”规划教材
“互联网+”大学生素质教育立体化教材

影视鉴赏

主编 文 源 王立影

江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

镇 江

内 容 提 要

这是一本有助于提升当代大学生影视素养和鉴赏水平的书。全书共九章，分别为影视鉴赏基础知识、影视艺术鉴赏与评论、影视艺术的视听语言要素、电影的类型和体裁、电视艺术、欧洲电影发展简史及赏析、美国电影发展简史及赏析、亚洲电影发展简史及赏析和中国电影发展简史及赏析。希望读者通过本书了解影视艺术的相关知识，在影像所营造的虚拟空间中诗意地栖居，同时立足现实的大地，培养自己良好的影视素养和鉴赏水平。

本书图文并茂，具有很强的可读性和广泛的适应性，可作为高等院校素质教育课程的教材，也可作为大众读者、影视艺术爱好者的学习用书。

图书在版编目（C I P）数据

影视鉴赏 / 文源，王立影主编. — 镇江：江苏大学出版社，2018.8

ISBN 978-7-5684-0882-0

I. ①影… II. ①文… ②王… 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 195085 号

影视鉴赏

Yingshi Jianshang

主 编 / 文 源 王立影

责任编辑 / 周凯婷

出版发行 / 江苏大学出版社

地 址 / 江苏省镇江市梦溪园巷 30 号（邮编：212003）

电 话 / 0511-84446464（传真）

网 址 / <http://press.ujs.edu.cn>

排 版 / 北京金企鹅文化发展有限公司

印 刷 / 三河市祥达印刷包装有限公司

开 本 / 787 mm×1092 mm 1/16

印 张 / 14.5

字 数 / 335 千字

版 次 / 2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5684-0882-0

定 价 / 49.80 元

如有印装质量问题请与本社营销部联系（电话：0511-84440882）

影视艺术是一门综合性的艺术。它既是技术与艺术的综合，也是多种艺术元素的综合。这门艺术的创作过程，需要编剧、导演、表演、摄影、美术、录音等多部门的协作配合。不同的工具和材料，不同的艺术语言和创作构思，构成了影视艺术五彩斑斓的视觉影像与广博深厚的人文内涵。艺术教育作为高等教育的有机组成部分和实施美育的重要途径，其重要性不言而喻。正如著名教育家蔡元培先生所言，“没有美育的教育是不完全的教育”。

本书试图做一名向导，引导读者走进影视艺术的殿堂，熟悉影视艺术的发展历史，掌握影视艺术的基本语言，领略影视艺术佳作的恒久魅力：从举世闻名的好莱坞商业电影到欧洲个性鲜明的作者电影、艺术电影，从主导亚洲的日韩影视到第三世界影视的崛起，从苏联到俄罗斯电影的风云变迁，还有中国电影发展的艰苦跋涉和电视剧工业化的努力。本书不仅涉及影视艺术的方方面面，更试图通过对经典剧作的深入分析来见证影视艺术的迷人魅力，让大学生领略到影视艺术殿堂的万千风景，以提高大学生的人文素养，并对其成长产生积极的影响。

具体来说，本书主要具有以下特点。

1. 内容翔实，结构完整

为了全面阐述影视艺术的相关知识，全书共分九章，分别为影视鉴赏基础知识、影视艺术鉴赏与评论、影视艺术的视听语言要素、电影的类型和体裁、电视艺术、欧洲电影发展简史及赏析、美国电影发展简史及赏析、亚洲电影发展简史及赏析和中国电影发展简史及赏析。内容既包括基础的影视理论知识，又有具体的赏析技巧，从鉴赏理论到鉴赏实践一脉相承，使学生系统性地了解、掌握影视鉴赏的相关知识。

2. 图文并茂，易教易学

为了使讲解更加生动、形象，本教材在正文中穿插了大量的图表，用图文结合、表文结合的方式讲述影视的相关知识，加深学生对基础知识的理解；同时辅以精美的影视海报和剧照，让读者充分领略到影视艺术的魅力。

3. 体例新颖，模块多元

本书在正文中设置了“知识链接”“提示”等多种模块，突破了传统的教材模式，有助于学生理解教学内容，拓展其视野，同时方便教师授课，丰富师生的课堂体验。

4. 随扫随看，奇妙无穷

本教材紧跟时代步伐，在正文中添加了大量的二维码，内容涉及相关拓展知识、经典影视剧片段赏析等，读者只需拿起智能手机或其他电子设备“扫一扫”，就能即刻获取相关的视频或教学资源，弥补了纸质书欠缺互动性和立体感的缺陷，使教学能真正寓教于乐，

寓学于乐。

5. 制作精良，资源丰富

本教材版面简洁大方，印制精良；同时，为了更好地服务师生，本教材配有精美课件等教学资源，读者可登录北京金企鹅联合出版中心的网站（www.bjjqc.com）下载。

本书由文源、王立影担任主编，王芳担任副主编。在本书编写的过程中，我们参考了大量的文献资料。在此，我们向参考过的文献的作者表示诚挚的谢意。由于编写时间仓促，编者水平有限，书中难免出现疏漏与不当之处，敬请广大读者批评指正。

编者

2018年7月

目 录

Contents

第一章 影视鉴赏基础知识	1
第一节 影视艺术概述	2
一、什么是影视艺术	2
二、影、视的区别	2
第二节 影视艺术基本特性	4
一、影视艺术的综合性	4
二、影视艺术的视觉造型性	6
三、影视艺术的逼真性	7
四、影视艺术的假定性	7
五、影视艺术的运动性	8
第二章 影视艺术鉴赏与评论	9
第一节 影视艺术鉴赏	10
一、影视艺术鉴赏的含义及过程	10
二、影视艺术鉴赏的多维层面	10
第二节 影视评论与写作	16
一、影视评论的概念与功能	16
二、影视评论的写作	17
第三章 影视艺术的视听语言要素	21
第一节 影视镜头	22
一、镜头焦距	22
二、镜头运动	23
三、镜头角度	24
四、空镜头	25
第二节 影视画面	27
一、景别	27
二、光	30
三、色彩	32
四、构图	33

第三节 影视的声音	35
一、人声	35
二、音响	36
三、音乐	38
第四节 蒙太奇	39
一、蒙太奇基本概述	39
二、蒙太奇的分类	41
第五节 长镜头	44
一、长镜头的含义	44
二、长镜头的美学特征	45
三、蒙太奇与长镜头	46
第四章 电影的类型和体裁	47
第一节 故事片	48
一、故事片的特点	48
二、故事片的种类	49
第二节 科教片	54
一、科教片的特点	54
二、科教片的种类	55
第三节 纪录片	57
一、纪录片的特点	57
二、纪录片的种类	57
第四节 美术片	59
一、美术片的特点	59
二、美术片的种类	60
第五章 电视艺术	63
第一节 电视艺术概述	64
一、电视艺术的特性	64
二、电视节目的种类	64
第二节 电视剧	65
一、电视剧的主要样式	66
二、中国电视剧发展概况	68
三、国外电视剧发展概况	72
第三节 经典电视剧赏析	76
一、美剧：越狱	76
二、国产剧：金婚	79
三、日剧：一公升眼泪	83
四、韩剧：太阳的后裔	87

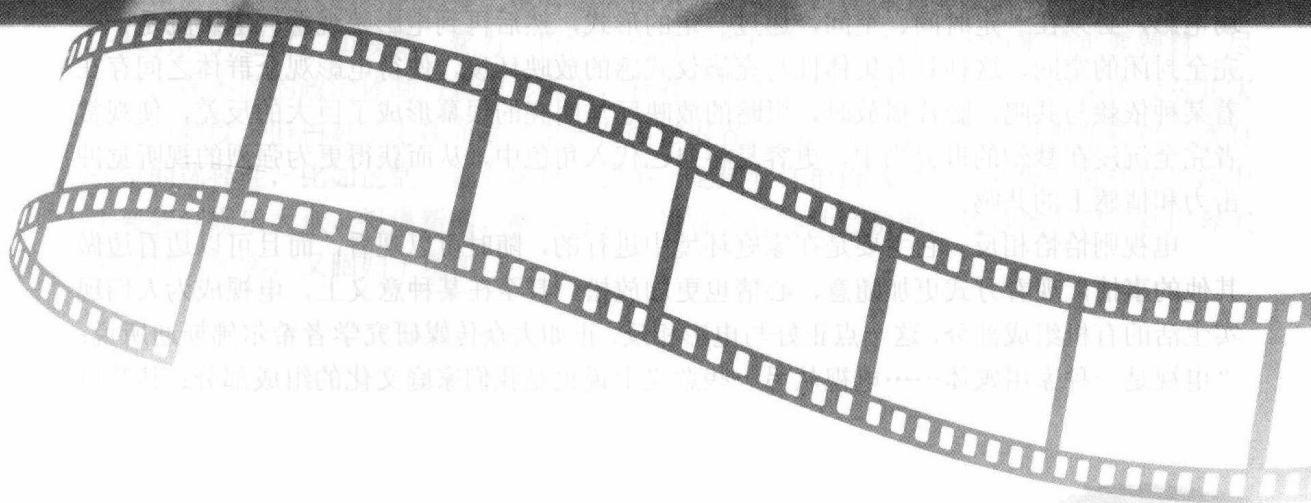
第六章 欧洲电影发展简史及赏析	91
第一节 欧洲电影发展简史	92
一、法国电影简史	92
二、英国电影简史	94
三、德国电影简史	95
四、意大利电影简史	96
五、苏联及俄罗斯电影简史	97
第二节 欧洲电影赏析	99
一、德国影片：罗拉快跑	99
二、苏联影片：战舰波将金号	103
三、苏联影片：莫斯科不相信眼泪	106
四、法国影片：这个杀手不太冷	108
五、法国影片：放牛班的春天	112
六、意大利影片：天堂电影院	116
七、意大利影片：美丽人生	121
八、英国影片：007：大破天幕杀机	126
九、英国影片：傲慢与偏见	130
十、英国影片：贫民窟的百万富翁	133
第七章 美国电影发展简史及赏析	137
第一节 美国电影发展简史	138
一、美国电影的早期探索	138
二、好莱坞的建立和美国电影产业格局的形成	139
三、新好莱坞电影	139
四、当代好莱坞电影	141
第二节 美国电影赏析	142
一、乱世佳人	142
二、星球大战	147
三、肖申克的救赎	149
四、泰坦尼克号	153
五、飞屋环游记	155
第八章 亚洲电影发展简史及赏析	161
第一节 亚洲电影发展简史	162
一、日本电影简史	162
二、韩国电影简史	165
三、印度电影简史	166
四、伊朗电影简史	168
五、越南电影简史	169

第二节 亚洲电影赏析	170
一、日本影片：罗生门	170
二、日本影片：千与千寻	172
三、韩国影片：春夏秋冬又一春	174
四、韩国影片：八月照相馆	177
五、印度影片：三傻大闹宝莱坞	179
六、伊朗影片：小鞋子	183
七、越南影片：青木瓜之味	186
第九章 中国电影发展简史及赏析	189
第一节 中国（港、台地区除外）电影发展简史	190
一、中国电影的问世与初步发展	190
二、1949—1976 年，在曲折中发展的新中国电影	192
三、新时期中国电影的振兴与探索	194
第二节 中国香港地区和台湾地区电影发展简史	198
一、香港地区电影	198
二、台湾地区电影	203
第三节 中国电影赏析	206
一、霸王别姬	206
二、花样年华	211
三、战狼 II	216
四、西游记之大圣归来	219

★ ★ ★ ★ ★

第 一 章

影视鉴赏基础知识

第一节 影视艺术概述

一、什么是影视艺术

什么是影视艺术？简单地说，就是电影艺术和电视艺术的合称。它们都以画面和声音作为艺术表达的方式，因此也可称为影音艺术。由于它们都诉诸观众的视觉和听觉感官，又都能灵活地安排时间、空间以打破现实生活中的时间顺序性、空间局限性，因此又可称为视听艺术和时空艺术。这种综合性的特点，使得影视艺术必须是一种集创造性的艺术活动，它将编剧、导演、演员、摄影、剪辑、美工、道具、服装、化妆、录音等多种职能部门的艺术创作者集合在一起，在导演的总体构思下共同完成摄制任务。所以，影视不单是科学技术的产物，它还是一门综合艺术。

二、影、视的区别

电影艺术与电视艺术因其本质特征基本相同，所以在表达方式等方面存在许多相同点。但彼此的区别也是显而易见的，具体体现在以下几个方面。

1. 技术手段不同

尽管电影和电视对技术的依赖性都非常大，但却有区别。电影与电视的差异，在技术层面上不仅仅是一个用胶片，一个用录像带的不同；也不仅仅是胶片一次性使用，而录像带可以反复拍摄的差别。更重要的是，胶片和录像带在技术上的差异，常常会影响到艺术形式与艺术风格的不同。胶片的颗粒细腻性、对色彩的高还原度、对声音的高保真，以及银幕画面的巨大，都使得电影在对现实世界的还原与重构上具有了极大的幻真性。而电视录像带的颗粒粗糙了很多，所以其无论是在色彩的还原度上，还是在声音的保真方面，都远不如电影，再加上电视画面的缩小，也严重影响到了其视觉冲击力。

2. 审美距离不同

电影和人们的现实生活是一种疏离的关系，而电视和现实生活有一种亲和力。观赏一场电影，必须在一定时间、空间，通过一定的形式，然后再到电影院观看。电影院是一个完全封闭的空间，这种具有集体性与充满仪式感的放映环境，使得电影观众群体之间存在着某种依赖与共鸣。影片播放时，黑暗的放映厅与明亮的银幕形成了巨大的反差，使观赏者完全沉浸在梦幻的世界当中，更容易将自己代入角色中，从而获得更为强烈的视听觉冲击力和情感上的共鸣。

电视则恰恰相反，它主要是在家庭环境中进行的，随时可以观看，而且可以边看边做其他的事情，观看方式更加随意，心情也更加放松。甚至在某种意义上，电视成为人们现实生活的有机组成部分，这一点正好与电影相反。正如大众传媒研究学者希尔弗斯通所说：“电视是一种家用媒体……电视从另一些意义上说也是我们家庭文化的组成部分：其节目

的编制与安排规定了家庭生活或至少某些人家庭生活的模式和结构。它也是我们融入消费者文化的一种手段。我们的家庭生活便是通过这些手段构成和展现的。”

3. 画面感染力不同

银幕和屏幕的大小不同,会影响到电影和电视的创作,使之在拍摄方式、场面处理和景别运用等方面出现相应的差别。电影侧重于全景式、大场面的表现,像影片《大决战》开头冰河解冻、咆哮万里之势,以及千军万马的宏大战争场面就不是小画面所能表现出来的。电视由于屏幕较小,它所选用的拍摄方式,比较多地使用中景、近景和特写镜头,这样就难以表现出辽阔、浩大的场面,艺术感染力就相对减少。但是电视擅长表现近景特写镜头,长于表现生活的细处,以纪实、情感打动人。

《大决战》开头片段欣赏

知识链接

“热媒介”与“冷媒介”

著名媒介理论家麦克卢汉认为,电影是一种清晰度比较高的“热媒介”,而电视则是一种清晰度比较低的“冷媒介”。“热媒介”以高清晰度延伸人的感觉,能够为观众提供期限的画面和充足的信息,而“冷媒介”的强度低、清晰度低,它不提供物象的详细信息。

4. 叙事形式不同

对于电影来说,要在有限的时间内讲明白一段故事,表现一定的生活内容,塑造有血有肉的人物,就必须以尽可能高度集中的艺术构思和尽可能简洁精练的艺术技巧来进行选择、安排和取舍,结构删繁就简,场景变换迅速,细节典型突出,语言概括精练。而对于电视剧来说,尽管基本的艺术要求是相通的,但是它的系列性和连续性,使其可以对容量很大的故事和众多的人物照样进行充分的展现和详尽的表述。每集电视剧自成一体,很难找到贯穿全剧的结尾感,节目的连贯性不是由故事本身而是由人物和地点串联而成。

5. 题材内容上的差异

电影和电视在题材的选择上也有很大的区别。电影在选材上可以说无所不包,特别是一些另类的题材,如吸毒、暴力、色情、虐待、恐怖等,都可以成为电影的重要题材。尽管电影在不同的政治体制与意识形态下,有着严格的题材限制,甚至有的国家还会对其实行分级制度,但相对于电视而言,电影在题材内容上的限制要少得多。电视在题材上就有一定的选择性,比如色情、暴力题材,就不一定被允许拍摄或播放。此外,电视在生活中主要起到娱乐大众、报道新闻、解读时政、科普教育等社会功能。从总体上说,其内容大多取材于现实,又回归于现实。

电视剧《人民的名义》宣传海报

6. 蒙太奇手法运用维度上的区别

蒙太奇手法在电影中使用较为频繁,电影画面、声音、色彩等方面的处理都需要使用大量的蒙太奇手法。这使得电影无论是在时间和空间的表达,还是人物内心情感和现实环境的反映上,都产生了电视新闻或电视纪录片所无法企及的艺术效果。此外,音响蒙太奇手法在电影中也有大量的运用,它使镜头获得了画面以外的含义,还可以使影片获得强烈的情绪感染力。

电视艺术形式较多,主要有电视新闻、电视连续剧、综艺娱乐节目和谈话类栏目等,其中电视新闻、综艺娱乐节目和谈话类节目较少使用蒙太奇手法,蒙太奇手法主要运用于电视剧中。不过在蒙太奇的节奏控制上,电视剧要比电影缓慢、平直一些,尽量减少节奏上的冲突。这是因为电视画面的功能总体来说以叙事为主,而电影画面的功能除了叙述以外,还负载了重要的艺术表现功能。所以电影较电视剧更加具有个人化的情感倾向,更加强调导演个人对世界的理解和反应。

第二节 影视艺术基本特性

影视是一门年轻而又现代的艺术,在其形成和发展过程中不仅综合了各种艺术元素,同时还形成了有别于其他艺术样式的艺术特性。了解和把握这些特性,无疑将有利于提升我们感悟影视艺术魅力的审美能力。

一、影视艺术的综合性

1. 影视是多种艺术元素的综合

影视的综合性首先体现为艺术的综合,它是融文学、戏剧、绘画、音乐、舞蹈、建筑等多种艺术元素于一炉的新型的现代综合性艺术。影视艺术将动的艺术、静的艺术、时间

艺术、空间艺术、造型艺术、节奏艺术等都包容在内，并加以创造性的消化吸收，丰富和充实了自己的艺术表现力，创造出一种全新的艺术形态。正如法国著名电影史论家乔治·萨杜尔所总结的：“一种艺术绝不可能在未开垦的处女地上产生，突如其来地在我们眼前出现，它必须吸取人类知识中的各种养料，并且很快地就把它们消化。电影的伟大就在于它是很多艺术的综合。”显然，乔治·萨杜尔关于电影的这一结论同样也适用于电影的姊妹艺术——电视艺术。

具体来说，影视艺术向音乐艺术借鉴了由不同音响素材完成的节奏感和和谐感；从建筑、绘画、雕塑等艺术中学会了造型结构和技巧，以及光线、色彩、构图的基本原则和技法；从文学中吸收了塑造人物、组织情节、叙述事件、抒发感情的手段；从戏剧中学习到了调动系列手段来展现矛盾冲突，同时还吸取了戏剧演员的表演艺术特长。这些艺术元素进入影视之后相互融合，形成影视自身新的特征，使得影视成为一种综合又独立的艺术。

电视剧《红楼梦》剧照

影片《三生三世十里桃花》海报

2. 影视是艺术和科技的综合

纵观影视艺术的发展史，不难发现它实际上就是一部影视科技的发展史。从无声到有声、从黑白到彩色、从传统摄影到电脑动画，每一步的发展和飞越都与科技的发展息息相关。拟音、数字式录音、变焦组合镜头、高科技仿真技术等新成果的诞生都是影视艺术中不可或缺的组成部分。科技的进步，为影视艺术的发展提供了技术支持，并不断开拓出影视艺术新的表现领域，丰富了其表现力。

美国的皮克斯、梦工厂、蓝天工作室等动画界的领头羊，无一不是依靠自主研发的动画渲染系统软件而在业内获得了稳固的领先地位。由于三维技术研发的长期积累，这些公司将 3D 动画迅速转换为立体电影的技艺可谓驾轻就熟。此外，除了动画电影，数字科技在许多著名的影视作品中都有大量成功的运用，如《阿凡达》《泰坦尼克号》《指环王》等全球票房排名靠前的影片。由此可见，科技对于影视的制作、发展的重要性。

《阿凡达》精彩片段欣赏

影片《阿凡达》剧照

3. 多种创作力量的综合

影视艺术不仅是艺术与技术的综合，也是多种创作力量的综合。影视艺术包括众多的艺术门类，兼容了多种艺术元素，其创作自然绝不是个人的活动，而是通过编剧、导演、演员、美术、作曲、录音、剪辑等多种创作部门的艺术劳动共同完成的。在这个创作集体中，每一个创作者都要充分发挥自己的创造性。

4. 艺术与商业的综合

作为艺术的影视，必须重视审美功能及社会教化作用；同时作为商品的影视，又不能不顾及经济效益。这就要求影视艺术必须具备艺术与商业的综合性。

第一，影视作品的生产方式决定了影视艺术的商业性。其他文化的生产可以是个体性的，而影视生产却必须是有组织的、集体性的。拍摄一部影片作品，需要动员不同行业，需要人员、设备、环境、道具等多方面的配合。

第二，影视作品的销售过程也同样需要投入大量的人力、物力和财力。从影片的拍摄到广告宣传，从发行、放映到相关产品的开发和营销，再到影院基础设施建设等，都必须依靠经济的推动。因此，影视艺术被人们视为“最昂贵的艺术”。

总之，影视艺术是由企业——影视制片厂、电视台生产出来的艺术商品，它一经制作完成，就要投放市场，在起到社会教化和大众娱乐作用的同时，还应获得相应的利润来进行再生产，否则就不能维持自身庞大“机器”的正常运转。此外，在强调影视作品商业性的同时，也不能忽略其艺术性。一部优秀的影视作品必然是社会效益、经济效益和艺术效益的综合体。

二、影视艺术的视觉造型性

影视艺术虽说是视听相结合的艺术，但却是以视觉为主的银屏艺术，因为影视诉诸观众的主要还是直观的视觉形象。影视所调动的一切手段，无论是借用文学的、绘画的、建筑的，还是音乐的、戏剧的，或是影视所特有的蒙太奇手法，其目的都是为创造出鲜明而生动的视觉符号。影视艺术在画面的有限空间内，通过直观而生动的视觉形象塑造人物、叙述事件、抒发情感、阐释哲理，完成对生活的再现和表现、反映与创造。

电影和电视都是以画面为视觉造型的核心因素。画面是构成影视的基本单位，是影视的语汇。没有画面，就没有影视艺术的存在。影视画面是由人、影、物、声、光、色等各

种元素组合起来的综合造型形象。在电影默片时代,电影完全是靠视觉造型形象的独特魅力征服观众的。有声电影发明后,尽管声音发挥了很重要的作用,但是优秀的影视创作者总是在画面的构图、色彩、光线等方面进行精心的设计和创造,千方百计地突出画面造型,加强视觉效果。视觉造型性是影视艺术创作最基本、最主要的表现手段,也是影视艺术最本质的特性之一。

三、影视艺术的逼真性

影视的逼真性是影视艺术的突出魅力之一。文学反映生活,虽然可以使我们“如闻其声,如见其人,如临其境”,但毕竟不是实闻、实见、实临。音乐虽然也有形象,但它的形象很难捕捉,主要是情绪传达的逼真。绘画、雕塑虽然可以很逼真地表现形态,但它不能表现动态的生活。

1. 影视的逼真性来自于照相式的纪录性

影视是一门从摄影发展而来的艺术,能够直接记录现实世界的人和事物的状貌。它借助现代的音像实录技术,以直接的方式将物质现实诉诸观众的视觉和听觉,从而产生真实感,给人以身临其境的审美感受。影视艺术不但可以逼真地再现静止的事物,同样可以表现运动的事物,不但可以逼真地展现人们日常生活中的情景,甚至可以逼真地揭示正常条件下看不见的东西。如纪录片《人体上的生命》向人们展示了显微镜下寄生在人体上的微生物,让人大开眼界。

《人体上的生命》片段欣赏

2. 影视的逼真性体现在内在本质的真实感

影视艺术的逼真性除了形式的逼真和表象的逼真之外,最重要地体现在内在本质的真实感。影视的视听真实和内在本质的真实是辩证统一的,二者的结合使影视艺术在逼真性方面远远超过其他艺术。但是,影视艺术的逼真性并不排斥艺术创作和艺术加工,也不排斥影视艺术家的主观作用。影视的逼真是艺术的逼真,而非机械的逼真。逼真性使得影视艺术逼近于真实,但绝不等同于真实。

四、影视艺术的假定性

所有的艺术都有假定性,影视尤其如此。虽然电影、电视可以高度逼真地再现物质世界的影像、声音乃至运动,但它们展示的只是现实的影响而非现实本身。影视艺术绝不是对现实生活的机械照相式反映,它还在遵循各门艺术所共有规律的前提下,表现创作者的主体意识,包括创作者对现实生活的价值判断、道德判断、审美判断等。同其他任何艺术一样,影视艺术的审美价值必然包含着客观地再现和主观的表现这两个方面。创作者的主体意识渗透在影视作品之中,并且通过作品表现出来。在每一部影视作品中,都凝聚着影视艺术家的审美理想、思想情感和艺术追求,体现出艺术家鲜明的艺术风格和创作个性。

总之,逼真性与假定性是对立统一的辩证关系。影视语言的逼真性是由影视技术特性

决定的。正如巴拉兹所说：“电影艺术的基础和可能性在于它使每一个和每一事物都保持其本来面目。”而影视作为艺术，除了逼真地再现客观对象之外，还要表现艺术家的主观情感和美学追求；除了真实地反映生活之外，还要在影视时空中创造生活。

五、影视艺术的运动性

运动性在影视艺术中起到了决定性的作用，这也是影视区别于其他艺术的根本原因。

影视通过运动着的画面来表现运动着的人和事物的状态，通过摄像机连续不断的画面表现出影片中人物连续不断的动作过程及人物内心的矛盾冲突，从多方面展示人物的个性和命运，塑造出真实而生动的艺术形象。

影视的运动，包括被拍摄对象的运动、摄影机的运动、主客体复合运动，以及蒙太奇剪辑所造成的运动。这几个方面的运动在一部影视作品中常常是混合运用的。这些运动综合表现在银幕或荧屏上，使得影视艺术具有无限的视觉表现力，可以在上下几千年、纵横几万里的时空跨度中跳跃，成为一门真正在时间和空间上享有绝对自由的艺术。可以说，运动性是影视艺术最富有魅力的特性，没有运动性就没有影视。