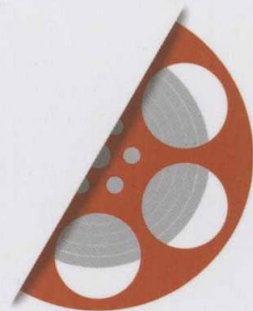

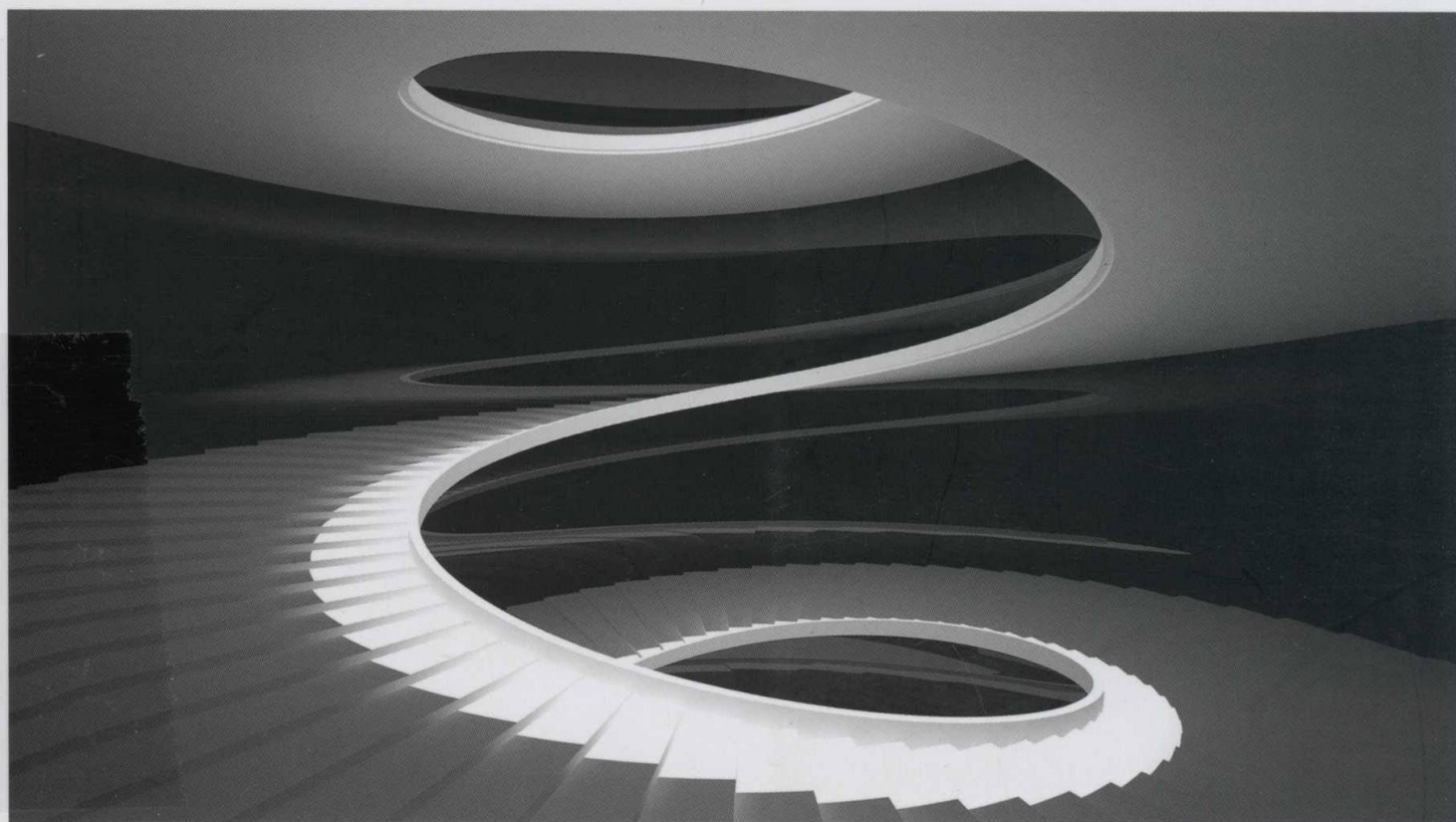
FILM & TELEVISION ART

影视艺术通识

罗朋 郭梅 / 著

General Education of
Film & Television Arts

中国国际广播出版社

影视艺术通识

General Education of Film&Television Arts

罗朋 郭梅 / 著

中国国际广播出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

影视艺术通识 / 罗朋, 郭梅著. —北京: 中国国际广播出版社, 2022.8
ISBN 978-7-5078-5177-9

I. ①影… II. ①罗…②郭… III. ①影视艺术—基本知识 IV. ①J9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2022) 第127463号

影视艺术通识

著 者 罗 朋 郭 梅
责任编辑 梁 媛
校 对 张 娜
版式设计 邢秀娟
封面设计 赵冰波

出版发行 中国国际广播出版社有限公司 [010-89508207 (传真)]
社 址 北京市丰台区榴乡路88号石榴中心2号楼1701
邮编: 100079
印 刷 北京九天鸿程印刷有限责任公司

开 本 710×1000 1/16
字 数 380千字
印 张 26.75
版 次 2022年11月 北京第一版
印 次 2022年11月 第一次印刷
定 价 78.00元

版权所有 盗版必究

西北政法大学新闻传播学院国家级（省级）
一流专业建设特色教材

前 言

当今时代，电影电视艺术深受人们的喜爱。随着互联网技术、数字技术的快速发展，人们获取或者创作影视作品的途径与方法越来越便捷且丰富多样，而如何较准确地理解、鉴赏或者创作影视作品，成为不少人的心之所往。本书作为入门级通识教材，本书将影视视听语言与影视艺术发展史作为并行的线索，旨在通过影视视听语言和影视艺术发展史的介绍，使读者认识并理解影视艺术的语言媒介及其构成、主要特性与一般规律，能够在把握影视艺术的本体特性、影视艺术的历史发展脉络的基础上，理解影视艺术的创作规律，洞悉影视艺术的发展与社会进步、文化变迁、媒介技术更迭之间的复杂关系，客观、准确地理解、分析和评价具体的影视作品。

本书作为高校艺术通识课程教材，不仅适于正在学习影视艺术概论、影视艺术鉴赏、影视批评、影视美学等课程的学生，也适于对影视艺术抱有热爱且愿意深入学习的读者。

本书分上、下两编。上编为影视视听语言概述，目的是引导读者较全面地了解影视艺术的基本特性、视听语言构成要素及其功能，并通过对具体影片视听元素的分析，理解影视作品的叙事元素与叙事技巧，为影视作品的创作与鉴赏提供相应的知识框架。

下编为世界电影发展史，着重介绍和评析在不同历史阶段出现的电影运动、艺术思潮、电影语言的发展与变革、重要的电影艺术家和代表性作品。从艺术发展的角度介绍中国和外国电影历史，适当涉及电影理论建

构、电影技术变革以及意识形态变迁等历史视角。秉持史论结合的写作思路，在介绍基本史实的同时，分析阐述学术理论话题，帮助读者开拓艺术视野，增强独立思考能力。

电影作为一门外来艺术，其发展离不开多元文化的碰撞交流。其他国家电影的艺术思潮和艺术运动都或多或少地影响到中国电影的发展，而中国电影也以独特的民族文化品格屹立于世界影坛。坚持中国立场、世界眼光、人文胸怀是本书所秉持的写作理念，本书作者在写作过程中始终以马克思主义文艺观为指导思想，坚持以历史唯物主义和辩证唯物主义的立场与方法看待不同国家、不同历史时期的影视作品，在分析本书所列举的世界经典作品时，力求将影视作品文本与其所处的社会历史语境、文化艺术环境、民族地理特性等因素相联系，实事求是、客观公正地分析其所具有的社会文化意义和美学价值。

在本书的体例安排上，上编影视视听语言概述部分由罗朋撰写，下编世界电影发展史为郭梅撰写。择章附有思考题和推荐观摩影片，以帮助读者进行更深入的阅读和研究。袁博、潘若松两位老师为本书绘制了部分插图，特此感谢。

本教材被列为西北政法大学新闻传播学院国家级（省级）一流专业建设特色教材资金支持项目，西北政法大学教务处、新闻传播学院等部门都给予本书的写作与出版以多方支持与帮助，此致衷心感谢。

罗朋 郭梅

2021年10月15日

目 录

上编 影视视听语言概述

第一章 影视的视觉影像构成 / 003

第一节 基本概念：镜头与影像 / 004

第二节 影像拍摄：镜头机位、景框与构图 / 012

第三节 影像造型（一）：景别与角度 / 045

第四节 影像造型（二）：焦距与景深 / 076

第五节 影像造型（三）：摄影机运动与运动镜头 / 092

第六节 影像造型（四）：灯光与色彩 / 114

第二章 影像元素的有机结合：场面调度 / 149

第一节 场面调度的概念与构成要素 / 149

第二节 场面调度的依据、方法与美学意义 / 156

第三章 影视的声音 / 167

第一节 影视声音的类型及功能 / 167

第二节 声音与画面的组合关系 / 176

第四章 影视的剪辑：镜头之间的关系 / 181

第一节 影视剪辑的类型与功能 / 181

第二节 连贯性剪辑与非连贯性剪辑 / 194

下编 世界电影发展史

序 言 / 211

第五章 电影的起源与初期发展 / 217

第一节 电影的诞生 / 217

第二节 早期电影发展 / 220

第六章 欧洲先锋派电影 / 242

第一节 欧洲先锋派电影运动的崛起 / 242

第二节 德国表现主义 / 245

第三节 法国先锋电影 / 251

第四节 苏联蒙太奇学派 / 255

第七章 经典好莱坞——“黄金时代” / 265

第一节 有声电影的形成与发展 / 266

第二节 好莱坞电影企业及制片法则 / 271

第三节 开启新时代——《公民凯恩》 / 282

第八章 现实主义电影思潮的确立 / 294

第一节 法国诗意现实主义 / 294

第二节 意大利新现实主义电影运动 / 302

第九章 法国“新浪潮”电影运动 / 321

第一节 法国“新浪潮”电影 / 321

第二节 法国“新浪潮”电影的代表人物及其作品 / 328

第三节 法国“左岸派”电影 / 333

第十章 新好莱坞 / 342

第一节 新好莱坞电影产生的背景 / 342

第二节 新好莱坞时期的电影创作 / 345

第三节 新好莱坞时期的代表人物及其作品 / 350

第四节 多元化的好莱坞 / 351

第十一章 中国电影史的历史分期 / 359

第一节 中国电影的拓荒期（1905—1931） / 359

第二节 中国电影的探索期（成熟期）（1931—1949） / 362

第三节 新中国时期的中国电影 / 368

第十二章 中国电影的拓荒期 / 374

第一节 中国电影的萌芽 / 374

第二节 中国电影萌芽时期的特点 / 377

第十三章 “十七年” 电影 / 384

第一节 “十七年” 电影的成就 / 384

第二节 “十七年” 电影的发展阶段 / 387

第十四章 新中国电影的繁荣期 / 395

第一节 电影艺术的繁荣期 / 395

第二节 电影产业的繁荣期 / 399

参考文献 / 411

上编 影视视听语言概述

看电影、看电视，决定了影像在影视视觉传播中的核心地位。影视作品能够吸引观众全情投入地观看，除了以角色串联起的故事内容外，画面的美感是一个重要的因素。银幕/屏幕上那些不断变化的、引人入胜的图像，与摄影机的构图方式、拍摄距离与角度、运动方式、光影变化与色彩搭配等影像构成元素关系密切。本章将围绕影像构成，分别介绍画面中的画框与宽高比、构图设计、摄影机的运动、光线与色彩等视觉元素，通过具体影片的举证，阐释影视作品中影像结构基本元素的功能及其与电影叙事之间的关系，归纳出影像构成元素在影视作品中的一般性运用惯例与突破惯例的特殊处理方式。

第一章 影视的视觉影像构成

影视艺术是用影像与声音构筑的艺术，是视觉元素与听觉元素相结合的综合艺术。视觉影像是影视视听元素中“视”的部分，通常称为影像、画面、镜头。马塞尔·马尔丹在《电影语言》一书中开宗明义：“画面是电影语言的基本元素。它是电影的原材料，但是，它本身已经成为一种异常复杂的现实。”^①

视觉影像构成是指影视画面所呈现的视觉元素组合与布局。影视画面提供给观众的是一种视觉艺术形象，创作者正是借由画面讲述故事、抒发情感、表达思想。在通常情况下，影视创作首先需要经由摄影机、摄像机的拍摄录制来构筑起作品的基础，而摄影机、摄像机所摄取的影像并不只是对现实场景的简单纪录与再现。导演和摄影师需要根据叙事要求和视觉传达效果进行艺术构思与视觉设计，合理采用相应的拍摄技巧，通过对拍摄距离与角度、运动方式、光线与色彩搭配等的选择、取舍、控制，使画面成为形象直观生动，具有逻辑性、象征性，能够传达特定的叙事内容、思想意涵并吸引观众注意力的叙事载体，也即运用影视视听语言，解决好“拍什么”与“怎么拍”的问题，以将各视觉元素合理布局并组合为富有感染力的画面，令观众产生满意的视觉体验。

影像所包含的视觉元素较为复杂，本章主要从镜头、构图、景别、角度、运动、灯光、色彩等方面，对镜头画面的构成元素进行介绍。

^① 马尔丹.电影语言[M].何振淦,译.北京:中国电影出版社,2006:1.

第一节 基本概念：镜头与影像

镜头是构成影像的基本单位。从时间的纬度看，影视作品的时间可以分为两大类：一是整部作品的放映时长，影视作品时间可长可短；二是作品叙事时间，可分为叙事内容中所展现的时间与叙述过程中镜头画面的时间。在叙述过程中，镜头画面有长短、快慢之分，由此就有了长镜头与短镜头、快速镜头与慢速镜头的概念，二者具有不同的特性与艺术表现功能。

一、镜头是构成影像的基本单位

电影电视中的影像，又称为镜头、画面、镜头画面、视像、图像等。

在物理学中，镜头是指光学镜头，是照相机、摄像机、摄影机、智能手机等用以生成影像的光学部件，是由多块透镜组成的光学装置。

光学镜头技术参数决定着照相机、摄像机、摄影机等影像拍摄设备的主要性能与优势。如标准镜头、广角镜头和长焦镜头就有各自不同的特性与适用。如在王家卫导演的影片《堕落天使》（1995）中，使用广角镜头所拍摄的人物近景画面发生了相应的畸变，夸张地表现出城市边缘人生存的迷幻感、荒诞感；广角镜头拉伸出空间纵深的特性，展现出处在同一空间的人们近在咫尺却冷漠疏离的倒错感。

在影视视听语言中，镜头是指作为影视作品基本构成单位的承载视觉形象的影像、视像或画面。

一部影片可以由一个镜头、数个镜头、数百个镜头或数千个镜头构成。影片通过连续变化的镜头，展现出不同的场景变化、情节发展与叙事

氛围；若干镜头可以组成具有动作统一性或结构统一性的镜头段落，若干镜头段落根据叙事逻辑与美学风格组合为整部影片。因此，镜头被视为影视作品的基本构成单位，不同镜头的摄录、合成、连接与组合，使得整部影片成为一种既具有连续性又富于动态变化，既具有直观性、逼真性又兼具幻术性与艺术性的视觉形象总体。

镜头画面是影视作品创作的基石。作为影视视听语言的基本元素，马塞尔·马尔丹对镜头进行了这样的定义：“首先，从技术上讲，镜头是拍摄过程中摄影机的马达开动至停止为止这段时间内被感光的那段胶片；从剪辑角度看，便是剪两次与接两次之间的那段影片；从观众的角度看（也是本文最感兴趣的方面），便是两个接头之间的那段影片。”^①

马尔丹分别从拍摄角度、剪辑角度和观众角度等层面对镜头进行了定义。需要注意的是，随着时代的发展，当代的影视创作已与计算机技术深度融合，数码拍摄录制设备、数字剪辑制作软件等的广泛使用，使得影视作品的生产流程、制作工艺等都发生了巨变，影像可以是经由摄影机、摄像机摄录完成的镜头画面，也可以是运用计算机影像处理技术如CGI（Computer-generated imagery，计算机合成图像/电脑三维动画/电脑生成动画）技术制作生成的镜头画面，感光胶片、磁带与电脑硬盘都可以成为影像的载体，因此，我们对镜头概念的描述需要斟酌其外延对新技术、新变化的包容性。

例如，在墨西哥导演阿方索·卡隆执导的影片《地心引力》中，有关太空的镜头都是运用了计算机数字图像处理技术制作的。这是一部表现宇航员在太空遇险后重返地球的3D科幻电影，为了逼真地表现宇航员在太空场景中的失重效果，导演采用了摄影棚实拍与数字动画技术制作相结合的方式，将在搭建的场景中实拍的演员表情、身体姿态或动作镜头，与动画特效制作的外太空场景进行合成，生动逼真地营造出美丽而又危险的太空环境，细节丰富的视觉呈现，也令观众产生了奇妙的身临其境之感。

^① 马尔丹. 电影语言 [M]. 何振淦, 译. 北京: 中国电影出版社, 2006: 130.

《地心引力》（获第86届奥斯卡金像奖最佳导演、最佳摄影、最佳剪辑、最佳视觉效果等奖项）中三维动画制作的宇航员在太空飞行的镜头画面

从观众的角度来表述镜头，即“两个接头之间的那段影片”，这一定义可以指经过拍摄、剪辑后的视像画面，也包含着观众从银幕或屏幕上看到的经过数字特效技术制作生成的影像画面。

因此，在影视作品中，承载着叙事任务的镜头，可以被定义为一段由开始至结束的连续影像画面或者视觉图像，它是影视视觉形象的载体，也是影视作品中影像的基本构成单位。当一段连续的画面被之后新的画面中断后，新的画面就构成了另外一个镜头。斯坦利·梭罗门在《电影的观念》一书中指出：“一段连续放映的影片中的形象，看来是由一台摄影机不间断地一次拍摄下来的，无论这段多么长都叫作一个镜头。”^①

在影视作品中，镜头画面和声音组合为基本的叙事信息单位，单个镜头可以表达一定的意义，但借由镜头与镜头的巧妙连接与组合进行叙事、表意、抒情，是影视创作的重要手段，镜头与镜头的不同连接与组合方式所形成的叙事链条、逻辑关系、隐喻关系等，是准确理解每个镜头叙事内容与象征意涵的重要语境。

^① 梭罗门.电影的观念[M].齐宇,译.北京:中国电影出版社,1983:19.

二、镜头与时间：长镜头与短镜头

胶片电影是以电影胶片为影像载体，用胶片进行拍摄、剪辑、制作、发行和放映的电影。画格是电影胶片基本单位，是指每一格胶片画面。1米长的胶片有52个画格。胶片电影的一般放映速率是每秒24格画面，由此每个画格的时间长度就为1/24秒；电视为每秒25帧画面，每帧画面的时间长度为1/25秒。这样的放映速率适于人类眼睛的特殊生理结构。人类视觉系统每秒钟可以处理10—12个图像并能够单独感知它们，而较高的速率则会被人眼感知为运动，如所观看的画面帧率高于10—12帧/秒时，一格一格快速播放的电影胶片画面就会被感知为连续运动的景象，这也是人眼所具有的视觉暂留现象、似动现象等发生作用的结果。无声电影时期电影帧率一般是16—24帧/秒，随着电影的发展，其帧率标准被定为24帧/秒。

数字电影以数字化介质替代了电影胶片，是指全部或部分采用了数字化技术手段完成了拍摄、剪辑、制作、发行（可以通过卫星、光纤、磁盘、光盘等物理媒体传送数字信号）和放映的影视作品。数字处理技术革新了传统的胶片电影摄制技术与制作方式，不仅节约了电影生产的成本，也提高了电影制作的水准，特别是后期数字特效制作技术，可以实现传统胶片电影技术难以实现的画面效果，而采用数字化介质也使得电影的存储、发行与放映变得更为便捷。胶片电影和数字电影各有优势，但随着数字化技术在电影生产过程中的广泛运用，数字电影已经成为电影生产工业的发展潮流。

如同电影胶片上的画格一样，帧也是组成视频图像的基本单位，可以用于描述电影、电视、计算机图形和动画等视频文件所包含的图像个数。帧率或帧频（frame rate）指放映时每秒钟显示的视频画面或图像的数量。帧率单位为帧每秒（frames per second，缩写为fps），如电影的帧率是24帧/秒，电视的帧率可以是25帧/秒或30帧/秒。高帧率能够让影像画面看起来更清晰、更流畅。随着科学技术的进步，电影制作者们也在尝使用更