

影视鉴赏

YINGSHI JIANSHANG

教育部办公厅《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》选摘

为全面贯彻教育方针，落实《学校艺术教育工作规程》(教育部令第13号)，推动普通高等学校公共艺术教育的课程设置和教学工作步入规范化、制度化的轨道，促进普通高等学校艺术教育工作健康开展，教育部成立课题组研制了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》。

普通高等学校应将公共艺术课程纳入各专业本科的教学计划之中，专科可参照执行。每个学生在校学习期间，至少要在艺术限定性选修课程中选修1门并且通过考核。对于实行学分制的高等学校，每个学生至少要通过艺术限定性选修课程的学习取得2个学分；修满规定学分的学生方可毕业。

艺术限定性选修课程包括《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》。

本系列教材首批推出的艺术限定性选修课程——

- 《艺术导论》
- 《音乐鉴赏》
- 《美术鉴赏》
- 《影视鉴赏》
- 《书法鉴赏》

策划编辑：孙承泽

责任编辑：张晋华

封面设计：YUKI工作室/赵鹤

定价：45.00元

普通高等学校公共艺术课程系列教材

影视鉴赏

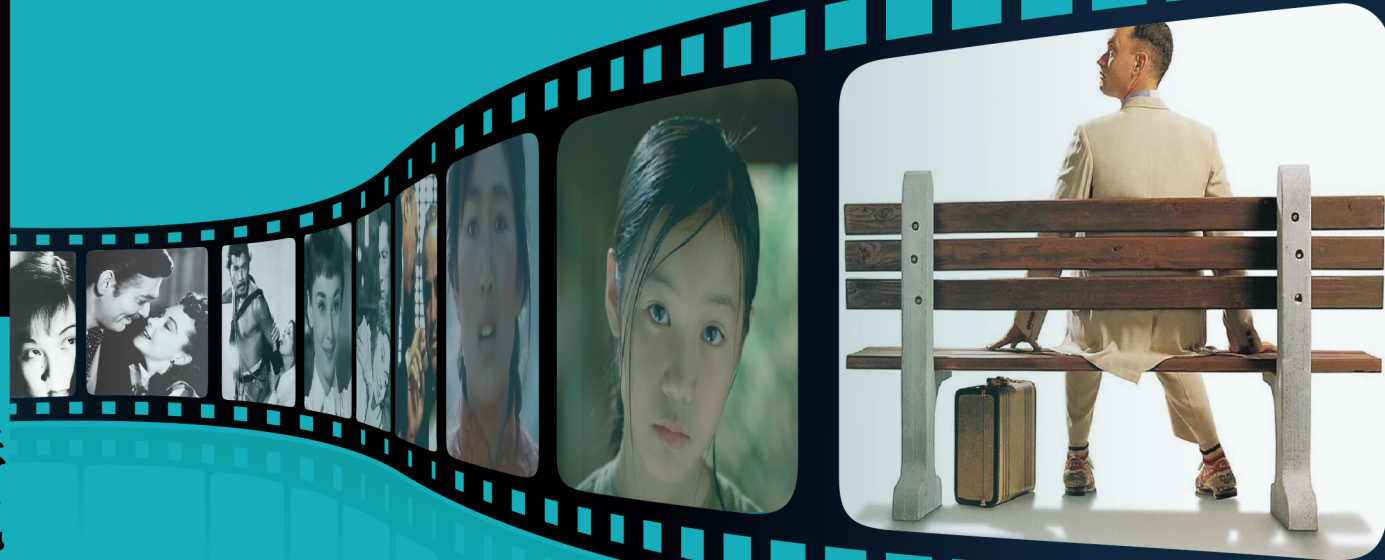
主编 周林 刘春恒

北京邮电大学出版社

普通高等学校公共艺术课程系列教材

▶ “互联网+”创新型教材

影视鉴赏

YINGSHI JIANSHANG

主编 周林 刘春恒

- ▶ 将“互联网+”思维融入教材中
- ▶ 以二维码的形式加以展现
- ▶ 传统与创新的融合，学习与鉴赏的统一
- ▶ 经典实例重现，课堂教学的无限拓展

北京邮电大学出版社
www.buptpress.com

普通高等学校公共艺术课程系列教材
“互联网+”创新型教材

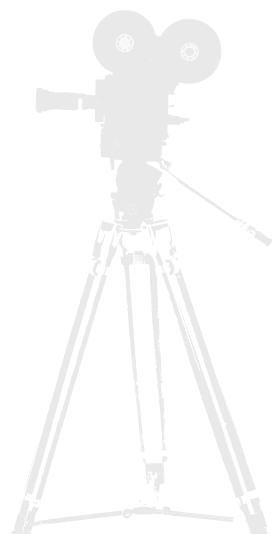

► 影视鉴赏

主 编 周 林 刘春恒
副主编 胡 鹏 肖鑫鑫
编 者 金 伟 曾 媛 张 孟

北京邮电大学出版社
www.buptpress.com

内 容 简 介

本书分为上下两编。上编为影视鉴赏基础知识,包括影视鉴赏的基本概念、影视艺术的审美特征、影视艺术的语言要素、影视作品的类型和体裁、影视艺术的鉴赏与评论、影视艺术的发展历程,力图给大家提供一些必备的影视鉴赏知识;下编为中外名片鉴赏,选取了一些在思想上和艺术上都有较高代表性的经典作品,从影片的基本情况、剧情、鉴赏要点等方面进行介绍。本书强调影视鉴赏理论和影视鉴赏实践相结合的学习方法,将学术性、知识性、趣味性、可读性融为一体。

本书可作为高等院校和高职高专院校公共艺术课程教材,也可作为从事相关工作人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

影视鉴赏 / 周林,刘春恒主编. -- 北京:北京邮电大学出版社,2015.1(2023.7重印)

ISBN 978-7-5635-4251-2

I. ①影… II. ①周… ②刘… III. ①影视艺术—鉴赏—高等教育—教材 IV. ①J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 295690 号

策划编辑:孙承泽 责任编辑:张晋华 封面设计:赵 鹤

出版发行:北京邮电大学出版社

社 址:北京市海淀区西土城路 10 号

邮政编码:100876

发 行 部:电话:010-62282185 传真:010-62283578

E-mail: publish@bupt. edu. cn

经 销:各地新华书店

印 刷:三河市龙大印装有限公司

开 本:787 mm×1 092 mm 1/16

印 张:15.5

字 数:377 千字

版 次:2015 年 1 月第 1 版

印 次:2023 年 7 月第 8 次印刷

ISBN 978-7-5635-4251-2

定 价:45.00 元

· 如有印装质量问题,请与北京邮电大学出版社发行部联系 ·

服务电话:400-615-1233

前言

Preface

迄今为止,还没有任何一门艺术能像电影电视那样,对我们的生活产生如此大的影响。它几乎影响我们生活的方方面面,覆盖地球的每一个角落,以至于人们的生活方式、话语方式、思维方式都被电影电视打上了深深的烙印。可见,电影电视作为一种文化传播方式和文化形态,对人的精神的教化作用也是其他艺术门类无法比拟的。

可是,多年以来,影视艺术却不能堂而皇之地走进大学的课堂,成为提高广大青年文化知识和艺术素养的有力工具。影视作品作为广大青少年主要的精神消费品,由于对青少年缺乏相应的引导和鉴赏能力培养,反而对青少年产生了不少负面的影响。浅薄影视文化的流行,非但不能提高人的文化品位和艺术修养,反倒容易诱惑青少年走上犯罪的道路。

这说明,当代科学技术的发展在带来物质文明的同时,却未能使人类精神文明得到同步发展,有时甚至还会脱离为人服务的目的,损害人类的精神文明。因此,影视艺术作为人文精神的“使者”之一,很有必要走进大学的课堂,引导广大青年的思想和行为。

党的二十大报告指出,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。当前,影视鉴赏已经成为高等院校美育的重要组成部分,成为大学生完善知识结构、提高自身艺术修养和审美能力的一门课程。

影视艺术是继音乐、舞蹈、戏剧、建筑、书法、绘画、雕塑、文学、摄影等艺术之后产生的艺术形式,它的历史较短,综合性却很强。它几乎熔所有的艺术元素于一炉,是多种艺术元素的综合。比如,它从音乐中吸收了创造节奏感的方法;从建筑、书法、绘画、雕塑等艺术中吸收了造型手段;从文学中吸收了塑造人物、组织情节、叙述事件、抒发感情的方式;从舞蹈、戏剧中吸

收了表演和对话的技巧;等等。可以说,传统艺术为影视艺术提供了多方面的艺术滋养,而影视艺术通过科技手段将各种传统艺术元素有机地统一起来。

因此,学习这门课程还必须具备一定的科学知识和传统艺术修养,这就要求影视鉴赏必须从影视基本知识、基本理论入手,然后逐步掌握影视艺术鉴赏的基本方法和技巧。

本书正是基于以上的目的和要求而编写的。本书分为上下两编。上编为影视鉴赏基础知识,包括影视鉴赏的基本概念、影视艺术的审美特征、影视艺术的语言要素、影视作品的类型和体裁、影视艺术的鉴赏与评论及影视艺术的发展历程,力图给大家提供一些必备的影视鉴赏知识;下编为中外名片鉴赏,本书选取了一些在思想和艺术上都有较高代表性的经典作品,供大家鉴赏学习。

本书在行文表述上力求通俗易懂、易教易学,在编排上打破以往以基础鉴赏理论教学为主、以影视鉴赏实践为辅的做法,强调影视鉴赏理论和影视鉴赏实践相结合的学习方法,努力将学术性、知识性、趣味性、可读性融为一体。

本书由周林、刘春恒任主编,负责拟订大纲及组织编写工作;胡鹏、肖鑫鑫任副主编;曾媛、蒙氏教育专家金伟、张孟参与编写。本书的具体编写分工为:胡鹏编写第一章、第二章、第三章和下编中美国影片的上半部分;周林编写第四章和第五章;刘春恒编写第六章;曾媛编写下编中美国影片的下半部分;金伟编写下编中的苏联影片、法国影片、意大利影片和英国影片部分;张孟编写下编中的德国影片、澳大利亚影片、韩国影片、越南影片和伊朗影片部分;肖鑫鑫编写下编中的日本影片、中国影片和附录部分。全书最后由周林统稿。

在编写过程中,编者参阅了大量影视理论和影视艺术方面的专业书籍,理论表述上尽可能采用学术界公认的观点,这些理论和实践知识为本书增色不少,在此一并表示感谢!

由于编者水平所限,书中难免有不当或者疏漏之处,敬请专家和读者不吝指教,以便进一步完善。

编 者

目录

Contents

上编 影视鉴赏基础知识

第一章	影视鉴赏的基本概念	3
第一节	影视与影视鉴赏	3
第二节	影视艺术的基本特点	5
第三节	影视鉴赏与其他艺术门类鉴赏的区别	7
第四节	影视的社会功能	11
第二章	影视艺术的审美特征	14
第一节	时间性与空间性	14
第二节	逼真性与假定性	18
第三节	视觉性和听觉性	21
第三章	影视艺术的语言要素	26
第一节	影像镜头	26
第二节	声音	29
第三节	蒙太奇	32
第四节	长镜头	33
第四章	影视作品的类型和体裁	35
第一节	电影的种类	35
第二节	故事片常见的样式	40
第三节	电视片的种类	43
第四节	电视剧的主要样式	45
第五章	影视艺术的鉴赏与评论	49
第一节	影视艺术鉴赏的方法	49
第二节	影视艺术风格的鉴赏	55
第三节	影视评论与写作	56

第六章 影视艺术的发展历程	67
第一节 欧美电影发展简史	67
第二节 中国电影发展简史	77
第三节 其他亚洲国家电影发展简史	88
第四节 电视发展简史	93

下编 中外名片鉴赏

美国影片	101
一夜风流	101
乱世佳人	104
魂断蓝桥	107
卡萨布兰卡	110
正午	113
罗马假日	115
教父	118
飞越疯人院	121
现代启示录	124
克莱默夫妇	127
人鬼情未了	130
沉默的羔羊	132
侏罗纪公园	135
窈窕奶爸	138
辛德勒的名单	140
阿甘正传	143
洛城机密	147
美国丽人	150
苏联影片	153
战舰波将金号	153
雁南飞	156
莫斯科不相信眼泪	159
法国影片	162
广岛之恋	162
蓝白红三部曲之蓝	165
意大利影片	168
偷自行车的人	168
海上钢琴师	171
一个警察局长的自白	174
英国影片	177
39 级台阶	177

一条叫旺达的鱼	180
德国影片	183
玛丽娅·布劳恩的婚姻	183
罗拉快跑	186
澳大利亚影片	188
钢琴课	188
日本影片	191
罗生门	191
远山的呼唤	194
韩国影片	196
春夏秋冬又一春	196
越南影片	199
青木瓜之味	199
伊朗影片	201
小鞋子	201
中国影片	205
马路天使	205
一江春水向东流	208
祝福	210
城南旧事	212
黄土地	215
红高粱	217
老井	219
芙蓉镇	221
重庆森林	223
霸王别姬	226
甲方乙方	229
我的父亲母亲	232
可可西里	234
附录	236
附录一 外国名片	236
附录二 中国名片	238
参考文献	240

The background features a stylized, light gray illustration of a vintage movie camera mounted on a tripod. A film strip is shown curving across the lower half of the image, with several frames visible. The overall aesthetic is clean and modern, typical of a textbook cover.

上

编

影视鉴赏基础知识

影视鉴赏的基本概念

第一节 影视与影视鉴赏

影视是包括电影、电视以及电视电影等在内的影像艺术的表达对象,以拷贝、磁带、胶片、存储器等为载体,以银幕、屏幕放映为目的,实现以视觉与听觉综合为观赏对象的艺术表达。影视作为电影艺术和电视艺术的统称,是现代科学技术与艺术相结合的产物。

中国每天有数以亿计的观众观看电影或电视。可以说,看电影和看电视已经成了人们普遍的生活经验。特别是随着中国经济的发展和社会文化的进步,青少年一代几乎是随着现代影视文化而成长的,他们已积累了较为丰富的观看经验。然而,会“看电影”“看电视”并不等于会鉴赏电影艺术和电视艺术。

一、影视观看与影视鉴赏的区别

鉴赏影视绝不是对影视艺术作品做浅层次的理解,或者说一声“好”或“不好”就可以达到鉴赏的目的,而必须准确把握和深入地理解影视艺术作品内在的艺术魅力和文化内涵,否则就无法领略到影视作品带来的真正乐趣。观赏一部作品,只说它“好”还不够,还应该说出它“怎样好”以及“何以好”的道理。

显然,“观看影视片”与“鉴赏影视片”有很大的差别。

1. 影视鉴赏的标志

影视鉴赏是影视观众接受影视作品而产生的一种审美享受。影视鉴赏不同于阅读一般的书刊、报纸时的精神活动。在影视鉴赏过程中,银(屏)幕上鲜明的艺术形象、感人的生活画面能够把观众带进一种生动的、具体的、富有魅力的艺术境界之中,使观众获得审美享受。对于观众来说,只是一般看电影或电视片并不是鉴赏,只有获得了那种审美享受的审美快感及审美判断才真正算得上影视鉴赏活动。观众观看影视作品时如果仅停留在感性认识的初级阶段,就无法理解艺术形象的本质意义,没有高级阶段的心理思维的参与是不完全的鉴赏。

审美快感和审美判断是指观众因看电影、电视而引起的心理愉悦,以及对影视作品的审美评价,此时观众心理进入兴奋状态,这是观众进入影视鉴赏状态的标志。

2. 影视鉴赏需要的条件

从影视鉴赏的实际情况来看,虽说影视片的观众都会有自己的感受和一定层次的理解,

但是能够正确鉴赏影片并且说出一定理由的人并不多,能诉诸文字表达、写出影视评论的人就更少了。究其原因,主要是因为大部分影视观众缺少相关的影视艺术理论和鉴赏知识,观赏者不可能仅凭自己的一点朴素感知就能对一门艺术有真正深刻的理解,并且自然上升到一定的审美鉴赏境界。

马克思曾说:“如果你想得到艺术的享受,那你就必须是一个有艺术修养的人。”人们鉴赏影视艺术的能力固然可以通过自发的、无引导的观赏活动一点点积累并提高,但这种成效是较低的。要想提高影视鉴赏能力必须要自觉地学习有关的影视艺术理论和影视艺术鉴赏知识,了解影视鉴赏的实质、过程、特点和一般规律。

二、影视鉴赏的实质及过程

1. 影视鉴赏的实质

从本质上讲,影视艺术鉴赏是人们在观看影视作品时产生的审美认识活动的全过程,它既包括观众对影视艺术作品的审美享受,又包括观众根据自己的审美经验等因素对影视艺术作品的再创造活动。影视鉴赏主体(观众)通过鉴赏影视作品,实现了与创作主体(影视艺术家)之间的审美交流。

2. 影视鉴赏的过程

影视鉴赏的过程从总体上讲是鉴赏者观赏影视艺术作品时产生感受、理解,即审美认识和评判的过程。

影视艺术鉴赏的一般过程大体上可划分为以下三个阶段。

- (1) 审美直觉感受。
- (2) 体验和理解。
- (3) 超越与升华。

在这三个阶段中,影视鉴赏者要调动审美感觉、知觉、联想、想象、情感、理解、判断等心理因素,进而形成有机统一的、动态的审美心理机制。因而,影视鉴赏过程是一种认识活动和精神活动。

影视鉴赏的过程是一个由低级到高级,由感知到理解,由直觉领悟到本质把握、审美判断的过程。观众观赏一部影片或电视片时其注意力大多集中到影视形象上,他们在寻找审美愉悦、情感陶醉、心灵希冀的过程中获得了审美的享受。

三、影视鉴赏的意义

影视艺术是以画面和声音为基本要素,以摄像为基本表现手段,逼真地再现现实生活中人和物的时间延续与空间移动,模拟事物的声音和色彩,具有其他艺术难以企及的直观真实效果。

同时,在影视制作过程中虽然融会了艺术家们的主体的审美意识,对拍摄的对象不可能全部如实地记录下来,但在力求真实地制作过程中依然要遵循艺术规律;影视导演们虽然不可避免地带着主观色彩,有选择、有目的地拍摄影视片中的生活景物,力求达到高于生活的艺术真实,但是影视艺术运用特有的技巧和手段,如蒙太奇、长镜头、景别、时空、节奏等构成元素,不断地在银(屏)幕上实现着“物质现实的

电影拍摄技法

复原”这一最终影视视觉目的。

影视作品既忠于现实生活,又进行恰当的艺术加工处理,使观众通过影视鉴赏活动不仅可以了解生活,认识社会,熟悉历史,关注现实,探索自然、宇宙和人自身的奥秘,从中获得启迪和教益,而且可借以丰富自己的精神文化生活,得到娱乐和休息,愉悦身心,陶冶情操,宣泄感情,抚慰心灵,从而升华自己的人格,提高自身的素质和精神文明水准。

四、影视鉴赏艺术是再创造的活动

在影视鉴赏过程中,观众并不仅仅满足于对影视作品的浅层次理解,而是进行着一种艺术再创造的活动。

克罗齐曾说:“批评和认识某事物为美的那种判断的活动,与创造那种美的活动是统一的。唯一的分别在情境不同,一个是审美的创造,一个是审美的再创造。”影视创作是从生活到艺术,即艺术家在生活中的发现及他对生活的认识和评价,都蕴含在他创作的影视作品的艺术形象之中。而影视观众观赏影视作品则是从艺术到生活,即以影视作品的客观内容为基础,结合自己直接或间接的生活经验,运用自己的艺术修养、审美能力、审美经验,对影视作品的人物和事件等形象地进行体验、补充、想象和理解,进一步丰富艺术形象(或意境),把作品中的艺术形象再创造为自己头脑中的艺术形象,并通过再创造对影视作品中的人物形象或事件做各种合情合理的解释和评价。因此,影视艺术鉴赏不是单纯的感性认识活动,而是一种复杂的理性思维过程,是一种艺术的再创造。

影视鉴赏的艺术再创造是由影视艺术的属性所决定的。一方面,直接诉诸观赏者感官的银(屏)幕形象是个别、独特的,又往往是具有典型性的人物形象和事件;另一方面,影视拍摄过程运用的各种拍摄手段、塑造人物的独特技巧为观众提供了声画之外的自由想象空间。观众可以进入艺术再创造的天地,用自己的生活经验和审美感受赋予作品中声像以一种新的意义或深广的内涵。当然,观众的艺术鉴赏还要受影片本身的制约和限制,绝不可脱离影视作品,漫无边际地再创造。观众的情感思路、艺术想象的思维轨迹,大体只能遵循原作的思路。因此,影视鉴赏的艺术再创造实质上是一种“被动的有限的创造”。

综上所述,影视鉴赏就是人们观看影视作品时所产生的审美活动的全过程。影视作品以声画为单位,展示生动丰富的社会生活场景,塑造鲜明的银(屏)幕人物形象,作用于观众的感官,引起他们的悲和喜、爱和憎、赞同与反对等情感。由此,观众就会在潜移默化中受到启迪、教育和感染;同时又根据自己的生活经验、艺术修养对影视作品做出一定的评价,并获得一定的美感享受。我们把这种在观看影视片过程中,观众对一部影视片的体验、感悟、欣赏与评判的精神活动和审美过程称为影视鉴赏。

第二节 影视艺术的基本特点

影视艺术从无声到有声、从黑白到彩色、从简单到复杂、从粗糙到精致,用影像和声音的有机组合而形成的视听手段将人们直接带进了真实与想象的审美世界。如果说文学的艺术特性体现在文字上,绘画的艺术特性体现在静态的画面造型上的话,那么影视艺术的特性则体现在运动着的画面、声音以及完成画面、声音组合的蒙太奇之中。

一、影视传达的瞬间性

影视传达的瞬间性指影视作品提供给人的是一种直观的、确定的、具体的、鲜明的银幕形象,在制作和播放过程中有着“瞬间即逝”的特点。这种特点决定了影视鉴赏与文学作品鉴赏有着明显的不同。

文学作品带给人的是一种间接的、不确定的艺术形象,每个人都可以根据自己的生活经验来确定心目中的“那个形象”。对于其中的精彩片段或疑惑之处还可以反复咀嚼,再三吟咏,甚至还可以根据后面的情节,翻到作品的前面寻找作者的铺垫和伏笔等。而影视作品利用“视像暂留”的特点,使一个个静态的画面形成真实的动感,这必须结合影视技术手段才能显现出来。当将其向大众传媒播放时观众一般不可能要求倒过来把某一段再放一遍,也不可能将自己喜欢的某一部分放大,放慢,反复咀嚼。如果观众没能看懂,或漏掉了某个情节,那么只有等到下一场放映或是下一次转播的过程中再次欣赏。

二、影视艺术鉴赏对象的丰富性

影视艺术作为一门年轻的新兴艺术,虽然出现的时间并不长,但发展速度和影响力远远超过了人类史上历经数千年才发展起来的其他艺术门类和艺术形式。它后来居上,一方面与现代都市快节奏、高速度的生活相适应,与开放的全球性文化交流相适应,另一方面与人们日益多样化、个性化的生活相适应。

迄今为止,影视艺术已经具有现代艺术的丰富性、普及性和时尚性。观众既可以欣赏到不同国家、民族的影视片,又可以领略到不同样式或不同风格流派的影视片。影视观众总能从丰富多彩的影视作品中选择自己喜欢的作品。即使是对同一部作品,每位观众也可以根据自己的兴趣和爱好,对故事情节、主题、人物、导演风格、演员表演、摄影技巧、画面、声音等艺术语言做出不同艺术层面的理解。有的观众喜欢看情节曲折、紧张刺激的侦破片或武打片;有的观众则迷恋于充满爱恨怨尤、悲欢离合的爱情片或悲喜剧;有的观众则倾向于观看那些能够道出人生况味的现实主义作品;有的人则沉浸在有声有色的童话世界里不能自拔。例如,同样是观看影片《心香》,有的人赏识它的语言创新、形式突破;有的人迷恋其中的爱情故事、情感表达;有的人则赞叹影片的哲理内蕴以及其对人生的启迪……可谓“仁者见仁,智者见智”。

总之,从影视的受众来看,不论其阶级、阶层、国家、民族、信仰、年龄、职业、文化、地位有多么不同,都可以在观赏过程中找到自己所需要的东西。

三、影视艺术鉴赏目的的求真性

在人类历史上,文字及印刷术的发明使人类用笔来记录自己的生活,间接反观自身;照相技术的发明使人类得以借助光与影的作用在胶片上留下自己真实的生活形象,有限度地反观自身;而电影和电视摄像技术的发明则使人类观照自身的愿望基本上得到了最大限度的满足。

从影视艺术鉴赏的目的来讲,人们观赏影视片的一个重要的动机就是从中看到人类自身真实生活的情况。迄今为止,还没有哪一种其他的艺术形式可以使人们能够像观看影视这样“清楚”地看到自己和自己所生活的世界。

此外,影视艺术鉴赏还能帮助人们在更深、更高层次上再进行一次切实的生命体验,并激发人们追寻对新的生活方式的热情。

四、影视艺术鉴赏的综合性

在表达方式上面,每一种艺术形式都有它鲜明的特点。例如,传统艺术在反映生活、表达艺术家审美感受和审美理想时都具有自己独特的物质手段,并给人以独特的审美感受:音乐的物质手段是有组织的、在时间上流动的音响,具有强烈的抒情性;舞蹈通过提炼、组织和艺术加工的人体动作来塑造形象,具有虚拟性、象征性和概括性;建筑主要在其特殊的物质材料和技术的基础上,通过形体构造的建立体现出造型美;绘画的物质手段是色彩、线条和形体,存在于二维空间的范围内;雕塑运用各种可雕性和可塑性的物质材料塑造出存在于三维空间内的可视、可触性形象;文学以语言为主要物质手段,其显著的特点是没有时间和空间的限制,能自由地、多方面地反映现实生活,并给读者广阔的想象空间。

影视艺术是继音乐、舞蹈、建筑、绘画、雕塑、文学、摄影、戏剧等艺术之后产生的艺术形式,是多种艺术元素的综合。

传统艺术为影视艺术提供了多方面的艺术滋养。在兼容并利用上述艺术的创作经验和审美特征的基础上,影视艺术形成了自己鲜明的特征:它从音乐中吸收了流动的音响来创造节奏感;从建筑、绘画、雕塑等艺术中吸收了造型手段;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;从舞蹈、戏剧中吸收了表演和对话,并将各种艺术元素有机地统一起来。进入影视艺术中的这些艺术元素一方面部分地保留了其固有的特征,另一方面经过深刻的、质的变化获得了新的“特质”:影视中的绘画、建筑获得了动感,音乐已不再是单纯的演奏或独唱,声音与画面的合成与分立可造成特殊的艺术效果,从而使影视艺术成为“新特质”的综合艺术。

影视所创造的艺术形象既具有音乐形象的抽象性,又具有造型形象的直观性,还具有文学形象的想象性。因此,作为综合艺术的影视,能够给人带来综合的艺术享受。

第三节 影视鉴赏与其他艺术门类鉴赏的区别

影视艺术是熔文学、戏剧、绘画、建筑、摄影、音乐等各种艺术元素于一炉的现代综合艺术。这样讲并不是说简单地把多种艺术兼容并包地拼合在一起就构成了影视这门艺术。实际上,影视艺术是向诸多的姊妹艺术学习、借鉴,融会了诸多种艺术中的元素而形成的新的艺术综合,从而构成具有自己独立品格和独特风格的新的艺术。因此,影视鉴赏和其他艺术鉴赏有着明显的区别。

一、影视鉴赏与文学艺术鉴赏的区别

文学是语言的艺术,它主要通过语音、词汇、语法等语言要素发挥作用,叙写出相关的人物和事件,表达出作者对客观世界和社会生活的感受和体验。

1. 文学艺术鉴赏的特点

鉴赏文学作品主要是通过对所叙写的人物、事件及情感的文学阅读来实现,而作品中的

形象则在读者阅读过程中被主观思维所“还原”和创造出来。读者在阅读文学作品的过程中往往根据自己的生活经验、文化素养、性格、趣味等来感知人物、体察情感,这时读者感知的人物形象是读者融入生命体验和文化素养而“再创造”的艺术形象,它往往带有读者的个性特点和审美特点。

另外,就人物而言,文学中描写的人物因语言张力而具有某些概括性和模糊性,甚至是抽象的。许多文学名著所塑造的人物形象,因读者的社会经验、文化修养、性格特点、兴趣爱好等不同而给人带来不同的感受。因此,便有“一千个读者就有一千个哈姆莱特”“一千个读者就有一千个阿 Q”的说法。一个中国人和一个外国人,他们在阅读完《红楼梦》之后,心目中必然会有不同的宝玉、黛玉、宝钗形象。即便都是中国读者,在一个知识分子和一个工人的心目中也会有不同的林黛玉和贾宝玉。

2. 影视鉴赏的相应特点

与文学艺术不同,影视艺术是“声画”的艺术,以画面和声音为基本元素展示社会生活场景,塑造银(屏)幕人物形象。影视艺术在吸收文学的某些艺术元素时,必须剥离某些抽象的叙述和描写,而代之以具体可见的人物和场景的表现。

为适应拍摄的需要,影视艺术非常重视场景描写、动作和对话及其细节的刻画,影视中的人物经导演和演员共同创作出来后便已定型,而留给观众的艺术空间相对于文学中的人物形象已经相对减少了很多,也就是说留给观众发挥想象的余地已大为减少。例如,当我们观看过电视连续剧《红楼梦》,林黛玉的声音笑貌就具体化了,观众会不自觉地将小说中的虚构人物林黛玉与扮演者陈晓旭重合起来,从而获得影像的确定性。

济公这个由小说家虚构的神话人物到底是什么样子,在读者的心目中肯定有各种各样的答案,不过影视作品中的人物形象一旦得到观众的认可就很难改变。电视剧《济公》播放后,游本昌所饰演的“鞋儿破、帽儿破、身上的袈裟破”的济公形象深入人心,人们从屏幕上感知并认定济公就是那个样子。但是当这部电视剧更换了济公的演员时,尽管其演技并不差,但由于游本昌的形象先入为主而难以得到观众的认可。

以上事例说明,影视鉴赏与文学艺术鉴赏是有较大的区别的。

二、影视鉴赏与绘画艺术鉴赏的区别

有人称电影为“活动的绘画”,这一比喻虽不太科学,但也确实道出了电影与绘画的内在联系和区别。

1. 绘画艺术鉴赏的特点

在照相技术未出现之前,绘画是唯一可用来获取各种具体事物和生活具体形象的手段。

绘画是静态艺术,它主要利用线条、色彩和构图在一个平面上表现物象的形体和神韵,来再现现实生活和表达人们的审美意识。绘画的特点在于描绘形象,再现生活的具体性、确定性、精确性和直观性。

鉴赏绘画时,要注意对线条、色彩、明暗、透视、构图等表现手段的品评,通过那些凝结瞬间、浓缩有限空间的画面,揭示蕴含其中的丰富深广的社会内容和美好的情愫,从而获得美的享受。

2. 影视鉴赏的相应特点

影视艺术与绘画艺术关系密切。两者原理相近的是画面,而画面是影视构成的基本元

素,是电影的原材料。如果把一部影片分割成最小的单位,观众所看到的就是一个又一个“画面”。既然是画面,当然就涉及是否具有“绘画美”的问题。

影视作品的画面必须很美,如果不美那就不能“将我们引向感情,又从感情引向思想”(谢尔盖·米哈伊洛维奇·爱森斯坦),不能使我们享受到鉴赏绘画那样的乐趣。在电影史上,大凡优秀的影片都可找到许多优美的画面。例如,《乱世佳人》开头展示的画面,在金碧辉煌的夕阳照耀下,郝思嘉同恋人在橡树下的剪影;《黄土地》中那一望无垠的黄土坡与打腰鼓和求雨的场景;《林则徐》中林则徐送别邓廷桢,邓廷桢愈走愈小,林则徐登高远眺,表现了“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”的诗情画意……这些都仿佛一幅幅鲜明生动的油画,给人们留下了深刻的美感。

日本电影理论家岩奇昶曾说:“所谓电影的美,实际上就是绘画的美,而和绘画不同的就在于它是动的。”的确,电影画面犹如一段段无穷变化的语言文字,通过画面叙述完整的故事,传递视听艺术信息,表达特定的情感内容。影视鉴赏者的艺术鉴赏的任务之一就在于捕捉那些跳跃的、连续的、有典型性的画面形象,从中理解影视画面的确切含义。

三、影视鉴赏与摄影艺术鉴赏的区别

影视艺术中的摄像、摄影与摄影艺术同属于“瞬间的艺术”,其造型手段都是画面构图、用光、影调和色调,因而有人据此将影视艺术称为“活动的摄影”。然而由于影视摄影、摄像与艺术摄影的创作目的与创作对象不同,所以对它们的鉴赏也存在较大的差异。

1. 摄影艺术鉴赏的特点

艺术摄影的目的在于抓住最美的时刻、最佳的角度去揭示自然美和人的美。瞬间机会的把握显得非常重要。

艺术摄影的时间性和空间性使得它的艺术价值常和史料价值联系在一起,形成摄影艺术独特的生命力和感染力,摄影艺术的单个画面通常要有深刻的含义。

摄影艺术是用再现现实生活中实际存在的客观事物的形状、形态、质感、色彩及周围的环境的方法来反映生活的真实,它的摄影对象是客观真实的人物和瞬间的不可重复的实际生活场景,摄影艺术和生活是紧密相连的。它有着更大的欣赏性和资料性。

2. 影视鉴赏的相应特点

影视摄影、摄像的目的在于叙述故事,传达感情,塑造人物,阐发思想,这就使影视摄像追求画面的连续性。每个画面不一定要有较深刻、完整的含义,但很多画面组合在一起就构成了完整的情节、动作等,传达着导演的创作意图。

此外,从创作对象上看,影视摄像的对象是虚拟的(除纪录性影视片外),虽然也有社会现实做背景,但它仅是一种规定的情境;摄像的对象处在运动之中,且这种运动不是为了实录而是为了达到影视的创作目的,即导演的创作意图。如果演员的表演或是外景不能令导演满意,必须重新摄影、摄像。

四、影视鉴赏与音乐艺术鉴赏的区别

在现代影视片中,音乐是其中的重要组成部分,而影视音乐与一般音乐之间的鉴赏特点也不同。

《黄土地》片段

1. 音乐艺术鉴赏的特点

一般音乐主要通过音乐家利用有组织的音乐手段,创造出音乐的形象来充分地表达人的情感。它通过声音的运动作用于人的听觉,使人产生联想,从而在头脑中产生主观的艺术形象。它是音乐家与欣赏者共同创造出的思维成果。这种音乐不像影视音乐那样是与画面互补的,而是独立存在的。欣赏者鉴赏时须自己发挥想象去创造音乐形象,感受音乐的奥妙,从而获得精神上的愉悦。

2. 影视鉴赏的相应特点

在现代影视片中,音乐虽然只是起辅助作用,但影视片往往通过音乐的辅助来完成营造氛围、刻画人物性格、抒发人物情感、推动故事情节、深化主题的艺术效果。例如,电影《城南旧事》以我国 20 世纪 20 年代曾一度流行的《骊歌》作为主题音乐,既体现了时代特点,又委婉地诉说出主人公英子追忆往事时细微的情感变化。影片中小偷被抓走后的一段音乐处理得十分精彩:课堂上响起了“长亭外,古道边,芳草碧连天”的悲凉歌声,怅然若失的英子没有唱,而是默默地呆坐着。随着镜头缓缓推成英子的特写,周围同学的唱歌音响转成同样旋律的器乐主题,更透出“天之涯,海之角,知交半零落”的意味,细腻地传达出英子忧伤、惆怅及难以言状的负疚心情。

此外,影视音乐还能起到表现剧情、刻画人物、增强民族特色的作用。例如,印度的歌舞电影《流浪者》《印度先生》《海誓山盟》等影片,都显示了鲜明的民族特色。

从欣赏方面看,影视音乐是“可视性的音乐”,因为每次音乐出现时总伴随着相应的画面。影视音乐的含义,我们不仅能感受到,也可以从画面上找到。

五、影视鉴赏与戏剧艺术鉴赏的区别

影视与戏剧都有着综合性的艺术特点,几乎综合了诸如音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑、文学等所有的艺术形式。戏剧是以表演为中心的舞台综合性艺术,而电影则是以摄影为中心的银(屏)幕综合性艺术。

1. 戏剧艺术鉴赏的特点

从鉴赏的角度看,戏剧具有以人的形体作为媒介的表演特性,它凭借人的形体,在“演员、剧本、观众、剧场”这四维世界里实现戏剧性,通过视觉和听觉来感染观众。戏剧演员的表演属于一次性的,当场失误,只有在下一场演出时或许才能够避免。演员一般是专职的,中途不能随便更换。表演过程中增加了许多虚拟的成分。

此外,从表演的角度看,戏剧对演员的专业性要求较高,唱、念、做、打等基本功必须精到,在表演过程中不能有一丝的拖沓和疏忽。

2. 影视鉴赏的相应特点

与戏剧艺术相比,影视艺术有更大的灵活性。因为影视在拍摄制作过程中是利用胶片或电子成像,将演员表演剪辑合成的。这使它在表达方面有相当程度的时空自由。在拍摄过程中,导演如果对某个演员的表演不满意,或是想改变剧中的某个情节,可以重新拍摄,直到满意为止。影视艺术还具有生活真实性的特点,更容易吸引观众。

在演员的表现方面,影视演员的表演远没有戏剧演员的复杂,更加生活化,这使得观众只要能听懂演员的对话和看明白演员的动作就可以进行浅层的欣赏。

以上内容简要论述了影视鉴赏与绘画、文学、摄影、音乐、戏剧等艺术鉴赏的区别。清楚它们之间的区别有利于观众更好地把握影视鉴赏的特性和规律,从而更好地鉴赏影视艺术。

第四节 影视的社会功能

一、再现功能

影视是记录声像、传播信息与感情的艺术样式。与其他艺术形式相比,影视与社会现实生活的各个方面联系得更为直接和紧密,其本身所具有的逼真性、纪实性以及与社会现实的密切相关性,使影视的社会再现功能较其他艺术来说更为突出。

1. 逼真性

逼真性是影视的重要特性之一,也是影视的再现功能的基础。

2. 纪实性

影视与生俱来的纪实性使人们可以通过摄影手段将现实生活物象完整、生动地记录下来,还可以表现生活本身的运动形态,在这一点上,影视艺术所具备的优越条件比其他艺术无法企及的。

3. 与社会现实的密切相关性

由于影像自身对于客观生活物象的依附,影视能够最大限度地贴近生活,如窗口般、镜子般反映、表现现实生活的各个方面。

无论是作为艺术的影视创作,还是作为工业的影视产业,都是特定的社会历史环境的产物。影视的纪实性与逼真性使影视自觉地承担了记录历史状况、再现社会现实的功能和职责。它不仅能够反映特定历史时期的经济、政治状况,还能更为深入地反映当时人们的生活方式和思维方式,从而透视出社会历史的特定面貌和人们的特定的文化心态。同时,影视突出的再现功能也为人类文明与文化的保存、积累和发展提供了条件,在人类文明进程中的地位日益重要,其作用也日益加强。

二、表现功能

影视艺术的表现功能体现于影视的假定性和符号性。

1. 假定性

影视虽然来自于现实生活,但是并不等同于现实生活,而是一种合成空间内的人造现实。影视的这种假定性打破了现实本身的视听逻辑,代之以特写、蒙太奇等主观性的影视化手段。这使影视在再现现实的同时,也具有主观表现性,能够深入发掘人的内心与精神世界,创造出超越社会现实的深层含义。

2. 符号性

影视同样具有符号性。影视不仅置身于物质现实之间,同时也置身在特定的符号系统和文化语境之中。影视的影像画面具有超出物象本身的特定意义,具有深邃的文化内涵,与

特定时期的文化氛围、社会审美心态密切相关。

影视既具有逼真性和纪实性,也具有假定性和符号性;同样,影视既具有再现现实的社会功能,也具有主观表现的社会意义。影视艺术注重想象力和创造性,关心人的情感表达,突破现实生活状态,力图超越物质存在本身而达到人的精神追求。在客观记录、反映并把握社会历史情况的同时,影视关注作为主体的人本身的生命状态、情感需求和理想追寻。在再现现实的基础上,影视艺术向更为深广的范围延伸拓展,充分探寻并表现了人的主体情感与意志。正是影视的这种表现意义,不断地要求并激发着人们的科技探索和发明,推动了人类社会经济、科技、文化等多方面的发展与进步。

三、教育功能

影视艺术作为大众传播媒介之一,对社会具有巨大的影响力。它的广泛的受众覆盖面往往可以跨越不同文化、国家、民族、种族等之间的诸多界限,不仅能够直接对社会生活造成巨大的影响,甚至可以促发某些社会历史事件,形成世界性的潮流。

更进一步,影视还可以从深层塑造社会文化心理,形成社会集体记忆,并引导形成社会各群体的价值观念、审美趣味。正是因为影视的这种特殊性和影响力,所以无论是影视从业人员,还是社会其他群体,都将影视作为教育、引导的有效手段而加以重视。影视从业人员本身并不仅仅满足于商业上的成功或者艺术上的自足,而同时希望能通过自己的影视活动 and 艺术创作对社会做出应有的贡献。他们在借助影视反映现实、进行艺术创作的同时,也在努力把自己对世界、人生、善恶、美丑的理解融入作品中,希望能够以此影响和教育观众。

社会各界对影视这个受众面极广的大众媒介的教育功能也有所期待,希望影视能够成为一种更为有效的教育手段。因此,不仅影视从业人员将影视视为一种社会教育的手段和工具,并将其作为自身目标而不懈追求,时代和社会更是对影视及其创作者提出了同样的希望与要求。无论是在影视发展的历史上还是在今天的现实中,无论是在西方还是中国,影视的社会教育功能都是受到充分重视和不断强调的。

四、审美价值

影视艺术不仅具有真实再现性,同样也具有独特的审美价值。这种独特的审美价值不仅使影视区别于其他意识形态,也同样区别于其他艺术形式。

比较而言,影视更加接近于物质现实的原初状态与本来面貌。通过在时间流动和空间转换中直接诉诸观众的视觉与听觉,最大限度地还原了主体对于客观生活的感知。同时,通过蒙太奇等影视特有的艺术手段,使主体在感知生活的基础上,充分发挥创造性和审美感受力,进一步达到对社会生活和人生境界的深入体会,获得特殊的审美体验。

在影视创作和放映过程中,一方面,艺术家通过创作来表现和传达自己的审美感受和审美理想;另一方面,欣赏者通过艺术欣赏来获得美感,满足自己的审美需要。影视艺术的审美价值不仅能够使人获得超越日常生活的美的感受以满足其审美需要,而且能够提升个人的艺术修养和审美趣味,培养其艺术感受力和鉴赏力。同时,影视的审美价值有助于形成特定的社会性的审美趣味,在适当的引导下,健康的社会性的审美趣味有助于形成富有特色的国家和民族文化。

总之,影视的审美价值在于影视这一大众化的艺术能够给社会上大多数的人带来精神

享受与审美愉悦。

五、传播媒介

影视是以影像和声音结合的形态传播信息、交流情感、表达思想的。作为一种电子媒介和大众传播艺术,科学技术的发展与发达构成了影视存在、发展的基础和条件,而信息的有效传达成为影视的重要诉求和目标。

由于拥有先进的信息记录、保存和传播技术与手段,以及大量受众,影视作为大众传播媒介,已经成为人们表达情感与价值观念的主要途径和重要方式。不仅如此,影视所传达的情感倾向与价值取向也影响了个人性情的变化和社会思潮的变迁。包括影视在内的大众传播电子媒介所共有的诸多优越性,如表达清晰有效、记录永久、便于保存、传播迅速、分布广泛等,如今已经受到社会各界广泛的重视与充分的肯定。

影视作为大众传播媒介,如今已经成为社会有机体的组成部分,对于社会现实具有重大、广泛的影响。影视与书刊、广播、电视、网络等其他媒介一起,通过传播共同的知识、信仰、行为规范和价值观,联系并整合社会各个部分,成为联结与平衡的纽带。

同时需要指出的是,如果某部影片中表现并渲染了同社会主流价值观相抵的异常取向与行为,在特定的条件下,也有可能引发社会失衡,甚至造成社会动乱。因此,在强调影视作为传播媒介的巨大影响力的同时,也应该时刻警惕影视艺术的社会导向性,防范有可能导致的负面影响。