

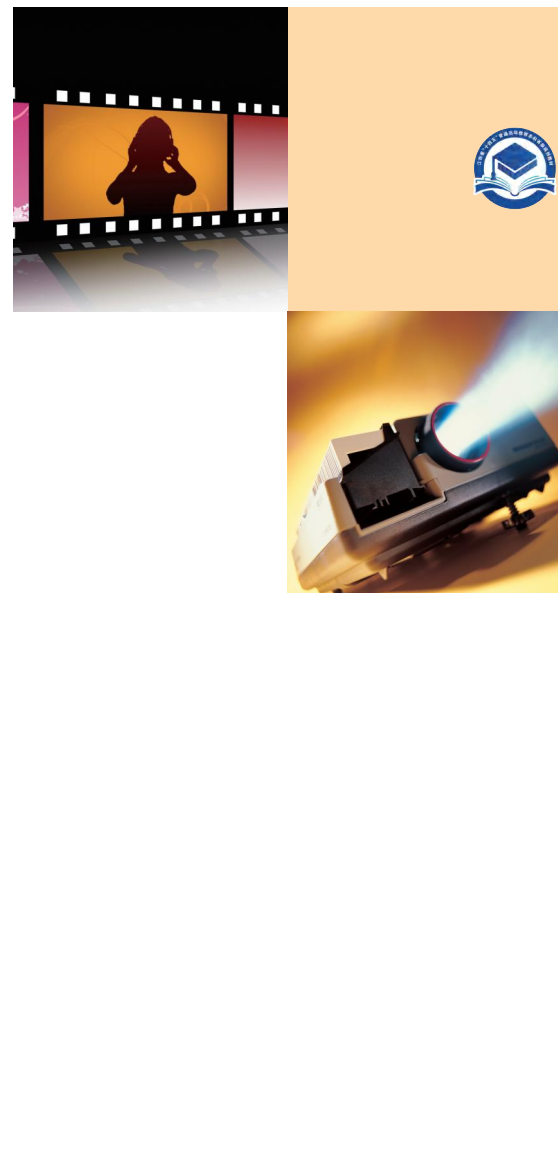
出版人：梁 菁
总策划：王一木
编辑统筹：蒲 浩
责任编辑：陈 茜
封面设计：唐韵设计

江西省“十四五”普通高等教育本科省级规划教材
国家级一流本科课程配套教材

影视鉴赏
(慕课版)

主编◎罗书俊 王妤彬

影视鉴赏

(慕课版)

主编◎罗书俊 王妤彬

微信公众号

定价：56.00元

江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House
全国百佳出版社

江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House
全国百佳出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

影视鉴赏：慕课版 / 罗书俊，王妤彬主编. — 南昌：江西人民出版社，2023.10

ISBN 978-7-210-14910-1

I. ①影… II. ①罗… ②王… III. ①影视艺术—鉴赏—高等学校—教材 IV. ①J905

中国国家版本馆 CIP 数据核字 (2023) 第 204847 号

影视鉴赏 (慕课版)

YINGSHI JIANSHANG (MUKE BAN)

罗书俊 王妤彬 主编

出 版 人：梁 菁
总 策 划：王一木
编 辑 统 筹：蒲 浩
责 任 编 辑：陈 茜
封 面 设 计：唐韵设计

江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House
全 国 百 佳 出 版 社

出版发行

地 址：江西省南昌市三经路 47 号附 1 号 (330006)
网 址：www.jxp-ph.com
电 子 信 箱：jxp-ph@tom.com
编辑部电话：0791-86898965
发行部电话：0791-86898815
承 印 厂：北京荣玉印刷有限公司
经 销：各地新华书店

开 本：787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张：15.5
字 数：348 千字
版 次：2023 年 10 月第 1 版
印 次：2023 年 10 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-210-14910-1
定 价：56.00 元
赣版权登字 -01-2023-603

版权所有 侵权必究

赣人版图书凡属印刷、装订错误，请随时与江西人民出版社联系调换。

服务电话：0791-86898820

编委会

主 编 罗书俊 王妤彬

副主编 沈 鲁 吴晓艳

编 委 熊 妍 周 婧 王玉琦 姜 滨

文 成 邓艳昕 陈 莹 涂 曼

在线课程学习指南

本书配套国家级一流本科课程慕课“影视鉴赏”，读者可在国家高等教育智慧教育平台在线学习。

一、搜索课程

进入国家智慧教育公共服务平台（www.smartedu.cn），选择“国家高等教育智慧教育平台”，在该页面搜索“影视鉴赏”，单击搜索后在搜索结果中选择对应课程（开课教师：罗书俊等）。

二、在线学习

选择对应课程后进入课程界面，单击“现在去学习”，进入学习界面，单击“立即参加”即可学习。

前言

《影视鉴赏（慕课版）》一书作为国家首批一流本科线上课程“影视鉴赏”的配套教材，是对本团队所编《影视鉴赏导论》（2007年）、《影视鉴赏教程》（2014年）等教材的全面修改完善。本书充分整合线上线下教学资源，致力于为广大学习者提供丰富多样的学习体验，进而为中国高校“影视鉴赏”的混合式教学改革提供有力支撑。

本书具有以下四个显著特征：

一是立足光影世界的价值引领。优秀的影视作品是优质的、有生命力的思政教育资源。在党的二十大精神的引领下，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，本书重视价值观塑造、知识传授和能力培养的一体性，致力于培育具有“有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年”。本书特设了作品鉴赏篇，从电影人生视角解析经典影视作品中的家国意识、多元文化以及真善美，引导学生深化对社会主义核心价值观的理解和认同，增强文化自信，培养深厚的家国情怀。以本书内容为核心的课程思政教学获人民网、半月谈网等 20 余家主流媒体肯定。

二是强化相互衔接的系统教学。本书涉及影视艺术的理论基础、影视作品的审美鉴赏及影视创作的实践技巧，旨在全面提升学生的影视素养。本书共分为三篇十章，每一章节都围绕特定的主题展开，通过章节设计，形成了互相衔接、相互增强的综合教学体系。第一篇为艺术理论篇，讲述影视艺术的理论知识及其与社会发展的关系，探索电影和电视艺术的发展历程和美学思潮。第二篇为视听语言篇，涵盖影视中的影像元素、声音元素和拍摄技法等，着重讲解影视作品视觉和听觉表达技巧。第三篇为作品鉴赏篇，深入解析影视作品里的家国情怀、文化传承、美丽人生。

三是共享图像式情境教学成果。本书是“影视鉴赏”国家一流课程团队 20 余年坚持“图像式情境教学”（江西省优秀教学成果二等奖）探索和创新的经验总结。本书立足影视鉴赏教学课时有限的实际情况，精心选择了 100 多个经典影视片段来制作微课资源、解释理论知识，构建了知识点与经典片段之间的一一对应关系，从而确保在有限课时内实现理论教学系统性和提升学生学习积极性的有机统一。课程团队围绕“图像式情境教学”所制作的教学课件荣获全国多媒体课件大赛一等奖（2014 年）。

四是探索新形态教材建设创新。2018 年以来，本课程在线上线下共吸引 10 余万名学生参与学习。为更好适应数智时代的学习需求，本书设置了多个模块以实现不同的功能和目标。这些模块包括章前导读、学习目标、影视漫谈、慕课资源、视点聚焦、观影推荐、章后思考等，旨在强化线上线下互动，引导学生有效利用课程资源，促使学生加

深对重要概念和理论的理解并提升自主学习能力。本书编者还为广大一线教师提供了服务于本书教学的资源库，有需要者可致电 13810412048 或发邮件至 2393867076@qq.com 索取。

《影视鉴赏（慕课版）》不仅是一本学术性强、内容丰富、形式多样的教材，更是一部融价值引领、知识传授与能力培养于一体的教育创新之作。通过对本书的学习，学生能提高自身的影视鉴赏能力，加深对中国特色社会主义文化的理解和认同，通过影视创作和影视评论实践讲好中国故事、传播好中国声音，向世界展现真实、立体、全面的中国。

本书在编写过程中，参阅、借鉴、引用了先贤和当今学者已有的研究成果，除了所附参考书目，还有一些未能详尽列出，不少借鉴、引用亦未能一一注明出处，在此特予说明并深表感谢。由于水平和时间有限，书中肯定存在待完善、待改进之处，期待专家、学者和广大师生的批评指正。

罗书俊 王好彬

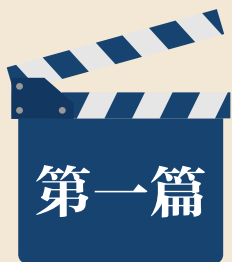

扫描二维码
获取教学视频

在线课程

目录

艺术理论篇

第一章 影视艺术总论 003

第一节 影视艺术的内涵与特征	004
一、影视艺术的内涵	004
二、影视艺术的特征	008
第二节 影视艺术与社会发展	011
一、影视艺术与意识形态	011
二、影视艺术与经济效益	013
三、影视艺术与科技发展	013

第二章 电影美学思潮与流派 016

第一节 写实主义电影	017
一、基本观念	017
二、纪录片流派	017
三、德国新客观派电影	020
四、法国诗意现实主义电影	020
五、意大利新现实主义电影	021
第二节 现代主义电影	022
一、基本观点	023
二、欧洲先锋派电影运动	023
三、法国“新浪潮”电影运动	027
四、意大利现代主义电影	030
第三节 娱乐电影	034
一、基本观点	034

二、好莱坞类型影片	034
-----------	-----

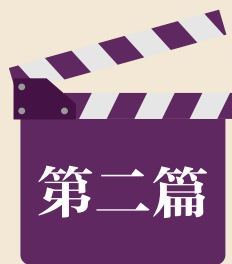
第三章 中国电影的花样年华 043

第一节 中国内地电影的代际传承	044
一、第一代导演及其作品	044
二、第二代导演及其作品	045
三、第三代导演及其作品	046
四、第四代导演及其作品	047
五、第五代导演及其作品	048
六、第六代导演及其作品	050
七、新主流电影	052
第二节 香港电影的多元性	054
一、王家卫：香港的电影“作者”	055
二、周星驰：“无厘头”喜剧	057
三、徐克：新武侠电影	059
第三节 台湾电影的文化性	060
一、文学性	060
二、人文性	061
三、乡土性	063

第四章 影视创作与影视评论 068

第一节 影视创作	069
一、分镜头脚本	069

二、影视短片的前期拍摄	071	第四节 影视评论的角度	084
第二节 影视评论的内涵、特性与作用	074	一、出发点	084
一、影视评论的内涵	074	二、视点	085
二、影视评论的特性	074	三、视角范围	087
三、影视评论的作用	076	第五节 影视评论的方法	089
第三节 影视评论的对象	079	一、意识形态评论法	090
一、思想内容方面	080	二、精神分析法	091
二、艺术形式方面	082	三、结构主义评论法	093
		四、文本分析法	095

视听语言篇

第五章 影视中的影像元素	099	第四节 光线	113
第一节 景别	100	一、光的相对强度	114
一、远景	100	二、光的方向	114
二、全景	101	三、光的性质	116
三、中景	102	第五节 色彩	117
四、近景	103	一、色彩的基本概念	118
五、特写	103	二、色彩的作用	119
第二节 构图	105	第六章 影视中的声音元素	124
一、影视构图的概念	105	第一节 人声	125
二、影视构图的组成	105	一、对白	125
三、影视构图的方式	106	二、旁白	125
第三节 镜头与运动	108	三、独白	127
一、镜头的运动	108	第二节 音响	128
二、运动镜头的形式	109	一、音响的分类	128
三、镜头的角度	112		

二、音响的作用	130
第三节 音乐	134
一、影视音乐的特点	135
二、影视音乐的作用	136
第四节 声画关系	139
一、声画合一	140
二、声画分立	140
三、声画对位	141
第七章 影视拍摄技法	144

第一节 蒙太奇	145
一、蒙太奇概述	145
二、蒙太奇的类型	151
三、蒙太奇的功能	155
第二节 长镜头	158
一、长镜头的概念	158
二、长镜头的产生和发展	159
三、长镜头的功能	160
四、长镜头的运用	162

作品鉴赏篇

第八章 电影里的家国情怀	169
第一节 电影《我和我的祖国》赏析	170
一、剧情简介	170
二、电影鉴赏	171
第二节 电影《建国大业》赏析	174
一、剧情简介	174
二、电影鉴赏	175
第三节 电影《八佰》赏析	177
一、剧情简介	177
二、电影鉴赏	177
第四节 电影《长津湖》赏析	180
一、剧情简介	180
二、电影鉴赏	180
第五节 电影《敦刻尔克》赏析	182

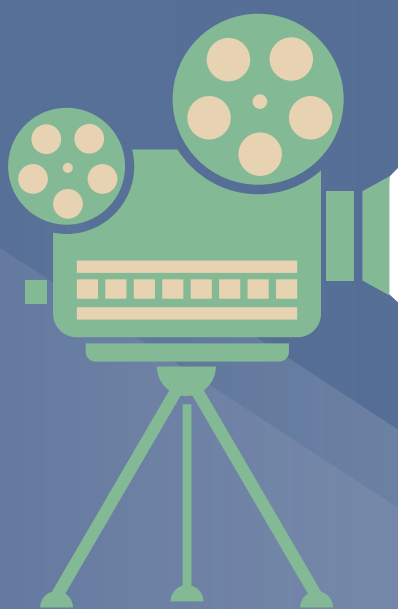
一、剧情简介	182
二、电影鉴赏	183
第六节 电影《流浪地球》赏析	185
一、剧情简介	185
二、电影鉴赏	186
第九章 电影里的文化传承	190
第一节 电影《黄土地》赏析	191
一、剧情简介	191
二、电影鉴赏	192
第二节 电影《孔子》赏析	194
一、剧情简介	194
二、电影鉴赏	195
第三节 电影《花木兰》赏析	198
一、剧情简介	198

二、电影鉴赏	199
第四节 电影《卧虎藏龙》赏析	201
一、剧情简介	201
二、电影鉴赏	202
第五节 电影《哪吒之魔童降世》赏析	204
一、剧情简介	205
二、电影鉴赏	205
第六节 电影《长安三万里》赏析	208
一、剧情简介	208
二、电影鉴赏	209
第十章 电影里的美丽人生	213
第一节 电影《美丽人生》赏析	214
一、剧情简介	214
二、电影鉴赏	215
第二节 电影《海上钢琴师》赏析	217
一、剧情简介	217
二、电影鉴赏	218

第三节 电影《爱乐之城》赏析	220
一、剧情简介	220
二、电影鉴赏	221
第四节 电影《肖申克的救赎》赏析	224
一、剧情简介	224
二、电影鉴赏	225
第五节 电影《绿皮书》赏析	227
一、剧情简介	227
二、电影鉴赏	228
第六节 电影《无名之辈》赏析	230
一、剧情简介	231
二、电影鉴赏	231

课外鉴赏影片推荐	234
-----------------	------------

主要参考文献	236
---------------	------------

艺术理论篇

第一篇

第一章

影视艺术总论

章前导读

现代最年轻的艺术形式——电影艺术与电视艺术孕育出的壮丽画卷，对人类社会生活产生了巨大而深远的影响。本章将进入影视艺术的广阔领域，揭示其内涵与特征，剖析电影与电视的异同。影视艺术不仅有丰富大众娱乐形式的作用，更能反映文化与社会。本章以更广阔的视野和更宏大的视角，深入剖析影视艺术与意识形态、商业利益和科技发展之间的关系，帮助学生更全面地理解影视艺术在社会演进中的作用。学完本章，学生将对影视艺术的内涵和特征有清晰的认识，更能理解电影艺术与电视艺术的微妙差异，建立起有关影视艺术的基础理论框架，为日后的学习奠定坚实的基础。

学习目标

| 知识目标 |

- (1) 了解影视艺术的内涵与特征。
- (2) 懂得影视艺术与社会发展之间的关系。

| 能力目标 |

- (1) 能够第一时间形成对影视作品的艺术特性的认知。
- (2) 能够正确看待影视艺术的作用。

| 素养目标 |

- (1) 在优秀的影视作品的影响下，培养乐观、积极的生活态度。
- (2) 通过优秀的影视艺术丰富精神世界，形成正确的影视艺术审美观。

第一节

影视艺术的内涵与特征

影视艺术是指以影视技术为手段,以画面和声音为媒介,遵循艺术规律并运用审美思维,在运动的屏幕空间里创造形象,从而再现和表现生活的时空艺术。它是人类文化创造中最具时代活力、科技含量、市场价值、国际传播意义和社会影响力的艺术样式之一。

一、影视艺术的内涵

影视艺术包括电影艺术和电视艺术,电影艺术是影视艺术的起源,电视艺术是电影艺术的衍生物之一。

(一) 电影艺术

电影艺术是通过电影的物质形态,即银幕上的活动影像传达出来的一种独特的艺术形态,它以人与客观自然为对象,致力于表现人的内心世界与外部生活世界。如今,电影作为一种艺术形式已经世人皆知,然而,电影在发明之初一直处于社会文化的边缘,并不为艺术界所认可。

图 1-1-1 《火车进站》中的画面

1895 年 12 月 28 日是公认的电影艺术的“誕生日”,这一天,奥古斯特·卢米埃尔和路易·卢米埃尔兄弟在一间咖啡馆公映了他们自行摄制的包括《火车进站》(图 1-1-1)在内的多部电影短片。这时的电影还处于“活动照相”阶段,只是在机械地再现和复制现实,缺乏艺术创造性。

综合来看,新兴艺术门类要想成为真正的“艺术”,必须满足两个基本条件:第一,它自身必须具备足够成熟的艺术形态和足够

丰富的艺术成果;第二,它能够被同时代的主流文化认同和接纳。

1910 年之后电影界发生的几大事件,让电影终于迈入了“艺术殿堂”的大门。

1911 年,意大利诗人和媒体工作者里乔托·卡努杜在其论著《第七艺术宣言》中提出,电影是继建筑、绘画、雕塑、音乐、诗歌(文学)和舞蹈之后的第七种艺术形式。乔托·卡努杜认为,电影是三种空间艺术(建筑、绘画、雕塑)和三种时间艺术(音乐、诗歌、舞蹈)的综合。这是世界电影史上“电影是一门艺术”的理论主张的首次提出。

紧接着,美国导演大卫·格里菲斯在1915年拍摄出《一个国家的诞生》(图1-1-2),在1916年拍摄出《党同伐异》(图1-1-3)。这两部经典影片是现代电影走向成熟的重要标志。在这两部影片中,电影的影像语言和叙事技巧已经基本成型,许多拍摄规范和法则甚至沿用至今。

图 1-1-2 《一个国家的诞生》中的画面

图 1-1-3 《党同伐异》中的画面

1925年,苏联导演谢尔盖·爱森斯坦的《战舰波将金号》创造性地探索和运用了蒙太奇手法,同时为电影赋予了革命性的深刻内容,证明电影可以成为严肃的艺术创造。

随后,一批电影工作者、艺术评论家和学者,围绕着“电影艺术”这一命题不断展开拓展研究,电影也开始被纳入高等艺术教育体系。电影被主流文化接纳,正式成为一门艺术。

(二) 电视艺术

电视是集成了声、色、视、听之美的多功能传播媒介,其传播的内容是形式多样的电视节目。电视传播的内容能否属于艺术,这一问题在理论界一度存在争议。因为传统的电视节目(如新闻节目)以最大限度地复制现实原貌、传递最新资讯为主要目的,这就导致传统电视节目的纪实功能远远大于它的艺术欣赏功能。而随着科学技术的发展和观众审美要求的提高,一些电视节目也开始或多或少地追求艺术效果。例如,《典籍里的中国》《你好生活》《博物馆之城》等电视节目都在用感性的影像语言来讲述人与人之间的关系、人与物之间的故事,试图在情感和思想上感染和影响观众。因此,如今我们也将电视艺术视为一门独立的艺术。

电视艺术是指以电视为媒介,以电子技术为传播手段,以声画造型为传播方式,运用艺术的审美思维表现客观世界,通过塑造生动、鲜明的屏幕形象表达人的情感世界的屏幕艺术形态。电视艺术的内容和形式多种多样,主要包括电视剧、电视纪录片、电视专题片,以及一些娱乐类节目(如音乐节目、舞蹈节目)。

近年来,随着互联网的发展,由网络视频平台制作及播放的综艺节目、电视剧等得到

了大众的关注与喜爱。受到冲击的电视媒体顺势而为，加强了媒介之间的融合。“先网后台”“台网同步”等模式应运而生，这使得网络节目与电视节目的界限变得愈发模糊。因此，本书涉及的电视艺术既包括传统意义上由电视平台传播的电视节目，也包括由网络平台播出的剧集等节目。

影视漫谈

“先网后台”与“台网同步”

“先网后台”即节目在网络平台首播，电视台播出时间晚于网络平台；“台网同步”即节目在电视台和网络平台同时首播，并同步更新。

(三) 电影艺术与电视艺术的异同

电影艺术和电视艺术被称为“姊妹艺术”，这是因为二者都是在现代科学技术发展的推动下产生的艺术，都属于视觉艺术的范畴，但电影艺术和电视艺术在制作和实际观看中又存在着很大的差异。

1. 电影艺术与电视艺术的差异

显然，电影通过银幕传播内容，电视通过屏幕传播内容，这是二者最基本的区别，也是最主要的区别，电影艺术与电视艺术之间的所有差异都因这一区别而起。

(1) 观赏环境的差异

电影主要在影院观看，电视主要在家庭中观看。电影的观赏环境属于艺术环境，观众在入场前就已经做好了观赏艺术作品的心理准备并充满了对艺术作品的期待。进入放映厅后，漆黑的环境、安静的氛围也容易让观众产生暂时脱离现实生活之感，从而全身心沉浸在影片内容之中，更容易被影片感染。电视的观赏环境属于现实环境，观众在观赏电视艺术时通常比较随意，如可以随意转换频道、随意选择观赏姿态、随意评价等，这导致观赏电视艺术时的注意力比较容易分散。因此，电视剧、综艺节目等为了抓住观众的眼球，经常有意在剧情设置、环节设置上制造悬念、矛盾、冲突等，而电影艺术鲜少这么做，大多数情况下电影的节奏都是根据剧情发展安排的。另外，观赏环境的差异也导致电影艺术和电视艺术在篇幅上有很大的不同。一部电影的时长在 100~130 分钟，短于这个时间，观众难以获得审美满足，长于这个时间，观众可能感到身心疲惫；电视艺术的篇幅可短可长，短的如新闻节目、综艺节目，多半在 30~90 分钟，长的如电视纪录片、电视剧，可以分成若干集播放，每集大约在 45 分钟。

(2) 题材的差异

电影艺术的观众是在审美上“志同道合”但实则关系松散的多样“大”群体，电视艺术的观众则是审美各异但亲缘关系密切的单一“小”群体，这使得电影艺术和电视艺术的题材

内容有了很大的差异。电影艺术为了迎合不同观影群体的喜好,题材更加多样,如同期上映的电影经常包括喜剧片、爱情片、悬疑片、科幻片、动作片等十几种不同的题材。电视艺术为了符合老少咸宜的标准,题材相对受限,但是在具体内容上更加多元,能够让不同年龄层次、不同文化水平的观众在观赏中得到乐趣。例如,近年热播的电视剧《功勋》以单元剧的形式讲述了于敏、申纪兰、孙家栋、李延年、张富清、袁隆平、黄旭华、屠呦呦8位“共和国勋章”获得者的事迹。这部剧在历史还原上下了大功夫,让许多老一辈观众好似重温了自己的青春岁月,同时也在细节刻画上用足了笔墨,让年青一代的观众感受到“共和国勋章”获得者的伟大。因此,《功勋》作为主旋律题材作品,受到了无数观众的喜爱。

(3) 艺术表现上的差异

观赏环境的差异和题材的差异必然对电影艺术和电视艺术的艺术表现产生影响(表1-1-1)。

表 1-1-1 电影艺术和电视艺术在艺术表现上的差异

差异项	电影艺术	电视艺术
镜头的运用	电影银幕大,能够同时展现的内容多,因此多用远景、全景、中景镜头,除特殊需要外,极少使用特写镜头	电视屏幕小,能够同时展现的内容少,因此较多运用中景、近景和特写镜头以产生清晰的视觉效果,较少使用全景和远景镜头
画面内容的表现	在画面上能够兼顾人物和景物,多采用镜头语言来串联、推动剧情	更着重表现人物而相对忽略景物,更注重表现人物的对话,常用人物对话来串联、推进剧情
叙事节奏	由于篇幅有限,电影的叙事节奏比较快,细节展示、时空转换常常一闪而过,给观众较大的情绪冲击力和震撼力	因为需要讲述的内容较多,所以叙事节奏也会较为缓慢,常给人一种娓娓道来的感觉

尽管电影和电视在艺术表现上存在着差异,但是两者之间并不存在绝对的界限,它们是适宜与不适宜的区别,而不是可能与不可能的区别。

2. 电影艺术与电视艺术的共性

电影和电视的物质基础不同,在艺术表现上也各有侧重,但是它们都是通过直观、活动的视觉形象和听觉形象进行叙事的艺术,因此它们具有相同的艺术特征。

在电视艺术诞生之时,电影艺术已经十分成熟了,电视艺术必然会向有着相同形态和相同特征的电影艺术学习。所以,两者的拍摄技巧和方法是相同的。例如,它们都使用蒙太奇手法来创造画面含义、表达剧情内容。

电影和电视是两种极为相似的艺术,因此,我们常把电影和电视作为一种艺术现象进行论述,本书是基于电影和电视的共同点进行论述的,鉴赏也以此为基础。同时,尽管电影艺术与电视艺术有所不同,但是现代科技的发展使二者逐渐融合。例如,当代年轻人越来越习惯于通过手机、电脑屏幕观看电影和电视。在这种情况下,电影和电视因银屏大小而产生的差距就消失了。

二、影视艺术的特征

影视艺术作为一门年轻的艺术，在其形成与发展的过程中，除了具有和其他艺术形式相同的表现特征，还形成了综合性、社会性、时代性、逼真性、假定性等不同于其他艺术形式的独特的艺术特征。了解和掌握这些特征有利于我们提高影视鉴赏能力。

(一) 影视艺术具有综合性

综合性是影视艺术的基本特征，主要体现在以下三方面：

1. 影视艺术综合了多种艺术元素

影视艺术是综合了文学、音乐、摄影、绘画、戏剧和舞蹈等多种艺术元素创造出的一种全新的艺术形态。例如，从文学艺术中借鉴塑造人物、组织情节、叙述事件、抒发情感的方法；从音乐艺术中借鉴利用不同的音响突出节奏、营造悬念、渲染气氛、烘托情感的技巧；从摄影艺术中借鉴视觉造型、画面结构、空间布局；从绘画艺术中借鉴构图、色彩、光线的基本原则；从戏剧艺术中借鉴灯光、舞美、演员的表演等。

2. 影视艺术综合了多种创作力量

影视艺术囊括众多艺术门类，因此，影视艺术的创作往往不能凭借“一己之力”完成，通常需要团队的集体创作。影视艺术有着严格的“集体生产系统”，从制片人、导演、演员到摄影师、录音师、服装师、化妆师等，各岗位的工作人员必须各司其职。在整个创作过程中，每一个岗位的工作人员都需要在遵循影片整体的艺术风格的基础上融入个人的艺术创造。

3. 影视艺术综合了科学技术与艺术

影视艺术是科学技术和艺术相结合的产物。纵观影视艺术的发展史，从无声到有声，从黑白到彩色，从普通银幕到球形银幕，从后期配音到同期录音，从单声道到多声道立体声，从平面图像到全息影像，影视艺术的每一次发展都与科学技术的发展紧密相关。除此之外，科学技术还直接影响影视语言的形态。例如，以摄影机能够摆脱固定状态为前提，蒙太奇手法得以运用；摄影和摄像镜头得到改良，就有了所谓的景深镜头。

现代科学技术不断发展，逐渐成为影视语言的一种表现手段，影片《流浪地球2》就是一个很好的例子。《流浪地球2》运用视觉特效呈现了太空电梯、月球残骸坠落地表等诸多精彩的画面。并且，《流浪地球2》作为《流浪地球》的前传，展现了片中人物从青年到中年再到老年的变化过程，制作团队没有通过特效化妆来使演员变得年轻或衰老，而是使用了“数字换龄”技术，使演员的外貌变化更加真实，给观众带来了惊喜。

(二) 影视艺术具有社会性与时代性

影视艺术作为意识形态的载体，能反映一定时代、一个国家或地区的社会现实，具有社会性和时代性。我们欣赏一部影视作品时，除了获得视听方面的艺术享受，还能体察一

个国家或地区在那个特定时代的社会生活状况；建立在现代科技基础之上的影视艺术，能够清晰和逼真地还原出一幅幅生动、鲜明的时代生活画卷。

在这方面，同生于 20 世纪 40 年代的意大利新现实主义电影和我国的现实主义电影就是最好的例证。

意大利新现实主义电影敏锐地把握住了当时的社会思潮和社会情绪，把镜头对准生活在社会最底层的普通人，表现普通人的痛苦和不幸，反映了第二次世界大战之后意大利普遍存在的社会问题。在艺术表现形式上，意大利新现实主义电影突破了传统的戏剧化电影美学观念，不再局限于用电影来讲述故事，而是响亮地提出了“把摄影机扛到大街上”的口号，致力于再现生活的原貌，把纪实性电影美学推向了一个新的高峰。

20 世纪 40 年代，抗日战争胜利后，新旧时代更替之际，我国一批进步的电影艺术家目睹社会各阶层人民的思想变化和生活状态，以极大的创作热情来展示当时的现实生活，拍摄了大量经典的现实主义作品，如《一江春水向东流》《八千里路云和月》等。这些作品都具有强烈的时代色彩和深刻的社会内涵，至今仍深受人们喜爱，为人所称道。

影视艺术的社会性和时代性绝不在于电影、电视机械地记录时代、照搬生活，而在于影视创作者对社会生活的能动反映。影视艺术包含着创作者对生活的认识、判断与评价。影视艺术工作者在进行艺术创作时，一方面需要从社会生活中汲取创作的素材和灵感，把生活作为艺术创作的源泉和基础；另一方面，要对时代风貌和社会生活作出判断与评价，将自己的思想、情感、理想、愿望熔铸到作品之中。

影视作品对社会和时代问题的反映能够引起人们广泛的思考，对价值理念的阐述也会引起很多共鸣。因此，好的影视作品会对当时的社会现实产生一定的社会影响。

（三）影视艺术具有逼真性

逼真性是影视艺术区别于其他艺术形式的审美特点。影视艺术展示的是流动的空间，酷似真实生活的四维时空和摄影机的“显微”功能使得电影和电视在逼真性这一点上具有其他艺术无法企及的优越条件。影视艺术的逼真性主要体现在以下两个方面：

1. 视听效果的真实还原

影视作品能够十分准确、精细地记录客观现实的影像、色彩和声音，并将它们重现出来。影视作品提供的是实体的、直观活动的视觉影像，这种影像在形状、色彩和动态方面与实体没有明显的不同，这就在人们心理上产生了视觉真实感。听觉真实感是影视艺术逼真性的另一个方面。电影从默片到有声，给观众的第一感受就是电影更加真实可信、生动自然。随着音频信号处理技术的不断发展，尤其是杜比环绕立体声的出现，音响的空间感不断增强，使人仿佛置身于影像现场。影视艺术可以逼真地再现静止的事物、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，而且可以逼真地展示人眼在正常条件下看不到的东西。例如，纪录片《蓝色地球》使用 4K 分辨率的高清摄像机进行拍摄，让

观众了解到了许多海洋生物，丰富了观众对于海洋的认识（图 1-1-4）。

影视艺术的视听真实感使观众获得了声色并茂、耳目共悦的视听享受和审美体验，显示出影视艺术在再现客观现实方面的独特魅力。影视艺术所采用的技术手段越先进，影视作品的逼真性就越强。

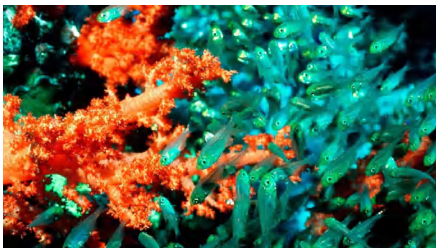
(a) 进食的鸟类

(b) 北极熊

(c) 海洋中的鱼群

(d) 珊瑚与鱼群

图 1-1-4 用高清摄像机拍摄的动物

2. 作品内容的真实感

影视艺术的逼真性还来自作品内容的真实感，这种真实感与其所表现的视听真实是辩证统一的，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。影视作品的逼真性是艺术的逼真，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）影视艺术具有假定性

影视艺术出于制作团队的创造，必然带有一定的假定性。尽管影视艺术具有逼真性，但影视艺术绝不是对现实生活的机械“复刻”，而是影视创作者在创作中融入个人意识的产物。影视作品表现的事件、人物必然与实际生活中的事件、人物存在一定差别，这种差别就是由影视艺术的假定性造成的。

影视艺术的假定性表现为故事的假定、结构的假定（如倒叙、插叙等）、场景的假定、角色的假定、影视语言的假定等。此外，影视作品中常见的慢镜头、快镜头、主观色、主观音响、画外音、无声源音乐等都是影视艺术假定性的表现。影视艺术的假定性有着其他艺术假定性所没有的特殊性，关键的一点在于其他艺术的假定性常常能使人感到它的存

在，而影视的假定性则常常使人忘了它的存在。这种假定性不会让观众觉得虚假，反而会调动起观众的审美经验，培养观众的想象力，使观众获得更丰富的审美感受。例如，影片《红高粱》的主基调是红色，红色是画面的颜色和人物衣饰的颜色，甚至连众所周知的无色的高粱酒也变成了红色，红色的高粱酒渲染了生命中那种抑制不住的血性情绪和兴奋的精神力量，这正是利用色彩的假定性为影片的造型风格服务。

综上所述，影视艺术的逼真性与假定性是辩证统一的关系。影视作品既要逼真地再现生活，又要在假定的时空中创造生活；既要再现客观现象，又要融入影视创作者的主观情感和美学追求。

第二节

影视艺术与社会发展

影视艺术不仅在传媒体系、艺术体系、娱乐休闲体系等系统中占据着不可替代的重要地位，而且与意识形态、经济效益和科技发展等联系紧密。

一、影视艺术与意识形态

意识形态一词最早由法国思想家安东尼·德斯蒂·德·特拉西在《意识形态的要素》中提出，他将意识形态界定为“观念科学”，他认为意识形态是向人类揭示思想偏见和人类自我观点的理论，意识形态是具有政治色彩的。简单而言，意识形态是与物质世界相对应的精神世界或精神文化，它根源于现实世界，是对社会政治、经济、文化、道德规范等的综合反映。一个国家可能同时存在多种意识形态，但一定有一种意识形态处于主导地位，我们称这种处于主导地位的意识形态为主流意识形态。

（一）影视艺术与意识形态的关系

每部影视作品都有自己的倾向性，都有一定的意识形态观点。影视艺术与意识形态的关系如下：

1. 影视艺术是意识形态表达的重要载体

法国哲学家路易·皮埃尔·阿尔都塞认为，艺术与意识形态之间具有一种天然的联系。的确，影视艺术是一种图像与语言融合的文化艺术形式，其传播的内容、信念、价值观点也更易让人接受。没有哪种艺术形式能够脱离其所依附的社会背景而独立存在，影视艺术也是这样。哪怕是简单轻松、仅用于娱乐的影视作品，也会宣扬某种观点，隐含着某

种价值判断。当然，影视作品宣扬意识形态的程度有所不同。有的一带而过，少加或不加分析，其价值主要体现在审美愉悦本身；有的影视作品的正面主人公和反面主人公分别代表相互冲突的价值观念，最终“邪不压正”；有的影片寓教于乐，通过正面人物直接弘扬所要表现的意识形态，主题非常鲜明；有的影片则采用“伪装”的形式，运用象征、隐喻等手法体现意识形态倾向。

可以说，影视艺术自诞生以来就是意识形态表达的重要载体。例如，好莱坞通过输出大量电影产品把美国精神与美国商品介绍给全世界，几乎将全球变成了美国电影的“超级市场”。它在赢得全球经济利益的同时，又无孔不入地向各国观众传播着美国的生活时尚、意识形态观念及文化趣味，公开或隐蔽地推销其社会政治理念、意识形态和生活方式。

2. 意识形态是影视艺术创作的风向标

影视艺术的创作始终与意识形态的导向特别是与其所处国家或地区的主流意识形态的导向息息相关。例如，近年来，在我国主流艺术形态即社会主义意识形态的引导下，我国涌现出一批以社会主义建设、中华民族伟大复兴等为题材的优秀的主旋律影视作品，如《战狼2》《湄公河行动》《破冰行动》《流浪地球》等，这为宣传党的方针政策、团结凝聚人民、弘扬社会主义核心价值观、促进文化交流互鉴作出了积极贡献。意识形态是影视艺术创作的风向标和灵魂。

总的来说，影视艺术与意识形态是相辅相成的关系，意识形态（尤指主流意识形态）需要影视艺术的广泛宣传，影视艺术的健康发展离不开正确的意识形态的引导。

（二）影视艺术表达意识形态的形式

影视艺术表达意识形态（以下主要指各国家或地区的主流意识形态）的形式主要有以下两种：

1. 认同与赞扬

大部分的影视作品都对其所处国家或地区的主流意识形态呈认同态度，因此在这些影视作品中多见赞扬与宣传主流意识形态的内容。例如，1949年后，电影工作者以积极向上的政治热情创作了一大批革命现实主义的优秀作品，如《中华女儿》《白毛女》《钢铁战士》《赵一曼》《翠岗红旗》《祝福》《董存瑞》《聂耳》《青春之歌》《红旗谱》《林家铺子》《林则徐》《红色娘子军》等，这些作品热情地歌颂了无产阶级和劳动人民的丰功伟绩，弘扬了革命先辈的伟大精神，激励人们树立远大理想、担当时代使命。

2. 反抗与讽刺

影视艺术与意识形态的斗争，在影视发展的历史上也不乏其例，创作者一般用讽刺的手法对其所在国家的意识形态进行批判。例如，1936年上映的由卓别林主演的经典影片《摩登时代》，该片拍摄于美国的经济大萧条时期，卓别林有感于经济危机给失业工人带来

的痛苦,决定用电影的形象语言来呐喊。片中主人公查理被机器卷进卷出(图1-2-1),被流水线弄得麻木机械,甚至想在人的鼻子、纽扣上拧紧螺母……通过这些辛辣犀利的讽刺镜头,影片揭示了资本主义意识形态存在的尖锐问题。

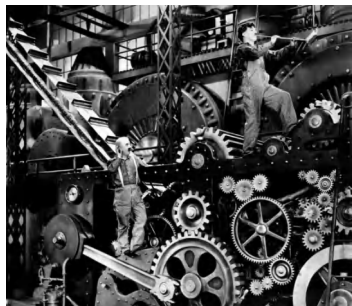

图 1-2-1 《摩登时代》中的画面

二、影视艺术与经济效益

影视艺术并不像其他传统艺术那样属于个人创作,它有着制作、发行和放映的庞大而复杂的产业运作过程,并且在一定的经济环境中被生产和消费。影视作品的生产依赖于产业化,影视产业是影视艺术的物质基础。影视艺术与经济效益的关系如下:

(一) 影视艺术不能脱离经济效益而存在

商业性几乎是影视艺术与生俱来的一个附属特性。影视创作与生产需要大量的现代化设备和巨额资本投入,从拍摄到广告宣传,从发行、放映到相关产品的开发和营销,每一个环节都涉及资金的投入、回收问题,如果无法收回成本并获得一定的投资回报,影视创作就无法进行再生产,更无法实现影视艺术的发展。

因此,影视艺术不能脱离经济效益而存在。为了保证影视作品的经济效益,影视创作者必须在一定程度上迎合影视作品消费者的喜好,在创作过程中适当加入受市场欢迎的元素。

(二) 经济效益不是影视艺术的最终追求

影视作品不是单纯的商业产品。如果影视创作者只注重影视作品的商业价值,为压缩成本而粗制滥造,忽视作品本身艺术审美方面的表达,那么作品上映或播出后就很难获得人们的欣赏,创作者自然不能收获良好的经济效益。因此,经济效益不是影视艺术的最终追求,创业者在追求影视作品商业性的同时,更要强化其艺术性。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。

三、影视艺术与科技发展

作为工业革命的产物,影视艺术特质的形成和发展同其物质基础联系密切。电影与电视正是在艺术与科技的互动关系中产生和发展起来的,因此,影视艺术也被人们称为“技术性艺术”。但是,我们也应该辩证地看待影视艺术与科技的关系。

(一) 科技始终与影视艺术的发展相伴

影视的技术性总是被掩藏在影视的艺术表现下。一般来说,观众在接触影视作品时总

是直接和影视的影像、声音等元素接触，而作为这些艺术表现的物质支撑的影视技术却往往被观众忽视。

电影在诞生之初只是小小幕布上无声的、模糊的黑白影像，现在它借助高科技手段，已经能够制造出各种炫目的影像奇观了。考察整个影视艺术的发展历程，我们可以看到，技术的每一次重大进步对影视艺术形式的完善以及艺术风格的转变都有着举足轻重的促进作用。例如，声音的进入可以说是影视发展过程中的一次具有革命意义的变化。同期录音技术、画外配音技术等使得影视艺术的本质发生了变化：从单纯的视觉艺术形式变成了视听综合的艺术形式。又如，20 世纪末出现的数字技术为影视创作提供了新的可能。创作人员既可利用三维动画技术创设逼真的虚拟影视场景，也可利用影像生成、处理和合成技术完成影视艺术创作，如电影《封神第一部：朝歌风云》中，雷震子、九尾狐、龙须虎、饕餮等均采用数字技术制作，创作人员研究了它们的造型原理，数字艺术家把它们生物化，赋予这些数字生物自然界中动物的神态和动作，以达到逼真效果，让观众相信它们真实存在。

(二) 科技与影视艺术的辩证关系

科技对于影视艺术的发展的确至关重要，制作精良的影视作品更能吸引观众，特别是在科幻片、灾难片、警匪片等类型片的拍摄中，科技的运用十分重要。需要注意的是，科技能够促进影视艺术的发展，但科技本身不能取代一切。如果电影的内容空洞，再好的技术也只能用来实现对内容的粉饰。

彰显影像奇观并不是影视艺术的目的，影视作品若是滥用制作技术，影像层面上炫目的外观就容易消解影视作品的思想。另外，影视艺术反映时代的风貌，影视作品所讲述的故事应该关乎人们的情感、关乎人们的生活、关乎人性和道德，因此，影视创作者应平衡好科技与艺术之间的关系，实现科技与艺术的深度契合，让科技服务于人性审美的需要。

科技和艺术是影视创作相辅相成、不可替代的两个支柱，创作者应在注重艺术质量的前提下，不断提高和改进影视作品的技术条件。

视点聚焦

2023 中国影视“出海”盘点

近年来，中国影视作品的质量不断提升，题材类型愈发丰富。中国影视作品的国际传播规模逐渐扩大，传播渠道和平台不断增加，传播方式逐渐多元化，“出海”模式走向国际合作与协同，“出海”规模与质量实现了同步提升。在全球化背景下，国产影视“出海”图鉴不断上线新景观。

国家广播电视总局发展研究中心发布的《2023 中国剧集发展报告》显示,2022 年我国电视剧出口达到 803 部次,剧集长度共 10 万小时。国产影视剧的原创能力显著增强,越来越多的国产影视剧走向海外。例如,科幻剧《三体》海外播出平台覆盖五大洲;华特迪士尼公司将《小敏家》列入迪士尼亚太区华语时装剧的首播名单;《人世间》在拍摄阶段就被迪士尼看中,预购了其海外独家发行权。

2023 年以来,中国电影行业强势复苏,接连诞生多部“爆款”电影,这些作品也加快了中华文化“走出去”的步伐。例如,影片《流浪地球 2》在欧美、澳大利亚等海外市场上映,向世界展现中国科幻;《热烈》登顶近三年中国电影泰国票房冠军;《封神第一部:朝歌风云》在澳大利亚、新西兰、英国等地上映,累计票房突破 2000 万元。

国产影视作品“出海”,能向世界讲述中国故事,让海外观众认识 and 了解真实的中国,推动中华文化“走出去”。未来中国影视作品海外传播的重要目标是加快构建中国话语和中国叙事体系,进而提高中国影视作品的国际传播效能。国产影视作品“出海”从“走得快”到“走得好”,需兼顾文化传播力、影响力与经济效益。相关从业人员要持续提升我国文化产品在全球市场的竞争力,打造更多优秀影视作品,吸引更多国际受众,不断推进对外文化贸易高质量发展,为建设文化强国注入更多新力量。

慕课资源

序号	慕课名称
1	走近“第七艺术”
2	娱乐功能:影视故事消费的起点
3	电影特技的奥秘
4	电影中的表演艺术
5	价值表现:电影的灵魂
6	《火车进站》《战舰波将金号》《流浪地球 2》《一江春水向东流》《摩登时代》《红高粱》中的经典片段

章后思考

- (1) 电影艺术与电视艺术的区别是什么?
- (2) 如何理解影视艺术的社会性与时代性?
- (3) 技术与影视艺术的辩证关系是怎样的?