

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

影 | 视 | 鉴 | 赏

姜 敏 黄钟军 著

河北美术出版社

策 划：曹宝泉
责任编辑：王国强 杜恩龙 李菁华
特约编辑：王淑芳
特约审读：李存霞
技术编辑：毛秋实
设计制作：翰墨文化

图书在版编目（C I P）数据

影视鉴赏 / 姜敏，黄钟军著. —石家庄：河北美术出版社，2009. 4

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

ISBN 978-7-5310-3042-3

I. 影… II. ①姜…②黄… 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（2008）第029991号

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

影视鉴赏

姜 敏 黄钟军 著

出版发行：河北美术出版社
地 址：河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮 编：050071
电 话：0311-87041333
设计制版：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司
印 刷：河北新华印刷二厂
开 本：787mm × 1092mm 1/16
印 张：10
印 数：1 ~ 2120
版次印次：2009年4月第1版，2009年4月第1次印刷

定价：21.00元

前言

教育是科教兴国战略的基础，它关系到民族的复兴和国家的未来。在当代社会，伴随着信息技术的兴起和全球经济一体化进程，科技成果转化成为生产力的周期不断缩短，产业结构调整的步伐不断加快，经济的竞争日趋激烈。经济的竞争归根结底是人才的竞争，是人的知识和智力的竞争。为适应这种形势、参与国际经济的循环和竞争，就要造就一代高素质的新人，培养出不仅有远大理想、高尚情操、强健体魄、坚定意志、积极乐观的人生态度，而且具备各行各业所需的技术和知识，有着开拓精神、解决实际问题能力及创新意识的人。

为此，教育不能单方面抓智育，而是要使属于智力的知识、科学、技术与属于人文的思想、信念、道德、审美、艺术渗透融合，使人的素质的全面发展。可以说，素质教育是教育的基本目标，人的素质的全面提高和发展是21世纪中国科教兴国的根本追求和指向。为此，党和国家一再反复强调要重视和加强素质教育。

为全面贯彻教育方针，大力推进素质教育，加强普通高等学校公共艺术课程建设，促进普通高等学校艺术教育工作的健康开展，根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》精神和《学校艺术教育工作规程》（教育部令第13号）的要求，教育部印发了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》，作为普通高等学校非艺术类专业设置公共艺术课程、制订课程教学大纲的依据，2006年秋季开始在全国普通高等学校中实施。

《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》强调艺术教育公共课程的重要地位和作用：“公共艺术课程是培养社会主义现代化建设所需要的高素质人才而设立的限定性选修课程，对于提高审美修养，培养创新精神和实践能力，塑造健全人格具有不可替代的作用。公共艺术课程与高等学校其他公共课程同样是我国高等教育体系的重要组成部分，是高等学校实施美育的主要途径，公共艺术课程是高等学校艺术教育工作的中心环节。”

公共艺术教育作为大学生素质教育的重要组成部分、作为落实素质教育的重要形式，是由艺术教育的特点决定的。

艺术教育是以艺术（如音乐、舞蹈、美术、戏剧、影视、文学、环境艺术、数字艺术等等）为媒介，由教师和学生共同参与的教育活动，这一活动

和艺术创造意象的心灵活动有关。艺术意象作为情感的形式、符号的存在，具有审美的超越性，决定着艺术教育具有审美功能。同时，艺术意象还包含、融合了非审美的情欲观念，如欲望、需要、焦虑、苦闷、情爱、科学、伦理、政治、宗教等等内容，这又决定着艺术教育还具有带功利性的非审美功能。艺术教育的非审美功能和审美功能不可分割地融合在一起，非审美功能使审美功能具备了生命活力，审美功能（通过艺术意象）则成为传达、表现和实现非审美功能的媒介形式。

素质教育包括德、智、体、美、劳等多方面的内容，它们都有自己的独特功能，各司其职，不可取代，它们都可以通过艺术意象的形式进入艺术作品，这就使艺术教育涉及人的素质诸多方面，为提高人的全面素质提供生动的教育手段和教育内容。因此，艺术教育不但给人审美享受，而且还给人以知识、理想、教喻、身心健康、行动力量，激发个体对真善美的追求。由于其融合于审美之中而带有情感性、形象性，富有感染力、吸引力、渗透力，更易于受教者接受。

艺术教育属于人文学科的范畴，以人的情感、心态、理想、信仰、文化、价值等作为研究对象，不同于回答“是什么”的科学学科，它回答的是“应当是什么”的价值问题。因此，艺术教育不仅是目前片面强调功利性的智力教育的补充，而且它能通过学生人文素质的提升，使个体素质得到陶冶和塑造，使个体素质走向全面、和谐、自由的发展，并落实在群体素质方面，使社会和谐、有序、自由地发展，从而促进社会文明的建设。

这套丛书根据《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的指导而编写，作为普通高等学校非艺术类专业艺术教育公共课教材，涉及到艺术的基础理论和艺术的主要门类，它将使学生在课程的学习实践中，通过鉴赏艺术作品、学习艺术理论、参加艺术活动，树立正确的审美观念，培养高雅的审美品位，提高人文素养；使学生了解、吸纳中外优秀艺术成果，理解并尊重多元文化；发展学生的形象思维，培养创新精神和实践能力，提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，促进学生的德、智、体、美、劳全面和谐发展，从而契合科教兴国战略的目标要求。

刘敬民
2008年4月3日

目 录

第一讲 流年镜像·····	1
第一节 影视艺术的诞生与功能 ·····	1
第二节 影视艺术中的蒙太奇 ·····	7
第二讲 声色光影·····	11
第一节 影视艺术的视觉元素 ·····	11
第二节 影视艺术的听觉元素 ·····	15
第三讲 精彩叙事·····	19
第一节 影视艺术的情节 ·····	19
第二节 影视艺术的结构 ·····	22
第三节 影视艺术的人物 ·····	25
第四讲 鉴赏批评·····	29
第一节 影视艺术鉴赏、批评的功能 ·····	29
第二节 影视艺术批评的类型 ·····	31
第三节 影视艺术鉴赏、批评主体的素质 ·····	33
第五讲 笑声背后·····	35
第一节 喜剧片概述 ·····	35
第二节 人性的筹码 ·····	39
第六讲 无尽的爱·····	43
第一节 爱情片概述 ·····	43
第二节 细微处的真情 ·····	49
第七讲 刀光剑影·····	53
第一节 武侠片概述 ·····	53
第二节 情与笑中的侠义 ·····	57

第八讲 人伦教育	63
第一节 伦理片概述	63
第二节 人性回归的路途	68
第九讲 血染风采	71
第一节 战争片概述	71
第二节 炮火硝烟中的诗意与人性	77
第十讲 生死时速	81
第一节 灾难片概述	81
第二节 生命的十字路口	85
第十一讲 幻想世界	89
第一节 幻想片概述	89
第二节 爱与理解的诠释	93
第十二讲 青春物语	97
第一节 青春片概述	97
第二节 青涩之恋	101
第十三讲 悬念迭生	105
第一节 悬念片概述	105
第二节 扑朔迷离的谋杀	108
第十四讲 卡通天地	113
第一节 动画片概述	113
第二节 在寻找中成长	118
第十五讲 真实魅力	123
第一节 纪录片概述	123
第二节 幼儿园内的明媚与忧伤	127
第十六讲 悲欢人生	131
第一节 电视连续剧概述	131
第二节 生活诗般的暖意人生	141
第十七讲 寓教于乐	145
第一节 情景喜剧概述	145
第二节 一次成长的快乐	150

第一讲

流年镜像

第一节 影视艺术的诞生与功能

一、电影艺术的诞生及现状

电影诞生于1895年12月28日，但就像罗马不是一天建成的一样，电影在迎来它真正的生日之前，也经历了漫长的破茧成蝶的过程。

现在，我们可以在庄子、墨子的典籍中，发现关于光影成像原理的记载，这是人类对电影基本原理的最早记录。此后的岁月中，走马灯、皮影戏、幻灯片相继出现，人们在这些简单的光影成像的戏法中获得快乐，也不知不觉地推动着相关技术的改善，为电影的真正产生铺垫着道路。

1829年，比利时物理学家普拉多提出了“视觉暂留”理论，根据这个理论，他制造了一个叫做“旋盘”的玩具，使本来静止的物体在高速旋转的时候居然像是活了一样。在整个19世纪80年代，随着摄影术的发展成熟和胶片工业的问世，真正的电影似乎离我们越来越近了。但放映是个大难题。这时，爱迪生在电影的发明中发挥了重要的作用。为了能使胶片可以固定在预想的位置，他在胶片的两侧打上小孔，每个画面打四个孔，这个外观特点还一直保留在现在的电影胶片上。

经过无数人的努力，法国人奥古特·卢米埃尔和他的弟弟路易·卢米埃尔成了两个站在巨人肩膀上摘到苹果的幸运儿。他们是生产照相底版的工厂主，一直关注着电影的发明进展，1895年3月，兄弟二人发明了活动电影机，一个完善

的电影放映机械终于诞生了。将近十个月后，在1895年12月28日的下午，卢米埃尔兄弟在法国巴黎卡普辛路14号印度沙龙大咖啡馆的地下室里，放映了《火车进站》、《水浇园丁》等纪录短片，这标志着电影的诞生。从那天起，电影这门伴随着工业文明发展而发展，技术革新创造而产生的伟大艺术真正登上了属于它的舞台，一个属于全人类的视觉盛宴来临了。

对于中国人来说，电影和传教士、鸦片、港口贸易一样，是帝国主义对华文化侵略的附属品。1896年8月11日，上海徐园“又一村”茶社里，一个法国人带来了一部风景短片。从来没有看见过运动的物体出现在一块布上的上海人，就像当年看见卢米埃尔兄弟的火车向自己驶来的法国人一样，惊呼之余，被深深地震撼了。街头巷尾议论纷纷，大小报纸也竞相报道。紫禁城也难免好奇，只是为慈禧放映短片的放映机灯泡不巧爆炸，吓得慈禧下令宫内不许再放电影。这则趣闻，在1995年由夏雨主演的讲述电影最初的故事的影片——《西洋镜》里有所展现。看到中国人对电影的钟爱和好奇，精明的美国人立即成立了亚细亚影戏公司，这是中国范围内的第一家电影公司。张石川，作为亚细亚公司的顾问，负责拍片事务。他与当时中国著名的戏剧活动家郑正秋联手，张石川导演，郑正秋编剧，为亚细亚拍摄了第一部影片——《难夫难妻》。这部表现一对素不相识的青年男女，在双方家长的执意结亲的压力下被逼成夫妻的电影，成为了中国第一部长