

<<影视艺术学>>

图书基本信息

书名：<<影视艺术学>>

13位ISBN编号：9787308035484

10位ISBN编号：7308035484

出版时间：2004-1-1

出版时间：浙江大学出版社

作者：盘剑

页数：463

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<影视艺术学>>

内容概要

在古典艺术走过数千年的历史之后，伴随着电学、光学、化学和机械学等现代科技的飞速发展，到19世纪末和20世纪中叶，人类艺术的大家族中又先后迎来了新的成员——电影和电视艺术。

1919年，路易·德吕克在《电影及其他》一书中曾不无自豪地说：“我们是目睹一种不寻常的艺术，也许是惟一的现代艺术诞生的见证人，因为它同时既是技术的产物，又是人类精神的产物。”

影视艺术是人类古老的审美愿望与科学技术高度融合的结晶，它们共同开辟了迥异于传统艺术的现代艺术的新天地。

早在1910年，最早的电影理论家、意大利电影导演卡努杜就发表了《第七艺术宣言》，宣称电影是继建筑、音乐、绘画、雕塑、诗和舞蹈之后人类的“第七艺术”。

基于这一概念，也有人将电视称为“第八艺术”。

而由于电影和电视之间在诸多方面的相近，人们常常将它们并称为影视艺术。

艺术是人类的永恒之梦，是人类永远的精神家园，始终伴随着人类的成长与进步，影视艺术是在现代人眼皮底下诞生的，是和那些历史悠久的艺术门类截然不同的现代艺术。

它们以现代化的媒介形式和艺术精神突破了传统艺术的美学原则，实现了多样融合，是现代艺术百花园中绽放的鲜艳夺目的花朵。

<<影视艺术学>>

书籍目录

绪论 一、科技与艺术的结晶 二、活动影像构成的综合性艺术 三、产业化和大众化的当代艺术上篇 影视合论 第一章 语法与修辞 概述 第一节 词法：镜头和声音 第二节 句法：蒙太奇和长镜头 第三节 修辞：光、色彩和构图 第二章 情节与人物 概述 第一节 叙事模式 第二节 故事与情节 第三节 时空与人物 第三章 编剧与改编 概述 第一节 剧本的元素 第二节 剧本的创作 第三节 剧本的改编 第四章 表演与演员 概述 第一节 表演的演变和影视表演 第二节 影视、戏剧表演的同和异 第三节 影视演员的类别 第五章 导演与风格 概述 第一节 导演的地位和作用 第二节 场面调度 第三节 细节与节奏 第六章 策划与营销 概述 第一节 影视策划 第二节 影视营销 第七章 类型与叙事 概述 第一节 西部的百年传奇 第二节 战争的硝烟风云 第三节 江湖世界中的武侠风云 第四节 家庭的伦理世界 第八章 历史与流派 概述 第一节 流派迭出的欧美电影 第二节 曲折发展的中国大陆电影 第三节 港台及亚洲其他地区的电影概观 第九章 理论与批评下篇 电视剧 第十章 本质与特性 第十一章 历史与现状 第十二章 题材与类别 附 影视鉴赏、评论五篇后记

章节摘录

(一) 戏剧式结构 这种影视叙事结构往往以冲突律为基本叙事框架,以讲故事为重点,人物形象从属于故事情节,以与舞台演出相似的戏剧性段落场面为基本叙事单位,按照戏剧的原则来构建叙事体。

戏剧式结构是影视片中最传统也是运用最广泛的叙事结构。

特别是在我国。

由于民族的欣赏习惯使然,戏剧式结构一直占据着影视的主要地位。

如陈凯歌导演的《霸王别姬》,张艺谋导演的《一个都不能少》、《秋菊打官司》等等。

而国外的《魂断蓝桥》、《克莱默夫妇》等等也都是戏剧式结构的著名影片。

绝大多数的电视剧采用的也是戏剧式结构,如《康熙王朝》、《大宅门》、《永不瞑目》等。

戏剧式叙事结构有两个主要特点: 1. 以戏剧冲突为结构的基础,由于戏剧冲突的内容性质不同,结构的方法也不同。

有的是以对立双方来贯穿全剧、展开戏剧冲突,如绝大多数的警匪片,都是以正邪双方的冲突来展开情节进行叙事的;有的是以一个主要的事件或主要人物作为中心来构成戏剧冲突,如影片《生死抉择》;有的则是以悬念或误会来构成戏剧冲突。

而且戏剧式结构的影视片往往情节都很完整,叙事有头有尾, 由于戏剧结构是以戏剧冲突的规律为结构的原则的,因此,必然有一个矛盾冲突发展的过程,即有一条包括开端、发展、高潮和结局等结构要素在内的情节线索。

如美国著名影片《致命的诱惑》,在这部影片中创作者以集中程度的恐怖色彩。

表现出婚外恋给一个幸福家庭带来的恐惧和灾难。

影片中律师唐·加拉格既有漂亮贤淑的妻子,又有天真可爱的女儿。

但是,在一个周末的夜晚,加拉格经不住独身女编辑阿丽克丝的诱惑,到她家过夜。

此后,当加拉格说出自己已有妻女,婉言表示要结束这种婚外恋情时,却遭到了阿丽克丝的竭力阻挠和百般纠缠,甚至假称自己已怀孕作要挟。

种种努力失败后,她开始对加拉格怀恨在心,决意报复。

她用硫酸烧坏了加拉格的汽车,拐走并企图杀死他的妻女。

当阿丽克丝行凶时,一颗愤怒的子弹射中了她的胸膛。

这部影片的结构形式和叙事方法都是传统戏剧式的、顺序式的。

在这类影片中戏剧性矛盾冲突,都沿着开端——发展——高潮——结局的轨道依次展开,电影所特有的蒙太奇技巧,又会加快矛盾冲突的节奏,强化冲突双方的视听形象。

这种“有头有尾、层次分明、有张有弛、脉络清晰”的结构形式和叙事技巧,能拨动观众心弦,使其身。

临其境,对银幕形象或爱或恨。

产生强烈的感情共鸣。

2. 结构的外部形式是分段与分场。

小说用一章或一回来分隔,戏剧用幕启、幕落来分隔;而电影和电视。

则也有分段与分场。

夏衍在《写电影剧本的几个问题》中,曾谈到电影分段的三条基本依据,即:故事发展到一定的地方应当告一段落。

要分段;某段故事虽然未完,甚至正在发展,但时间有了变化,如几个月后,几年以后,这时要分段;节奏上需要在某处停顿一下。

紧张之后,要使观众松一口气,这时候需要分段。

同样,在一个段落以内,适当再划分一些场次,也是很必要的。

最后,凡戏剧或影视片,都比较注意使段落和场次集中。

戏剧式的叙事结构又称为封闭式结构,也就是说,人物和事件的发展基本上都有内在的因果关系和必然性,它的故事情节有头有尾,人物的命运在结局时有所交待,仿佛最后将故事发展封闭式地结

<<影视艺术学>>

束。

(二) 诗性与散文式结构 我们把诗性与散文式结构的影视片归为一类, 是因为影视语言的抽象概括能力远不如文学语言, 它很难脱离叙述的支柱作纯主观的、高度升华了的对作者思想感情的直接抒发。

属于这类结构的影视片, 往往不讲究曲折离奇的情节, 没有复杂而激烈的戏剧冲突, 叙事如生活中一样, 自然而然地进行, 却又充满感情、意境深远, “形散而神不散”, 类似文学作品中的诗或散文。它的结构形式往往有以下几个特点: 1. 段落与段落之间通常没有必然的依存或因果关系, 往往以人物心理或情绪的变化为基本叙事线索来结构作品。

如影片《黄土地》是从柯蓝的散文诗《深谷回声》中汲取灵感进行创作的。

“黄土地”的阔大、凝重与深厚, 使之成为了比剧中人物翠巧、父亲更为重要的角色。

因此影片并没有以情节为中心来组织镜头, 而是以叙述者的情绪为中心来安排画面, “婚礼”、“腰鼓”、“求雨”成为影片结构的主体部分, 但这三部分并不与故事、人物形成简单的因果关系, 由此就超越其一般所指层面而成为民族生存状态的一种象征。

2. 没有戏剧式结构中必须有的高潮和结局。

在诗性与散文式结构的影视片中, 往往没有贯穿始终的中心事件, 也就没有矛盾一步步发展的紧张过程和矛盾激化所必然会产生的高潮。

比较典型的如1982年吴贻弓导演的影片《城南旧事》, 它为了表现原小说作者对童年往事及故乡清晰的记忆和淡淡的哀愁, 通过小英子那双稚嫩善良而又好奇的眸子, 叙述了三个完全可以独立的故事, 即: 女疯子秀贞和她失散多年的女儿妞儿悲惨命运的故事; 善良而又被迫干起偷窃勾当最后锒铛入狱的小偷的故事; 农村保姆宋妈失去爱子的悲惨故事。

这三个故事并无内在联系, 也难以构成戏剧性矛盾冲突, 因此也就没有传统戏剧式结构影视片中常见的高潮和结局。

3. 在表现手法上, 往往较多地采用隐喻式的影视语言, 诸如象征的形象、概括的形象。

比如《战舰波将金号》中跃起的石狮子, 《母亲》中解冻的冰河等。

(三) 时空交错式结构 这是一种突破文学与戏剧的模式, 按照影视艺术本身的特点来进行总体安排的结构方式。

它不受时间和空间的限制, 可以对时空跨度大的生活事件进行大刀阔斧的剪裁, 因而能表现更为广阔的生活面。

它往往将不同时空发生的故事并列、穿插、交叉起来, 形成多场景、多穿插的格局。

时空交错式结构不像戏剧式结构那样按照时间顺序来安排结构, 而是根据人物的心理活动的变化, 把过去、现在和未来穿插起来安排结构, 因此, 这种结构有时也被称为心理结构。

美国影片《党同伐异》、《公民凯恩》, 意大利影片《三兄弟》, 日本影片《望乡》和中国影片《天云山传奇》等, 都属于典型的时空交错式结构影片。

《天云山传奇》是一部结构形式复杂、表现技巧丰富的优秀影片。

它既注重对人物内心状态和意识活动的描写, 并根据人物的心理活动, 大量运用了回忆、倒叙等闪回形式; 又分别通过女青年周喻贞对现实的观察和思考, 地委组织部副部长宋薇对21年前历历往事的追忆以及冯晓岚给宋薇来信介绍的情况。

生动地反映出罗群从1956年担任考察队政委、1957年被错划成右派、十年动乱中被打成反革命、粉碎“江青反革命集团”后错案终得平反这段曲折的人生历程。

同时创作者又把宋薇对往事的回忆和反思与罗群的命运糅为一体, 使影片的结构形式纵横交错, 意境深远, 也为各种叙事技巧的充分运用提供了广阔天地。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>