

《经典电影赏析》

第一讲 电影艺术总论

- 第一节 电影的诞生与发展
- 第二节 中国电影概述

第一节 电影的诞生与发展

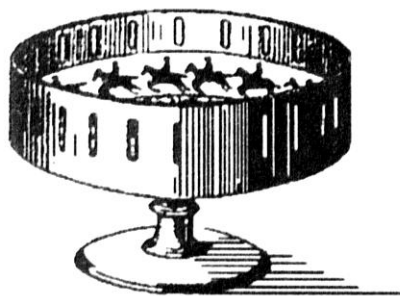
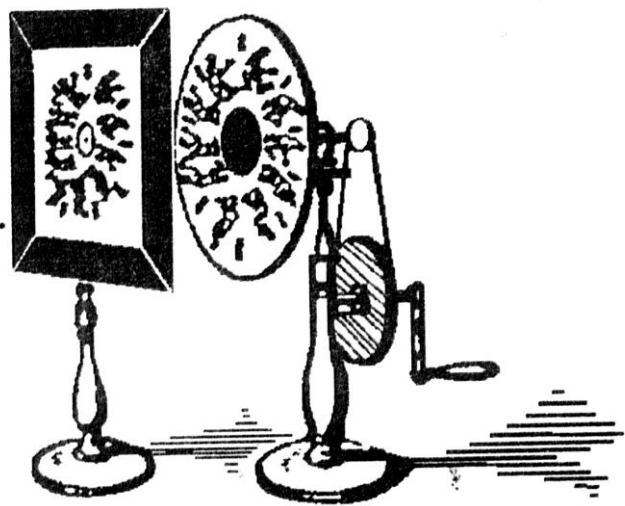
- 一、电影的诞生
- 二、电影的发展
- 三、新媒体艺术

一、电影的诞生

- （一），视觉滞留原理
- （二），摄影术的发明
- （三），连续拍摄与放映技术
- （四），电影的诞生

(一)，视觉滞留原理

- **视觉滞留原理**，使原本电影银幕上不连贯的，跳跃的，静止画面，在观众意识中形成统一完整的动作连续的心理认同。
- **17世纪，牛顿**首次发现了反映在人类视网膜上的影象不会立即消失的现象。
- **1824年**，英国人彼德·马克·罗格特，在伦敦正式公布了“视觉滞留”的原理，物象滞留时间一般为**0.1至0.4秒**之间。
- **1832年**，比利时物理学家约瑟夫·普拉多和奥地利大学教授斯丹普弗尔，利用视觉滞留原理几乎同时发明了，称为“**诡盘**”的玩具。
- **1834年**，英国人霍尔纳，发明了“**走马盘**”使静止的图画产生了运动幻觉。

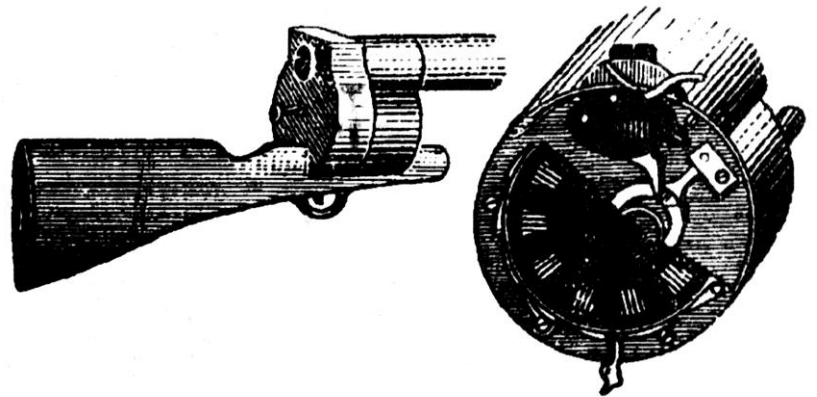
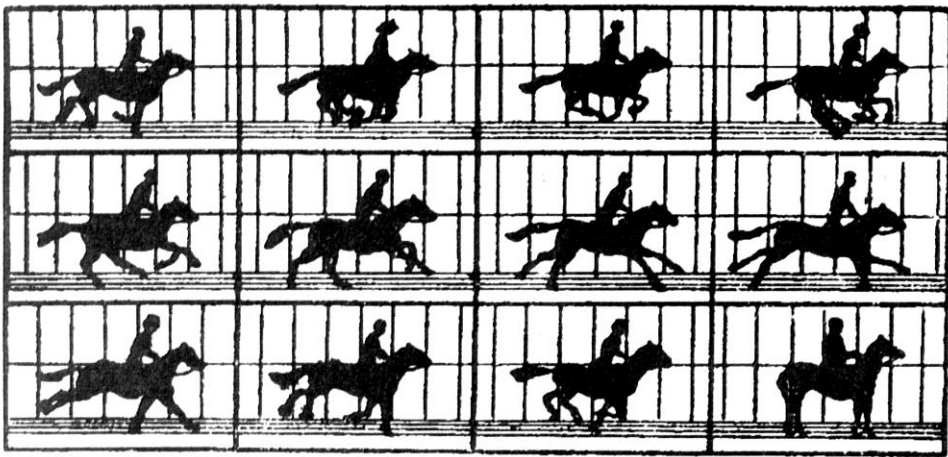
（二），摄影 术的发明

- **1812年**，英国科学家乌拉斯顿，发明了新月形的凹凸透镜，并将其用于16世纪文艺复兴时期的木制“绘画暗箱”的前端，又在暗箱后端安装了磨砂玻璃，**乌拉斯顿暗箱**的发明，为摄影术的发明研究提供了早期的设备基础。
- 法国人约瑟夫·尼普拉，用沥青涂抹于铅锡合金板上，置于暗箱内部，先后于**1822年**和**1826年**拍摄出了摄影影象，称为“**日光蚀刻法**”。
- **1837年**，法国人路易斯·达盖尔，发明了“**银板摄影法**”，他的发明于1839年8月19日，正式的公布完整的**达盖尔摄影法**的发明，标志着摄影术的诞生。
- 摄影术的发明，为电影提供了**逼真的影象**基础。

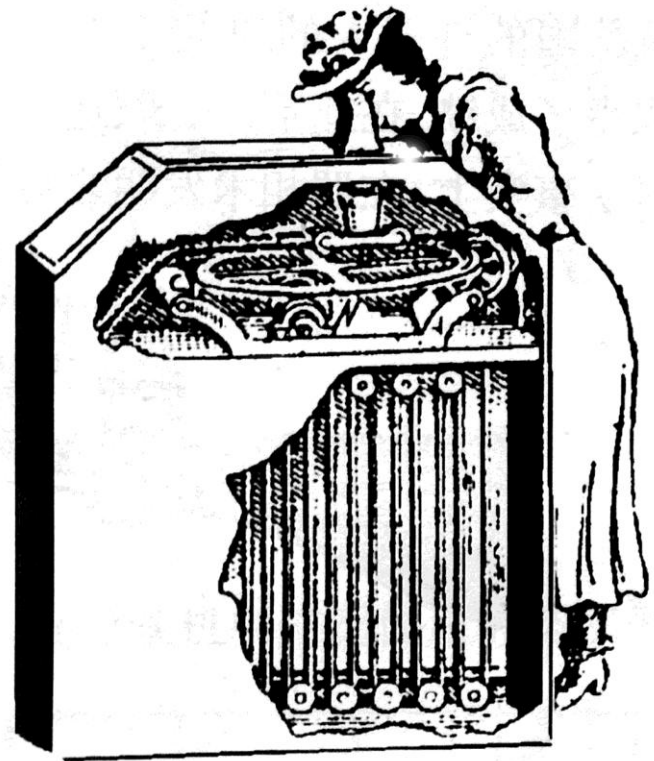
(三) ， 连续拍摄与放映技术

- 1878年，英国人幕布里奇，使用多台照相机，拍摄成功了“连续奔跑的马”。
- 1882年，生物学家马莱，发明了摄影枪，可以对固定胶片进行连续摄影拍摄。
- 1888年，美国的乔治伊士曼，发明了摄影胶卷，胶卷的发明，给电影的连续拍摄和放映技术的发展提供了材料基础。
- 1888年，天才发明家雷诺，发明了“光学影戏机”，可以在幕布上放映在早期胶片上手工绘制的几分钟片长的动画影象，出现了最早的动画片《可怜的比埃洛》，《更衣室旁》。

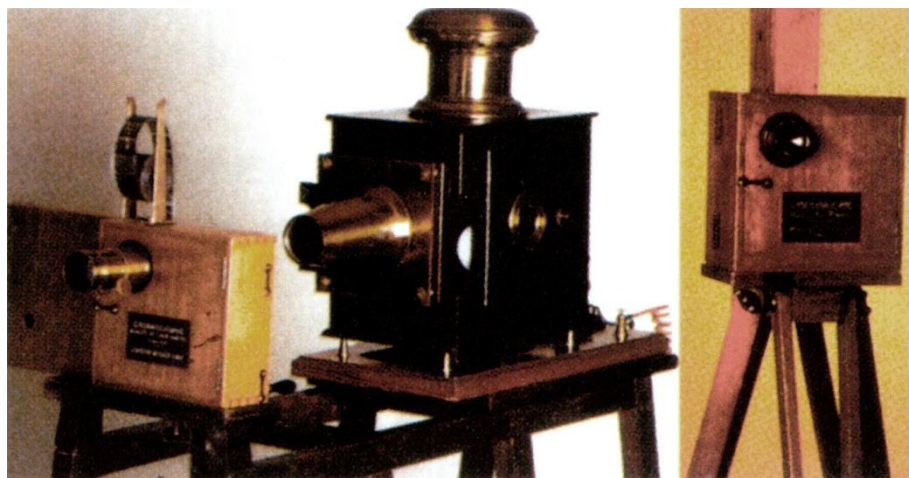

(三) ， 连续拍摄与放映技术

- **爱迪生**为了给自己发明的留声机配上画面，1887年以后，开始了电影机的研制工作。他与助手英国机械师狄克逊与乔治伊士曼合作使用柯达胶卷，于**1894年**，爱迪生发明了“**活动电影视镜**”，并为其影象形式起了一个美丽的名称“电影”，爱迪生的发明使电影几近完成，但是爱迪生拒绝将电影放映出来，他的活动视镜的放映设计仅可供1人在木箱中观看，以每秒46格的速度无间歇放映，也并未解决间歇运动问题，爱迪生放弃了对电影技术的进一步完善的研究。
- 1895年9月，托姆斯阿马拉在美国乔治亚洲，亚特兰大的产棉博览会上放映了活动图片。同年11月，迈克思斯克拉达诺夫斯基在德国柏林的温特加登放映了活动影象。

（四），电影的诞生

- 1895年，法国的**卢米埃尔兄弟**发明的“**活动电影机**”，既是摄影机又是放映机，设备成本低，重量轻，以每秒16画格的速度拍摄和放映，并且良好解决了电影的间歇问题，采用了与今天的电影机接近的间歇机构。并可放映在银幕上供多人观看。
- 1895年12月28日，在法国卡普新路14号咖啡馆的地下厅里，卢米埃尔兄弟当众展示了他们发明的活动电影放映机，并向大家放映了他们自己摄制的短片，《火车进站》、《工厂大门》等，标志着电影这门年轻的艺术正式宣告诞生了。

二、 电影的发展

- （一）、电影艺术发展的初期
- （二）、电影艺术的飞跃-无声电影发展成熟时期
- （三）、电影艺术的飞跃-好莱坞全盛时期
- （四）、战后世界电影的多头并进的发展
- （五）、多样化的当代世界电影

(一)、电影艺术发展的初期

■ 1、记录现实的手段

- 突出特点是纪实性，拍摄真实生活，成为写实自然主义电影风格的开路先锋，形成了电影的纪实性传统。

■ 2、电影与戏剧联系

- 法国的乔治·梅里埃。戏剧因素引入，用电影讲故事，增加了电影的艺术性。拍摄了《月球旅行记》、《海底两万里》、《灰姑娘》等。
- 梅里埃对电影艺术的贡献，使电影成为一门独立的视听艺术的道路上向前迈进了一大步。

（二）、电影艺术的飞跃-无声电影 发展成熟时期

- 1908年-1927年，电影进入无声故事片发展时期，涌现了一大批闻名于世的艺术家，拍摄了许多经典电影作品，丰富了电影的艺术表现手法。
- 1、格里菲斯的独立叙事艺术。
- 对电影的贡献：把电影从戏剧中解放出来，使电影真正成为的一门独立艺术，其标志是把组成电影的基本元素由场景变为镜头，产生了镜头的剪接，也就是蒙太奇。在镜头的运用上也取得了突破性的成就。

《一个国家的诞生》（1915）、《党同伐异》（1916）

（二）、电影艺术的飞跃-无声电影 发展成熟时期

- 2、卓别林与喜剧电影的繁盛
- 查理·卓别林，拍摄了80多部影片。代表作《淘金记》、《摩登时代》、《大独裁者》、《城市之光》等。
- 他的影片具有以下鲜明的艺术特色：
 - （1）、批判现实的思想性。
 - （2）、悲喜剧结合的艺术特色。
 - （3）、大胆夸张的手法的运用，丰富的肢体语言表演。

（二）、电影艺术的飞跃-无声电影 发展成熟时期

- 3、爱森斯坦的蒙太奇理论
- 前苏联的谢尔盖·爱森斯坦首先提出并对蒙太奇理论做了深入的研究。
- 《战舰波将金号》（1925），集中表现在视觉形象的创造和镜头的蒙太奇组接这两个表现手段。“敖德萨阶梯”一场戏中，充分运用了隐喻蒙太奇、对比蒙太奇等艺术，成为电影艺术的经典之作。

（三）、电影艺术的飞跃-好莱坞全盛时期

■ 1、电影从无声到有声，从黑白到彩色

《爵士歌王》（1927年）

《浮华世界》（1935年）

从此电影具备了影像、声音、色彩三大元素，并日益发展成熟，电影取得了革命性的变化。

■ 2、好莱坞初具规模

■ 由来

■ 各大公司（米高梅、华纳、20世纪福克斯、迪士尼等）

■ 垄断了电影的制片与发行，建立了完整的大制片厂制度和明星制度。出现类型电影。

（三）、电影艺术的飞跃-好莱坞全盛时期

■ 3、好莱坞的鼎盛时刻

- 《进入20世纪30、40年代，好莱坞进入鼎盛，电影产量多、观众多、利润大，成为世界电影发展的主导力量。
- 出现了许多思想和艺术水准都较高的影片和一批优秀的电影艺术家。

（1）、《公民凯恩》（1941年），奥斯威尔逊。1998年，在美国评出的“20世纪100部最佳美国影片”中名列榜首。

（2）、希区柯克，著名的悬念大师，《蝴蝶梦》《深闺疑云》《爱德华大夫》等，犯罪片。

（3）、反战爱国题材。《战地钟声》《出生入死》，《魂断蓝桥》《卡萨布兰卡》《忠勇之家》等

（四）、战后世界电影的多头并进的发展

- 1、意大利的新现实主义电影
- 1945-1951年盛行于意大利新现实主义电影对世界电影带来了巨大的影响，新现实主义电影追求的是对生活的真实反映。
- （1）、在内容和题材上具有明显的社会性。《罗马不设防城市》
- （2）、通过普通人的生活遭遇反映当代的社会问题。《罗马11时》
- （3）、注重电影的真实性。《偷自行车的人》
- （4）、大量采用中、远景和长焦距镜头，用纪录片的方式来拍电影，使电影更具自然朴实的生活气息。

(四)、战后世界电影的多头并进的发展

■ 2、法国的新浪潮运动

- 法国新浪潮电影是法国的一批年轻人向传统的电影挑战，拍他们自己的生活、人物、阶层和他们熟悉的环境，拍他们自己，拍他们自己的传记片，追求主观现实主义，注意表现现代人的心理和情绪。
- 代表作品：特吕弗的《四百下》；阿伦雷乃《广岛之恋》
- 意义：关于突破与创新，确立了导演的中心地位，进一步挖掘了电影的特性，丰富了电影的语汇，推动了全球电影的发展

(四)、战后世界电影的多头并进的发展

■ 3、战后日本民族电影

- 二战后，世界电影的新变化突出表现在民族电影的蓬勃兴起中，日本电影走在世界电影发展的最前列。
- 代表人物,黑泽明，1951年拍摄的《罗生门》获得威尼斯金奖，当年的奥斯卡最佳外语片。其他作品《影子武士》、《乱》、《七武士》等，奥斯卡终身成就奖，亚洲获此殊荣的第一人。

(四)、战后世界电影的多头并进的发展

■ 4、战后的前苏联电影

战争题材的电影：表现爱国主义、英雄主义精神，表现战争给人们带来的伤害，探索人与战争的关系，具有较强的艺术感染力。

- 20世纪40年代到50年代初期：《攻克柏林》、《卓娅》《青年近卫军》；
- 20世纪50年代到60年代后期：《雁南飞》、《一个人的遭遇》
- 20世纪60年代到1989年前苏联解体，《这里的黎明静悄悄》、《战地浪漫曲》、《只有老兵去战斗》等。

其他题材：《莫斯科不相信眼泪》、《红莓》、《秋天的马拉松》

（五）多样化的当代世界电影

- 20世纪70年代以后，世界电影有了更大发展，进入多元交汇、综合发展的历史时期，其风格类型也日趋多样，除了喜剧片、西部片、励志片外，影响较大的还有美国的越战片、政治电影、家庭伦理片、科幻片、灾难片等。
- 美国的越战片：《归来》《野战排》《现代启示录》等。通过描写战争，反思战争给人们带来的伤害。
- 政治电影：《甘地传》《一个警察局长的自白》《华丽的家族》。揭露资本主义政治腐败、社会混乱等阴暗面。
- 家庭伦理电影：《金色池塘》《克莱默夫妇》《爱情故事》。多以爱情、婚姻、家庭、子女、老人等普遍的社会问题为叙述对象，反映现实生活中的人和事，注意挖掘人的情感世界，十分真挚感人。

（五）多样化的当代世界电影

- 20世纪90年代世界电影的一个突出特点是美国电影在全球取得绝对的优势，好莱坞凭借雄厚的实力占据了世界各地的电影市场，20世纪90年代，好莱坞最盛行的是用数码技术参与制作的科幻片和灾难片。
- 科幻片：《星球大战》、《未来战士》、《侏罗纪公园》、《独立日》、《回到未来》（123）、《水世界》等。
- 灾难片：《泰坦尼克号》、《龙卷风》《哥斯拉》《大洪水》等。
- 法国、英国、澳大利亚、日本电影：
- 面对美国电影的高成本、大制作、大场面、大明星的巨片占领世界各国电影市场的局面，各国都在寻求发展的出路

（五）多样化的当代世界电影

- 法国:政治电影《Z》（1969年）西方政治电影鼻祖；《第五元素》（1997年）取得了两亿多美元的票房。
- 英国：《百万英镑》《王子复仇记》《尼罗河上的惨案》《雾都孤儿》，进入20世纪80年代后《甘地传》《法国中尉的女人》《火的战车》；1994年《四个婚礼和一个葬礼》等。小制作、低成本，反映日常生活和美好感情的喜剧片取胜。
- 澳大利亚：《钢琴课》《宝贝小猪》等
- 日本：《午后的遗书》《失乐园》《我们来跳舞吧》《鳗鱼》《萌之朱雀》等

二、新媒体艺术

- 进入21世纪后，随着现代技术手段与艺术思维的融合，新媒体艺术应运而生。它建立在数字技术的核心基础上，又称为数码艺术。它的主要表现手段是电脑图像（computer graph,CG）.它主要是指利用计算机、网络、数字技术等最新科技成果作为创作媒介的艺术品。它推动着传统媒体艺术的创新和转型。

- （一）新媒体艺术在电影中的应用

不依赖于胶片媒介，以数字的形式存储影像，有些镜头进入数字工作站进行特技加工，仅依靠计算机、网络等即可完成电影的创作、发行和放映传播等过程。

就创作而言：再现历史、虚拟现实方面

就发行而言：拓宽了传播渠道

二、新媒体艺术

■ （二）新媒体艺术中的微电影

- 微电影及微型电影，既可以是专业的小成本制作或者使用数码摄像机，在电脑剪辑并发布到网络上的业余电影，也指时间短的电影。微电影的微在于微时长、微制作、微投资，以短小、精练、灵活的形势风靡互联网。
- 1、DV短片
- 2、手机电影