

电影艺术欣赏

— 带你走进银色的梦

DVD Version

引 言

电影艺术的特征

电影的商品性

电影的技术性

电影的历史

蒙 太 奇

蒙太奇的常见类型

电影的色彩

声音和画面的关系

从电影看美国文化

结束语

退 出

电影是什么？

“根据视觉暂留原理，运用照相（以及录音）手段，把外界事物的影象（以及声音）摄录在胶片上，通过放映（以及还音），以表现一定内容的技术。”

《电影艺术词典》

电影艺术是什么？

“以电影技术为手段，以画面和音响为媒介，在银幕上运动的时间和空间里创造形象，再现和反映生活的一门艺术”。

《电影艺术词典》

电影艺术家 —— 卓别林

淘金记

城市之光

摩登时代

返回

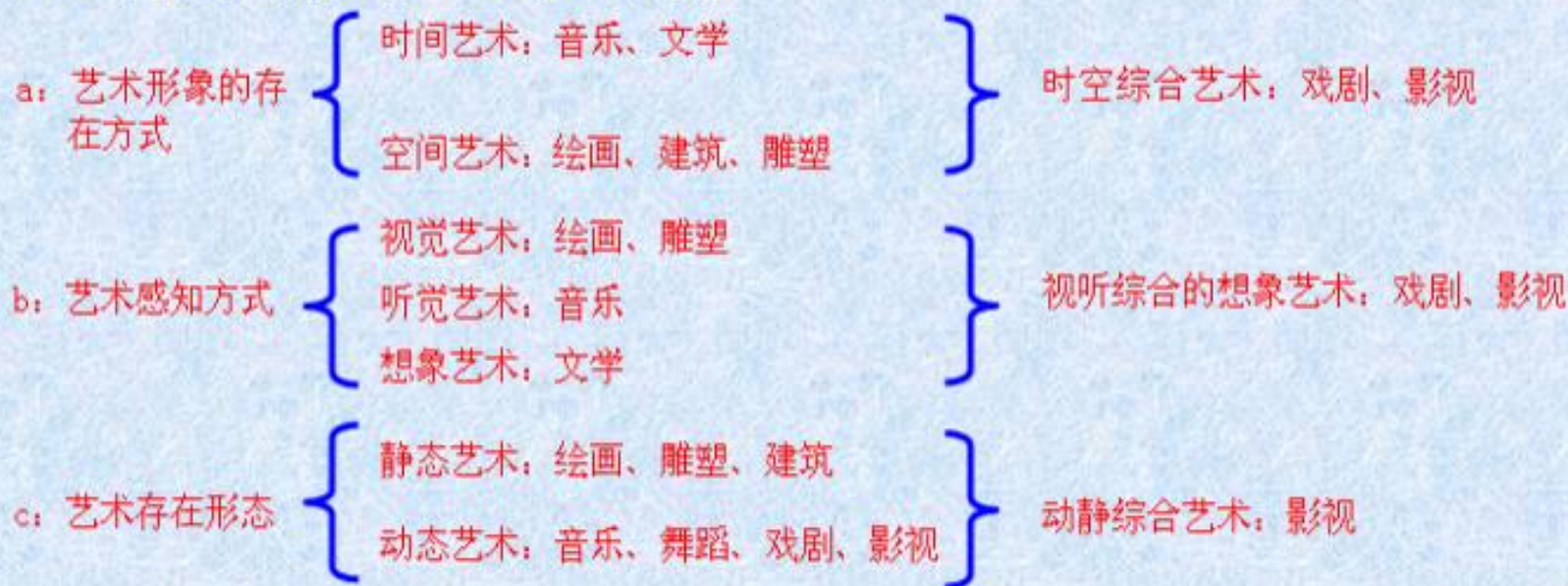

电影艺术的特征

我们知道电影是艺术门类中最年轻的成员。我们把电影称之为“第七艺术”这七类艺术分别为：文学、美术（绘画、雕塑）、音乐、舞蹈、戏剧、建筑、电影。

电影作为一门独立的艺术，必然有其自身的艺术特性。

从艺术分类学的角度，我们可以作以下分类：

由此，我们可以把电影概括为：

- 一、电影是时间和空间的综合性艺术
- 二、电影是视觉、听觉和想象的感官综合的艺术。
- 三、电影艺术是动态的艺术，同时也是动静结合的艺术。

这是电影作为艺术的特征，但电影作为一种商品和文化产业，还具有和其他艺术不同的两大特征，即：电影的商品性和技术性。

返回

电影的技术性

请大家关注以下几个**标志性的时间**：

1832年，约瑟夫·普拉多发明了“诡盘”，由一系列动作分解图形的盘组成。当圆盘转动时，可以看到活动的影像。

1839年，达盖尔等人发展了照相制版技术，并逐渐解决了连续拍摄的技术问题。

1878年，美国人慕布里奇因与人打赌能否拍出飞跑的马是先抬左足还是先抬右足而在一段很短的距离内连续拍摄了24张照片，从而不但顺利地解决了先抬什么足的问题、而且无意中得到了马在飞跑中连续不断的动作。

1891年，爱迪生发明了“西洋镜”，一种极为简易的放映机，只能用一只眼睛通过一个小孔往里看，看到一些连续活动的影像。

1889年，爱迪生发明了活动电影摄影机。

1895年，法国卢米埃尔兄弟发明了手提式摄影，洗片、放映等多功能的放映机，标志着现代电影技术由此诞生。卢米埃尔兄弟被誉为“电影技术之父”。

1927年10月23日，阿兰·克罗斯兰德摄制的有音响、对白、歌唱的《爵士歌王》首次上映，宣告有声片诞生。

1935年，世界第一部彩色故事片《浮华世界》在美国诞生，电影作为声画综合艺术的所有元素均已完成，电影艺术走向全面成熟。

20世纪90年代以来，电影科技出现了第三次革命性的变化，以电脑、网络为主要标志的现代高科技与电影结合。电影从机械复制时代进入数字时代、和网络时代。

淘金记

彩色影片
《走出非洲》

电脑科技
《教父2》

《阿凡达》

返回

电影的商品性

—— 好莱坞及美国电影产业

2000年3月30日的《中国电影报》上发布了一条题为《电影出口居美国出口之首》的信息：“据联合国开发计划署（UNDP）最近发表的1999年版人类开发报告书显示，当今美国最大的出口，不是飞机，不是计算机，也不是汽车，而是娱乐业的电影和电视节目。好莱坞电影出口的总收入占美国出口总收入的比例由1980年30%增长至现在的50%多。美国在国外平均的电影占有率欧洲为70%，中南美洲为80%，日本为50%。相反，外国电影在美国总的占有率也不足3%。”

三枪拍案惊奇

泰坦尼克号

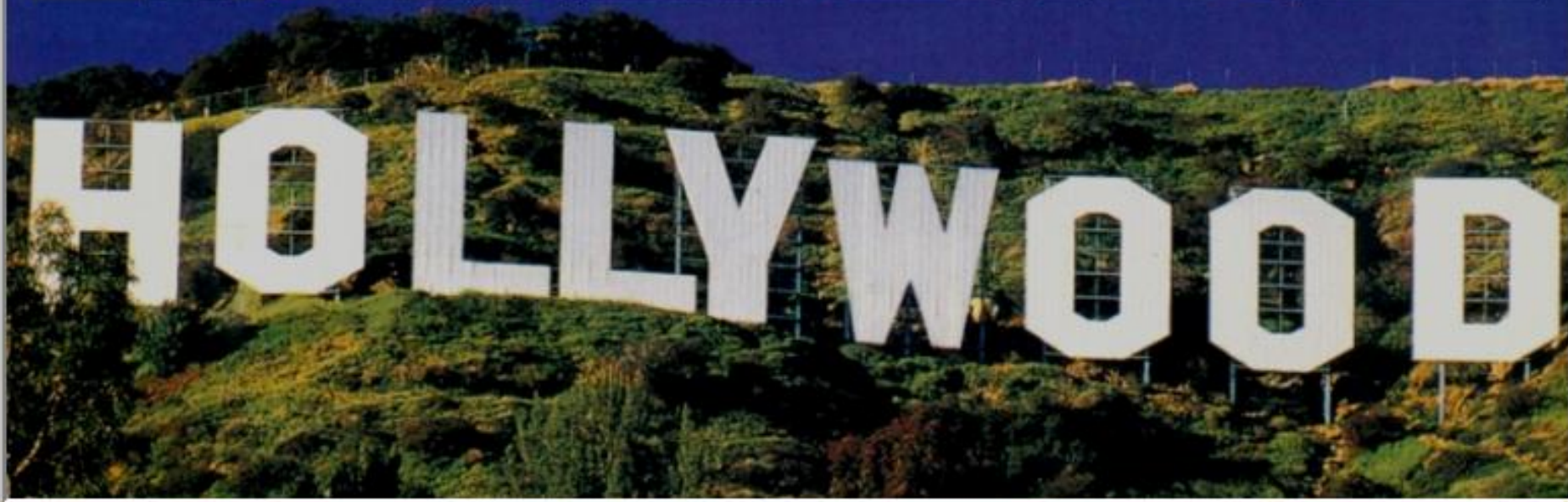
暖

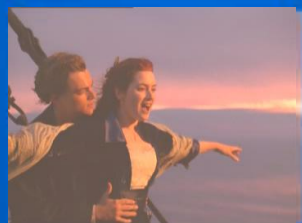
孔子

Hitchcock

三枪拍案惊奇

泰坦尼克号

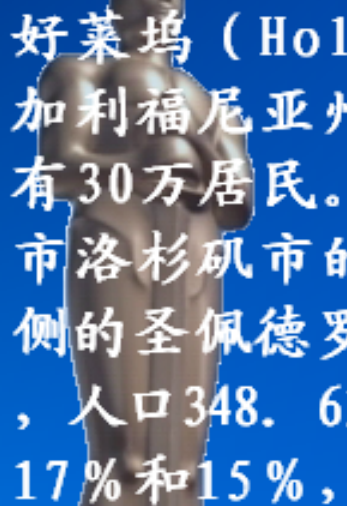

暖

孔子

好莱坞 Hollywood

好莱坞（Hollywood），本意上是一个地名的概念，位于美国加利福尼亚州洛杉矶市市区西北郊，是洛杉矶的邻近地区，约有30万居民。好莱坞位于加利福尼亚州西南部的美国第二大城市洛杉矶市的西北部，是世界著名的电影城市。地处太平洋东侧的圣佩德罗湾和圣莫尼卡湾沿岸。市区面积1204.4平方公里，人口348.6万（1990），黑人和墨西哥合众国人约占总人口的17%和15%，约1/3居民讲西班牙语。

但由于当地发达的娱乐工业，现“好莱坞”一词往往直接用来指美国加州南部的电影工业。不过电影制片厂分布的范围早已不局限在好莱坞一隅，好莱坞与其周边的伯班克等市共同构成了美国影视工业的中心地区。

三枪拍案惊奇

泰坦尼克号

暖

孔子

从那以后，许多电影公司在好莱坞落户，著名的电影公司有：
米高梅公司（Metro Goldwyn Mayer，简称MGM）、派拉蒙公司（Paramount）、二十世纪福克斯公司（20th Century Fox）、华纳兄弟公司（Warner Brothers）、雷电华公司（Radio Keith Orpheum，简称RKO）、环球公司（Universal）、联美公司（United Artists）、哥伦比亚公司（Columbia Pictures）。

好莱坞市内有不少数十年历史的老电影院，通常被用作电影首映式或举行奥斯卡奖颁奖礼的场所，如今也成为旅游热门地点。

美国电影发展现状及在全球的市场占有

三枪拍案惊奇

泰坦尼克号

暖

孔子

美国电影发展现状及在全球的市场占有

第一，美国电影的全球市场覆盖率占到**70%**，在有的国家和地区占到**90%**。在欧洲一些国家，美国电影的市场占有率也达到**90%**。在这种情况下，法国、韩国等国家都明确提出要极力保护本国电影。进口电影限额制成为保护民族电影发展的重要手段和制度。

第二，近年来，美国国内的票房年收入大概达到**108亿美元**以上，而中国电影的票房年收入大概是**27亿美元**。

三枪拍案惊奇

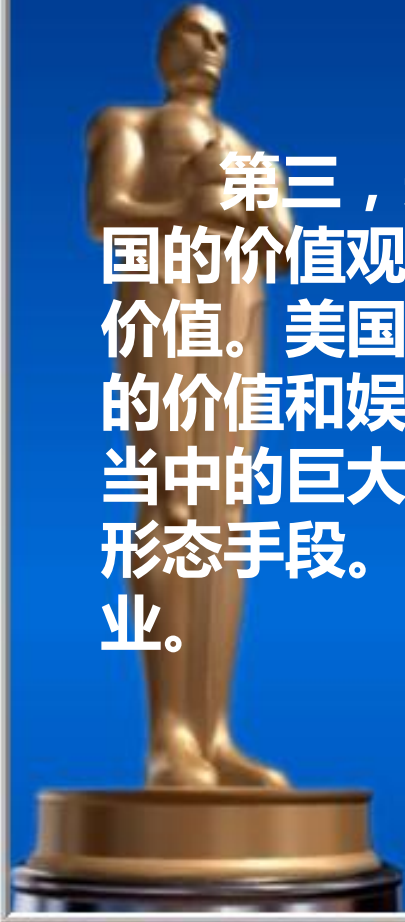
泰坦尼克号

暖

孔子

第三，美国电影通过不同的方式，大量、迅速地传播美国的价值观、生活方式，宣扬美国国家制度的优越和人性的价值。美国电影通过全球化的目标、多元文化的传统、朴素的价值和娱乐性的表现方式，实现了其在全球电影产业份额当中的巨大比重。在冷战时代，美国电影就成为重要的意识形态手段。在冷战结束之后，已发展成一枝独秀的垄断性产业。

三枪拍案惊奇

泰坦尼克号

暖

孔子

美国电影的单片票房的数字指标也是很可观的。大家比较熟悉的《泰坦尼克号》累计票房达18.45亿美元。《指环王3》累计票房达11.1亿美元，《哈利波特》累计票房达9.76亿美元，《怪物》累计票房达9.18亿美元，《狮子王》累计票房达7.18亿美元，《阿甘正传》累计票房达6.77亿美元。《阿凡达》累计票房达13.61亿美元。由此可以看出美国电影在经济上实现的利润是相当可观的。《人再囧途之泰囧》该片的中国内地票房收入达到12.64亿元人民币，成为中国电影票房史上收入最高的华语电影。

三枪拍案惊奇

泰坦尼克号

暖

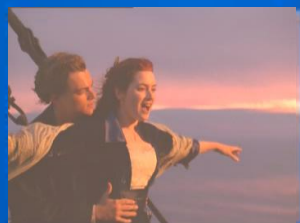
孔子

为了进行比较，我简单介绍一下美国方面提供的中国电影近年来在美国票房收入情况。《卧虎藏龙》1.28亿美元，《英雄》5300万美元，《功夫》1700万美元，《十面埋伏》1100万美元，《霸王别姬》521万美元，《大红灯笼高高挂》210万美元，《2046》130万美元。从这个统计来看，《英雄》、《卧虎藏龙》、等影片及演员已经成功进入美国市场。但是，也要看到一些影片取得的票房比较低。中国的影视业要在国外提高市场占有率，还是任重道远的任务。

三枪拍案惊奇

泰坦尼克号

暖

孔子

美国电影除了商业的利润以外，它所创造出来的品牌效应、人物形象和动物形象在全球实现了商业加文化的双重利益。观众除了甘愿拿出钱来看美国电影以外，同时也认同了它所提倡的文化价值、人生价值。比如《拯救大兵瑞恩》，除了在票房上实现利益以外，还宣扬了美国国家对士兵生命高度重视的意识，树立了美国的国家形象。

美国电影掌握了对人类英雄的塑造权和对人类历史神话和人类未来的讲述权。从《指环王》到《黑客帝国》，从遥远的古代到将来，美国电影在巨大的时间、空间里来表述其价值观念，《超人》、《黑客帝国》、《蜘蛛侠》、《蝙蝠侠》等影片的海报，每年在全球各个城市挂满。

三枪拍案惊奇

泰坦尼克号

暖

孔子

中国电影产业的发展沿革和现状

2000年电影票房在8.6亿左右
2001年电影票房收入8.9亿元,2001年电影
票房收入比上年同期上升12.1%,发行收入比
上年同期上升11.1%。

返回

- **2002年**全国票房收入**9.5亿**，中国开始实行院线制。
- **2003年**，电影产品在国内影院票房市场、海外电影市场、电视播映市场上的三项收入达到22亿元，今年同比增长66%，达到36亿元，2003年全国电影票房收入只有**11亿元**

返回

- **2004年**国内城市影院票房收入**15.2亿元**,国产影片票房收入为8.25亿,其中《十面埋伏》、《功夫》、《天下无贼》等7部影片的票房总计5.14亿元;其余205部,每部的票房不到200万元。
- **2005年**电影主业综合收入达**48亿元**,比上年增加12亿元,其中国内电影票房收入20亿元,海外电影票房收入16.5亿元,电影播映市场收入11.5亿元,均比上年有大幅增长。

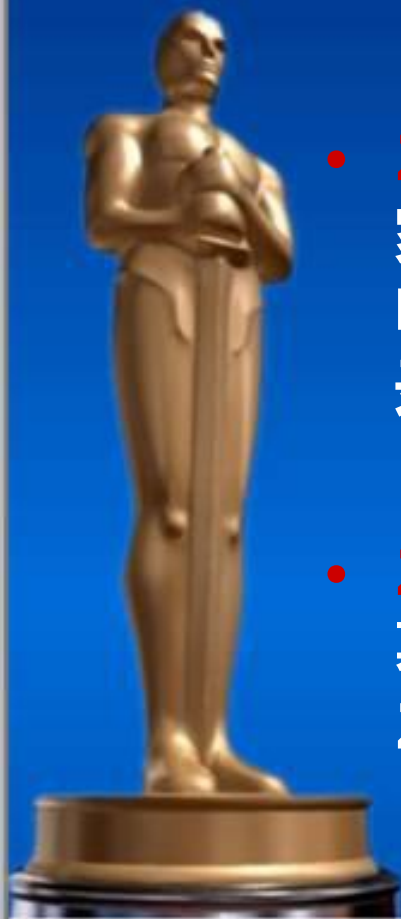
返回

- **2006年**,中国电影票房收入为**26.2亿元**人民币,比上年增长28%,连续四年保持了20%以上的增长率,其中国产影片票房收入为14.42亿元,占总票房收入的55.03%,连续四年超过进口影片。
- **2007年**中国电影创收突破**67亿元**,其中国内票房达到33.27亿元,首次超过1992年的32亿元,创历史新高。

返回

- **2008年**，中国电影票房收入又创新纪录。据国家广播电影电视总局电影局统计，去年，国内电影市场票房总收入(不含农村市场)达到创纪录的**42.15亿元**人民币，
- **2009年**中国电影的总票房突破**57亿**，全国银幕数量飞涨至4723块，观众总数更第一次逼近2亿关口。

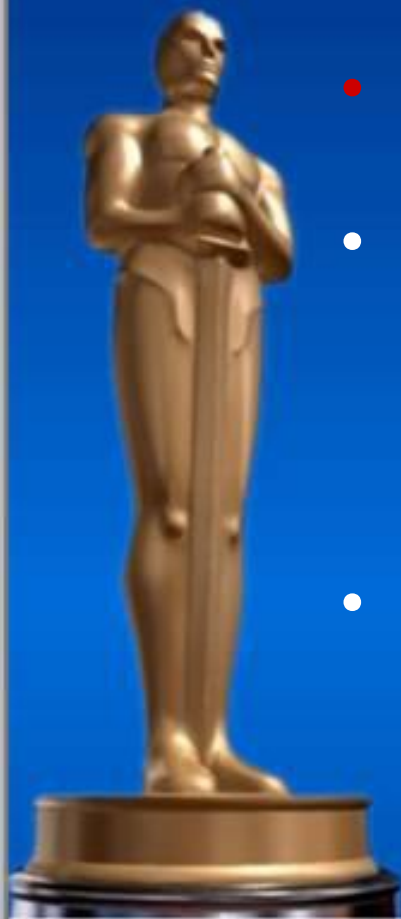
返回

- **2010年**，在电影生产数量、银幕数量、票房总量、综合收入总量、观众人次、国产电影市场份额等各项主要指标上，中国电影都形势大好，显示出蓬勃发展势头。

返回

- **2011年**全年共生产各类电影791部，全国电影总票房达**131.15亿元**。
- 2011年全年生产故事影片558部、动画影片24部、纪录影片26部、科教影片76部、特种影片5部，电影频道生产供电视播出的数字电影102部，全年生产的各类电影总产量达到791部。
- 全国电影总票房达到131.15亿元，较2010年的101.72亿元增长28.93%，创下历史新高。

返回

•2011年共有20部国产电影票房过亿，目前还在热映中的文艺/战争巨作《金陵十三钗》亿超4亿元的票房成为本土电影票房冠军，

•浪漫喜剧《失恋33天》以不足千万的制作成本狂收逾3.5亿元的票房，展现了中小成本电影所蕴藏的令人惊喜的爆发力。

返回

The image shows a golden Oscar statuette standing on its base, positioned on the left side of the slide. The statuette is a classic figure of a man in a suit, holding an award.

《中国电影产业报告》描述：**2012**年，中国电影票房继续保持着高幅度增长，全年达到**180亿元**人民币上下(约合28.5亿美元)，产量方面，中国电影目前的年产量为约800部(包括电视电影)，与美国相当，仅次于印度(约1000部)。

返回

- 银幕方面，截止到目前，中国的银幕总数已突破13000块，而且以平均每天超过8块的速度递增。从各个数据来看中国电影市场有望正式超过日本，成为全球第二大市场。

返回

- 2012年，国产故事片共生产800部，仅有300多部正式上映。在800部的大基数下，票房过亿元的影片也不过10几部。在已发布统计结果的中，只有《画皮2》《我愿意》《人再囧途之泰囧》等10几部影片确定盈利，《大魔术师》《痞子英雄》等其他8部影片靠票房和植入广告、网络或电视版权等方式基本实现了收支平衡，其余大部分亏本，亏损比例达到82.5%。部分影片的票房低到可以忽略不计。

返回

- 面对如此顽疾，有业内人士认为很多电影制作方只管量不管质造成，国内电影院线屏幕明显低于美国几倍的情况下，电影数量却与美国相当。中国的影院已达到2800多家，银幕突破10000块，在这2800多家影院中，可统计票房的只有2261家，也就是说，五六百家影院只是滥竽充数，对票房基本没有贡献。

返回

·在可统计票房的2261家影院中，2011年票房在1000万以上的只有382家，贡献了总票房的67.82%，这也就意味着剩下的近2000家影院加起来只贡献了总票房的30%多，基本没有生气与活力。盲目投资和重复建设过于严重。

返回

2013年，全国电影总票房达**217.69亿元**，比上一年增长27.51%。在总票房中，国产片票房为127.67亿元，占比58.65%；进口片票房为90.02亿元，占比41.35%。

2013年，中国故事片产量638部，同比上一年减少107部。全国新增银幕5077块，截至去年底，全国共有银幕18195块。2013年，海外销售国产影片45部、247部次，累计票房和销售收入14.14亿元，同比增长33.02%。

返回

中国电影在的问题

- **1.盲目追求数量，质量低劣，粗制滥造**
- **2012年，国产故事片共生产800部，仅有300多部正式上映。在800部的大基数下，票房过亿元的影片也不过10几部。**

返回

- 在已发布统计结果的中，只有《画皮2》《我愿意》《人再囧途之泰囧》等10几部影片确定盈利，《大魔术师》《痞子英雄》等其他8部影片靠票房和植入广告、网络或电视版权等方式基本实现了收支平衡，其余大部分亏本，亏损比例达到82.5%。部分影片的票房低到可以忽略不计。
- 电影《**无极**》、《三枪拍案惊奇》

返回

- 2.过度追求商业利润和娱乐至上，缺乏应有的文化使命的担当和艺术性思想性的共融
- 好的影片进入不了院线或者叫好不叫座：《暖春》、《那山那人那狗》、《袁隆平》、《邓稼先》、《铁人》、《寻找微尘》、《飞越老人院》、《走路上学》、《高考1977》、《横空出世》、《我的1919》、《白鹿原》、《1942》、《杨善洲》、《焦裕禄》、《张思德》、《穆斯林的葬礼》、《信天游》等。

三枪

泰囧

大活西游

暖春

焦裕禄

横空出世

高考一九七七

返回

3.翻拍经典，依赖古代，没有时代气息，缺乏生活真实

贴近实际、贴近生活、贴近群众，是文艺工作者必须坚持的工作原则，也是文艺评论工作者的必修课。我们现在的一些编剧和导演缺乏艺术家的责任感和使命感，不深入生活，不了解百姓，随意改写，瞎编乱造。

《孔子》

返回

《红楼梦》、《西游记》、《三国演义》
《水浒传》、《沙家浜》、《小兵张嘎》
《敌后武工队》

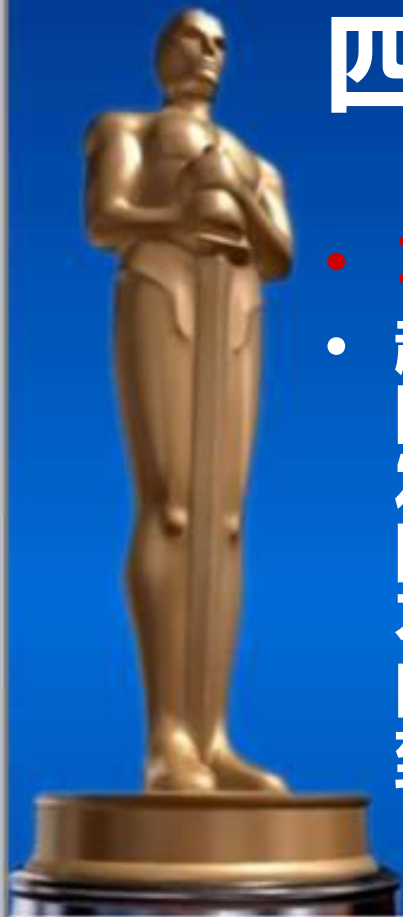
古代题材：《战国》、《赤壁》
《孔子》、《英雄》
《荆轲刺秦王》、《英雄》

《孔子》

返回

四、中国电影的发展策略

- **1、坚定不移走民族电影之路**
- 越是民族的越是世界的，一个国家的电影是一个国家民族文化的重要载体，每一个民族在其长期发展的历史进程中都形成了自身独特的文化体系。国家有大小有贫弱但文化无优劣，经济全球化并不代表文化一体化，只有坚守自己的民族文化同时吸收其他民族的优秀文化，和而不同，才能达到世界文化的共同繁荣。

《泰坦尼克》、《暖》

《卧虎藏龙》、《小鞋子》

返回

2.树立精品意识，克服功利浮躁

中国具有五千年的文明发展史，灿烂而厚重的文化积淀为我们的影视创作提供了取之不尽用之不竭的资源。中国的艺术家应该沉下心来，深入挖掘，潜心创作，精心打造，不求短频快，向卡梅伦的《阿凡达》学习，要有十年磨一剑的精神打造一流的精品大片。

返回

- **卡梅伦与《阿凡达》**
- 詹姆斯·卡梅隆曾在1997年以《泰坦尼克号》创下获颁11项奥斯卡奖（包括最佳影片）以及所有影音产品席卷全球35亿美金的历史纪录。而他之前的每一部作品，总是以开拓者精神撼动业界，从《终结者》、《异形2》、《真实的谎言》、《终结者2》到《泰坦尼克号》空前的11项奥斯卡奖，无不以耳目一新的创作掀起高关注度的话题。

返回

- 《阿凡达》投资5亿美元，14年的准备，10年的打造，其中40%的画面由真实场景拍摄，60%完全由电脑动画生成，拍摄立体画面使用的全新3D Fusion Camera系统也耗费了大量的成本。两个半小时的电影有1600个特效镜头，而与金刚(King Kong)、咕嚕(Gollum)不同的是，要做的CG角色不止一个，而是几百个，且都要有照片般的真实感。《阿凡达》的后期制作就长达5年，每一个画面背后是2万个人工小时，自己完成了对《泰坦尼克号》神话的超越。

返回

- **3、弘扬主旋律，提倡多样化，走类型化的电影发展之路**
- 我们的电影受中国文化的影响一直在走大而全，小而全的创作道路，一部电影总是承载着太多的东西，既是商业的又是艺术的，既有思想性又有娱乐性，没有类型化的创作模式，只有冯小刚的贺岁片《甲方乙方》、《不见不散》、《大腕》、《非诚勿扰》构成了一个类型体系。我们要根据观众的不同欣赏需要，排出艺术片、喜剧片、动作片、战争片、武侠片、戏曲片等。

返回

- **4、国家加大对民族电影的政策与资金的扶持力度，是中国电影冲出亚洲，走向世界。**
- 国家不能沿袭一管就死，一放就开，一开就乱的老路子。改革开放前中国电影的投资主体是政府，改革开放以来投资的主体是民营。政府应该统筹资源，设立专项资金扶持优秀的民族电影，培养年轻的优秀导演，奖励优秀的电影剧本，使中国拍出精品走向世界。

返回

电影的历史

1895年12月28日，这是令全世界注目的一个日子，对人们生活最具影响力的第七艺术——电影诞生了。

电影技术之父——卢米埃尔兄弟放映的第一批影片是：《火车到站》、《工厂的大门》、《水浇园丁》等。

戏剧美学之父
梅里爱

电影艺术之父
格里菲斯

请记住这些
导演、演员、影片

返回

戏剧美学之父——梅里爱

梅里爱对电影的最大贡献在于他把戏剧与各种因素引入了电影，把卢米埃兄弟的“纪实风格”演变为“戏剧风格”，使电影技术和艺术有了初步的结合。梅里爱把戏剧中的导演、演员、场景、布景、道具等引入了电影，用摄影机把戏剧的全过程拍摄下来。

梅里爱的代表作是《月球旅行记》，影片由30个场景组成，可放映15分钟耗资高达1500个金路易。

戏剧美学之父
梅里爱

电影艺术之父
格里菲斯

请记住这些
导演、演员、影片

返回

电影艺术之父——格里菲斯（美国）

格里菲斯之前的电影，往往离不开戏剧美学的范畴，影片由场景构成，而在每个场景中摄影机的位置是不固定的，看电影和看舞台剧的感觉大体相似。然而格里菲斯的影片却告诉人们：影片构成的基本单位不是场景，而是场景下面再细分出来的不同景别的镜头。这是因为电影最根本的特点是摄影的运动性，正是这种运动性给了它时空转换的充分自由。这就意味着只有在以镜头为基本构成单位的前提下，电影作为一种独立的艺术的优势和潜力才能充分表现出来。格里菲斯在电影叙事语言上的多种探索对戏剧美学经典的“三一律”的突破，在时间、空间和情节和线索之间大幅度的跳切转换，在电影摆脱戏剧附庸的地位，成为一门独立艺术的过程中起了决定性的作用，没有格里菲斯就没有电影艺术，格里菲斯是公认的电影艺术的奠基人。

格里菲斯最具代表意义的影片是《一个国家的诞生》和《党同伐异》。这两部影片在世界电影史上具有里程碑的意义。《一个国家的诞生》是好莱坞拍出的第一部高成本的影片，投资 10 万美元，长达 12 本，由 1200 个镜头组成，为“好莱坞”的豪华巨片开创了先例。该片在商业上取得了巨大的成功，上映延续 15 年，观众达一亿人次，影片纯利润高达 2000 万美元。这在美国电影史上是个破天荒的纪录。《党同伐异》在商业利润上惨败，但在艺术上却具有极高的美学价值。1952 年，63 位国际知名导演在比利时投票评选 12 部世界电影杰作，《党同伐异》名列第九，1958 年由 26 个国家的 117 位电影史学家评选出的 12 部杰作中，《党同伐异》名列第七。

戏剧美学之父
梅里爱

电影艺术之父
格里菲斯

请记住这些
导演、演员、影片

返回

电影作为最年轻的艺术已经走过了一百多年的历程，在这一百多年的时间电影艺术和人们的生活同步，日益繁荣和成熟，优秀的电影艺术家为人类的精神家园创造了一个又一个奇葩，真可谓“群星灿烂、光芒四溢”。

请记住这些导演吧：格里菲斯、威尔斯、爱森斯坦、普多夫金、弗莱明、科波拉、安东尼奥尼、斯皮尔伯格、黑泽明、伊斯特伍德、希区柯克、史蒂文森、泽米基斯、基耶斯洛夫斯基、雷诺阿、福特、小冻安二郎、李安、张艺谋、陈凯歌、……

记住这些演员吧：

查理·卓别林	克拉克·盖博	葛丽泰·嘉宝	凯瑟琳·赫本	弗雯·丽	英格丽·褒曼	格利高昂·派克	马龙·白兰度	玛丽莲·梦露
伊丽莎·白·泰勒	西尔威斯·史泰龙	阿诺德·施瓦辛格	汤姆·汉克斯	朱迪·福斯特	张国荣	张曼玉	刘晓庆	巩俐

请记住这些影片吧：《公民凯恩》、《卡萨布兰卡》、《魂断蓝桥》、《乱世佳人》、《辛德勒的名单》、《ET 外星人》、《现代启示录》、《教父》、《音乐之声》、《阿甘正传》、《泰坦尼克号》、《偷自行车的人》、《拯救大兵瑞恩》、《蝴蝶梦》、《人证》、《远山的呼唤》、《这里黎明静悄悄》、《莫斯科不相信眼泪》、《红高粱》、《黄土地》……

戏剧美学之父
梅里爱

电影艺术之父
格里菲斯

请记住这些
导演、演员、影片

返回

蒙太奇

蒙太奇的概念

蒙太奇的试验

返回

蒙太奇

蒙太奇的概念

蒙太奇 (montage)，它来自法语的 MONTER，是法语建筑学上的一个术语，原义是装配、构成、组装的意思。我们把这个术语借用到电影艺术中来就是镜头的剪辑和组合，我们这种构成电影的方法称为蒙太奇。因此，电影艺术的基础是蒙太奇。

普多夫金，苏联

蒙太奇是电影导演的语言，正如生活中的语言那样，在蒙太奇中也有“单词”即拍好的一段胶片，也有“句子”，即这些片断的组合。

把各个分别拍好的镜头很好地连接起来，使观众终于感觉到这是完整的不间断的连续运动，这种技巧，我们称之为蒙太奇。

—— 普多夫金

罗姆，苏联

蒙太奇——这是艺术家的想法，他的思想，他对世界的视象，这种视象表现于怎样选择镜头和镜头接合。对此，使电影动作具有最富有表现力和最能引人深思的形式。

—— 罗姆

蒙太奇的概念

蒙太奇的试验

返回

蒙太奇

前苏联电影理论家库里肖夫、爱森斯坦、普多夫金蒙太奇试验：

1. 库里肖夫：

从旧片中选出名演员莫兹尤辛的一个毫无表情的脸部大特写，把他和三个不同的镜头——一盘汤、一口棺材、一个玩耍的小女孩连接。

- A. 和一盘汤连接 表现“饥饿”
- B. 和一口棺材连接 表现“悲痛”
- C. 和一个玩耍的小女孩连接
 表现“慈爱”

2. 普多夫金

A 镜头：一个人在笑
B 镜头：一把手枪指着
C 镜头：同一个人的脸上露出惊惧的表情

如果：A——B——C 连接，效果是胆小鬼、懦夫

如果：C——B——A 连接，效果是勇敢

所以 A 镜头加 B 镜头，不是两数之和，而是两数之积。一个妇女和丈夫的遗像相连接，表明新的意义——寡妇。

蒙太奇就是电影，电影就是蒙太奇，导演为了表达自己的思想和情感，怎样组接镜头，怎样搭配色彩，怎样配置音响音乐，来构成一部影片的方法就是蒙太奇。

蒙太奇的概念

蒙太奇的试验

返回

蒙太奇的几种常见类型

交叉蒙太奇

对比蒙太奇

平行蒙太奇

象征蒙太奇

心理蒙太奇

复现蒙太奇

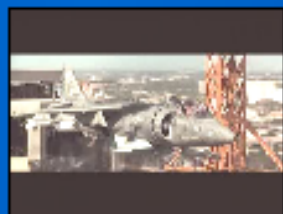
返回

交叉蒙太奇

同时发生的两个动作或场景迅速的交替，而且这两条线索互为因果，由于其中的一条线索影响到另一线索，因而这两条线索交替出现时就往往可以唤起一种迫人期待的强烈效果，紧紧抓住观众的注意力。

好莱坞式的最后一分钟营救 —— 电影片段

《真实的谎言》（美国）

对比蒙太奇

通过镜头（或场面、段落）之间在内容上，或形式上的强烈对比，产生相互强调、相互冲突的作用，以表达创作者的某种寓意或强化所表达的内容、情绪和思想。

《祝福》片断

《办公室的故事》

平行蒙太奇

运用平行发展的手法把同一时间内发生在不同场合的事件连接起来，交替出现在银幕上，使剧情发展显得紧凑有力，扣人心弦，制造悬念，增强影片表现力。

《南征北战》片断

《家》片断

象征蒙太奇

通过画面、道具、色彩、音响的表意功能，使其重复或多次出现，以量的积累来造成对观众心理注意的提醒，使其进一步思索影像符号的含义，还可以在画面造型上以某种奇特的形式感引起观众注意。

张艺谋《红高粱》、《菊豆》、《大红灯笼高高挂》、《秋菊打官司》中的“红高粱”、“高粱场”、“染池”、“红灯笼”、“红辣椒”都有着明显的象征意义。

《大红灯笼高高挂》

《阿甘正传》片段

《苦恼人的笑》片段

返回

心理蒙太奇

通过镜头组接或音画的有机结合，直接深入人物内心世界，把内心活动形象化、具像化，多用闪念、回忆、梦境、幻觉为主观感觉。

《人到中年》片段

《阿Q正传》片段

《那人那山那狗》

返回

复现蒙太奇

将具有戏剧因素的各种电影手段：人物、场面、影物、对话、道具、细节、动作等反复出现，构成强调，并表达内在的情感和思想本质。如，《大红灯笼高高挂》的“撑灯”场面、《蝴蝶梦》中丽贝卡的“R”字反复出现喻示着整个曼德拉庄园，无时无刻不被丽贝卡的阴魂所笼罩。

《魂断蓝桥》片段

电影的色彩

1935年，英国第一部彩色影片《浮华世界》的问世掀起了电影的第二次革命。1964年，意大利导演安东尼奥尼的《红色沙漠》影片中以红色作为主色调的运用。色彩开始作为重要的电影语言为电影艺术家运用，并拍出了许多以色彩语言表意的优秀影片。如《红色沙漠》、《红》、《白》、《蓝》三系列，《这里黎明静悄悄》、《辛德勒的名单》、《红高粱》、《黄土地》等。

《黄土地》

《红高粱》

《这里的黎明静悄悄》

《我的父亲母亲》

《那人那山那狗》

1.色彩的基调

一部影片的色彩都有一个总的基调，色彩基调的选择是和影片的格调和主题相关连的。比如《黄土地》的主基调是“黄色”，《红高粱》的主基调是“红色”，《那山·那人·那狗》的主色调是“绿色”。

《黄土地》

《红高粱》

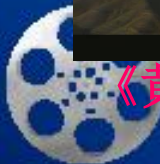
《这里的黎明静悄悄》

《我的父亲母亲》

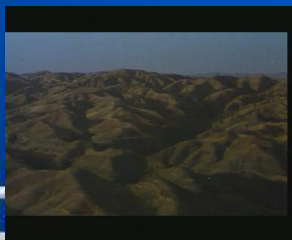
《那人那山那狗》

2.运用色彩的变化表现时空变化和时代氛围

电影《这里的黎明静悄悄》

斯皮尔伯格和《辛德勒名单》:1993年斯皮尔伯格获得了名利双收,他的集科幻、灾难与恐怖于一身的《侏罗纪公园》创下了惊人的票房记录,迄今在全球的总收入已超过11亿美元,而一意孤行,坚持主要用黑白胶片拍摄的《辛德勒名单》在翌年的奥斯卡评选中一举取得12项提名,并最终赢得了包括最佳导演、最佳影片在内的7项金奖。

《黄土地》

《红高粱》

《这里的黎明静悄悄》

《我的父亲母亲》

《那人那山那狗》

声音和画面 的关系

1. 声画合一

2. 声画分立

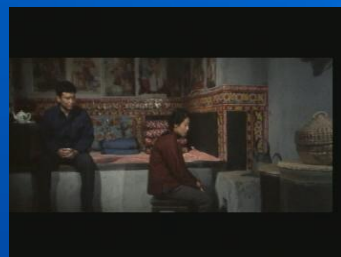
3. 声画对位

SLOWSCAN

《小街》片断

人生

《生死恋》片断

返回

声画合一，又称声画同步，是影视作品中最常见的声画结合形式。通常是指画面中的影像和它所发生的声音同时呈现、同时进行、同时消失，二者如影随形，声画统一，相互吻合。

声音和画面的关系

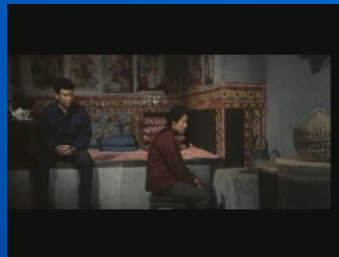
1. 声画合一

2. 声画分立

3. 声画对位

《小街》片断

人生

《生死恋》片断

返回

声音和画面的关系

1. 声画合一

2. 声画分立

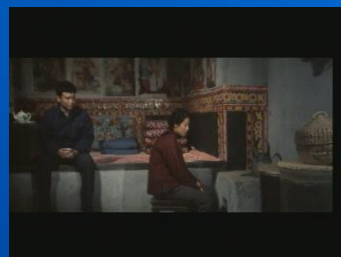
3. 声画对位

声画分立，指声音与画面形象不同步，各自独立，互相剥离。声音与画面不同步，声音往往以画面外音形式出现，有意识地造成画面和声音的互相映照，互相联系有各自的独立性。

如《生死恋》、《砂器》、《魂断蓝桥》等

《小街》片断

人生

《生死恋》片断

返回

声音和画面 的关系

1. 声画合一

2. 声画分立

3. 声画对位

声画对位，是声画结合过程中最具特色的构成方式，声画合一的对立物。导演出于一种特定的艺术思维 and 美学追求，有意识地造成画面与音乐、音响、声音之间的节奏、情绪、气氛、内容等多方面的对立、相反、差异达到相反相成，产生某种富有新的含意的概念，造成一种强烈的艺术效果，增强影片的感染力和表现力。

如《小街》、《人生》、《辛德勒的名单》等

《小街》片断

人生

《生死恋》片断

返回

引言

电影艺术的特征

电影的商品性

电影的技术性

电影的历史

蒙太奇

蒙太奇的常见类型

电影的色彩

声音和画面的关系

从电影看美国文化

结束语

退出

- 愿我们一起走进银色的梦，愿电影陪伴我们一生的喜怒哀乐爱恨情仇。
- 愿电影为我们的精神家园带来春风、阳光、雨露、彩虹。
- 愿电影和我们一起走进艺术人生。