

影视鉴赏

第2版

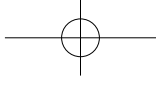
高等院校
美育通识课
系列教材

FILM AND TELEVISION
APPRECIATION

张婉宜
李伟权

编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书选取了亚洲、美洲、欧洲等地域具有代表性的时新影视作品并对其进行了深入浅出的分析，以满足高校学生的学习需求。

全书共分5章，第1章和第2章介绍了影视鉴赏的相关基础知识；第3章到第5章分别以亚洲、美洲和欧洲的影视鉴赏为单元，对这些地区的影视发展概况和具体作品做了详细的解读。考虑到学生的兴趣和观赏习惯，本书选取的影视作品大多是近些年出品发行的优秀作品。

本书可作为普通高校、高职高专院校相关影视专业基础课或公共基础课的教材，也可作为各类艺考学生的考试参考书籍，同时可作为电影爱好者鉴赏电影作品、提高审美水平与艺术修养的读物。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。举报：010-62782989，beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn。

图书在版编目(CIP)数据

影视鉴赏 / 张婉宜, 李伟权编著. -- 2版. -- 北京 :
清华大学出版社, 2025. 3. -- (高等院校美育通识课
系列教材). -- ISBN 978-7-302-68129-8

I. J905

中国国家版本馆CIP数据核字第2025BY2618号

责任编辑：施 猛 张 敏

封面设计：王 鹏

版式设计：方加青

责任校对：马遥遥

责任印制：刘海龙

出版发行：清华大学出版社

网 址：<https://www.tup.com.cn>，<https://www.wqxuetang.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座

邮 编：100084

社 总 机：010-83470000

邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：小森印刷霸州有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm

印 张：16.25

字 数：385千字

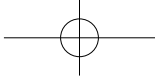
版 次：2014年2月第1版

2025年3月第2版

印 次：2025年3月第1次印刷

定 价：59.00元

产品编号：106958-01

前 言

党的二十大报告指出：“全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”美育是审美教育、情操教育、心灵教育，能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力。影视艺术是科学与美学、技术与艺术的结合，是美育实施的重要艺术形式，能够让学生在娱乐中学习知识。

在众多艺术门类中，影视艺术声画相济、千回百转、引人入胜，在人类的艺术殿堂中独树一帜，吸引了众多观众在梦幻的时空镜像中慨叹红尘万事，品评是非善恶。

影视艺术在一个世纪的传承与嬗变过程中，体现出了极强的适应能力，具有丰富的价值内涵与艺术张力，既能演绎凡人琐事，又能塑造时代英雄；既可描述时代风云，又能呈现社会历史。影视艺术作品也能传播民族文化和形塑民族精神，具有审美性、娱乐性和教育性等综合属性。掌握一定的影视鉴赏知识，有助于观众清晰透彻地理解影视作品，获得审美享受与心灵启迪。

本书第1章和第2章分别讲述了影视艺术的发展脉络和影视鉴赏的基础知识；第3章到第5章按照国别和区域勾勒了影视艺术的大致景观，并对影视作品的经典个案进行了读解。这样设计的目的是让读者在了解影视基础知识的基础上，明确把握作品赏析的要点，加深对影视艺术的理解与认识。可扫码获取本书课件。

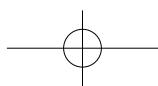
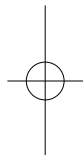
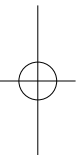
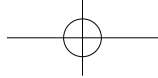

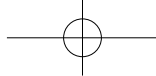
本书由多年从事高等院校影视专业教育工作的教师张婉宜与李伟权共同编著，分工如下：张婉宜负责撰写第2章、第3章、第4章的4.2；李伟权负责撰写第1章、第4章的4.1和4.3、第5章。

在撰写过程中，编者参阅了前人的大量学术著作与科研成果，在此深表谢意！

因实际水平和研究深度所限，本书难免存在诸多谬见，在此诚恳请教于专家、读者。反馈邮箱：shim@tup.tsinghua.edu.cn。

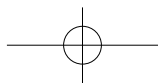
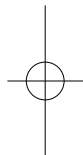
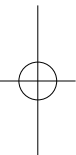
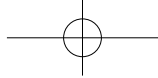
编 者
2024年8月

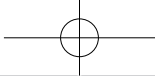

目 录

第1章 影视鉴赏基础.....	001
1.1 电影艺术.....	001
1.2 电视艺术.....	023
第2章 影视作品的鉴赏要素.....	035
2.1 影视叙事与主题表述.....	035
2.2 镜头与景别.....	041
2.3 构图与场面调度.....	052
2.4 色彩与光线.....	060
2.5 影视声音.....	067
2.6 影视剪辑与蒙太奇.....	074
2.7 长镜头.....	083
第3章 亚洲地区影视鉴赏.....	089
3.1 亚洲地区影视发展综述.....	089
3.2 亚洲地区电影鉴赏.....	097
3.3 亚洲地区电视剧鉴赏.....	130
第4章 美洲地区影视鉴赏.....	138
4.1 美洲地区影视发展综述.....	138
4.2 美洲地区电影鉴赏.....	146
4.3 美洲地区电视剧鉴赏.....	187
第5章 欧洲地区影视鉴赏.....	196
5.1 欧洲地区影视发展综述.....	196
5.2 欧洲地区电影鉴赏.....	206
5.3 欧洲地区电视剧鉴赏.....	242
参考文献.....	250

第1章 影视鉴赏基础

1.1 电影艺术

1.1.1 电影艺术概述

电影艺术自诞生之日起，便以独特的魅力与影响力，成为现代社会中不可或缺的文化艺术形式。电影以叙事的千回百转、画面的色彩斑斓以及时空的任意转换帮助观众完成了一次次梦幻之旅，解决了空间与时间、视觉与听觉、表现与再现的美学矛盾，改变了人们的生活方式，成为人们重要的精神食粮。

1. 电影艺术界定

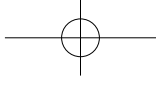
电影运用现代科技手段，以蒙太奇为主要表现手法，在银幕时空中塑造运动的视觉形象，以表现生活、传达思想情感。电影艺术对于中国人来说，虽是一种舶来艺术，但是正如电影史学家乔治·萨杜尔在其著作《世界电影通史》中所说，电影的前驱是皮影戏与幻灯。可见，电影艺术与中国古老的宫廷游戏渊源甚深。

在人类文明史上，电影艺术是继文学、戏剧、绘画、音乐、舞蹈、雕塑之后产生的艺术，被称为“第七艺术”。电影艺术诞生较晚，但全面包容了此前的艺术门类，并呈现出综合性的特征。电影在照相的基础上，吸收和借鉴了文学、戏剧、绘画、音乐、舞蹈、雕塑等相关艺术的营养，创立了一套完整的、适合电影的表现方式，形成了独立的电影艺术语言。电影不是单纯地对现实的复制，它有自己的艺术语言，通过创造艺术形象来表现生活、陶冶精神、娱乐民众，成为艺术之林中一道独特的风景。

2. 电影艺术发展历程

1) 外国电影艺术发展历程

1895年12月28日，路易·卢米埃尔和奥古斯特·卢米埃尔兄弟(见图1-1)二人在法国巴黎

卡普辛路十四号大咖啡馆的地下咖啡厅里放映他们摄制的短片，这标志着举世闻名的视听艺术——电影艺术诞生了。

电影艺术自诞生之日起就被视为一种新奇的技术，用来展示魔术与幻景。最初的影片长度不过几十米，放映时长为几分钟，是变换镜头的单镜头影片。但在当时的影片中，已出现场景的变化和特技摄影。

法国卢米埃尔兄弟是纪录片的创始者，他们所拍摄的电影真实地记录了生活中的实景，其在1896年摄制的《火车进站》中由于用了不同的景深，使同一个镜头具有远景、中景、近景和特写。

图1-1 卢米埃尔兄弟

法国电影大师乔治·梅里爱被誉为“现代电影之父”，他所拍摄的电影，最初是一些魔术片或演出的时事片，其在《贵妇人的失踪》中用停机再拍的方法，使一个坐在椅子上的女人忽然消失。梅里爱在使用模型和特技摄影上成就非凡，他发明的特技摄影包括叠印、叠化、合成摄影、多次曝光、渐隐渐显；他信守“银幕即舞台”的理念，遵循经典的戏剧“三一律”原则，即地点、时间、动作的统一，另外还遵循“视点的统一”原则。

1908年，电影艺术因题材恐慌出现危机。为了吸引有钱的上流社会观众，电影拍摄的内容转向“高尚的题材”。1908年，法国成立“艺术影片公司”，其将“用著名的演员演出著名的作品”口号作为制片方针。第一部艺术影片《吉斯公爵的被刺》上映后，在国内外产生了广泛影响，并获得了巨大成功，意大利、丹麦、美国的制片公司相继效仿，从著名的戏剧和文学作品中选取题材，摄制艺术影片顿时成为风尚。

蒙太奇作为电影艺术的独特语言，虽在英国詹姆斯·威廉逊等人拍摄的短片中就已存在，但真正把蒙太奇作为艺术手法加以运用的是美国电影大师大卫·格里菲斯。大卫·格里菲斯吸取了梅里爱的特技摄制技巧和英国电影经验，创造了平行蒙太奇和交叉蒙太奇，其代表作《一个国家的诞生》获得了巨大成功，开辟了电影艺术的新纪元。

苏联电影对蒙太奇的发展产生了深远影响，经过维尔托夫、库里肖夫、爱森斯坦和普多夫金的探索，他们将不同的镜头组接在一起，产生了各个镜头单独存在所不具有的奇妙含义，使蒙太奇理论达到了细致完美的高度，构建了完整的蒙太奇理论体系。

1921年,维尔托夫组织成立“电影眼睛派”,发表“抓住生活即景”的宣言,认为电影的实质在于拍摄角度和蒙太奇,并致力于研究电影艺术手段,给纪录电影带来极大的推动。但维尔托夫过分痴迷于蒙太奇创造一切,使电影艺术流于形式主义和唯心主义。

人类最早的电影为无声电影,伴随着电话技术的发明,1926年,美国华纳兄弟公司制作的有声电影《爵士歌王》获得巨额收入。1928年,有声电影广泛出现,好莱坞其他制片公司竞相拍摄音乐艺术歌舞片,歌舞片风靡一时。影片故事情节用言语来叙述,人物思想感情通过言语来表达,声响与对白成为电影艺术语言的新元素,电影趋向“戏剧化”。20世纪30年代到40年代的美国影片大部分围绕戏剧冲突展开,有序幕、纠葛、突变、高潮、结局等戏剧结构。在第二次世界大战爆发之前,通过在欧洲拍摄的外语版影片和后来的配音译制片,好莱坞的“戏剧化”影片模式在各国得到了广泛传播,“戏剧化”成为各国电影的共同趋向。

20世纪50年代是电影艺术革新的年代。立体电影、全景电影、宽银幕电影相继出现,轻便摄影机、高速感光胶片与磁带录音、立体声的出现使电影艺术飞速发展,促使电影艺术更加多样化和真实化。这一时期,以战争为题材的故事片在各国风行。影片内容在人民运动的推动下,转而反映社会现实。意大利的新现实主义电影和法国“新浪潮”电影在这一时期相继产生。

意大利的新现实主义电影是在第二次世界大战后崛起的。在内容上,新现实主义电影表现意大利人民的反法西斯斗争与战后社会问题;在制片方式上,新现实主义电影采用即兴演出,提倡“把摄影机扛到大街上去”,使用非职业演员,拒绝舞台手法和动作设计;在表现方法上,新现实主义电影拒绝蒙太奇效果,而是大量采用摇镜头、长焦距镜头以及中、远景来展示背景和人物全貌。新现实主义电影对各国电影有着长远的影响。

法国“新浪潮”是世界电影史上三大美学运动之一,指法国电影界在1958年至1962年间涌现的一股由年轻电影导演竞相拍摄电影处女作的热潮。这些年轻电影导演的文化修养和个性风格各不相同,共同之处是反对传统电影的理念,强调电影是一种个人的艺术创作。“新浪潮”电影在制片方式上承袭意大利新现实主义电影,这是由于开始拍片时经费不足,但在其影片成名后,这种制片方式被逐渐放弃;在内容上,“新浪潮”电影不表现重大的政治和社会问题,多表现个人题材;在技巧上,“新浪潮”电影使用长镜头、定格、镜头摇晃颤动等手法;在剪辑上,“新浪潮”电影采用快节奏、频繁切割镜头的手法来增加影片的镜头数目,且广泛使用景深镜头(即长焦距镜头)来代替传统蒙太奇手法。“新浪潮”电影通过使用景深镜头和推、拉、摇、仰、俯拍等手法改变了电影艺术面貌。

20世纪60年代,法国兴起“作家电影”和“真实电影”,但两者趋向相反。“作家电影”是“新浪潮”中产生的一个流派,由志趣相投的短片导演和艺术作家组成,因住在巴黎塞纳河左岸,又名“左岸派”,成员有阿仑·雷乃、玛格丽特·杜拉斯等,代表作品有《长别离》《广岛之恋》(剧照见图1-2)等。“真实电影”是纪录电影的一个流派,成员主要为纪录片导演,主张表现社会中普通人的生活,要求电影记录真实的社会现象。

由于各种电影流派和各国家导演的不断创新,外国电影自20世纪60年代以来发生了显著的变化。电影艺术发展至今,已形成一系列较完备的艺术标准和独具特色的艺术品格,在人类艺术中形成明显的话语优势。

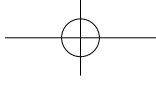

图1-2 电影《广岛之恋》剧照

2) 中国电影艺术发展历程

世界电影艺术诞生不久后,1905年的秋天,北京丰泰照相馆(位于今南新华街小学所在地)里放映了一部约半个小时的短片《定军山》,这标志着中国电影艺术正式诞生。这部短片是由该照相馆摄影师刘忠伦使用定点方法拍摄的,他把当时著名京剧演员谭鑫培的京剧唱段《定军山》搬上了银幕,成为了中国第一部电影。《定军山》是中国人自导、自演的第一部戏剧片,还没有完全脱离戏剧艺术,具有极其强烈的戏剧艺术特点。

1913年,电影先驱者、戏剧评论家出身的郑正秋与经营广告业务的张石川联合执导的电影《难夫难妻》(又名《洞房花烛夜》)上映,虽然该片由美国人经营的中国第一家电影公司——亚细亚影视公司出品,但仍是第一部由中国人自己创作的故事片。《难夫难妻》的成功,吸引了不同艺术观念和不同创作目的的人士进入电影行业。外国人、民族资本家为获得高额票房利润,纷纷投资兴办电影公司,使中国无声电影进入了一个繁荣但混乱的发展时期,正如当时的电影评论所述,影片内容五花八门,既有忠孝节义,也有匪首红颜;既仰仗戏剧舞台,也照搬文明戏。这一时期出现了《孤儿救祖记》《玉梨魂》《最后之良心》《上海一妇人》等一批在商业与艺术上获得双重成功的作品,这些作品揭露与鞭挞了封建婚姻、娼妓制度,也标志着我国民族电影艺术初盛时期的到来,且在这一时期产生了中国第一位职业女演员——王汉伦。

1926年至1930年,中国电影掀起了古装片、武侠片、神怪片的创作热潮。古装片多取材于文学艺术中“才子佳人”与“英雄美女”的传统叙事主题,这类影片过于注重商业利益,迎合市民低俗趣味,充满媚俗的情调。值得一提的作品是民新影片公司的作品《西厢记》和大中华百合影片公司的作品《美人计》。与此同时,在市场的诱惑下,另一类低成本、短周期的武侠片、神怪片迅速席卷了当时的电影业,且风靡一时,出现了《火烧红莲寺》《火烧九龙山》《火烧七星楼》《荒江女侠》《儿女英雄》《女镖师》《乱世英雄》等大批影片;也诞生了洪深、孙瑜、史东山和欧阳予倩等一批对后来的电影业产生深远影响的人。

1930年,中国左翼作家联盟(简称“左联”)在上海正式成立。1932年,在“左联”的领导下,由夏衍、阿英等人组成的电影小组成立,确立了电影的正确方向,也取得了一定的艺

术成就，并创办了理论性电影刊物《电影艺术》。自此，我国电影的美学品格初步形成。这一时期的电影直接反映尖锐的社会矛盾，表现出现实主义特征；这一时期出现了大量优秀的电影作品，有郑正秋编导的《姊妹花》，蔡楚生编导的《渔光曲》《新女性》，孙瑜执导的《大路》，吴永刚执导的《神女》，袁牧之与应云卫联合执导的《桃李劫》；这一时期电影演员的演技也逐渐走向成熟，涌现出了大批优秀演员，女演员如阮玲玉、胡蝶、白杨、王人美、周璇、上官云珠等，男演员如金焰、赵丹、蓝马、陶金、袁牧之、金山、魏鹤龄等。

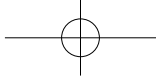
1937年至1941年，由于中国特殊的战事背景，上海苏州河以南的德租界与公共租界虽被日军包围但相对安全，电影人在时局和商业的双重压力下，仍以极大的勇气制作了大量借古喻今的古装影片，该时期制作的影片被称为“孤岛电影”。其中，魏如晦编剧、张善琨导演的《明末遗恨》反响较大。从抗日战争开始到中华人民共和国成立前夕，在电影艰难曲折的发展历程中，出现了一大批优秀影片，如《八千里路云和月》《一江春水向东流》《万家灯火》《祥林嫂》《假凤虚凰》《生死恨》《神女》《松花江上》《小城之春》(剧照见图1-3)等，这些在沉重时代中饱含悲壮情怀的民族电影，标志着我国电影的悲剧美学品格开始形成。

图1-3 电影《小城之春》剧照

中华人民共和国成立后，社会主义事业百废待兴，电影结束了悲剧美学时代。1949年到1966年在中国电影史上被称为“十七年电影时期”。该时期的电影人以真诚的态度、真挚的情感拍摄出了大批脍炙人口的优秀作品，主题大多为对旧时代、旧社会的彻底批判，以及对新时代、新政权的热情讴歌。这类电影强调现实的欢悦气象，颂扬英雄的伟大，对现实生活的处理相对简单化。其中较成功的电影作品有《白毛女》《小兵张嘎》《我这一辈子》《红旗谱》《今天我休息》《李双双》《我们村里的年轻人》《红色娘子军》《祝福》《老兵新传》《钢铁战士》《柳堡的故事》等。

改革开放的到来，使得蛰伏了十年的电影业整装待发，在理想的催发下，电影业以突飞猛进的态势快速发展，以入世的责任、救世的情怀真实地表现生活，展现人生百态。该时期的代表作品有大家耳熟能详的《苦恼人的笑》《小花》《人到中年》《巴山夜雨》《喜盈

门》《邻居》《小街》《被爱情遗忘的角落》《乡情》《人生》《老井》《青春祭》《湘女萧萧》《城南旧事》(剧照见图1-4)等。

图1-4 电影《城南旧事》剧照

20世纪80年代,不仅活跃着谢晋、凌子风等老一代电影导演,还有吴天明、黄蜀芹等中年一代导演,更有一批被称为中国“第五代电影导演”的青年导演。这些青年导演大多毕业于电影学院,以其电影展现的强烈反叛意识、忧患意识以及夸张的视听语言,登上了新时期电影的舞台。代表作品有张军钊导演的《一个和八个》,陈凯歌导演的《黄土地》《大阅兵》《孩子王》,田壮壮导演的《盗马贼》,吴子牛导演的《喋血黑谷》《晚钟》等。这些探索影片给中国电影注入了新的活力,使中国电影站到了世界电影的舞台上。特别是张艺谋1987年导演的《红高粱》,该片融叙事与抒情、写实与写意于一体,以浓烈的色彩、豪放的风格发挥了电影语言的独特魅力,获得了1988年柏林国际电影节最佳故事片金熊奖。在中国电影长时间被世界遗忘和误解之后,中国电影以此片重新走向世界。

进入20世纪90年代后,电影新人、电影佳作不断涌现,不仅有《大决战》《辽沈战役》《淮海战役》《渡江战役》等战争类型片,也有《周恩来》《焦裕禄》《孔繁森》《蒋筑英》这样的人物类型片,还有《香魂女》《霸王别姬》《大红灯笼高高挂》《活着》等反映时代背景的故事片,也有《秋菊打官司》《一个都不能少》这样的现实题材影片。很多优秀影片不仅荣获了我国的“百花奖”“金鸡奖”“政府奖”,还在国际竞争激烈的柏林、戛纳、威尼斯等世界电影节上捧回了奖杯。1998年,由冯小刚导演的贺岁片《甲方乙方》,开启了中国娱乐电影的新时代。

在20世纪90年代的电影导演当中,崭露头角的还有一批80年代中期进入电影学院、90年代开始执导电影的年轻的导演,代表作品主要有张元执导的《妈妈》《北京杂种》,姜文执导的《阳光灿烂的日子》,王小帅执导的《冬春的日子》《十七岁的单车》,娄烨执导的《周末情人》《苏州河》,王全安执导的《月蚀》《图雅的婚事》,管虎执导的《头发乱了》,张扬执导的《爱情麻辣烫》《洗澡》,贾樟柯执导的《小武》《站台》,霍建起执导的《那山、那人、那狗》,叶大鹰执导的《红樱桃》,等等。这些导演被称为中国的“第六代导演”,他们执导的影片更多地关注社会现实和生活在现实中的小人物,在电影艺术风格上更加强调真实的光线、色彩和声音,大量运用长镜头,形成了纪实风格。这支影坛的新生力量,对我国未来电影艺术的发展起着重要的作用。

进入21世纪后,随着电影产业调整与高科技电影技术的发展,中国电影的市场化发展逐步走向成熟,中国电影艺术迈入了一个新的发展阶段。2002年末,张艺谋导演的《英雄》

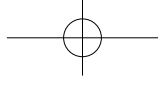
上映后，拉开了国产影片商业化的序幕。此后，大制作、大场面、大投入的各种题材的商业大片，迅速占据了全国各地的影院。继《英雄》之后，张艺谋导演的《满城尽带黄金甲》《十面埋伏》(剧照图1-5)，陈凯歌导演的《赵氏孤儿》，冯小刚导演的《夜宴》《唐山大地震》，陈德森导演的《十月围城》，姜文导演的《让子弹飞》《一步之遥》，叶伟民导演的《人在囧途》等影片，都在当时引起了观影狂潮。商业电影在屡屡创下票房新高的同时，也引发了人们对此类电影的热评：一方面，商业电影追求娱乐性和视听效果，大场面、高科技是其制胜法宝；另一方面，有的商业电影存在画面精美但内涵空洞，注重宣传效果却弱化故事情节的问題。

图1-5 电影《十面埋伏》剧照

随着市场化的发展，观众的观影心理越来越成熟，我国的商业影片也在积极调整，电影的类型化的发展更为明显。20世纪90年代，由冯小刚执导的《甲方乙方》正式开启了“贺岁片”喜剧类型的电影热潮，《不见不散》《没完没了》《大腕》《手机》《天下无贼》《非诚勿扰》等看似荒诞的喜剧片，却让人笑中带泪，给人以心灵深处的触动。视效电影随着电影高科技的发展，逐渐成为21世纪中国影院的新宠，《大闹天宫》《寻龙诀》《画皮》《捉妖记》《大圣归来》《三打白骨精》等影片，虽是借鉴国外的影视特效模式，但精美震撼的视听效果实现了中国电影创意与技术的飞跃，探索出了中国视效电影的未来发展之路。除此之外，还有陆川导演的《南京!南京!》，冯小宁导演的《紫日》《嘎达梅林》，冯小刚导演的《一九四二》，张艺谋导演的《金陵十三钗》《山楂树之恋》，宁浩导演的《疯狂的石头》《疯狂的赛车》等影片，都是视听效果和叙事结构比较好的商业影片。

21世纪虽然有大量商业电影占据着影院，但也有一批执着于艺术创作的导演。例如，第六代导演贾樟柯，他关心中国社会转型以及社会转型中底层人物的命运，代表作品有《世界》《三峡好人》《二十四城记》《山河故人》等；王小帅具有自己的鲜明风格，代表作品有《二弟》《青红》《左右》《日照重庆》《闯入者》等。此外，还有很多导演坚持自己的艺术追求，拍摄了很多优秀的电影作品，如顾长卫导演的《孔雀》、陆川导演的《可可西里》、姜文导演的《太阳照常升起》、蒋雯丽导演的《我们天上见》、刁亦男导演的《白日焰火》、张猛导演的《钢的琴》、王竞导演的《万箭穿心》、徐静蕾导演的《一个陌生女人的来信》等，都表现出了迥异的影像风格，共同构筑了21世纪异彩纷呈的中国电影。

1.1.2 电影艺术的审美特征

电影艺术虽然是工业革命的产物,但在其诞生之后,却借助高科技的力量,在其发展过程中综合了多种艺术形式,形成了自己独特的审美特性。作为一种艺术形态,电影是时间和空间、逼真和假定、造型和节奏的综合,了解和把握这些审美特性,将有利于提升我们对电影艺术的审美感悟能力。

1. 时空表现的无限性

现实中的时间是一维的,即使是三维的空间也只是局限在某时某刻某地,因此现实时空必须按照自然规律进行。但从某种意义上讲,电影是时空的艺术,时空是电影主要的表现手段与审美特性之一,电影的时空表现可以实现无限的可能性。从电影观众的角度来看,观众观赏电影并不是要真正进入故事发生的时间,也没有时间去体会主人公在现实中的全部细节,因此电影就需要借助电影语言将现实生活中的人与事进行取舍、提炼和集中,将电影艺术的假定时间与现实时间区分开来,从而进入审美的境界。所以电影艺术呈现的时间,既可以指影片的放映时间,也可以指影片内容表现的时间。例如,电影《阿甘正传》用两个多小时的放映时间,讲述了阿甘从少年到中年的故事,他由一名智商只有75分的低能儿,凭借自己的努力和执着成长为橄榄球明星,成就了自己的传奇;而电影《李小龙传奇》也用一个多小时的电影时长展现了功夫巨星李小龙丰富多彩的一生。

因此,电影作品的时间表现形式是有弹性的,它可以在短短一分钟内让一个人迅速长大,也可以将短短一分钟的爆炸延伸或凝固到十分钟,同样可以将时间割碎与颠倒,但影片中时间的一切表现形式都要根据剧情发展或者其艺术表现的需要而设定。在电影《阿甘正传》中,主人公阿甘带着他的矫正器奔跑在原野上,随着跑步中矫正器的逐渐脱离,短短这几秒的奔跑,少年阿甘瞬间长大成人,而镜头画面的呈现完全没有超出观众的心理预期,观众很自然地接受了阿甘的成长。在电影《岁月神偷》中,哥哥进一在参加学校运动会时,第一次犯病意外摔倒后,爬起来接着跑,而现实中短短的几十秒时间,在影片中被无限拉长延伸,给观众的感觉是跑道特别长,好像是永无尽头的。电影《踏血寻梅》则通过王佳梅、丁子聪、臧警官3个人的时间交错和颠倒,讲述了一个以真实的肢解凶杀案改编的故事。

有时影片为了营造喜剧或奇观效果,也可以通过时间的变化表现加强视觉效果。格里菲斯于1916年拍摄的《党同伐异》,将发生在不同地点的平行动作交替切入,摆脱了实际时间的束缚,打破传统戏剧叙述原则,创造出真正符合电影艺术规律的叙事时空,这一场景开创了电影史的先河,首次实现了震撼人心的“最后一分钟营救”的效果。格里菲斯的“最后一分钟营救”电影表现模式作为加强节奏与悬念的典范,其影响力一直延续到现在。《超能陆战队》《王牌特工》《泰山归来》《美人鱼》《捉妖记》等很多现代电影仍然沿用“最后一分钟营救”的电影表现模式,增加了影片紧张刺激的感官效果。因此,在电影作品中利用不同镜头之间的组接进行创造性处理,可以构造出时代背景和人物的生活状态,这种巧妙的时间结构,展示了电影独特的优势。例如,在姜文执导的电影《阳光灿烂的日子》里,年幼的

马小军将书包扔向天空，等书包落下来被接住时，马小军已经长成一个大小伙了；苏联影片《乡村女教师》中的“地球仪”代替了多少个冬去春来。

电影与戏剧艺术的很大不同主要在于其空间的可变性。在戏剧中，观众只能从固定的视角观看数量有限的场景演出；而在电影中，观众可以通过摄像机的运动不断转换视角，不仅可以从不同角度观看人物的样貌，甚至可以观察到人物的面部特写。电影不仅可以展现现实世界的时空，甚至可以穿越到未来或过去展现另一个维度的时空，或者在不同的时空之间穿梭切换。例如，前一个空间场景可以是炎热的赤道，下一个空间场景就可以直接是严寒的北极。正如《南山南》歌词中所描述的：“你在南方的艳阳里大雪纷飞，我在北方的寒夜里四季如春。”不同场景、不同空间镜头画面的切换剪辑，可以获得不同的空间表现，达到神奇的视觉效果，这也是电影中的蒙太奇技巧。

电影艺术对空间的处理有“再现性空间”和“表现性空间”两种方式。“再现性空间”是通过摄影机的运动和记录，逼真地再现现实生活中的真实场景，完全不需要剪辑手段对空间进行艺术处理。例如，2006年上映的《云水谣》就是通过摄像机的记录真实地在镜头画面中再现20世纪40年代中国台湾的市井风情；侯孝贤导演的电影《刺客聂隐娘》在神农架、武当山、内蒙古、台湾等地取景，以“再现性空间”的表现形式为观众呈现了真实的人文与自然景观，使影片的视觉效果臻于完美。

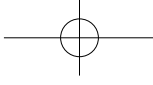
“表现性空间”是利用观众视觉的连续性而形成的错觉创造出的虚拟空间，法国电影理论家马赛尔·马尔丹曾经举库里肖夫的实验来说明“表现性空间”。库里肖夫曾汇集了以下五个镜头。

- I 一个男人自左向右走去。
- II 一个妇女自右向左走去。
- III 男子与女子会面，握手。
- IV 一座宽敞的白色大厦，前有宽大的石阶。
- V 两人一起走上台阶。

这些镜头都是在相距很远的地方拍摄的，其中镜头IV是一部美国影片中的白宫镜头，镜头V则是在莫斯科的大教堂前拍摄的，然而通过电影的剪辑手法，库里肖夫却将这些镜头组合为一个统一的空间，给观众的感觉是这两个人走到一起握手，然后一起进入白色大厦，这种通过蒙太奇的剪辑技巧实现的统一空间便是“表现性空间”。

电影作品经常通过摄影机的运动和剪辑师的操作，创作“再现性空间”和“表现性空间”，以形成电影独有的空间感。这种空间感的营造，可以突破现实空间的局限性，最大限度地实现电影空间的无限性。特别是电影制作技术进入数字时代以后，3D拍摄和IMAX的大屏幕播映技术为电影空间形态的无限带来了更大的可能性。例如，《阿凡达》中的潘多拉星球、《爱丽丝梦游仙境》中的神奇国度、《寻龙诀》中的墓穴奇观等3D电影的画面表现空间，使得电影的光影形式从二维平面转换到三维立体，可以让观众近距离观看立体虚拟的“实体”空间。

电影的时间性和空间性虽然是独立的，但这两者却经常相依共存，共同表现电影的时空感。空间给人以场景的外观表象，时间则展现故事的发展过程。空间的更替、情节的展开、

人物的活动都要借助时间的延续得以显现。随着电影艺术和技术的进步,电影艺术的表现力日趋丰富,时空交织的多线性、多方位的非线性思维模式和手段,逐渐取代了时间顺序的线性思维模式和手段,而这种时空感的立体重构思维更能营造电影故事的紧张性和悬念感。例如,法国影片《广岛之恋》突破传统电影的线性叙事方式,在法国女演员埃玛妞·丽娃和日本工程师冈田英次在广岛邂逅相爱时,穿插了埃玛妞·丽娃在法国小城内韦尔跟一名德国士兵相爱的回忆。电影首次尝试“闪切”进行时空切换,将1958年的广岛和1944年的内韦尔两个时空进行交替组合,回忆与现实交叉融合,表现了主人公痛苦的心理以及战争带给人们的梦魇。因此,电影在艺术性的创造时空上具有的极大自由度,是其他艺术门类难以企及的,而电影这种时空的无限性也为它带来了题材类型的广泛性以及表现手法的多样性。

2. 内容的逼真性与形象的假定性

真实是艺术的生命,任何艺术都来源于真实的生活。电影是从照相技术发展而来的一种艺术形式,因此能够真实记录现实世界的人和事物的状态,逼真地再现事物的运动和变化。这种高度的逼真性要求屏幕反映现实生活的外在真实和内在真实,达到内在真实和外形态逼真的高度统一。苏联电影艺术家普多夫金认为:“电影是这样一门艺术,它为力求现实主义地再现现实提供了最大的可能性。”例如,影片《钢的琴》(剧照见图1-6),导演在鞍山铁西区遗留的老工厂取景,影片开头萧条的工人村背景、空旷的车间、废弃的烟囱、密集的钢管、厂区内的火车轨道、外墙上的楼梯,都真实地记录了东北老工厂停业后的状态,这种老照片式的表现形式不仅重现了工人失业后的现实生活,而且赋予了老东北工业区一种衰败、苍凉的美感,同时也带给观众一种时间流逝的感觉。

图1-6 电影《钢的琴》剧照

电影艺术逼真性的另一个重要审美特征是听觉的逼真感。自从电影增加了声音的维度后,观众的观影感受更加立体。由于越来越先进的音响录制和还原技术,震耳欲聋的枪炮声、人山人海的呐喊声、如泣如诉的呜咽声、川流不息的流水声,都使得电影的视听效果更趋完美,观众在看到视觉屏幕呈现的逼真画面的同时,也可以感受到多层次、全方位的声音效果,仿佛身临其境。例如,电影《珍珠港》中日军轰炸珍珠港的片段,屏幕上轰炸的火光、奔跑的人群、飞翔的战机等逼真的视觉效果让观众用眼睛看到了战争残酷的一面,而由远而近的飞机轰鸣声、基地官兵们的喧闹声、炮弹的爆炸声、受伤士兵的呻吟声

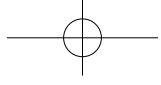
则让观众感受到了现场的紧张和刺激。

电影艺术的逼真性虽然是真实再现自然和现实生活，但也不排斥艺术上的虚构和想象。因此，虽然有些电影中的人物、场景和故事是虚构的，但通过电影技术的真实再现，仍给人以逼真感。例如，电影《泰坦尼克号》虽然以真实的泰坦尼克号沉没为创作原型，但其中的人物和故事却是经过艺术虚构的，而且影片采用倒叙的方式，通过三维技术模拟还原泰坦尼克号的沉没过程，再加上罗丝以幸存者的口吻讲述，使得观众在观影过程中对影片的逼真性毫无怀疑。导演卡梅隆为了再现当年的沉船实景，按照原船大小的1/10建造了一艘超豪华邮轮，在一个特大的游泳池内模拟海洋的实景，再加上电影的特技手法，逼真地再现了历史，以至于有一部分看完影片的观众认为在当时的泰坦尼克邮轮上确实真实地发生过这样一个爱情悲剧。

电影虽然可以逼真地再现客观世界的影像和声音，但却不能对客观世界进行完全镜像式的重复再现，因此与电影艺术逼真性相对立又相联系的是电影的假定性。假定性是电影艺术另一个重要的美学特性。假定性，通俗地讲就是艺术形象的虚构，是电影艺术家用一种虚构的形象反映客观现实和情感的特殊表现手段。电影作品所塑造的艺术形象和所表现的客观现实都不同于具体的事物原型，需要对现实生活中的具体事物进行二次创造或艺术加工，创作者的主体意识必然会渗透在电影作品中，并通过电影的视觉画面表现出来。

电影艺术的假定性表现在很多方面。首先是人物形象的假定。电影中的人物形象是由编剧、导演和演员共同塑造的，而动画片中的人物形象则是由编剧、导演、动画形象和配音演员共同塑造的。例如，电影《阿凡达》中潘多拉星球的纳威人、《蜘蛛侠》中的彼得·帕特、《疯狂原始人》中的咕噜一家人，都给观众留下了深刻的印象。其次是场景的假定。无论故事情节怎样发展和演员如何表演，都需要场景的支持，尤其是现在高科技的发展，使得电影场景的假定性成为一件很容易的事情。例如，《侏罗纪公园》中恐龙生活的乐园、《哈利·波特》中的霍格沃茨魔法学院、《指环王》中的中土世界，这些利用高科技制作的电影场景都成为了电影史上的传奇。最后是情节的假定。例如，美国电影《后天》中纽约城的迅速降温、《龙卷风》中惊心动魄的风暴、《2012》中令人胆战心惊的世界末日，计算机虚拟技术或模型仿真手段将无法实现的情节生动形象地展示在观众眼前，让观众对电影的假定性有了更深一层的认识。

在电影艺术的美学特性方面，逼真性与假定性具有对立统一的辩证关系。电影的逼真性一般注重真实现实生活的反映和再现，而假定性则强调艺术创造和虚构，这两者之间互相依存。电影艺术的假定性存在于逼真性之中，没有逼真的外在表现，也就不存在视觉形象的假定性；而电影的假定性也是以现实世界为基础，是在不损害电影逼真性的条件下进行的大胆想象，两者并存于电影艺术的视觉画面之中。例如，《阿甘正传》中，阿甘与总统握手的画面就是利用电影特效将美国总统与阿甘融合在一个镜头，达到了以假乱真的效果。这样的特效在电影画面中比比皆是，比如火车脱轨、轮船沉没、飞机坠毁、血腥杀人等镜头画面，都是借助假定性的艺术表现手法，运用道具、模型、化妆、烟火、特技等电影技术手段，给观众一个逼真的、直观的视觉感受，使其仿佛身临其境。由此可见，一部优秀的电影作品离不开逼真性与假定性的完美结合。

3. 形象的造型性与运动的节奏性

虽然说电影艺术是视听结合的艺术,但我们通常会说“看电影”,而不说“听电影”,因为电影呈现的主要是直观的视觉形象。可见,视觉形象的造型性是电影艺术中最主要的审美特性。电影无论是综合了文学、绘画、建筑、戏剧等艺术形式元素,还是运用独特的蒙太奇手法,都是通过科技手段在屏幕上创造二维平面或者三维立体的视觉符号,是对现实空间或想象空间的一种镜像映射,而这种镜像映射则是以视觉形象为主。镜头画面是构成电影视觉效果的基本单位,电影视觉形象的核心就是画面构成的造型,电影艺术直接呈现给观众的就是具有造型表现力的形象,就如同戏剧中的台词、文学中的文字、音乐中的音符、绘画中的线条一样。

在默片时代,电影完全依靠视觉形象的独特造型魅力征服观众,如格里菲斯的《一个国家的诞生》、卓别林的《淘金记》、爱森斯坦的《战舰波将金号》等无声影片都是视觉形象造型艺术中的精品,也成为电影史上的经典影片。有声时代来临后,虽然声音在影片中占有的比例越来越重,但电影中画面的视觉形象造型仍然占据独一无二的统治地位。在英国定格动画大电影《小羊肖恩》中,无论是小羊们的角色、农场主的角色,还是农场主的狗,都没有任何的直接语言对话,仅有“叽里呱啦”的发音和背景音乐,但影片通过不同角色的动作和神态,还是让包括小朋友在内的观众都了解到剧情的发展。

虽然现代电影的视觉画面是由光、影、声等元素组合起来的综合造型形象,但电影艺术家们总是热衷于在画面的构图、色彩、光线等方面进行精心的设计和创造,特别是随着3D影像技术在电影艺术中的应用,电影创作者们更是千方百计地突出画面的造型,以增强画面的视觉效果。《侏罗纪公园》《指环王》《哈利·波特》等近几年来流行的数字电影借助高科技的电影特效,将电影的视觉造型发挥到极致,一次次挑战人们的视觉极限。2009年,数字3D电影《阿凡达》横空出世,将电影的视觉造型艺术推上了一个新台阶,引发了井喷般的观影热潮,电影借数字技术之力达到又一个创作高峰。通过这些事例我们可以看出,即使是在有声电影时代,视觉造型形象仍旧占据主导地位。

电影与其他艺术形式相比,典型的审美特征莫过于其视觉上的运动性。从某种意义上说,电影是运动的视觉艺术。因此,电影视觉上的运动表现为人眼视觉生理的间歇和视觉心理的连续,由于电影是时间艺术和空间艺术的复合体,通过画面运动表现人和事物的状态,其视觉上的运动给观众营造了电影的节奏性。电影的视觉画面与绘画、摄影等造型艺术有着本质的区别,绘画和摄影是用静止的、凝固的、完整的构图来设计造型形象,以表现自然人文景观和人们的社会生活;而电影则通过摄像机连续不断地运动,表现影片中人物的动作过程及人物内心的矛盾冲突,从而塑造出真实而生动的艺术形象。即使是一个相对静止的镜头画面,也可能在连接前后运动画面的节奏中发挥着作用。从电影的运动属性来看,电影视觉运动的节奏性主要体现在拍摄对象的运动、摄影机的运动、拍摄对象与摄影机的复合运动和后期剪辑的蒙太奇运动。

第一,拍摄对象的运动。无论是故事片、动画片还是纪录片,任何类型的电影所拍摄的对象都必须是运动的,而不是静止的,只有运动着的人和事物才具有持续吸引观众的魅力。影片中演员表演的动作和心理、自然界的风雷雨雪以及山川河流的变化,所有这一切都在运

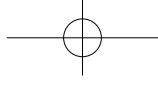
动，都可以给观众带来强烈的动感享受和心理刺激，这种镜头内部主体的运动状态，被很多影视理论理解为内部节奏。在电影中，内部节奏通常以演员的表演为基础，并与场面调度和蒙太奇剪辑等结合起来，形成影片叙述故事的整体节奏。例如，电影《海上钢琴师》中1900与莫顿先生的钢琴比赛，完全以演员的表演达到视觉冲击效果，从动作细节、眼神对比甚至是香烟道具的应用，从钢琴演奏开始的轻松到最后的强烈，大幅度的表演动作结合场面调度和蒙太奇剪辑所带来的节奏感无疑是最具震撼力的。电影《西线无战事》的结尾，对战争厌倦的保罗·博伊默尔发现战壕边有只蝴蝶，当他悄悄伸手去接触这美丽的自然界生灵时，画外一声枪响，他的手颓然垂落。这垂落是轻微缓慢的，但给人心灵的冲击却胜过那些炮弹横飞的战争场面。

第二，摄影机的运动。摄影机的运动既可以是机位的机械运动，也可以是摄影机自身焦距的变化，还可以是机位和焦距的综合运动。摄影机的推、拉、摇、移、跟与变焦等运动，可以通过改变摄影机的视角与景深，在电影中实现时间和空间的转变。在电影的时空中，摄影机运动所形成的节奏感在美学意义上是丰富复杂、深刻而微妙的，它不仅让观众跟随摄影机运动了解影片带来的信息，更重要的是可以营造节奏感和韵律感，起到叙事、抒情或渲染气氛的作用。例如，电影《肖申克的救赎》的开头，一个长长的运动镜头，不仅让观众了解到电影所讲述的故事将要在监狱中发生，而且也让观众看到了监狱的戒备森严，而在这样的环境下，想要实现主人公的救赎将会是多么艰难。电影《钢的琴》中，没有大量景深和纵深感的水平移和摇镜头，一方面体现了导演的艺术风格，另一方面也传递出在企业改制的背景下，下岗工人这个社会群体所处的狭窄社会空间，同时也传递出了他们的自我心理封闭。因此在电影中，摄影师无论采用什么运动拍摄形式，都是为了将整个影片的节奏感淋漓尽致地表现出来，以达到良好的播放效果。

第三，拍摄对象与摄影机的复合运动。在电影的实际效果中，很少出现单纯的拍摄对象运动或者摄影机运动，一般在同一镜头画面中，拍摄对象与摄影机是同时复合运动的。这种复合运动可以制造出更加丰富的动态画面效果，从而营造出或更为紧张或更为轻快的节奏感。例如，电影《赛德克·巴莱》的开头，在中国台湾原生态的森林里，两个部落之间的猎场之争、莫那的割头仪式、水中的逃离，这一系列的动作，不仅有演员自身的表情和动作表现，还有摄影机的摇、移、跟等镜头运动，同时配以民族音乐，营造出了紧张的狩猎节奏，让观众有一种置身其中的画面感。

第四，后期剪辑的蒙太奇运动。蒙太奇运动能够通过镜头画面之间的衔接、切换、转场等组合运动，产生意想不到的运动节奏感。在电影发展史上，爱森斯坦导演的影片《战舰波将金号》中“敖德萨阶梯”一段，被公认为是运用蒙太奇的经典段落。导演将沙皇军队从台阶向下进逼并屠杀群众的画面与人群四散逃奔的镜头进行组接，营造出惊心动魄的叙事节奏，而婴儿车下滑的细节更激发了观众对沙皇军队暴行的憎恨，同时影片将石狮子卧着、抬头和跃起三个静态画面连接成一组隐喻蒙太奇，以石狮子的奋起斗争隐喻人民的反抗斗争，最终波将金号上愤怒的水兵开始向沙皇军队开炮。影片通过镜头的剪辑组接形成蒙太奇的艺术效果，营造了紧张的气氛和节奏，强化了影片的戏剧冲突。

这四个方面的运动经常在一部电影中混合运用，为影片营造出特有的节奏感，同时创造

出令观众紧张兴奋的视觉奇观，尤其是到了21世纪，高科技的电影制作技术把电影的运动特性发挥到了极致。例如，《猩球崛起》中的人与猩猩之战，《侏罗纪公园》中的人在恐龙群中逃离，《星河战队》中人与外星生物的对决，《终结者》中人与机器人的斗争，《王牌特工》中人与人之间的拼杀，这些电影中的运动画面无疑都是最吸引人眼球的银幕景观。

1.1.3 电影艺术鉴赏知识扩展

1. 电影流派

1) 表现主义

表现主义电影发源于1920年的德国，此类电影中的演员、物体与布景设计都用来传达情绪与心理状态，不重视原来的物象意义。《卡里加利博士的小屋》即以运用这种手法而闻名。之后德国表现主义的风格影响到默片时代的一些好莱坞电影与20世纪40年代的黑色电影。

2) 形式主义

形式主义电影起源于1915年的俄国，指强调形式与技巧而不强调题材的表现手法。形式主义强调不同形式的运用可以改变材料的内涵，剪接、绘画性构图与声画元素的安排都是形式主义电影工作者的兴趣所在，如20世纪20年代的普多夫金、爱森斯坦等均是此种主义的支持者。形式主义对后来的结构主义与符号学有很大影响。

3) 超现实主义

超现实主义电影的兴起旨在反抗写实主义与传统艺术。超现实主义起源于1920年的法国，主要是将意象做特异的、不合逻辑的安排，以表现人类潜意识的种种状态。路易斯·布努埃尔的《安达鲁之犬》可以算是早期超现实主义电影的经典作品。后来，超现实主义成为实验电影与地下电影的重要源头。

4) 新现实主义

新现实主义主张以冷静的写实手法呈现中下阶层的生活。维托里奥·德西卡的电影《偷自行车的人》(剧照见图1-7)是典型的新现实主义电影。新现实主义电影类似于纪录片，带有不加粉饰的真实感。在形式上，大部分新现实主义电影大量采用实景拍摄与自然光，运用非职业演员表演，讲究自然的生活细节描写。

5) 真实电影

真实电影是20世纪50年代末兴起的一种以直接记录手法为特征的电影创作潮流。在制作方式上，此类电影直接拍摄真实生活，不事先写剧本，用非职业演员，影片由固定的导演、摄影师与录音师三人共同完成。真实电影的最大意义在于它为一般剧情片的创作提供了一个

保证最大限度写实性的方法。

图1-7 电影《偷自行车的人》剧照

6) 第三电影

第三电影泛指第三世界电影工作者所制作的反帝、反殖民、反种族歧视、反剥削压迫等主题的电影。资本主义社会中基于封闭与被动的艺术观所拍摄的电影作品被称为“第一电影”，作者电影、巴西新电影、表现主义电影等强调个人经验的作品为“第二电影”，与体制对抗的电影则是“第三电影”。

7) 巴西新电影

巴西新电影是20世纪60年代兴起的新电影运动，特色是以低成本的方式，创造有地方色彩的电影文化，以挣脱外来(尤其是北美)电影文化的主导形式。此类电影对于国家和社会现实的观点较为犀利，美学原创力也非常强。此类电影既反映了社会现实，也极力寻求大胆甚至古怪的美学风格。

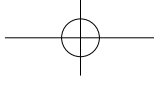
8) 直接电影

直接电影指以写实主义电影风格拍成的纪录片。此类电影与真实电影的摄制有许多共同之处，如以真实人物及事件为素材、运用客观纪实的技术、避免使用旁白叙述等。直接电影和真实电影的主要差别在于，直接电影视摄影机为安静的现实记录者，以不干扰、不刺激被摄体为原则；真实电影则使摄影机主动介入被摄环境，时而鼓励并触发被摄者暴露他们的想法。

2. 中国导演代际划分

1) 第一代导演

第一代导演指默片时期的电影导演，主要活动时间在20世纪初到20年代末，以张石川、郑正秋、杨小仲、邵醉翁等为代表，这一代导演堪称中国电影的先驱。第一代导演拍摄条件

简陋艰苦,创作理念受五四新文化运动影响,他们创作了中国第一批故事片。该类影片故事性强,结构严谨,戏剧冲突较强,雅俗共赏,一定程度上表现出反封建的民主思想。在艺术手段上,第一代导演摄制的影片中国戏曲色彩浓重,多使用传统的戏剧观念处理电影,采用定点拍摄方法,摄影机基本固定。

第一代导演中成就最大的是张石川、郑正秋。第一代导演的代表作品有中国第一部短故事片《难夫难妻》、第一部长故事片《黑籍冤魂》、第一部有声故事片《歌女红牡丹》、第一部武侠片《火烧红莲寺》,以及早期较有影响的《孤儿救祖记》。

2) 第二代导演

第二代电影导演是指那些在有声电影问世至中华人民共和国成立这一历史时期内活跃于影坛的电影导演,主要活动时间在20世纪30年代至40年代,以程步高、沈西苓、蔡楚生、史东山、费穆、孙瑜、袁牧之、应云卫、陈鲤庭、郑君里、吴永刚、沈浮、汤晓丹、张骏祥、桑弧等为代表。第二代导演的贡献是使中国电影从单纯的娱乐中解放出来,开始较深入地反映社会生活,在娱乐中发挥社会功能。在故事情节上,第二代导演摄制的影片追求戏剧悬念、戏剧冲突、戏剧程式;在艺术成就上,影片强调与突出写实主义,并把“写实”和电影化结合起来。此时,中国电影艺术的基本规律逐渐形成,打破了戏剧艺术的舞台形式局限,转向电影艺术内涵的探寻。第二代导演使中国电影艺术从戏曲艺术的襁褓中分离出来,显示出自己独立的艺术价值,中国电影艺术开始逐渐走向成熟。

第二代导演中成就最大的是蔡楚生、郑君里、费穆、吴永刚、桑弧、汤晓丹等。第二代导演的代表作品有《渔光曲》《八千里路云和月》《一江春水向东流》《神女》《三毛流浪记》等。

3) 第三代导演

第三代导演指中华人民共和国成立后到“文革”期间的电影导演,主要活动时间在20世纪50年代至60年代,以成荫、谢铁骊、水华、崔嵬、凌子风、谢晋、王炎、郭维、李俊、于彦夫、鲁韧、王苹、林农等为代表。第三代导演的贡献是以遵循现实主义原则表现生活本质为创作理念,努力反映时代精神,深入地展现矛盾冲突,注重民族风格、地方特色、艺术意蕴等方面。第三代导演的活跃时期正逢中国电影的曲折发展时期,这些电影人引领着中国电影走向康庄大道。他们的主要活动时间虽集中在20世纪50年代至60年代,但不少导演在20世纪80年代再次焕发了创作活力,继续为中国电影的发展贡献力量。

第三代导演中成就最大的是成荫、水华、崔嵬、谢铁骊、谢晋、凌子风等。第三代导演的代表作品有《牧马人》《芙蓉镇》《舞台姐妹》《白毛女》《伤逝》《青春之歌》《小兵张嘎》《红旗谱》《骆驼祥子》《早春二月》《包氏父子》《西安事变》《南征北战》等。

4) 第四代导演

第四代导演的主体是20世纪60年代电影学院的毕业生,主要活动时间在20世纪70年代末至80年代,以吴贻弓、吴天明、张暖忻、黄健中、滕文骥、郑洞天、谢飞、胡柄榴、丁荫楠、李前宽、陆小雅、于本正、颜学恕、黄蜀芹、杨延晋、王好为、王君正、张子恩、宋

崇、丛连文等为代表。特殊的成长背景使第四代导演在历史的重荷下直面痛苦，他们的作品从理性批判的视角使中国电影有了一种“厚重感”，他们以开放的视野吸收新鲜的艺术经验，不懈地探索艺术的特性，承上启下，力图用新观念来改造和发展中国电影。他们提出中国电影要打破戏剧式结构，提倡纪实性，追求质朴、自然的风格和开放式的结构，注重主题与人物的意义性，注重从生活中、从凡人小事中挖掘社会和人生的哲理。第四代导演是改革开放初期获得重大成就的一支导演力量，为中国电影奠定了厚实的基础。

第四代导演中成就最大的是吴贻弓、吴天明、黄健中、滕文骥、郑洞天、谢飞、胡柄榴、丁荫楠、陆小雅、郭宝昌、黄蜀芹等，代表作品有《小花》《苦恼人的笑》《生活的颤音》《巴山夜雨》《城南旧事》《神女峰的迷雾》《邻居》《我们的田野》《如意》《乡情》《人生》《人·鬼·情》。

5) 第五代导演

第五代导演指的是20世纪80年代初毕业于北京电影学院的一批年轻导演。他们的电影创作以狂飙突进的态势影响了中国电影的发展，提升了中国电影的国际影响力。第五代导演创作了大量中国新时期具有探索性质的电影作品，他们以敏锐的洞察力为中国电影更新了创作理念与影像语言，深度挖掘中国的民族文化、历史与民族心理结构，在选材、叙事、刻画人物、镜头运用、画面处理等方面标新立异，在每部影片中探究新的创作角度。在新世纪的中国电影舞台上，伴随着市场化的进程，第五代导演成为一支中坚力量，至今仍不断探索出新。

第五代导演中成就最大的是陈凯歌、张艺谋、田壮壮、黄建新、李少红、周晓文、张军钊等，代表作品有《一个和八个》《黄土地》《红高粱》《站直啰别趴下》《摇滚青年》《秦颂》《血色清晨》。

6) 第六代导演

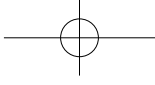
第六代导演又称“新生代导演”，在20世纪90年代步入中国影坛，是具有先锋性、前卫性、青春性特质的创作群体，以张元、路学长、贾樟柯、王小帅、张杨等为代表。第六代导演的文化姿态和创作风格相对一致，在21世纪的中国影坛形成了一种引人注目的电影现象。这一代导演执导的电影作品反映了当代中国人内心世界的极大转变。第六代导演的电影总体上呈现一种朦胧的情调，他们的艺术视野与以往导演的迥然不同，城市边缘人混乱的情感纠葛、迷茫的追求、琐碎的细节描写和俚语式的台词构成了独特的第六代导演电影语言体系。第六代导演展现出了非凡的创作才能，为中国影坛注入了崭新的生机与活力。

第六代导演中成就最大的是贾樟柯、王小帅、张杨，代表作品有《三峡好人》《青红》《十七岁的单车》《爱情麻辣烫》等。

3. 中国电影重要奖项

1) 中国电影金鸡奖

中国电影金鸡奖是中国电影界专业性评选的最高奖项，由中国电影家协会主办，以奖励

优秀影片和表彰成绩卓著的电影工作者。

首届中国电影金鸡奖评奖活动于1981年5月举行，以金鸡啼鸣象征百家争鸣并激励电影工作者闻鸡起舞，故名中国电影金鸡奖。金鸡奖每年评选一次，评奖委员会由电影专家组成，因此又被称为“专家奖”。

中国电影金鸡奖常设奖项为20项左右(时有增减)，其中包括最佳剪辑、最佳置景等普通观众不甚熟悉的专业性奖项。

2) 中国电影华表奖

中国电影华表奖是中国电影的最高荣誉奖，其奖杯采用的是北京天安门城楼前的华表造型，华表奖的前身是文化部优秀影片奖，始评于1957年，中断了22年后，于1979年继续进行评奖活动。1994年，启用“中国电影华表奖”这个名字。2005年后，《中国电影华表奖评选章程》规定，参加评奖的影片必须是已获得《电影片公映许可证》后2年内已公映的国产影片。从2005年起，由一年一届改为两年一届。

3) 香港电影金像奖

香港电影金像奖于1982年由《电影双周刊》创办，是《电影双周刊》每年邀请影评人评选十大电影的扩大和延续。香港电影金像奖通过评选与颁奖的形式，对表现优异的电影工作者加以表彰，同时反思过去一年电影的不足，力求促进中国香港电影的繁荣发展，提高观众的欣赏水平。1982年，《电影双周刊》与香港电台合作举办第一届颁奖礼，当时只有十大华语及外语片奖等5个奖项。第二届和第三届金像奖与星岛报业合办，此后由《电影双周刊》独家举办。

4) 大众电影百花奖

大众电影百花奖是由中国发行量最大的电影刊物《大众电影》杂志社主办的一年一度的群众性评奖。大众电影百花奖和金鸡奖被称为“中国电影双奖”。大众电影百花奖代表观众对电影的看法和评价，因此又被称为“群众奖”。大众电影百花奖由《大众电影》发放选票，由读者投票评奖，各奖项均以得票最多者当选。

大众电影百花奖始于1962年，但在1963年第二届评奖之后，一直中断了17年，直到1980年才恢复并举行了第三届评奖。自1983年以来，百花奖设有最佳故事片、最佳男女演员、最佳男女配角等奖项。自2005年起，百花奖调整为每两年评选一次。

5) 中国电影童牛奖

中国电影童牛奖是中国电影的重要奖项之一，是专为奖励优秀儿童少年影片、表彰取得优秀成绩的儿童少年电影工作者而设立的。1985年，中国儿童少年电影学会受国家广电部、教育部、文化部、全国妇联、共青团中央委托创办了中国电影童牛奖，其宗旨是团结儿童少年电影工作者，在党的文艺方针和教育方针的指导下，不断提高我国儿童少年电影的创作水平，为广大少年儿童观众拍摄出更多更好的儿童少年电影，让健康优秀的精神食粮伴随孩子们成长。取名“童牛奖”，是因为在农历牛年创办的这一奖项，体现了少年儿童“初生牛犊

不怕虎”的勇敢精神和电影工作者“俯首甘为孺子牛”的创作态度。2005年，依据《全国性文艺新闻出版评奖管理办法》，中国电影童牛奖并入中国电影华表奖。

6) 上海国际电影节

第一届上海国际电影节于1993年10月7日至14日在上海举行。1994年，经国际电影制片人协会认定，上海国际电影节成为中国首个竞赛型国际电影节，也是中国第一个获国际电影制片人协会认可的国际A类电影节。上海国际电影节“金爵奖”评选由主竞赛单元、亚洲新人单元、纪录片竞赛单元、动画片竞赛单元和国际短片竞赛单元五部分组成。秉持“立足亚洲、关注华语、扶持新人”的办节定位，上海国际电影节不仅评选优秀作品，同时也为电影产业的沟通与人才培养提供平台，目前已形成短视频、金爵短片、创投训练营、电影项目创投、金爵奖亚洲新人单元、金爵奖及“SIFF YOUNG×上海青年影人扶持计划”的“6+1”阶梯型人才培育体系。

7) 北京国际电影节

北京国际电影节的前身为北京国际电影季，创办于2011年，是在国家电影局指导下，由北京市人民政府、中央广播电视总台主办的大型国际电影活动。北京国际电影节以“共享资源，共赢未来”为活动主旨，旨在汇聚世界电影优秀成果，增进国际电影交流合作，推动跨区域、跨文化的电影传播，实现电影人和电影资本的跨文化合作，拓展国产电影国际传播空间，推动中国电影“走出去”。

北京国际电影节在每年4月中旬举办，为期8天左右，其间影片竞赛、电影展映、市场会展等同时进行。北京国际电影节分为“天坛奖”主竞赛、“注目未来”“北京展映”“北京市场”“北京策划·主题论坛”“电影大师班”“大学生电影节”“短视频”等单元。

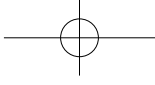
“天坛奖”是北京国际电影节的最高奖项，以“天人合一，美美与共”为核心价值理念，旨在发现全球最新佳作，鼓励电影多样性。“天坛奖”设置最佳影片奖、最佳导演奖、最佳艺术贡献奖、最佳男主角奖、最佳女主角奖、最佳男配角奖、最佳女配角奖、最佳编剧奖、最佳摄影奖及最佳音乐奖，共十大奖项。

4. 知名国际电影节及奖项

1) 美国奥斯卡电影金像奖

美国奥斯卡电影金像奖是当前世界上影响最大、历史最悠久的电影奖。奥斯卡金像奖于1927设立，并于1929年举行了第一届颁奖典礼，由美国电影艺术与科学学院颁发奖项，简称“学院奖”。

奥斯卡金像奖从1929年开始每年评选颁发一次，从未间断。凡上一年1月1日至12月31日上映的影片均可参加评选。金像奖的评选经过两轮投票：第一轮是提名投票，先由学院下属各部门负责提名(采用记名方式)，获得提名的影片将在学院本部轮流放映；观看后，学院的所有会员进行第二轮投票(采用不记名方式)。表决揭晓后进行授奖仪式，由知名演员作司

仪，由前奥斯卡奖获得者授奖。

半个多世纪以来，奥斯卡金像奖享有盛誉，不仅是美国电影业界年度最重要的活动，也备受世界瞩目。主要奖项包括最佳影片奖、最佳女演员和男演员奖、最佳导演奖，其他还有最佳摄影、美工、服装设计、原剧本、改编剧本、改编配乐、剪辑、视觉效果、作曲、音响奖，此外还颁发一些特别荣誉奖。

前19届奥斯卡奖只评美国影片，从第20届起，才在特别奖中设最佳外语片奖。最佳外语片奖的参选影片必须是上一年11月1日至当年10月31日在某国商业性影院公映的大型故事片。每个国家只选送一部影片，这部影片由该国的电影组织或审查委员会推荐，送交学院外语片委员会审查，然后进行秘密投票从中选出5部提名影片。观摩完5部影片后，再经由4000名美国影界权威人士组成的评审委员会选出一部最佳外语片。该奖项只授予作品，而不授予个人。中国电影曾获得最佳外语片提名的有《菊豆》《大红灯笼高高挂》《英雄》《霸王别姬》《喜宴》《饮食男女》。《卧虎藏龙》获得了第73届奥斯卡最佳外语片奖，是迄今唯一一部华语获奖电影。李安导演凭借《断背山》和《少年派的奇幻漂流》两次获得最佳导演奖，是迄今唯一一位获此殊荣的华人导演。

奥斯卡历年来引起的最大争议之一就是在“艺术”与“商业”之间何去何从。通常情况下，获奖作品一般既具有“艺术价值”又具有“商业价值”，两者达到最佳结合点。奥斯卡虽说是站在电影流行艺术的风口浪尖，但却极少标新立异，大多数时间在题材的选择上都顺势而行。例如，第67届(1994年)奥斯卡评选时，《阿甘正传》成为最大赢家，获13项提名，其实这是奥斯卡顺应美国社会长期弥漫的强烈的反战情绪和抚平越战伤痛呼声的结果。奥斯卡的“顺势而行”仅针对影片的题材而言，对于影片的艺术要求并未降低评判标准，获奖影片在题材上可圈可点，在艺术水准上亦属佼佼者。

2) 法国戛纳国际电影节

法国戛纳国际电影节被称为“电影节中的王中之王”，是当今世界最具影响力、最顶尖的电影节，与威尼斯国际电影节、柏林国际电影节并称为世界三大国际电影节，其最高奖是“金棕榈奖”。法国戛纳国际电影节创立于1939年，每年5月份举行，为期两周左右。电影节的活动分为“正式竞赛”“导演双周”“一种注视”“影评人周”“法国电影新貌”“会外市场展”六个单元。“正式竞赛”单元由各国电影文化界人士组成，其人选都是颇有声望的导演、演员、编剧、影评人、配乐作曲家等。非竞赛部分以提拔新人为主，其中“导演双周”及“一种注视”单元发掘了不少颇具潜力或已有成就的导演。奖项设置包括金棕榈奖、评审团大奖、最佳导演奖、最佳剧本奖、最佳男/女演员奖、一种注目奖、电影基金会奖等。

戛纳国际电影节旨在展示和提高将电影作为艺术的进程中扮演重要角色的电影作品的质量。几乎所有的获奖影片日后都成为了经典。此外，戛纳国际电影节还通过强大的媒体宣传，确保入选作品能立即介绍给世界观众，还为电影创作者与买主提供了接触交流的机会。

中国影片和中国电影人在戛纳电影节上多次获奖，具体如下。

1959年，我国台湾话剧界元老田琛执导的《荡妇与圣女》成为第一部正式参加戛纳金棕榈奖角逐的中国影片。

1962年，李翰祥执导的《杨贵妃》因富丽堂皇的宫廷布景和服饰夺得最佳内景摄影色彩奖，成为第一部在戛纳获奖的华语电影。

1975年，胡金铨执导的《侠女》夺得仅次于金棕榈奖和评审团大奖的最高综合技术奖，将中国武侠电影推向了世界。

1993年，陈凯歌执导的《霸王别姬》获金棕榈大奖，侯孝贤执导的《戏梦人生》获评委会大奖。

1994年，张艺谋执导的《活着》获得评审团大奖，葛优成为首位华人戛纳影帝。

1997年，王家卫凭借《春光乍泄》夺得最佳导演奖，成为首位获此奖项的华人导演。

2000年，王家卫凭借《花样年华》获得戛纳最佳艺术成就奖，梁朝伟荣膺戛纳影帝，姜文执导的《鬼子来了》获评委会大奖，杨德昌凭借《一一》获最佳导演奖。

2004年，张曼玉凭借《清洁》(法国电影)摘得戛纳影后桂冠。

2005年，巩俐获得戛纳国际电影节颁发的“戛纳特别大奖”。

2005年，王小帅执导的《青红》获得评委会大奖。

2006年，王家卫成为第一个担任戛纳评委会主席的华人。

2007年，王家卫的英语新片《蓝莓之夜》成为唯一入围金棕榈奖的华人导演作品，同时成为开幕影片，这也是戛纳60年来第一次以华人导演的电影作为开幕影片。

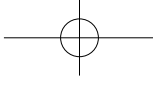
3) 德国柏林国际电影节

德国柏林国际电影节是世界三大国际电影节之一，也是欧洲电影文化的又一圣地，每年春季举行，为期两周。柏林国际电影节的主要奖项有“金熊奖”和“银熊奖”。“金熊奖”授予最佳故事片、纪录片、科教片、美术片；“银熊奖”授予最佳导演、男女演员、编剧、音乐、摄影、美工、青年作品或有特别成就的故事片等。此外，柏林国际电影节还设有国际评论奖、评委会特别奖等。竞赛结束后，由国际性的评委会颁发电影节主要奖项。柏林国际电影节涌现了一大批电影导演，如今他们已经被写进了电影史。柏林国际电影节的获奖导演包括赖纳·维尔纳·法斯宾德、米开朗基罗·安东尼奥尼、让-吕克·戈达尔、英格玛·伯格曼、西德尼·吕美特、克洛德·夏布罗尔、罗曼·波兰斯基、萨蒂亚吉特·雷伊、卡洛斯·绍拉、李安、张艺谋、罗伯特·阿尔特曼、约翰·卡萨维茨等。

中国影片在柏林国际电影节上多次获奖：1988年，张艺谋的导演处女作《红高粱》在柏林国际电影节上为中国人捧回了第一个金熊奖，之后李安的《喜宴》《理智与情感》、谢飞的《香魂女》和王全安的《图雅的婚事》也分别捧得金熊奖。张曼玉和萧芳芳曾获得最佳女演员奖，严浩凭借《太阳有耳》获得最佳导演奖。此外，《本命年》《我的父亲母亲》《十七岁的单车》《英雄》《盲井》《孔雀》《天边一朵云》《落叶归根》等多部影片分别获得各种奖项。

4) 意大利威尼斯国际电影节

创办于1932年的威尼斯电影节是世界上第一个国际电影节，号称“国际电影节之父”。该电影节每年秋季举行，为期两周，旨在提高电影艺术水平，促进电影工作者的交往和合作，为发展电影贸易提供方便。威尼斯国际电影节的奖项设置包括金狮奖、银狮奖、特别评委会奖、

最佳男/女演员奖、最佳导演奖、最佳原创剧本奖、最佳摄影奖、最佳原创音乐奖等。

金狮奖是威尼斯国际电影节的最高奖项，颁发给最佳电影长片，大多数年份仅一部优秀影片可获此殊荣，但有的年份这一大奖由两部影片共享。银狮奖是仅次于金狮奖的奖项，并非每年都有，有时颁发给角逐金狮奖的影片，有时颁发给最佳处女作电影、最佳短片和最佳导演。

威尼斯国际电影节以发掘新导演著称，被誉为“电影大师的摇篮”，黑泽明、沟口健二、塔尔科夫斯基等名导都崛起于威尼斯。威尼斯电影节更注重参赛者对电影艺术的创新，对具有实验性的独立制作尤其偏好，而非过多强调意识形态和商业与艺术的兼容，这一特色充分体现在威尼斯国际电影节的口号——“电影为严肃艺术服务”之中。

威尼斯电影节对华语电影的青睐有目共睹：侯孝贤的《悲情城市》、张艺谋的《秋菊打官司》《一个都不能少》、蔡明亮的《爱情万岁》、李安的《断背山》《色·戒》、贾樟柯的《三峡好人》都曾捧得金狮奖。2010年，吴宇森获得了“终身成就奖”。

5) 美国金酸莓奖

美国金酸莓奖由约翰·威尔逊在1981年设立，由“金草莓奖基金会”组织评选，是与奥斯卡唱对台戏、专评好莱坞最差影片和最差演员的奖项，每年评选一次。有趣的是，金酸莓奖故意在每年奥斯卡颁奖前夜公布得奖名单。该奖起初还属于影迷们自发性的娱乐奖项，但由于它的特殊性，日益受到大众重视。如今，金酸莓奖已成为关注度很高的一个评选活动，拥有一个由电影从业者、专家、影迷组成的近500人的评选团体。不少电影导演、演员及制作人曾经获得金酸莓奖，但他们大部分都不愿意出席领奖，历年来只有少数人士亲自接受奖项。

有时金酸莓奖和奥斯卡奖会颁发给同一个人。2005年，哈莉·贝瑞凭《猫女》获最差女主角，她领奖时一手拿着数年前夺得的奥斯卡最佳女主角奖杯，另一手则拿着金酸莓奖杯，惹得台下一片笑声。更有趣的是，2010年，桑德拉·布洛克以《求爱女王》获最差女主角奖，在隔天的奥斯卡颁奖典礼中，她以《弱点》夺得奥斯卡最佳女主角，这也创了金酸莓奖设置以来的纪录。

5. 影片分级制度

电影分级制度最早由美国电影协会提出并倡导。

美国电影协会(MPAA，全称为The Motion Picture Association of America)成立于1922年，总部设在加利福尼亚州。MPAA委员会的主要成员由美国最大的七家电影和电视传媒巨头的主席及总裁共同担任。

现代电影中暴力、血腥、毒品、性等反映社会阴暗面的内容，频繁地在银幕上出现，为了保护青少年免受电影不良素材的影响，保证青少年健康发展，设立电影分级制度十分必要。该制度在一定程度上为电影制作秩序提供了标准和参考。

MPAA制定的影视作品分级制度如下所述。

G级(general audiences): 大众级，所有年龄均可观看，老少咸宜。

PG级(parental guidance suggested): 普通级, 建议儿童在父母的指导下观看。

PG-13级(parents srtrongly cautioned some material may be inappropriate for children under 13): 普通级, 儿童在父母的指导下观看, 可能有不适合13岁以下儿童观看的内容。

R级(restricted): 限制级, 17岁以下的少年可在父母或监护人的陪同下观看。

NC-17级(no one 17 and under admitted): 17岁以下观众禁止观看, 该级别的影片被定为成人影片, 未成年人被坚决禁止观看。

1.2 电视艺术

1.2.1 电视艺术概述

1. 电视艺术界定

人们所说的电视艺术通常专指电视剧艺术。

电视剧是一种专为在电视或互联网上播映的戏剧形式。它兼容电影、戏剧、文学、音乐、舞蹈、绘画、造型等现代艺术元素, 是一种适应电视广播特点、融合舞台和电影艺术的表现方法而形成的现代艺术样式。

电视剧艺术已成为中国观众日常生活不可或缺的艺术欣赏类型, 正处于发展阶段, 其可塑性很强, 日新月异。

2. 电视艺术发展历程

1883年, 德国电器工程师尼普科夫制造出电视扫描盘, 成为电视与荧光屏的雏形。

1928年, 美国纽约州广播电台进行世界上第一次无声电视转播。

1930年, 电视实现有声转播。

1954年, 第一台彩电在美国问世。

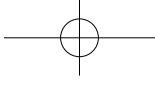
1956年, 美国发明电视录像技术。

这一切都为电视剧艺术的诞生提供了必要的物质技术条件。

1930年, 英国广播公司(BBC)播出的意大利剧作家皮兰德罗的《嘴里叼花的人》, 被视为世界上第一部完备的电视剧。

1936年11月2日, 英国广播公司(BBC)在全世界第一次正式播出电视节目。

1958年, 中国北京电视台(中央电视台的前身)成立, 同年6月播出了中国第一部电视剧《一口菜饼子》。该剧由陈庚编剧, 胡旭、梅邨导演, 文英光摄影, 孙佩云、余琳、王昌明、

李晓兰主演。全剧以一块枣丝糕和一口菜饼子为贯穿线进行忆苦思甜的教育。这部电视剧完成了演员艺术创造与观众艺术鉴赏同步进行,并且声画同步,揭开了电视剧艺术的新篇章。

1958年至1966年相继播出了《邱财康》《焦裕禄》《王杰》《刘文学》等电视报道剧,以及《李双双》《球迷》《相亲记》《红缨枪》等70余部电视剧。由于当时条件所限,这些电视剧大都采用直播的形式,演员的表演饱满连贯、亲切真实,结构大同小异,且穿插呈现一种模式:一条主线、两三个场景、四五个人物、七八场戏、五六十分钟、二百个镜头。这一时期,尚处于起步阶段的电视艺术虽然没能形成自身完备的艺术品格,但累积了有益的艺术经验。

1978年,电视剧艺术创作复苏,中央电视台率先制作并播出了《三亲家》《窗口》《教授和他的女儿们》《痛苦与欢乐》等7部电视剧。1979年,各地方电视台紧随其后,涌现出10余部电视剧作品,其中《神圣的使命》(广东台)、《永不凋谢的红花》(上海台)、《人民选“官”记》(天津台)、《从森林里来的孩子》(黑龙江台)较为突出。

自此,电视艺术如春风化雨,甘霖遍洒神州大地。1980年,仅中央电视台制作并播出的电视剧就多达103部,累计地方电视台制作并播出的电视剧共117部,这些电视剧成就斐然、题材丰富、形式多样,极大地丰富了人们的日常生活。其中,《乔厂长上任记》(中央电视台)、《生命赞歌》(上海电视台)、《最后一班车》(辽宁电视台)、《洞房》(浙江电视台)、《女友》(河北电视台)、《喷呐情话》(河北电视台)、《瓜儿甜蜜蜜》(湖南电视台)至今仍被人津津乐道。同年,一批海外译制电视剧被引进,如法国电视剧《红与黑》,英国电视剧《鲁滨孙漂流记》《大卫·科波菲尔》《居里夫人》,美国电视系列剧《大西洋底来的人》,日本电视剧《白衣少女》等,这些电视剧不仅扩大了中国人的艺术视野,也对电视剧的制作与质量提升起到了很大的推动作用。

1981年,中国电视剧“飞天奖”设立;1983年,中国电视“金鹰奖”设立。这在很大程度上促进了电视剧市场的繁荣,电视剧进入全新发展时期。1982年至1989年期间,出现了《蹉跎岁月》《武松》《鲁迅》《今夜有暴风雪》《四世同堂》《新星》《高山下的花环》《女记者的画外音》《红楼梦》《西游记》(剧照见图1-8)等优秀作品。这一时期的电视剧不仅展示了电视人创作的澎湃激情与执着严谨的艺术追求,也表现出了较为精湛的创作质量。

值得一提的是,从1982年开始,《霍元甲》《上海滩》(剧照见图1-9)《射雕英雄传》等多部中国香港电视连续剧被引进内地,引起了巨大的香港电视剧娱乐效应,掀起了香港电视剧引入内地的潮流,极大地启发了内地电视剧的创作与鉴赏。

图1-8 电视剧《西游记》剧照

图1-9 电视剧《上海滩》剧照

从20世纪90年代播出的《渴望》与《围城》开始,我国电视剧艺术进入了成熟期。此后,电视剧精品迭出、数不胜数、绚丽多彩。《辘轳、女人和井》《编辑部的故事》《北京人在纽约》《宰相刘罗锅》《公关小姐》《东方商人》《苍天在上》《三国演义》(剧照见图1-10)等电视剧不仅享誉中国,更是走出国门,走向世界,进入了海外市场。

图1-10 电视剧《三国演义》剧照

在早期,中西电视剧艺术因价值观念、文化背景的差异在电视思维、电视意识、电视品格、表达方式、制作方式、传播、接受方式等方面存在着较大差异,但经由改革开放发展至今,中国电视剧艺术已得到长足发展。

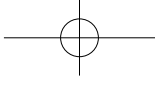
进入20世纪90年代,处于多元意识形态冲击下的当代电视艺术呈现多元化的发展态势。在商品经济大潮的冲击下,20世纪90年代以后的电视艺术主要在审美深度的变化、审美趣味的转向和审美泛化三方面呈现与传统电视作品不同的美学风貌,科技美、时尚美成为当代电视剧新的美学元素与主要特征。

1.2.2 电视艺术的审美特征

电视艺术除了与电影艺术具有相同的审美特征之外,因其以电波或电信号为载体传输动态视听信号,还呈现独特的审美特征。

1. 表现手段的丰富性

电视艺术融合了视听两种主要感官体验,将图像、声音、文字等多种媒介形式有机结合,形成全方位、多层次的传播效果。电视艺术综合了多种艺术表现形式,如戏剧、电影、音乐、舞蹈、绘画等,形成了独特的艺术风格和表现力。在题材和内容上,电视艺术涉及社会生活的各个方面,能够满足不同观众群体的需求与兴趣。电视艺术广泛采纳现代科学技术的成果,包括声学、光学、电子学及物理学等领域的最新应用,将其转化为自身独特的艺术语言,不仅彰显了科技进步的力量,更引领了大众文化的新风尚。随着科技的飞速发展,尤其是剪辑与后期特效技术的不断革新,电视艺术的表现手法得到了前所未有的拓展与丰富。这使得电视作品在呈现作品主题和内容时能够更加游刃有余,同时也为观众带来了更加震撼

的视觉冲击, 激发观众深刻的情感共鸣, 实现了审美教育、审美娱乐等多重功能, 对审美主体的内在思想产生了深远而持久的影响。

2. 思想内容的直观表现性

电视艺术是与人类生活最为切近、覆盖面最广、影响力最大的一个艺术门类, 高度体现了对现实世界的映射, 力图用艺术呼唤情感, 由情感激发思想。与其他艺术门类相比, 电视艺术承载了巨大的社会教育功能与新闻信息功能。电视艺术具有其他艺术无法比拟的受众群体规模, 电视艺术的受众来源于社会各阶层。在电视艺术欣赏活动中, 观众的经验习惯、趣味素养、成长环境、教育背景各不相同, 所以电视艺术的主题思想表达要呈现直观表现性, 即通俗易懂。而电影艺术通常强调与现实生活的“区隔”, 追求银幕世界的纵深感与艺术感。电视艺术的宗旨是把客观生活映射在电视荧屏二维平面的虚拟坐标体系下加以表现, 并在合乎社会各个阶层受众的情理期待范围之内表现出较为直观的思想内容。

电视艺术以丰富的表现手段创造视觉美, 把要表达的形象直观呈现在欣赏主体面前, 欣赏主体通过画面这一基本构成单位理解其内在思想。对现实生活的逼真再现使观众仿佛身临其境, 为电视艺术表现的主题所诱导和触动, 进而产生情感认同或平衡、期待等心理反应, 并随着电视情节的发展而产生心理的波动。

3. 审美形式的可参与性

可以说, 电视艺术是当今影响最大的大众传播艺术, 并从多个层面对观众施加影响: 一方面通过直观的艺术形象对观众产生视觉冲击, 使他们得到感官的愉悦; 另一方面诱导观众的思维, 使他们获得情感认同, 在精神上得到一种不同于物质享受的纯粹的释放和解脱。观众在欣赏电视艺术时, 是一种个人与艺术面对面的交流, 呈现即时性、现场性, 这种审美形式增强了观众的参与感。电视艺术也正是在这种随意化和休闲化中走向日常生活, 使观众获得了精神自由, 也使观众在美的感染中得到了熏陶, 在闲暇中得到了美的享受。

任何形式的美都包含一定的时代信息, 成为大众文化主流样式的电视艺术更是反映了中国特定时期社会形态的社会制度、科技水平、时代风尚, 通过将现实进行合理的创造与想象, 从而超越生活, 传达电视艺术创作主体不同的审美理想和艺术感受, 引导电视公众认同电视审美价值, 进而纷纷效法、评说, 积极参与。丰富多彩的电视艺术作品吸引了越来越多的观众参与其中。

4. 节目安排的顺时交叉性

电视艺术主要借助于空间与时间的运动、延续而进行, 即按照一定的规律顺序推进。在荧屏世界中, 时间与空间两者紧密交织, 融为一体。电视艺术通常采用一条线索串联起每一集, 以一种既相互独立又整体统一的分集方式贯穿电视节目首尾, 将声像艺术中暗含的美淋漓尽致地表现出来, 形成一个奇特曼妙的结构, 产生出人意料的审美效果。此外, 电视是

一种拥有最新传播技术的大众传播媒介，数码电视的普及使家庭电视频道更多，囊括大千世界，包罗万象。电视观众在观赏电视节目时，根据自己的收视习惯与欣赏兴趣可以自由转换频道，自由选择观赏内容，这是任何艺术都无法做到的。

1.2.3 电视艺术鉴赏知识扩展

1. 中外电视剧类别

1) 以播出时间和篇幅的长短为依据分类

(1) 电视单本剧。电视单本剧是电视剧的一个品种，由一个较为完整的情节故事构成，篇幅短小紧凑。“本”指代放映长度，类似于电影的一个副本。我国规定，电视单本剧限定为3集(每集50分钟)以下的电视剧。一部电视单本剧一般由上、下两集构成。

(2) 电视连续剧。电视连续剧是电视剧的一种重要形式，故事情节曲折复杂，分成若干集拍摄，剧中人物数量较多，主要人物贯穿始终，每集演播全剧中的一段故事，并在结尾处留有悬念，吸引观众连续收看。按中国惯例，3~8集为中篇电视连续剧，9集以上为长篇电视连续剧。

(3) 电视系列剧。电视系列剧是电视剧的重要形式之一，是分集电视剧的一种，通常故事情节自成单元，不相联系，每一集故事独立完整，分集播出，与单本剧相仿，情节完整，但主要人物、大主题必须贯穿全剧，次要人物与故事情节每集更新。

2) 以时间、题材为依据分类

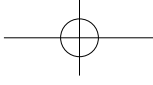
(1) 当代题材。以中国为例，年代背景为改革开放以来的各类电视剧为当代题材剧。当代题材可根据具体的故事内容分为当代军旅题材、当代都市题材、当代农村题材、当代青少题材、当代涉案题材、当代科幻题材、当代其他题材。

(2) 现代题材。以中国为例，年代背景为1949年至改革开放前的各类电视剧为现代题材剧。现代题材可根据具体的故事内容分为现代军旅题材、现代都市题材、现代农村题材、现代青少题材、现代涉案题材、现代传记题材、现代其他题材。

(3) 近代题材。以中国为例，年代背景为辛亥革命至1949年以前的各类电视剧为近代题材剧。近代题材可根据具体的故事内容分为近代革命题材、近代都市题材、近代青少题材、近代传奇题材、近代传记题材、近代其他题材。

(4) 古代题材。以中国为例，年代背景为辛亥革命以前的各类电视剧为古代题材剧。古代题材可根据具体的故事内容分为古代传奇题材、古代宫廷题材、古代传记题材、古代武打题材、古代青少题材、古代历史题材、古代其他题材。

(5) 重大题材。以中国为例，重大题材特指国家广播电视总局关于重大革命和历史题材文件规定的题材。重大题材根据故事内容分为重大革命题材、重大历史题材。

3) 以体裁为依据分类

(1) 电视电影(亦称电视影片)。电视电影是按蒙太奇技巧摄制的电视剧。电视电影起源于20世纪60年代的美国,是由电视人投资的低成本电影,适合在电视上播出,按电影的艺术规律用35毫米胶片拍摄制作。自1999年中央电视台电影频道“电视电影”工程启动以来,经过一段时间的发展,中国电视电影的创作日趋成熟、质量较高,金鸡奖等重要奖项曾设置电视电影奖,成就了一批年轻的新锐导演。电视电影是电影人生存发展的可为空间。

电视电影多反映新人新事、凡人小事,塑造富有韵味、催人向上的艺术形象,表现出电视电影制作轻盈的艺术特点。新世纪初年,电视电影以投资小、风险小、制作周期短的特点逐渐成为继电影、电视之后的“后起之秀”。但是,随着胶片电影和数字电影界限的打破,以及中小成本电影、网络电影市场的兴起,观众的观影习惯发生变化,电视电影面临着来自网络电影、院线电影等多种形式的竞争。

(2) 电视小说。电视小说是将以文字为传播手段的小说,通过电视化的处理,将原创文字小说转化为声画结合的电视作品。电视小说的声音部分均为小说原作文字传述的声化,具有浓厚的文学氛围。电视小说按照文学的审美要求,保持了原作的风格、韵味、结构、意蕴,使用视听手段,有利于诱发观众的想象力,使观众获得与读小说相类似的审美感。电视小说无论是在表现形式上还是在艺术风格上均有灿烂的发展前景。

电视小说作为一种化文字形态为屏幕艺术特质的艺术形式,最早产生于20世纪50年代的苏联。20世纪60年代,中国产生电视小说。1964年,北京电视台少儿部制作了根据著名作家管桦的小说《小英雄雨来》改编的同名电视小说。1978年起,中央电视台少儿部开办“文学宝库”专栏,将中外文学名著搬上屏幕,制作成“电视小说”,以画面的形象生动感染了观众,获得了前所未有的审美效果,中国的电视小说自此走向成熟。电视小说对于优秀艺术作品的普及功不可没。

(3) 电视散文。电视散文是一种具有浓郁抒情氛围的电视文学样式,它通过特定的屏幕声画形象,散点式地反映创作者所见、所闻、所思、所感、所忆的生活情景和刹那间的思维活动,运用独特的电子制作手段,将散漫的思维碎片组合在一起,营造散文意境。电视散文具有浓郁的抒情色彩和较高的文化品位,是一种舒缓、淡雅、优美的艺术形式,其通过电视语言和文学语言的双重表达和有机结合,再现以至升华文学作品中至纯的真情、至美的意境、至善的心灵。无论是名家名作,还是新人新作,都力求达到选材独到、个性鲜明、制作精良,实现其通过电视艺术手段达到对人类命运终极关怀的目标。

电视散文在我国20世纪90年代起开始引起关注。电视散文一改散文原有的文学形态呈现方式,使散文从单一表现手段的平面化走向多元化立体呈现,成为视觉艺术形式。电视散文在表现思想和情感时,主要运用具有象征性、隐喻性、模糊性的造型语言,画面、音响和解说相辅相成,情景交融,给人以极大的心灵震撼,开拓观众的联想和想象思维,激发观众“再创造”的审美能力,使观众深切地感受到电视散文的画外之音、声外之情和形外之神。

(4) 电视诗歌。电视诗歌是电视与诗歌相结合而成的电视文学样式。电视诗歌通过特定的屏幕造型语言,集中凝练地反映社会生活,抒发创作者的主观思想情感。电视诗歌画面清晰,诗句凝练,富有想象,强调节奏,具有诗歌的空灵意境和朦胧美感。

电视诗歌被称为“荧屏艺术品”，多采用抽象、表现性较强的拍摄方法，注重空间造型；较多地使用逆光增强图像的反差和力度，调动所有的艺术手法完成一种虚实结合的多元组合。这种虚实结合，既增强了电视诗歌的信息量与时代感，又较好地表达出诗歌的意蕴，配以富含节奏、韵律美的解说词，给受众以丰富的想象空间。

(5) 电视小品。电视小品的播映时间短暂，人物、情节简单，选取生活小事或人的某个特征，迅速及时地反映生活侧面，或针砭时弊，或歌颂美好事物，褒贬分明，于细微处揭示事物的本质，阐明一个富于哲理寓意的思想主题。因其短小明快，新颖活泼，形式多样，给人以精神的刺激和心灵的启迪，深受大众喜爱。

电视小品可分为两大类：一类是特色小品，如魔术小品、戏曲小品、音乐小品、哑剧小品、口技小品、体操小品等；另一类是语言小品，以对话作为外在形态，又分为相声小品和喜剧小品。相声小品最早时曾被称为化妆相声，以岔说、歪讲、谐音、倒口、误会、点化等语言为主要语汇。喜剧小品则借鉴了戏剧的结构，以情节的发展和变化见长，常以人物错位、关系错位制造结构错位和情节错位，进一步导致行为错位和情感错位，从而产生幽默效果。

电视小品是改革开放后的新型文艺产品，是在经济繁荣、思想活跃的状况下产生的，反映出鲜明的时代特征，是时代的需要。

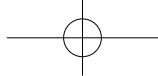
(6) 网络剧。网络剧是以互联网为核心播出平台的连续剧，由在线视频媒体自制或与专业影视公司联合制作，再投放到各大在线视频网站播出，用户观看网络剧的媒介包括电脑、手机、平板等。

网络剧的最初发展可以追溯至2000年，经过多年的野蛮生长，2014年，丰富的资金和人员开始流向网络剧领域。从这一年开始，网络剧的数量不断增加，质量也在不断提高。特别是近几年，网络剧的艺术表达、制作水平、投资经费、创作团队与传统电视剧相比已无明显差异。2017年上线的《白夜追凶》《无证之罪》，2019年上线的《长安十二时辰》《庆余年》(剧照见图1-11)，2020年上线的《隐秘的角落》等网络剧赢得了观众的喜爱和认同。

图1-11 电视剧《庆余年》剧照

网络剧的主要受众是青年群体，因此网络剧通常会呈现符合青年群体喜好的文化内容，讨论青年群体关注的话题，邀请青年群体喜爱和认同的演员参演。特别是青年群体观看剧集后在互联网平台上利用多种形式进行分享、评论与互动的行为，使得近年来网络剧的文化影响力不断扩大。

以往网络剧的播出平台仅限于互联网,随着网络剧市场的不断发展,互联网与电视台同步播出的现象也变得较为普遍。一般来说,这类通过电视台和网络全渠道播放的网络剧称为网台联动剧。为了进一步促进行业正规化、标准化建设,加强网络剧制作生产监督与规范管理,2022年6月1日起,国家广播电视总局对网络剧片正式发放行政许可,对通过广播电视主管部门内容审核的国产网络剧片,系统内下发的节目上线备案号被替换为发行许可证号。

2. 中国电视“六个第一”

1) 第一家电视台

1958年5月1日,新中国第一家电视台——北京电视台试播。1958年9月2日,北京电视台开始正式播出节目。1978年5月1日,北京电视台改称中央电视台。

2) 第一部电视剧

1958年,北京电视台为配合当时进行的阶级教育而推出的20分钟直播电视小戏《一口菜饼子》(剧照见图1-12)是新中国第一部电视剧。

图1-12 电视剧《一口菜饼子》剧照

3) 第一部电视连续剧

1981年,中央电视台制作的9集电视连续剧《敌营十八年》(剧照见图1-13)是新中国第一部电视连续剧。

图1-13 电视剧《敌营十八年》剧照

4) 第一部大型室内电视连续剧

1990年,北京电视台、北京电视艺术中心联合录制的50集电视连续剧《渴望》(剧照见图1-14)是中国第一部大型室内电视连续剧。该剧由李晓明编剧,鲁晓威导演,张凯丽、李雪健等主演。

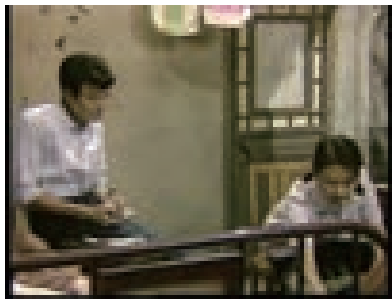

图1-14 电视剧《渴望》剧照

5) 第一部电视系列喜剧

《编辑部的故事》(剧照见图1-15)是北京电视艺术中心1991年拍摄的25集电视系列喜剧,由王朔、冯小刚、金炎导演,葛优、吕丽萍等主演,其独特的幽默喜剧风格填补了我国长篇电视系列剧品种的空白。

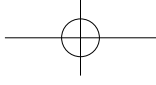
图1-15 电视剧《编辑部的故事》剧照

6) 第一部大型室内家庭伦理情景喜剧

《我爱我家》(剧照见图1-16)由英达导演,宋丹丹、文兴宇、杨立新、梁天、关凌等众多演员担任主演,是当代中国情景喜剧的经典之作。

图1-16 电视剧《我爱我家》剧照

3. 中国电视剧重要奖项

1) “五个一工程”奖

由中共中央宣传部组织的精神文明建设“五个一工程”评选活动,自1992年起每年进行一次,评选上一年度各省、自治区、直辖市和中央部分部委,以及解放军总政治部等单位组织生产、推荐申报的精神产品中五个方面(一部好的戏剧作品、一部好的电视剧作品、一部好的电影作品、一部好的社会科学图书、一部好的社会科学理论文章)的精品佳作。对组织这些精神产品生产成绩突出的省、自治区、直辖市党委宣传部和部队有关部门,授予组织工作奖。对获奖单位与入选作品,颁发获奖证书与奖金。1995年起,将一首好歌和一部好的广播剧列入评选范围,“五个一工程”的名称不变。

“五个一工程”实施以来,对各地、各单位精神文明产品生产的发展与提高,产生了积极的促进作用,体现了中央提出的精神文明重在建设的方针,把以科学的理论武装人、以正确的舆论引导人、以高尚的精神塑造人、以优秀的作品鼓舞人的号召落实到了实际工作中。

“五个一工程”中文艺项目的评选,贯彻了文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针,弘扬主旋律,提倡多样化,对繁荣社会主义文艺创作,促进富有鲜明时代精神和浓郁生活气息、思想性与艺术性完美结合、为人民群众喜闻乐见的文艺精品问世,起到了有力的推动作用。

2) 飞天奖

中国电视剧飞天奖是中国官方的电视剧最高奖项,于1981年开始评选,原名“全国优秀电视剧奖”,1992年改为现名。飞天奖最初每年举办一次,从2005年开始,飞天奖和金鹰奖轮流举办,飞天奖定于每奇数年颁发,金鹰奖则是偶数年颁发。飞天奖的主办方为中国广播电影电视部,所评奖项比较注重意识形态和思想性。飞天奖下设优秀电视剧、优秀编剧、优秀导演、优秀男演员、优秀女演员等奖项。

3) 金鹰奖

金鹰奖全称为中国电视金鹰奖,创办于1983年,是经中宣部批准,由中国文学艺术界联合会和中国电视艺术家协会主办的全国性电视艺术综合奖,是国家级的唯一以观众投票为主评选产生的电视艺术大奖,自第16届起改名为“中国电视金鹰奖”。从第18届开始,经中宣部批准,全面升级为规格更高的“中国金鹰电视艺术节”,由中国文学艺术界联合会、湖南省人民政府、中国电视艺术家协会、长沙市人民政府、湖南省广播电视局联合主办,湖南广电传媒股份有限公司永久承办、湖南卫视具体承办,每年在长沙举行。自2005年起,改为每两年举办一次,现已成为中国最有影响力的电视节庆活动之一,国际知名度逐年提升。

中国电视金鹰奖设电视剧、电视文艺片、电视纪录片、电视美术片、电视广告片五大门类优秀作品奖和若干单项奖,共99个。其中,五大门类优秀作品奖及电视剧男女主配角奖、歌曲奖,共76个,由观众投票评选产生。其他单项奖(含电视剧的编剧、导演、摄像、照明、剪辑、美术、音乐、录音;电视文艺片的导演、摄像、美术、照明、录音、音乐电视创

意；电视纪录片的编导、摄像、录音；电视美术片的编剧、导演、形象设计、音乐；电视广告片的广告创意、广告制作)共23个，由专家组成的评委会在观众投票的基础上评选产生。

中国电视金鹰奖的所有候选节目、歌曲和演员，均由各省、自治区、直辖市电视艺术家协会及中国电视协会分会推荐，经中国电视金鹰奖评选委员会初评，报上级主管部门批准后公布。评奖的范围为本评选年度(即上年4月16日至本年4月15日)在地、市级以上的电视台播出的节目。得奖作品由专家组成的评委会在观众投票的基础上评选产生。

中国电视金鹰奖的获得者，均以得票多少排列名次。由观众投票产生的作品奖分为最佳奖和优秀奖。同一奖项中获票最高，同时不低于选票总数的百分之十者，为该奖项的最佳奖，其余的为优秀奖。单项奖中电视剧男主角、女主角、男配角、女配角和电视剧歌曲得票数前三名者为“观众最喜爱奖”，其他单项奖为“最佳奖”。

4) 上海电视节白玉兰奖

上海电视节创办于1986年，是中国第一个国际性电视节，每年在上海市举办。上海电视节主体活动包含了白玉兰奖国际电视节目评选、白玉兰优秀电视节目展播、国际影视市场·电视市场、国际新媒体与广播电视设备市场、白玉兰电视论坛、“白玉兰绽放”颁奖典礼等国际性综合活动。白玉兰奖与中国电视剧飞天奖、中国电视金鹰奖并称为中国电视剧三大奖项。白玉兰评奖包括电视电影、电视连续剧、纪录片及动画片四大类别，近些年还设立了海外电视剧奖，以推动全球电视剧的合作与文化交流。白玉兰奖下设最佳中国电视剧、最佳导演、最佳编剧(原创)、最佳编剧(改编)、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳摄影、最佳美术、最佳海外剧(短)、最佳海外剧(长)、最佳系列纪录片、最佳纪录片、最佳动画片、最佳动画剧本、最佳综艺节目、国际传播奖(动画片)、国际传播奖(纪录片)、国际传播奖(电视剧)、评委会大奖、上海电视节组委会特别奖等奖项。

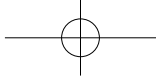
4. 国际电视剧重要奖项

1) 艾美奖

艾美奖(Emmy Awards)是美国电视界的最高奖项，被公认为“世界广播电视业界的奥斯卡金像奖”。第一届艾美奖于1949年1月25日在好莱坞运动俱乐部颁发。艾美奖的奖杯形象为一个长了翅膀的女人抱着一个原子，翅膀代表艺术，原子代表电子科学，它是由电视工程师路易·麦克马纳斯以他的妻子为原型设计的。

艾美奖共分为两大奖项，即美国艾美奖和国际艾美奖。美国艾美奖是美国电视界的最高奖项，包含普通奖项和技术奖项。通常说的艾美奖是指黄金时段节目艾美奖，由总部位于洛杉矶的电视艺术与科学学院(Academy of Television Arts and Sciences, ATAS)颁发。此外，还有一个日间节目艾美奖，由总部位于纽约的国家电视艺术与科学学院(National Academy of Television Arts and Sciences, NATAS)颁发。

国际艾美奖是艾美奖的另一个重要组成部分，由国际电视艺术与科学院(International Academy of Television Arts and Sciences, IATAS)颁发，参选标准必须是在美国之外制作的电

视节目,被提名国际艾美奖的电视节目长度不得少于30分钟,分为电视剧、纪录片、艺术纪录片、流行艺术、艺术演出、儿童和青少年节目六大类,是代表国际电视界最高荣誉的奖项。第一次受邀出席国际艾美奖颁奖典礼的中国女演员是苗圃。2005年11月21日,第33届国际艾美奖召开前夕,中央电视台和广播电视交流协会被正式吸纳成为国际艾美奖的会员。从第33届开始,中国作品可以参与报名参评艾美奖。同年,我国演员何琳凭借在《为奴隶的母亲》中的出色表演获得“最佳女演员”称号,是迄今唯一获得艾美奖的中国演员。

2) 金球奖

美国电影金球奖始于1943年,由好莱坞外国记者协会主办,是美国影视界最重要的奖项之一,金球奖共设有24个奖项,金球奖的被提名者名单通常在圣诞节前公布,颁奖晚会则选在1月中旬举行。作为每年第一个颁发的影视奖项,金球奖被许多人看作奥斯卡奖的风向标。

在1956年之前,金球奖只颁发电影奖项,后来才加入了电视奖项。金球奖与奥斯卡奖和艾美奖的不同在于,它因为没有专业投票团,所以并不颁发技术方面的奖项。此奖的最终结果由96位记者投票产生,这些人居住在加利福尼亚州的好莱坞,都与美国国外的媒体打交道。现在,每年的金球奖颁奖典礼都由美国全国广播公司(NBC)现场直播,并通过授权方式向世界上许多国家转播。由于金球奖包括许多电视类奖项,美国电视业希望借此为美国电视节目打开国际市场的销路。

5. 世界主要电视台

中国中央电视台(CCTV)

美国有线电视新闻网(CNN)

英国广播公司(BBC)

欧洲新闻电视台(Euronews)

半岛电视台(AL Jazeera)

福克斯广播公司(FOX)

哥伦比亚广播公司(CBS)

全国广播公司(NBC)

美国广播公司(ABC)

日本广播协会(NHK)

富士新闻网(FNN)