

中央戏剧学院系列教材（影视专业）

当代 1990-2000 世界电影文化

主编 刘立滨

作者 江晓雯

影文化

CFP 中国电影出版社

中央戏剧学院系列教材（影视专业）

1990—2000

当代世界电影文化

主编 刘立滨
作者 江晓雯

CFP 中国电影出版社

2004 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

当代世界电影文化(1990-2000)/江晓雯著;刘立滨主编.
—北京:中国电影出版社,2004.1
中央戏剧学院系列教材(影视专业)
ISBN 7-106-02095-8

I. 当… II. ①江… ②刘… III. 电影—概论—
高等学校—教材 IV. J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 115323 号

当代世界电影文化(1990-2000)

江晓雯 著

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路 22 号)邮编 100013

电话:64299917(总编室) 64216278(发行部)

E-mail:Jsja@netchina.com.cn

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/880×1230 毫米 1/32

印张/7.5 插页/2 字数/195 千字

印 数 1-4000 册

书 号 ISBN 7-106-02095-8/J·0854

定 价 18.00 元

主 编	刘立滨
副主编	路海波

编 委 会

主 任 刘立滨

副主任 路海波

委 员 (按姓氏笔画排列)

丁如如	王永德	刘立滨	刘杏林
张 先	沈 林	宋 英	徐 翔
商尔刚	章抗美	黄定宇	黄金铎
麻国钧	路海波	廖向红	

内容提要

电影作为一种特殊的艺术形式，既是审美的，又是文化的，同特定时期的社会文化语境形成各种复杂而微妙的联系。审美与文化因素在电影中复杂地交织在一起，难以简单地分辨开来，因此，本书试图站在审美与文化的双重视野上，在描述90年代世界电影发展状况的同时，着重于对相应的政治、经济生态环境和文化氛围等社会语境及其与电影之间的关系展开深入的剖析。

本书在关注欧美电影的同时，同样关注于别具风格的俄罗斯、日本、中国电影，以及新兴起的伊朗等国家的电影发展状况，使读者对90年代的电影和电影文化具有一种整体上的把握与认识。总而言之，本书试图在全球文化的一体化和多元化的双重趋势中对90年代的世界电影文化进行尽量客观的剖析和反思。

总序

中央戏剧学院副院长 刘立滨
院教材委员会主任

艺术世界是美妙的,它给人一种情感上的满足,之后使人的心灵得以净化和提升。21世纪是信息、科技高速发展,知识不断更新的时代,艺术教育必须融入新世纪时代的激流,满足人们对艺术及艺术教育的需要与渴求。随着我国现代化建设事业不断推进,落实科教兴国战略,把教育放在优先发展的地位,实施全面素质教育,艺术教育日益受到社会的重视。人们认识到,艺术教育不仅对人的自身发展,提高人的自身素质有着重要的作用,而且还可以通过艺术经验更大地丰富人生和焕发出人性中的激情。从古到今,在人类的历史进程中艺术始终都发挥着积极的作用,给人以希望和力量,人的才智得以充分地发挥和展现,心灵得以充分地交流与沟通。艺术对人的成长有着特殊的意义。艺术不仅能够表达人的情感,展现人的创造性的才能,而且还能够在创造性的活动中培养和提高人的观察力、理解力、感应力、表现力、交流能力以及解决问题的能力。在艺术的世

界里,人们能够学习到其他领域学不到的东西,从而不断地完善自己。艺术世界是一个开阔的空间,艺术的内涵总是不断地得以丰富和扩展的,艺术发展潜力是无限的。所以,人们认识到艺术教育的意义不只是或者说不再是停留在传统上的艺术技法的教育,也不能以为获得和掌握某一技法就能提高自身的艺术素养,在获得和掌握技法的基础上,还必须熟悉艺术发展的历史与了解现当代艺术发展的进程和特点,培养和提高自己欣赏艺术的能力、趣味和评价的思辨力。而这些能力的获得对于每一个人,都需要美学、艺术心理学、艺术社会学等方面的知识与素养。尤其是专门学习艺术和从事艺术创作的人,就更应具备这样的知识和素养。艺术教育是一个开发智慧与培养创造性能力的复杂的系统工程。

艺术教育不同于一般的教育。专业艺术教育更是如此。在艺术教育的过程中,教育与受教育两者始终是以艺术为媒体作为共同参与艺术活动的中心内容,并受艺术本性影响与制约。艺术教育在知识、理想等方面对人产生深刻的影响,在推动社会的文明和进步等方面产生积极有效的作用。艺术教育可以通过审美功能,即通过审美关照满足审美需要引起审美的快乐。并在这个过程中可以培养、锻炼与提高人们自由把握和创造形式的能力,对意象的感悟与评价的能力,感受和体验审美的快乐,得到陶冶、提升与塑造,逐渐获得自由与和谐、全面的发展。总之,艺术教育对于一个人或者一个民族的发展,是至关重要的。

面对新时期专业艺术教育快速发展提出的要

求,作为专门的艺术院校,必须与时俱进,根据时代所赋予的使命和社会发展的需要,深化教育教学改革,实施21世纪课程体系和教学内容改革计划。对学科现存情况进行全面审视与深入的思考,总结办学经验,不断创新,拓展办学规模,全面发展和进行建设。在改变原来只注重纯技法教学或者是只注重由技入道式的教育模式的同时,重视和加强学科的理论建设与创新,重视科研活动的开展和所取得的成果。从而使艺术院校的教育教学水平达到更高水准。这就要求在全面总结教育教学经验的基础上,不断扩大视野,熟悉与了解世界现当代艺术教育教学的状况,并将其取得的科研成果运用到教学中去,推动教学与科研工作。这种工作的有效形式恰恰表现为教材的生产与建设。我们大家知道,教材(教科书)的建设是教育教学关键环节。它不仅会促进和活跃教学,而且会促使教学向更加良性方面发展。教材是学科具体化的标志,它的科学性、思想性和效用性对学科的建设与发展有着极为重要的作用。对学生它是学习的主要材料和读物,进一步扩充所学专业科学知识的基础;对教师的教学它是所提供的基本材料及完成教学任务的基本条件。这是教学保持科学性的基本保证。

中央戏剧学院是教育部直属院校,是中国戏剧艺术教育的最高学府之一,是戏剧影视艺术教学和科研的中心与训练和实践的重要基地。半个多世纪,中央戏剧学院为国家培养造就了许多优秀的艺术人才,作出了突出的贡献。五十多年来,中央戏剧学院在坚持现实主义艺术原则的

基础上,深入研究本民族艺术的美学精神并广泛吸收西方现代戏剧中一切有价值的成果。在教学与实践中积累了深厚的艺术教育经验,形成自己的办学风格和教育教学体系。在原有的办学规模基础上,又新设立了电视艺术系、艺术管理系,成立了成人教育学院和影视艺术职业学院。中央戏剧学院教育教学事业继往开来,兴旺发达,前程美好。

中央戏剧学院系列教学丛书的出版,是对新时期艺术教育快速发展提出要求的举措。这套丛书充分反映和体现出表演专业、导演专业、戏剧文学专业、舞台美术专业、影视艺术专业和艺术管理专业以及研究生教育教学规律与特点。这里面既有几十年教育教学经验的总结,又体现出对现当代艺术教育探索的思考与科研的成果。这里面凝结着中央戏剧学院教师的心血和智慧,他们的辛勤耕耘将会结出艺术教育的累累硕果,绽放出绚丽之花。

在此,请允许我代表受他们惠顾的所有人向他们致以最崇高的敬意和感谢。

2003年12月10日

序

中央戏剧学院电视艺术系 路海波
教授、博士生导师、主任

读者现在看到的这套共 15 本书的教材,是中央戏剧学院系列教材中的一种,主要面向中央戏剧学院影视专业本科和专科的学生。

2002 年 12 月初冬的一个晚上,我和中国电影出版社副总编辑李梦学先生在京城北太平庄的一家餐馆相聚。已经不大记得那天菜肴的味道,只记得分别的时候,我们意犹未尽,或说谈兴未尽。我们带着一套共同商量好的想法互相告别,这是这套教材最初的由来。

中央戏剧学院是一所已有五十多年历史的艺术院校。它曾经为我国培养了一大批很有影响的戏剧、影视艺术家。戏剧是中央戏剧学院的传统优势学科,而且戏剧对影视艺术的潜在影响在世界范围内也是有目共睹的。但是另一方面,在一个艺术媒体多元并进的时代,以与时俱进的态度,既强化传统优势,又善于利用传统优势谋求全方位发展,也是摆在我们面前的严峻现实。1999 年,中央戏剧学院终于迈出了正式建设影视学科的重要一步。至今,我们这个年轻的新系已经先后招

收了影视编导、影视制片管理、广播电视节目主持和影视广告导演四个专业的本专科学生共约 300 人。2004 年将向社会输送第一批毕业生。影视艺术尽管与戏剧有这样那样的联系,但它们毕竟各是独立的艺术,有各自的规律。在戏剧学院开设影视专业,需要完整系统科学的影视学科课程设置。而一套具有系统性、规范性、科学性和深入浅出便于学生掌握领会的教材,对于我们按照教学大纲和既定的培养规格培养合格的影视专业高等专门人才,其重要性显然是不言而喻的。

这套教材所涉及的课程内容包括视听语言、电影编剧、电影导演、影视画面造型、电影录音、影视制片管理、电影市场营销、中外电影史、类型电视剧研究、“电影作者”、纪录片创作、世界摄影大师与经典电影、电影文化的演变、新时期中国电影等,使读者对影视艺术创作规律及与其相关的一系列重要的基本问题进行全面接触。教材的作者都是我系的中青年教学骨干,都具有实际的教学或相关创作经验。他们分别毕业于中央戏剧学院、北京电影学院和北京广播学院,部分教师并游学海外或曾参加过各类国际电影节,他们视野开阔,思维活跃,长期与科研、创作实际和学生接触,对艺术本体和学生都很熟悉,读者见到的文字均是他们多年参与创作实际和教学相长的结晶,所以他们撰写的教材言之有物,深入浅出,形象与理性交融,经典与现实共鸣。如果稍加仔细推敲,则这批教材大致可分五类:一、史论修养(如视听语言、中外电影史与电影文化研究);二、创作技巧与方法(如电影剧作、电影导演概论、纪录片创作);

三、形式与风格(如“电影作者”、类型电视剧研究);四、影视技术与艺术(如摄影画面造型与录音);五、影视制片管理和影视产品市场营销。这五部分共同构筑了一个较完整的用于培养影视专业高等专门人才的知识系统和必要的操作技能。按照我们的设计和已被我们的教学所证明,以这套教材为蓝图,结合读者(无论是教师和学生)的具体实际情况,这套教材所涵盖的内容和训练方法,应能满足培养影视艺术相关专业高级人才的需要,也可作为对影视艺术感兴趣者的自学材料。

这套影视教材的出版离不开中央戏剧学院和中国电影出版社双方领导的大力支持。中国电影出版社的编辑高伟先生更是付出了许多具体的劳动,在此谨致诚挚谢意。

21世纪是影像的时代。技术已经为这个时代向人类生活的全方位渗透提供了日新月异的支持。更多的人将与影像结下不解之缘。当社会生活越来越富裕,更多人不仅有欲望,也有物质条件来用影像表达自己对于这个世界的感受的时候,无疑,我们希望这种表达更有质量。在此意义上,我衷心希望这套教材能与更多的年轻人成为朋友。

2003年12月10日

序

电影作为一种特殊的艺术形式，既是审美的，又是文化的，同特定时期的社会文化语境：如个体生存的境况与欲望、经济的转型、现代传播媒介的作用、商业资本的运作、精英文化与大众文化的冲突与转化等，形成各种复杂而微妙的联系。审美与文化因素在电影中复杂地交织在一起，难以简单地分辨开来，因此，本书试图站在审美与文化的双重视野上，在描述 20 世纪 90 年代世界电影发展状况的同时，着重于对相应的政治、经济生态环境和文化氛围等社会语境及其与电影之间的关系展开深入的剖析。

本书在关注欧美电影的同时，将同样关注于别具风格的俄罗斯、日本、中国电影，以及新兴起的伊朗等国家的电影发展状况，使读者对 90 年代的电影和电影文化具有一种整体上的把握与认识。本书试图在对历史的描述中提出并思考这样一个问题：作为当代社会中最具有影响力的一种艺术形式，各个国家与地区如何利用电影来传播自己的价值观念，表现自己独特的文化形态。当美国电影成功地打造了美国神话、传播着美国的价值观念同时，第三世界国家如何利用电影这一最具推广性的艺术形式来重构自己的文化形态，并努力争夺自己的话语权。而在这一过程中，它们又各自会面临怎样的问题，以及这些问题给第三世界国家的社会文化形态所带来的影响。总而言之，本书试图在全球文化的一体化和多元化的双重趋势中对 90 年代的世界电影文化进行尽量客观的剖析和反思。

介于本书对 90 年代世界电影文化的独特见解和思考方式，本书在初步构想时曾试图在按照不同地理区域对 90 年代的世界电影文化进行系统性的阐述的同时，按照不同的文化区域进行更加深入

的分析和研究。比如，将饱受历史创伤、在困苦的现实艰难挣扎的东、南欧的那些民族的电影文化（包括波兰、原南斯拉夫、捷克、希腊等）看作一个整体的系统，从中展示出这些民族对自身历史、文化的反思，对现实的社会困境的刻画以及对民族未来的迷惘和思索。因为，在这些民族电影独特的审美形态中，我们既可以看到西方主流电影的影响，更可以感受到这些民族的传统文化在电影中强烈的自我展现。我们可以从审美和文化的双重角度中感受到这些民族在历史和现实的困境中呼喊，试图重振自己的民族和民族文化的心愿。此外，在多种文化并存的印度社会语境中自成一格的印度电影，以及具有独特拉美文化风格的拉美电影等，也是非常有价值的研究对象。从严格意义上来说，要想系统地、全面地阐述 90 年代世界电影文化，对这些国家和地区的电影文化的分析是必不可少的重要部分：正是这些国家和地区独具特色的电影文化，和欧美主流的电影文化、儒教文化圈内的东亚电影文化以及伊朗等伊斯兰国家的新兴的电影文化一起，构筑成了 90 年代世界电影文化的丰富性和多元性。然而，因为在文献以及影像资料上的缺乏，本人还无法对这些国家和地区的电影文化作出整体的、系统的研究和分析，只好暂且忍痛割爱。在此，我只能敬请广大读者的谅解，等到我有能力搜集到更为充分的资料时，再对本书的内容作出更加全面的扩充和调整。

目 录

序 / 1

第一章 90年代美国电影的发展 / 1

- 一 西部片的重新崛起 / 4
- 二 世纪末的恐慌 / 17
- 三 普通人的故事 / 32
- 四 好莱坞的叛逆者 / 44
- 五 独立电影的发展 / 57
- 六 结语 / 71

第二章 多元并存的欧洲电影 / 74

- 一 法国电影 / 74
- 二 德国电影 / 91
- 三 英国电影 / 106
- 四 俄罗斯电影 / 121
- 五 结语 / 136

第三章 亚洲电影的辉煌 / 141

- 一 中国电影 / 143
 - (一)内地电影 / 143
 - (二)香港电影 / 159
 - (三)台湾电影 / 171

二 日本电影 / 184

三 伊朗电影 / 201

四 结语 / 218

第一章

90 年代美国电影的发展

在 20 世纪的最后几十年里，美国的流行音乐、流行文学、电视、快餐、饮料、汽车，甚至建筑和时装，在全世界的范围内所向披靡，不仅对世界文化产生了不可估量的影响，而且在大多数人的生活中打上了深深的烙印。当然，其中最为重要的就是好莱坞的电影。同其他国家的电影相比，好莱坞电影的内容更为丰富、品种更为多样、技术更为先进、风格更为通俗，更容易被一般的观众所接受，因此，好莱坞电影得以在激烈的竞争中立于不败之地，统治了全世界的影坛。

对大多数迷恋好莱坞电影的观众来说，好莱坞是一个弥漫着神秘光环的“梦幻工厂”，一个童话中精灵聚集的奇妙地方，他们总能在好莱坞的电影中发现一个超越于平庸、凡俗的生活之上的美丽新世界，获得在现实生活中无法得到却在心底渴望已久的奇妙体验。虽然这些电影只能使他们获得短暂的快感和满足，在数量众多的影迷心中，却是世俗人生不可或缺的点缀。不管你是好莱坞电影的崇拜者，还是措辞激烈的批判者，你都不能不承认这样一个事实：好莱坞电影具有一种神奇的功能，它像传说中伟大的上帝那样，制造了一个梦幻般的世界，虽然从这个奇妙的世界中我们可以隐隐地看到现实生活的某些影子，但事实上，贯穿着那个世界的是一些比复杂、纷繁的现实生活简单得多的童话原则，或者是某种人为地制造出来的文化观念和生活哲学。因此，那些目光敏锐的反对者们认为，好莱坞的电影具有极大的欺骗性和蒙蔽性，会妨碍我们