

中央戏剧学院系列教材（影视专业）

外国电影史

主编 刘立滨

作者 张巍

CIP 中国电影出版社

中央戏剧学院系列教材（影视专业）

外国电影史

主编 刘立滨

作者 张巍

CFP

中国电影出版社

2004·北京

图书在版编目(CIP)数据

外国电影史/张巍著;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 7-106-02099-0

I. 外… II. ①张… ②刘… III. 电影史—
世界—高等学校—教材 IV. J909.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 115319 号

外国电影史

张巍 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/8.375 插页/2 字数/220 千字

印 数 1-4000 册

书 号 ISBN 7-106-02099-0/J·0858

定 价 20.00 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

本书按照编年史与国别电影研究结合的方法来进行编写。重点介绍各个时期和国家在不同的社会政治、经济和文化影响下，对于电影艺术的发展最具有冲击因素或典型意义的著名电影运动、电影现象和电影美学流派的形式与风格。同时兼顾对一些重要的电影作者和电影作品的介绍。在国别研究的范畴内突破了一般的电影史教材对一些在电影创作上颇见特色的国家和创作者只字未提的局限，并将最近10年非常具有史料研究价值的电影现象都收入进来。

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许多多优秀的艺术人才,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
教授、博士生导师、主任 路海波

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

目 录

第一章 电影艺术的形成 / 1

第一节 起源:电影的“史前史” / 1

第二节 奠基人:卢米埃尔兄弟和梅里爱 / 3

一、卢米埃尔兄弟 / 3

二、乔治·梅里爱 / 5

第三节 欧洲的两种倾向:布赖顿学派与百代的创业 / 7

第四节 默片时代的美国电影 / 9

一、鲍特及《火车大劫案》 / 9

二、格里菲斯对于电影叙事观念的发展 / 10

三、喜剧片叙事及查理·卓别林的喜剧观念 / 12

第五节 欧洲先锋派电影运动 / 15

一、法国印象派电影及超现实主义倾向的各种流派 / 15

二、德国表现主义和现实主义倾向的美学追求 / 19

三、苏联蒙太奇学派的理论与实践 / 23

四、纪录主义电影的发展 / 26

第二章 电影作为工业 / 34

第一节 好莱坞电影的“黄金时代” / 34

一、有声电影的兴起 / 34

二、好莱坞的电影企业及制片政策 / 36

第二节 类型电影观念的形成及其模式 / 38

一、西部片 / 39

二、爱情片 / 40

三、强盗片 / 42

四、恐怖片 / 44

五、音乐歌舞片 / 46

第三节 好莱坞经典时期集大成者:奥逊·威尔斯及
《公民凯恩》 / 47

第三章 世界电影中的现实主义电影运动 / 50

第一节 英国纪录电影运动 / 50

一、起源 / 51

二、影响 / 55

三、战后 / 56

第二节 法国诗意现实主义 / 58

第三节 苏联社会主义现实主义电影 / 63

第四节 意大利新现实主义 / 68

一、新现实主义电影产生及其背景 / 68

二、新现实主义的主要作者与作品 / 70

三、新现实主义的影响及演变 / 77

第四章 民族电影中的大师 / 84

第一节 瑞典电影大师:英格玛·伯格曼 / 84

第二节 日本电影大师:小津、沟口与黑泽明 / 91

一、小津安二郎 / 91

二、沟口健二 / 103

三、黑泽明 / 107

第三节 印度电影大师:萨蒂亚吉特·雷伊 / 114

第四节 波兰电影精神的书写者:安德热伊·瓦伊达 / 119

一、引子:波兰精神与波兰电影 / 119

二、“战争三部曲”:《一代人》、《下水道》、《灰烬与钻石》 / 119

三、“波兰学派”的危机与延续:20世纪60—70年代中期 / 122

四、“道德忧患电影”——《大理石人》和《铁人》/123

五、是选择还是屈从？面对商业下的困境

——瓦伊达在20世纪90年代的电影创作/125

第五章 电影中的“新浪潮”/127

第一节 法国“新浪潮”与“左岸派”电影/127

一、法国“新浪潮”电影产生的背景/127

二、法国“新浪潮”的主要作者与作品/131

三、法国“新浪潮”的主要创作特征/142

四、“左岸派”的作者与作品、风格及特征/144

五、真理电影与浪潮之外的作者/152

第二节 日本电影新浪潮/155

第三节 异军突起的新好莱坞/160

一、旧好莱坞与新好莱坞/160

二、新好莱坞时期的重要作者与作品/169

三、新好莱坞类型论及其后发展/176

第四节 新德国电影与四大导演/179

一、先声：联邦德国电影的严重危机/179

二、《奥伯豪森宣言》与德国青年电影/180

三、新德国电影的四大导演/184

四、新德国电影的衰落及流变/196

第六章 进入20世纪90年代——异彩纷呈的当代电影/199

第一节 丹麦：Dogma 95——20世纪最后一场电影运动/199

第二节 美国：好莱坞体制内外/203

第三节 法国：打上民族烙印的悖德者/204

第四节 英国：电影业的新转机/210

第五节 西班牙：新生代导演的崛起/211

第六节 意大利:喜剧片的永恒魅力 / 213

第七节 亚洲之光 / 216

一、伊朗电影:受到国际大奖青睐 / 216

二、韩国电影:希望之年 / 219

三、日本电影:再造辉煌 / 224

四、印度电影:我歌我舞 / 230

五、越南电影:西方文化塑造下的“民族”形象 / 235

六、泰国电影:魔幻传说 / 241

结语 数字时代的电影——幻觉或是奇观 / 247

后 记 / 251

第一章

电影艺术的形成

第一节 起源：电影的“史前史”

通常，人们将 1895 年 12 月 28 日看做是电影的誕生日。在那一天，法国人奥古斯特·卢米埃尔与路易·卢米埃尔兄弟在巴黎卡普辛路的 14 号的“大咖啡馆”印度厅首次以售票形式向公众展示了一些用他们发明的“活动电影机”拍摄而成的影片。从此，这一天不仅仅标志着“放映术”的完成，同时也标志着电影的真正诞生。

但是，电影的诞生不能只归功于某一个人，早在卢米埃尔兄弟之前，就有许多人为此做出了大量的探索工作和伟大贡献。17 世纪和 18 世纪，牛顿和达赛爵士曾就“视觉暂留”原理进行过研究。英国人彼德·马克·罗杰特对此则做出了更多贡献。1830 年，一位英国著名的物理学家根据他的研究，制成了物理教科书上所说的“法拉第轮”。1832 年，比利时一位年轻的物理学家和一位奥地利大学教授同时发明了一种用于在镜子里观看的锯齿形的圆盘“诡盘”。

亚洲人至少在 1000 年前就知道投射活动画面的道理了。中国则早在 11 世纪就发明了皮影戏。16 世纪的意大利人波塔利用暗箱的原理，叫一些追求感官刺激的人钻入一个“魔盒”中来体验恐怖场面。18 世纪时，一种小型的可移动暗箱面世，画家们凭借它可以画出最逼真的作品，他们将要画的物体或风景通过暗箱的小孔投射到画纸或屏幕上，然后按照影子描绘下来。直接得到影像的愿望导致了 19 世纪照相技术的发展，1839 年，法国人达盖尔根据小孔成