

江苏高校优势学科建设工程资助项目

苏州大学艺术学优势学科建设学术文库

艺术理论系列丛书

中外电影经典分类 研究手册

● 著/倪祥保 杨秋 王福来

苏州大学出版社

江苏高校优势学科建设工程资助项目
苏州大学艺术学优势学科建设学术文库

艺术理论系列丛书

理

论

系

列

从

书

中外电影经典分类 研究手册

● 著/倪祥保 杨秋 王福来

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中外电影经典分类研究手册 / 倪祥保, 杨秋, 王福来著. — 苏州: 苏州大学出版社, 2014. 3
(苏州大学艺术学优势学科建设学术文库艺术理论系列丛书)
江苏高校优势学科建设工程资助项目
ISBN 978-7-5672-0743-1

I. ①中… II. ①倪… ②杨… ③王… III. ①电影评论—世界—手册 IV. ①J905.1—62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 040910 号

苏州大学艺术学学术文库编委会

主任: 田晓明 熊思东
副主任: 王家宏 李超德 张建初
编委: 张朋川 姜竹松 吴磊 沈爱凤 徐海鸥 许星 黄艾 冯芸
朱栋霖 倪祥保 陈龙 周秦 李正 卢朗 薛华强
主编: 李超德
副主编: 张朋川 沈爱凤 徐海鸥

书 名: 中外电影经典分类研究手册

著 者: 倪祥宝 杨秋 王福来

责任编辑: 王晓丹

装帧设计: 吴钰

出版发行: 苏州大学出版社(Soochow University Press)

社 址: 苏州市十梓街1号 邮编: 215006

印 刷: 苏州恒久印务有限公司

网 址: www.sudapress.com

邮购热线: 0512-67480030

销售热线: 0512-65225020

开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16 印张: 16 字数: 378 千

版 次: 2014 年 4 月第 1 版

印 次: 2014 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5672-0743-1

定 价: 43.00 元

凡购本社图书发现印装错误, 请与本社联系调换。服务热线: 0512-65225020

艺术与生活迎面走来(代序)

几百万年以来,艺术就像我们在这个世界上无以摆脱的影子,伴随着人类走过了朴拙而狞厉的原始文明阶段、璀璨而富丽的农业文明阶段以及张扬而多彩的机器工业文明阶段,眼下,正和 21 世纪的人类一起走向虽然暂时难以命名却更为光辉灿烂的新时代。艺术从形形色色的生活中走出来,又丰富多彩地向生活走回去,一如从大海中蒸发的水汽变成无数雨雪之水后经过条条江河再回到大海。艺术以人为唯一的逻辑起点,也以人为唯一的服务对象;艺术以人类的生活为唯一渊源,也以人类的生活为唯一指归。因此,艺术在走向生活的同时,生活也在走向艺术。现在,人们越来越清晰地认识到:重视艺术是重视生活的必然,热爱生活就必然会去热爱艺术。

电影艺术是最具现代性和大众性的艺术门类之一,是当今人类生活中不可或缺的重要部分。积极、主动地认识 and 了解电影艺术,对于现代人来说具有十分重要的意义。《中外电影经典分类研究手册》一书通过介绍中外电影艺术基础知识和众多经典作品的有关情况及简要评述,将对人们更好地认识 and 了解电影艺术提供一定的帮助。

本书所谓电影艺术,其实是一个大电影的概念,其中不仅包含纪录电影,甚至可以包含电视剧和方兴未艾的微电影。考虑到篇幅原因,本书主要介绍中外经典电影(含纪录片),同时用专门一章介绍电视剧。为了让读者在了解部分世界著名电影基本情况的同时,能提纲挈领地了解电影艺术自身的发展历史,书中分别以“纪实主义”“戏剧主义”和“表现主义”三条美学线索来进行介绍。作者认为:电影艺术的发展风格多样、流派纷呈,最为主要的就是这样三个比较大的美学流派。这三个美学流派表面上看来断断续续,其实却如缠绕成一根绳索的三股线索;如果从一个不变的角度去看,这绳索的每一股似乎都以在此为显(有)、在彼为隐(无)的方式存在着。其实,这三大美学流派虽有各领风骚的时候,却无完全退场的时刻,并且有时它们的分野也不是绝对清晰的。从电影发展史来看,这三大美学流派在创作数量上存在着很明显的差别(表现主义肯定最少),但就其共同组成电影艺术发展历史这一点,似乎至今还没有改变。历史地说,组成电影艺术发展史这根绳索的三大美学流派,在其各自拧成一股时所用的材料是随着时间的推移而有所变化的——可能开始用的是稻草,后来用的是麻丝,现在用的是化纤,而各自脉络的因延则始终不绝。应该承认,就理论上来说明这三个美学流派及其存在并不困难,一涉及具体作品分类,就会有更多的见仁见智。

书中关于电影的和电视剧内容有很大的差别。有关电影的部分,在一个带有史论性质的综述后面,主要依据年代先后,对相当数量的经典作品进行逐个评介;有关电视剧的部分,主要是对几种常见的类型进行特征介绍,涉及作品不多,对具体作品的介绍更少。这就是说,本书关于电影的部分以具体作品介绍为主,关于电视剧的部分则以类型介绍为主。本书在选择影视片时,除了较多涉及本民族作品以外,尽量注意突出发达国家、重要时期、主要流派、名家大师和获奖作品,兼顾一般国家、技术发展、艺术特色、各种类型等方面。本书在目录中分三条线索以时间为序列出主要选录的电影片名,便于读者查找。

由于作者水平有限和时间局促,本书的写作很不尽如人意,特别对不少影片进行的分类,有时只能抓住一点而不及其余,衷心希望得到广大读者的理解和指正。最后,向关心和支持本书写作与出版的所有朋友们表示最诚挚的谢意!

倪祥保

2013年12月18日

目 录

Contents

艺术与生活迎面走来(代序) 倪祥保/ 1

第一部分 电影的历史和未来

- 一、近代科学技术的新生儿/ 1
- 二、在再现生活和借鉴其他艺术中起步/ 3
- 三、自我风格的初步形成/ 4
- 四、开始称霸艺术世界/ 6
- 五、探求人类情意的具象化/ 7
- 六、永远关注人生/ 9
- 七、现代社会之视窗/ 11
- 八、难以消逝的艺术/ 13
- 九、展望未来(形象的时代)/ 14

第二部分 纪实主义电影经典

- 一、内容概说/ 17
- 二、经典举要/ 19
 - 1894 年……………《工厂的大门》(法国)/ 19
 - 1895 年……………《摄影大会代表的下船》(法国)/ 19
 - 1897 年……………《考培特与弗茨西蒙的拳赛》(美国)/ 20
 - 1900 年……………《士兵的归来》(英国)/ 20
 - 1901 年……………《一个犯人的故事》(法国)/ 21
 - 1922 年……………《北方的纳努克》(美国)/ 21

1925 年……………《五卅沪潮》(中国)/22

1926 年……………《在世界六分之一的土地上》(苏联)/23

1928 年……………《桥》(荷兰)/24

*《雨》(1929 年)

1929 年……………《拖网渔船》(英国)/24

1932 年……………《生来第一次看到》(日本)/25

1934 年……………《神女》(中国)/26

1937 年……………《河》(美国)/27

1937 年……………《中国的反击》(美国)/27

1938 年……………《上海》(日本)/28

1938 年……………《八百壮士》(中国)/29

1939 年……………《四万万人民》(荷兰)/29

1939 年……………《土》(日本)/30

1940 年……………《进攻波兰》(德国)/30

1942 年……………《战斗中的列宁格勒》(苏联)/31

1942 年……………《倾听英国的声音》(英国)/32

1942 年……………《我们为何而战》(美国)/33

1943 年……………《日本间谍》(中国)/33

1945 年……………《罗马——不设防的城市》(意大利)/34

1946 年……………《各国人民的审判》(苏联)/35

1946 年……………《日本的悲剧》(日本)/35

1947 年……………《八千里路云和月》(中国)/36

1947 年……………《战争与和平》(日本)/37

1947 年……………《大地在波动》(意大利)/38

1948 年……………《万家灯火》(中国)/38

1948 年……………《偷自行车的人》(意大利)/39

1948 年……………《蜂窝里的孩子们》(日本)/40

1948 年……………《路易斯安那州的故事》(美国)/41

1949 年……………《桥》(中国)/42

1949 年……………《晚春》(日本)/42

*《东京物语》(1953 年)

- 1951 年……………《白毛女》(中国)/44
- 1952 年……………《西鹤一代女》(日本)/44
- *《雨月物语》(1953 年)、《近松物语》(1954 年)
- 1953 年……………《龙须沟》(中国)/45
- 1955 年……………《浮云》(日本)/45
- 1957 年……………《上甘岭》(中国)/46
- 1960 年……………《初选》(美国)/47
- 1960 年……………《星期六晚上和星期日早晨》(英国)/48
- 1960 年……………《罗科和他的兄弟们》(意大利)/49
- 1961 年……………《夏日纪事》(法国)/49
- 1962 年……………《萨尔瓦托雷·裘连诺事件》(意大利)/50
- *《控制城市的手》(1963 年)、《马太伊案件》(1972 年)
- 1962 年……………《一年中的九天》(苏联)/51
- 1963 年……………《雷锋》(中国)/52
- 1964 年……………《格特鲁德》(丹麦)/53
- 1964 年……………《分裂的天空》(民主德国)/53
- 1966 年……………《男性和女性》(法国)/54
- 1966 年……………《放大照片》(意大利)/55
- 1966 年……………《向昨天告别》(联邦德国)/55
- 1966 年……………《约瑟夫·卡图斯不太愉快地返回伦勃朗的故国》(荷兰)/56
- 1968 年……………《燃火的时刻》(阿根廷)/57
- 1969 年……………《Z》(法国)/57
- 1969 年……………《对一个不受怀疑的公民的调查》(意大利)/58
- 1969 年……………《推销员》(美国)/59
- 1970 年……………《忧伤和怜悯》(法国)/60
- 1970 年……………《希望》(土耳其)/61
- 1971 年……………《家庭生活》(英国)/61
- 1973 年……………《远方的雷声》(印度)/62
- 1974 年……………《红莓》(苏联)/62
- 1974 年……………《谈话》(美国)/63
- 1975 年……………《奖金》(苏联)/64

- 1975 年……………《飞越疯人院》(美国)/65
 1976 年……………《愚公移山》(法国)/66
 1976 年……………《大理石人》(波兰)/66
 1978 年……………《猎鹿人》《现代启示录》(美国)/67
 1979 年……………《啊!野麦岭》(日本)/68
 1979 年……………《克莱默夫妇》(美国)/69
 1980 年……………《天云山传奇》(中国)/70

*《牧马人》(1982 年)、《芙蓉镇》(1986 年)

- 1981 年……………《沙鸥》(中国)/71
 1981 年……………《邻居》(中国)/73
 1982 年……………《甘地传》(美国)/73
 1983 年……………《农夫的午餐》(英国)/74
 1986 年……………《老井》(中国)/75
 1987 年……………《血战台儿庄》(中国)/76
 1989 年……………《开国大典》(中国)/77

*《开天辟地》(1991 年)

- 1989 年……………《悲情城市》(中国台湾)/77
 1989 年……………《国际女郎》(苏联)/78
 1991 年……………《周恩来》(中国)/79
 1991 年……………《大决战》(中国)/80
 1992 年……………《秋菊打官司》(中国)/81
 1993 年……………《辛德勒的名单》(美国)/82

*《拯救大兵瑞恩》(1998 年)

- 1998 年……………《八月照相馆》(韩国)/82
 1999 年……………《一个都不能少》(中国)/83
 2001 年……………《刮痧》(中国)/84
 2001 年……………《鸟的迁徙》(法国、德国、意大利、西班牙)/85
 2004 年……………《世界》(中国)/85
 2004 年……………《撞车》(美国)/86
 2008 年……………《牛铃之声》(韩国)/87
 2009 年……………《海洋》(法国)/87

- 2010 年……………《碧罗雪山》(中国)/88
2011 年……………《一次别离》(伊朗)/89
2011 年……………《桃姐》(中国香港)/89
2011 年……………《赛德克·巴莱》(中国台湾)/90

第三部分 戏剧主义电影经典

一、内容概说/92

二、经典举要/94

- 1895 年……………《水浇园丁》(法国)/94
1897 年……………《摩菲斯特的实验室》(法国)/95
1902 年……………《月球旅行记》(法国)/95
1905 年……………《定军山》(中国)/96
1908 年……………《庞贝城的末日》(意大利)/96
1912 年……………《北极征服记》(法国)/97
1912 年……………《你往何处去?》(意大利)/97
1913 年……………《难夫难妻》(中国)/98
1914 年……………《卡比利亚》(意大利)/98
1914 年……………《在酒馆中被捕》(美国)/99
1915 年……………《一个国家的诞生》(美国)/100
1917 年……………《生死恋》(瑞典)/101
1917 年……………《安乐街》等六部(美国)/101
1919 年……………《被摧残的花朵》(美国)/103
1925 年……………《淘金记》(美国)/103
1926 年……………《母亲》(苏联)/105
1927 年……………《忠次旅行记》(日本)/106
1927 年……………《翼》(美国)/106
1928 年……………《火烧红莲寺》系列(中国)/106
1934 年……………《渔光曲》(中国)/107
1934 年……………《一夜风流》(美国)/108
1934 年……………《夏伯阳》(苏联)/109
1936 年……………《浪华悲歌》(日本)/109

- 1937 年……………《列宁在十月》(苏联)/110
- 1939 年……………《孤岛天堂》(中国)/111
- 1939 年……………《乱世佳人》(美国)/111
- 1939 年……………《关山飞渡》(美国)/112
- 1940 年……………《塞上风云》(中国)/113
- 1940 年……………《蝴蝶梦》(美国)/114
- 1940 年……………《魂断蓝桥》(美国)/115
- 1943 年……………《卡萨布兰卡》(美国)/116
- 1947 年……………《天堂春梦》(中国)/117
- 1947 年……………《一江春水向东流》(中国)/117
- 1948 年……………《哈姆雷特》(英国)/118
- 1949 年……………《三毛流浪记》(中国)/119
- 1949 年……………《黄飞鸿》系列(中国香港)/119
- 1950 年……………《乌鸦与麻雀》(中国)/120
- 1951 年……………《钢铁战士》(中国)/121
- 1951 年……………《武训传》(中国)/121
- 1952 年……………《流浪者》(印度)/122
- 1954 年……………《渡江侦察记》(中国)/123
- 1954 年……………《鸡毛信》(中国)/124
- 1954 年……………《后窗》(美国)/125
- 1955 年……………《平原游击队》(中国)/125
- 1956 年……………《祝福》(中国)/126
- 1956 年……………《章西女王》(印度)/127
- 1957 年……………《柳堡的故事》(中国)/128
- 1957 年……………《女篮五号》(中国)/129
- 1957 年……………《宋景诗》(中国)/129
- 1959 年……………《林则徐》(中国)/130
- 1959 年……………《林家铺子》(中国)/131
- 1959 年……………《青春之歌》(中国)/132
- 1959 年……………《五朵金花》(中国)/132
- 1960 年……………《斯巴达克斯》(美国)/133

- 1962 年……………《甲午风云》(中国)/134
- 1963 年……………《小兵张嘎》(中国)/135
- 1963 年……………《李双双》(中国)/136
- 1963 年……………《早春二月》(中国)/136
- 1963 年……………《冰山上的来客》(中国)/137
- 1965 年……………《音乐之声》(美国)/138
- 1965 年……………《东方红》(中国)/138
- 1966 年……………《地道战》(中国)/139
- 1966 年……………《生的权利》(墨西哥)/140
- 1970 年……………《巴顿将军》(美国)/141
- 1972 年……………《这里的黎明静悄悄》(苏联)/141
- 1972 年……………《精武门》(中国香港)/142
- 1972 年……………《教父》系列(美国)/143
- 1977 年……………《幸福的黄手帕》(日本)/144
- 1978 年……………《人的证明》(日本)/145
- 1979 年……………《莫斯科不相信眼泪》(苏联)/146
- 1979 年……………《玛丽娅·布劳恩的婚姻》(联邦德国)/147
- *《莉莉·玛莲》(1980 年)
- 1980 年……………《最后一班地铁》(法国)/149
- 1980 年……………《远山的呼唤》(日本)/150
- 1980 年……………《庐山恋》(中国)/150
- 1981 年……………《少林寺》(中国)/151
- 1982 年……………《两个人的车站》(苏联)/152
- 1984 年……………《德克萨斯的巴黎》(法国、联邦德国)/153
- 1984 年……………《情海冤魂》(阿根廷)/154
- 1986 年……………《芙蓉镇》(中国)/155
- 1988 年……………《神经接近崩溃的女人》(西班牙)/156
- 1988 年……………《小薇拉》(苏联)/157
- 1990 年……………《与狼共舞》(美国)/158
- 1991 年……………《双旗镇刀客》(中国)/159
- 1992 年……………《霸王别姬》(中国)/160

- 1993 年……………《悲歌一曲》(韩国)/160
- 1994 年……………《活着》(中国)/161
- 1996 年……………《英国病人》(美国)/161
- 1997 年……………《泰坦尼克号》(美国)/162
- 1997 年……………《甲方乙方》(中国)/163
- 2000 年……………《花样年华》(中国香港)/164
- 2008 年……………《海角七号》(中国台湾)/165
- 2010 年……………《让子弹飞》(中国)/165
- 2011 年……………《艺术家》(法国、比利时)/166
- 2011 年……………《那些年,我们一起追的女孩》(中国台湾)/167

第四部分 表现主义电影经典

一、内容概说/168

二、经典举要/170

- 1895 年……………《拆墙》(法国)/170
- 1896 年……………《恐怖的一夜》(法国)/170
- 1899 年……………《亨莱的赛船》(英国)/171
- 1903 年……………《火车大劫案》(美国)/171
- 1905 年……………《电气旅馆》(法国)/172
- 1909 年……………《孤独的别墅》(美国)/173
- *《隆台尔的报务员》(1911 年)
- 1916 年……………《党同伐异》(美国)/174
- 1919 年……………《卡里加里博士》(德国)/175
- 1919 年……………《我控诉》(法国)/175
- 1920 年……………《鬼车魅影》(瑞典)/176
- 1925 年……………《机器芭蕾》(法国)/177
- 1925 年……………《战舰波将金号》(苏联)/178
- 1927 年……………《柏林——大城市交响乐》(德国)/178
- 1927 年……………《拿破仑》(法国)/179
- 1928 年……………《一条安达鲁狗》(西班牙)/180
- 1930 年……………《土地》(苏联)/181

- 1935 年……………《意志的胜利》(德国)/181
 *《奥林匹亚》(1938 年)
- 1937 年……………《幻灭》(法国)/182
 *《游戏规则》(1939 年)
- 1939 年……………《中华儿女》(中国)/184
- 1941 年……………《公民凯恩》(美国)/185
- 1948 年……………《小城之春》(中国)/187
- 1950 年……………《罗生门》(日本)/188
- 1955 年……………《夜与雾》(法国)/189
- 1956 年……………《第四十一》(苏联)/190
- 1957 年……………《野草莓》(瑞典)/191
- 1959 年……………《一个人的遭遇》(苏联)/192
- 1959 年……………《广岛之恋》(法国)/193
- 1959 年……………《筋疲力尽》(法国)/194
- 1959 年……………《四百下》(法国)/195
- 1960 年……………《奇遇》(意大利)/196
 *《红色沙漠》(1964 年)
- 1960 年……………《青春残酷物语》(日本)/198
- 1960 年……………《裸岛》(日本)/199
- 1961 年……………《去年在马里昂巴德》(法国)/199
- 1961 年……………《比里迪安娜》(西班牙)/200
- 1962 年……………《伊凡的童年》(苏联)/201
- 1963 年……………《八部半》(意大利)/202
- 1963 年……………《沉默》(瑞典)/203
 *《假面》(1966 年)
- 1965 年……………《留短发的男人》(比利时)/203
- 1966 年……………《无望的人们》(匈牙利)/204
- 1969 年……………《木乃伊》(埃及)/205
- 1971 年……………《中央地区》(加拿大)/205
- 1973 年……………《消防胡同 25 号》(匈牙利)/206
- 1974 年……………《人人为自己,上帝反大家》(联邦德国)/206

- 1975 年……………《老枪》(法国)/207
- 1975 年……………《巡回剧团》(希腊)/207
- 1978 年……………《个人问题采访记》(苏联)/208
- 1979 年……………《小花》(中国)/209
- 1979 年……………《铁皮鼓》(联邦德国)/210
- 1982 年……………《城南旧事》(中国)/211
- 1984 年……………《一个与八个》(中国)/212
- 1984 年……………《黄土地》(中国)/213
- 1985 年……………《黑炮事件》(中国)/214
- 1986 年……………《玫瑰的名字》(法国、意大利、联邦德国)/215
- 1987 年……………《红高粱》(中国)/216
- 1987 年……………《末代皇帝》(美国)/217
- 1989 年……………《蒙特利尔的耶稣》(加拿大、法国)/217
- 1999 年……………《龙卷风》(美国)/218
- 2000 年……………《卧虎藏龙》(中国台湾、美国)/219
- 2001 年……………《千与千寻》(日本)/220
- 2002 年……………《英雄》(中国)/221
- 2009 年……………《阿凡达》(美国)/221
- 2009 年……………《2012》(美国)/222

附录 电视剧艺术及电视剧类型/224

一、电视剧发展史概述/224

- (一) 电视和电视剧的出现/224
- (二) 传播者讲述的故事/225
- (三) 为受众讲述的故事/225

二、电视剧艺术的审美特征/226

- (一) 故事性与语言性/226
- (二) 情节性与人物性/227
- (三) 开放性与受众性/227
- (四) 大众性与类型性/228
- (五) 通俗性与时效性/229

三、电视剧主要类型及其经典 / 229

(一) 从结构形式上来划分 / 229

(二) 从题材内容上来划分 / 231

(三) 从制作方式上来划分 / 236

后记 倪祥保 / 239

第一部分 电影的历史和未来

电影是 19 世纪末的一个伟大创造。繁荣辉煌与沉沉浩劫并存的 20 世纪,如果没有了电影的存在,将是不可想象的。人类社会的进入 21 世纪的时候,电影与现代高科技的关系越来越密切,电影在表现人类社会生活方面也越来越深刻。经历了一个多世纪的发展,电影依然是人类社会中最重要艺术形式之一。随着人类社会的发展,电影一如既往地某些方面锻炼着人们认识世界的能力,出色地引导着人们探索世界的脚步。感受和认识电影,将在一定程度上帮助人类更好地感受和认识自己。因此,我们确实有必要好好了解一下电影的发展历史。

一、近代科学技术的新生儿

世界公认的电影诞生日是 1895 年 12 月 28 日。这一天,法国电影发明家卢米埃尔兄弟在巴黎卡普辛路 14 号“大咖啡馆”地下室第一次采用售票的形式向社会公开放映他们的电影作品。正如一个新生婴儿的诞生日并非其生命的真正起源日一样,电影的诞生也有一个孕育过程,而孕育这个新生命的母体乃是近代的科学技术。

把孕育电影这个新生事物的母体确定为近代科学技术,就意味着排除了有关电影的起源最早可以追溯到中国古代的“皮影戏”和西方不少国家都有的“走马盘”等说法。以电影这个名称所指的确切意义来说,电影的产生绝对应该建立在电能得以较好利用和摄影技术得到较好发展这两个最基本的技术条件之上。就这个意义来说,电影的主要发明者应当是美国的爱迪生和法国的卢米埃尔兄弟。

爱迪生,1847 年 2 月 11 日出生于美国俄亥俄州米兰城。在发明了著名的证券报价机、白炽电灯和留声机后,他开始了对于“留影机”的发明工作。大约在 1890 年左右,爱迪生和他的助手们一起先后发明了“留影机”和“电影视镜”。1894 年,“电影视镜”已能够提供给大众观看。由于当时人们对于在布幕上放映形象这件事兴趣不大,爱迪生没能及时地对“电影视镜”加以改进,这使得比他年轻得多的卢米埃尔兄弟能够在他们从 1894 年才开始的研究工作中抢先发明了“活动摄影机”,并很快解决了把形象放映到布幕上去的问题。

卢米埃尔兄弟在对当时已有的各种摄影机械进行认真研究之后,由路易·卢米埃尔想出了将缝纫机上一个机械所牵引的带爪滑框应用于活动放映的方法。这个方法很快获得成功,于是“活动电影机”就被发明了。1894 年夏天,卢米埃尔工厂的总机械师欧仁·莫华松按照路