

中央戏剧学院系列教材（影视专业）

中国电影史

主编 刘立滨
作者 倪骏

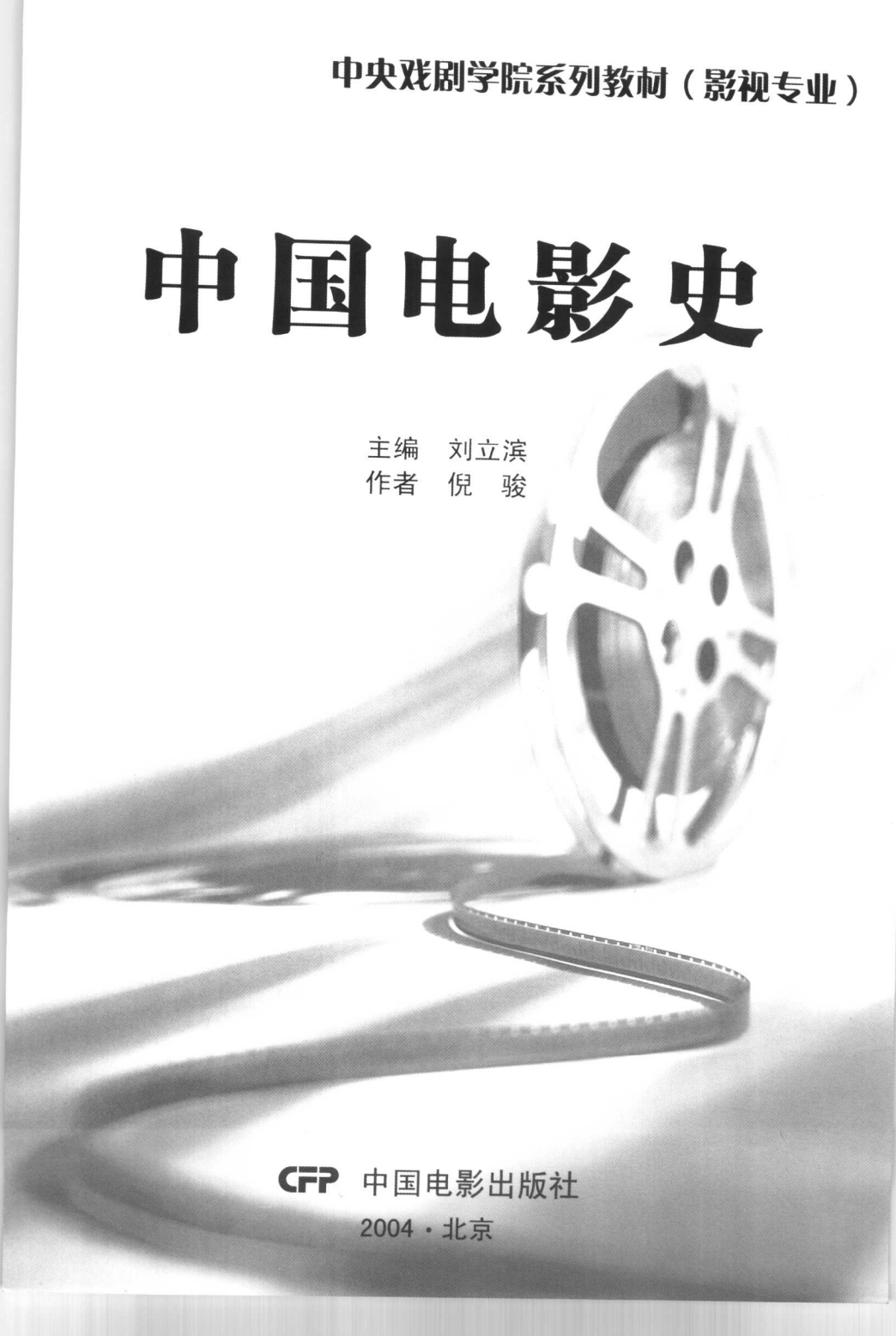

CIP 中国电影出版社

中央戏剧学院系列教材（影视专业）

中国电影史

主编 刘立滨
作者 倪骏

CFP 中国电影出版社
2004·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国电影史/倪骏著;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 7-106-02096-6

I. 中… II. ①倪… ②刘… III. 电影史—中国—高等学校—教材 IV. J909.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 115322 号

中国电影史

倪骏 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/9.125 插页/2 字数/240 千字

印 数 1-4000 册

书 号 ISBN 7-106-02096-6/J·0855

定 价 22.00 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

本教材从把握历史的真实入手，总体把握中国电影艺术的发展轨迹与艺术规律，并注重各个历史时期电影艺术创新的成就。通过本教材的学习，要求学生掌握中国电影史的基本知识，包括时代背景、电影艺术走向等，让学生对各个历史时期有代表性的优秀电影艺术家及其作品有深入的了解。本教材研究内容包括我国内地电影、香港电影和台湾电影。通过研究可以得出结论，现实主义精神、爱国主义精神、艺术创新精神和对于电影民族形式的探求，是中国电影艺术家的共同追求。

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

序 言

中国电影——一个东方故事

自从 1895 年法国卢米埃尔兄弟发明电影以来，电影在 20 世纪之内经历了从诞生到成长，从无声到有声，从黑白到彩色，从平面到立体，并从传统电影向高科技进步的比较完整的发展过程。在人类文明史上，电影是最年轻的艺术，电影也是发展最快的艺术，电影成为 20 世纪人类最重要的艺术。

在中国，电影最初被称为“西洋影戏”，早在 1896 年便从欧洲传入上海和香港。1905 年北京丰泰照相馆老板任景丰拍摄戏曲片《定军山》，揭开了中国电影历史的第一页。这以后，郑正秋、张石川和黎民伟几乎同在 1913 年分别在上海和香港拍摄了中国最早的短故事片《难夫难妻》和《庄子试妻》，到 1920 年上海产生第一批长故事片，形成中国电影的萌芽期。电影传入中国之初，中国处于苦难深重、领土分裂的半封建半殖民地社会，电影拍摄在资金、设备、技术上都要仰仗外国资本，由此带来其半殖民地性质。另一方面，中国早期电影创作（无论在大陆、香港、台湾）从观念、取材到表现形式上都可以看到民族戏剧（京剧、文明戏、粤剧、歌仔戏等）的深厚影响，这是中国文化打在早期中国电影上的一块明显“胎记”。

中国电影应当包括中国电影工作者在海峡两岸和香港地区摄制的电影（澳门到 20 世纪 80 年代才开始摄制电影，这里暂且不论）。祖国大陆和香港、台湾地区的电影有着共同的文化渊源，在不同的社会制度、文化历史背景下形成不同的发展轨迹；另一方面，中国

海峡两岸和香港的电影始终互相联系和影响，其中的进步、优秀作品共同创造了灿烂的中华电影文化，并且为世界电影艺术的发展作出了重要的贡献。

中国大陆电影是中国电影的母体，也是整个中国电影中最悠久、成绩最突出的部分。

回望中国电影在大陆百年的发展，可以看到一幅由20年代无声片从草创到繁荣、30年代以左翼电影为主导的进步电影的迅猛发展、抗日战争时期的多元突进、40年代后期现实主义电影的深化和成熟，五六十年代新中国社会主义电影事业的新繁荣，以及80年代以后中国电影走向高潮等若干重要阶段组成的波澜壮阔的历史长卷。30年代后，接受西方教育洗礼的现代中国文化精英全面进入影坛，不但看电影成为他们的生活方式和交际方式，而且拍电影成为了他们的职业和事业，从而扭转了中国电影的文化与艺术方向。与现代“世界电影”——实际上是西方电影——“接轨”的意识逐渐占据了中国电影人艺术观念的主体，电影同时也肩负起“启蒙”与“救亡”的民族重任。

30年代初，上海电影界兴起了一个以左翼艺术家为主导的现实主义电影运动，这是时代的要求，也是中国共产党领导电影事业的开始。以夏衍、田汉、阳翰笙、洪深、蔡楚生、司徒慧敏、聂耳、袁牧之、孙瑜等为代表，团结了一大批进步电影人，他们的作品如《狂流》、《三个摩登女性》、《姊妹花》、《渔光曲》、《神女》、《大路》、《桃李劫》、《十字街头》和《马路天使》等，一扫20年代以来神怪武侠、鸳鸯蝴蝶派电影充斥银幕的极端商业化倾向，大胆反映社会矛盾，真实描写民众生活，体现了反帝反封建的时代呼声。这是中国电影史上的第一次高潮，也是世界电影史上的光辉一页。

抗日战争的弥天硝烟打乱了中国电影发展的自然进程，后方与上海电影制作中心并存的多元的艺术格局形成，国营的制片机构也开始规模拍片。中国电影通过30年代电影文化运动、“国防电影”实践和战争生活的磨炼，现实主义创作队伍不断壮大，创作经验更

加丰富，到40年代后半期产生了以史东山编导的《八千里路云和月》，蔡楚生、郑君里编导的《一江春水向东流》，阳翰笙、沈浮编剧、沈浮导演的《万家灯火》，陈白尘、郑君里等编剧、郑君里导演的《乌鸦与麻雀》和李天济编剧、费穆导演的《小城之春》等一批经典之作，形成中国电影艺术又一次高潮。这些作品绝大多数真实描写了抗战时期和战后国统区的社会生活，揭露了反动派对人民的政治压迫和经济掠夺，其思想倾向性和艺术真实性的统一标志着中国现实主义电影走向成熟。

新中国成立后，生活于国营电影制片厂大院内的新的电影艺术家在计划经济体制下创作了一批文化与艺术含量甚高的革命现实主义的经典电影。《中华儿女》、《白毛女》、《翠岗红旗》、《南征北战》、《董存瑞》、《柳堡的故事》、《上甘岭》等一批又一批优秀影片的出现说明电影在表现新时代新人物方面取得成功。虽然有极“左”思想的干扰，社会主义电影事业仍然在曲折中前进。直到1959年，以建国10周年献礼为契机，摄制了《林则徐》、《老兵新传》、《林家铺子》、《战火中的青春》、《五朵金花》等一批优秀影片，形成新中国电影创作的第一次高潮。60年代初，由于调整文艺政策，使得这一艺术高潮向纵深发展，形成一场有理论主张（以瞿白音的《创新独白》为代表）、有艺术实践（以《早春二月》、《舞台姐妹》、《农奴》、《小兵张嘎》、《枯木逢春》等影片为代表）的艺术创新运动。

“文革”10年，电影是重灾区。然而，应该提到的是，在中国电影史上，“文革”时期也并不是一个完全意义上的“空镜头”。《创业》和《海霞》“事件”的出现，并非偶然，它们所体现的是电影对文化专制的奋力抗争。

粉碎“四人帮”以后，电影界通过拨乱反正、解放思想，艺术生产力得到解放，从80年代中期开始兴起电影创作新高潮。老导演如谢晋、谢铁骊、成荫、凌子风等老当益壮，中青年导演吴贻弓、谢飞、李前宽、丁荫楠、吴天明等成为中坚力量，《天云山传

奇》、《巴山夜雨》、《人到中年》、《邻居》、《沙鸥》、《城南旧事》、《孙中山》、《野山》、《芙蓉镇》、《开国大典》、《大决战》等优秀作品不胜枚举。“文革”狂潮将意识形态化的电影创作推向了极致，却也造就了它的掘墓人。“文革”后觉醒了的“知青”一代，成为开放了的中国社会最为活跃最富创造力的部分。在影坛的代表便是所谓的“第五代导演”。他们以“学院派同学集团冲刺”的反叛精神掀起了长达数年的中国新电影运动。然而在具有强烈视觉冲击力的现代镜头语言背后，仍是以“文化寻根”的寓言表述出来的“五四”的启蒙主义的意识形态话题。“第五代”导演张艺谋、陈凯歌、黄建新等人的崛起更令国际影坛瞩目。80年代中期以来中国电影在反映生活的深度、广度，在实现题材、风格、样式的多样化方面，在电影语言的探索和创新方面都达到前所未有的高度。

90年代后在市场经济大潮的飞沫中，一批都市“流浪者艺术家”，犹如80年代的“知青族”，正活跃于影视创作的第一线。各重点高校纷纷开办影视专业，从而将高文化素质的群体引向影坛。数字技术的飞跃发展使得电影制作工艺的操作日益简易化、世俗化，中国电影人的主体正由“学院派”向“业余导演”的时代转化。而对已经在地平线上高高升起的网络文化的桅杆尖顶，在电视和电脑前长大的一代“新人类”，正在以一种作为视觉交流体系的现代影像方式重新审视电影艺术，迎接视听媒介一体化的21世纪。尽管电影的生存环境在这个世纪内发生了很大变化，电影已经失去昔日的“霸主”地位，但中国电影人积极进取，为创造中国电影的新辉煌而努力奋斗。

中国大陆电影百年的发展史，是一部充满坎坷、在斗争中不断前进的光荣历史；通过几代电影艺术家的奋斗，不但为人民创造了丰富的精神食粮，而且也为中国电影事业积累了宝贵的经验。

现实主义是中国电影发展的主流。进步的中国电影，总是把真实性视为艺术的生命，把直面人生、反映社会现实、塑造艺术典型作为自己的基本任务。中国电影从三四十年代到60年代，再到80

年代，经历了现实主义创作不断发展和深化的过程。

爱国主义是贯穿中国电影史的一条红线。20世纪是中国人民实现民族解放、争取人民民主的伟大时代，中国电影继承了“文以载道”的文化传统，从来把民族的复兴、国家的强盛作为自己的责任，与祖国同命运，与人民共呼吸。

艺术创新是几代中国电影人的不懈追求。中国电影的创新，不但表现在对具体作品思想内容、表现手法的刻意求新上，而且表现在对电影观念、电影本体认识的不断探索和求知中。特别从70年代末开展“关于电影语言现代化”讨论以及80年代关于“影像美学”的探索和实践，可以看到创新是使中国电影永葆艺术青春活力的关键之一。

探求电影的民族化形式是中国电影的重要课题。中国电影的发展一方面曾经受到美国好莱坞电影、前苏联电影蒙太奇理论以及西欧电影纪实美学的深刻影响，另一方面又始终立足于中国文化，并从中国戏曲、文学、绘画等传统艺术中吸取营养。电影是国际性艺术形式，但电影要在中国立足、发展，必须创造具有中国特色、为广大老百姓喜闻乐见的民族形式。

香港电影、台湾电影作为中国电影的重要组成部分，可以肯定地说，上述现实主义精神、爱国主义精神、艺术创新精神和对于电影民族形式的探求，同样也是这些地区优秀电影艺术家的共同追求。

香港被称为“东方好莱坞”，“社会写实”是香港优秀电影的良好传统，“电影救国”是香港电影界明确提出的口号，香港三四十年代的“抗日电影”以及其后在功夫片、喜剧片等方面都形成自己的特色。台湾电影在很长一段时期主要是统治者实行奴化教育和反共宣传的工具，一直到60年代，“健康写实主义”主张的提出才给台湾影坛带来一股现实主义的清新气息。进入70年代末、80年代初，香港和台湾几乎同时发生“新浪潮”和“新电影”运动，一批中青年导演的作品继承了写实主义传统，在表现手法上进一步带有