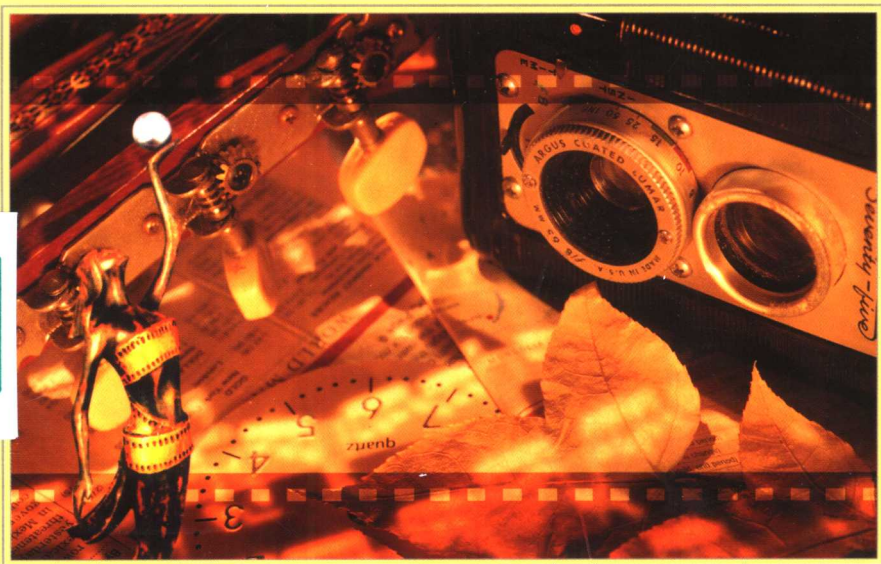

21世纪青年知识文库

青年必知影视知识 精华读本

孟宏伟 编著

The Knowledge For Youth

延边人民出版社

——21 世纪青年知识文库——

青年必知影视知识 精华读本

孟宏伟 编著

延边人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

青年必知影视知识精华读本/孟宏伟编著 一延吉: 延边人民出版社, 2001 11(2004 1 第2版)

(21 世纪青年知识文库/本书编委会主编)

ISBN 7-80648 681-X

I. 青… II. 孟… III. ①电影—青年读物 ②电视—青年读物
IV. J9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 079925 号

编委会

总主编 张志银 张 锋

副总主编 侯书森 杨宇澜

常委编委 (以姓氏笔划为序)

王 军 卢贵敏 刘文清 刘光军

吴玉良 李运霄 张 闯 张 勇

张 锋 张志银 孟宏伟 单继友

邹长城 侯书森 杨宇澜 彭 澜

21 世纪青年知识文库

(青年必知影视知识精华读本)

出版: 延边人民出版社

发行: 延边人民出版社

印刷: 北京柯蓝博泰印务有限公司

印数: 5001-8000 册

850×1168 毫米 32 开

168 印张 3000 千字

2001 年 11 月第 1 版

2004 年 1 月第 2 版第 1 次印刷

ISBN 7-80648-681-X/C·37

(全套十二册) 定价: 345 60 元

前言

挑战的时代渴望丰富的知识，创新的世纪拥抱求知的青年。

我们正处在一个全球化、大开放的时代。信息急剧膨胀，知识更新加速。21世纪让青年肩负着前所未有的使命，同时也让青年迎接着史无前例的挑战。我们和广大青年一道，都在共同思索：如何面对未来？如何提高素质？如何建立科学的知识结构？又如何迎接人生的种种挑战？

明天的世界将是崭新的，需要我们认识极为复杂和更加广阔的大千世界；世界的未来将是充满希望的，它将要给予我们美妙的生活。

青年处在一个充满求知渴望、极具探索和追求的成长时期。我们应当沿着知识凝结的历程，逐渐走向成功的圣殿。当我们沿着前人留下的知识发展的轨迹，打开知识宝库的大门，探究其中无数智慧的奥秘的时候，当我们带着崇高的激情去追思那一位位闪烁着智慧光芒的大师、巨匠，去品味那一部部充满着哲理的知识宝典的时候，胸中顿时会腾然升起一股追求的冲动。汲取知识，感悟人生，追求真理，应是每一个有志青年的价值取向与生命标准。

为了系统地向广大青年传递人类的知识精华，我们

组织编写了这套《21 世纪青年知识文库》，作者从浩瀚的知识海洋中，撷取精华，汇聚经典，分门别类地对各种知识进行分析介绍。她向青年朋友们打开了一扇心灵的窗口，让他们在知识的天地里遨游、畅想；她向青年朋友们搭建一架智慧的天梯，让他们在知识时空中探幽寻秘。

《21 世纪青年知识文库》丛书包括共 12 个分册，它内容健康、有益，形式新颖、独特，把人类几千年来最具代表性的智慧思想与知识精华介绍给广大的青年朋友，集经典性、知识性、实用性、趣味性于一体。

作为《21 世纪青年知识文库》丛书之一的《青年必知影视知识精华读本》，是一本透视人类艺术精髓的知识性读物。

它系统地介绍了影视艺术的诞生与发展，分析了影视艺术的流派类型与经典作品，并简要介绍了世界著名的影视表演艺术家。

影视艺术在短短的一百多年里，经历了从无到有，从幼稚到成熟的艰难历程。作为一种崭新的艺术形式，影视艺术突破了亘古以来传统的艺术方式，它以飞速发展的现代科学技术为依托，通过特技的制作，导演的指挥，演员的表演，为人类的精神世界奉献上了一份又一份精美的精神食粮。

相信通过对本书的阅读，广大青年朋友对影视艺术一定会有一个新的认识和提高。

目 录

一、影视艺术的发展 脉络与艺术流派

◎ 欧美电影的发展脉络与艺术流派 (1)

- ◆ 欧美影视艺术的诞生 (1)
- ◆ 电影之父：路易·卢米埃尔 (2)
- ◆ 电影魔术大师：梅里爱 (4)
- ◆ 蒙太奇的发明者：布赖顿学派 (6)
- ◆ 电影艺术的奠基人：格里菲斯 (8)
- ◆ 体现民族独创性的表现主义学派 (10)
- ◆ 卓别林和默片时代的喜剧 (11)
- ◆ 20 世纪 20 年代的先锋派电影 (13)
- ◆ “平民化”的印象主义电影 (14)
- ◆ 表现风格的抽象主义电影 (15)
- ◆ 执著追求快感的超现实主义电影 (17)
- ◆ 世界闻名的影城好莱坞的崛起 (18)
- ◆ 爱森斯坦与苏联蒙太奇派 (20)
- ◆ 魅力无限的蒙太奇冲突原则 (22)
- ◆ 变换自由的蒙太奇时空观念 (23)
- ◆ 现实主义电影的继续发展 (24)

- ◆ 结合现实的隐喻电影 (26)
- ◆ 生动真实的“散文化”电影 (27)
- ◆ 带来巨大变革的有声片的兴起 (29)
- ◆ 忠实生活的纪实性电影运动 (30)
- ◆ 意大利的新现实主义电影 (32)
- ◆ 20世纪30年代到战后的好莱坞电影 (34)
- ◆ 好莱坞歌舞片的产生 (35)
- ◆ 好莱坞喜剧片的诞生 (37)
- ◆ 好莱坞犯罪片的出现 (38)
- ◆ 好莱坞的严肃影片 (40)
- ◆ 风格独特的“新浪潮”电影 (42)
- ◆ 《电影手册》派和“作家电影”论 (44)
- ◆ 战后三大电影运动的特点 (46)
- ◆ 《奥勃豪森宣言》和青年德国电影 (47)
- ◆ 新德国电影运动的繁荣期 (49)
- ◆ 西方政治电影：黑幕后面的眼睛 (50)
- ◆ 法国政治电影：“五月风暴”中的极左思潮 (51)
- ◆ 意大利政治电影：对黑手党的愤怒控诉 (53)
- ◆ 涵义深刻的美国伦理片 (55)
- ◆ 推理电影的产生与发展 (56)
- ◆ 反思历史的苏联“思考电影” (58)
- ◆ 科幻电影的产生与发展 (60)
- ◆ 多元化的美国电影 (62)
- ◆ 弘扬民族文化的英国电影 (64)
- ◆ 走出低谷的法国电影 (66)
- ◆ 前苏联的电影空间 (67)

● 中国电影的发展脉络与艺术流派 (70)

- ◆ 中国电影的诞生与初步发展 (70)
- ◆ 郑正秋、张石川与中国早期电影 (71)
- ◆ 三足鼎立的“明星”、“天一”和“联华” (72)
- ◆ 中国早期的“新派”导演 (74)
- ◆ 20世纪30年代的左翼电影运动 (76)
- ◆ 抗战时期的中国电影 (78)
- ◆ 战后现实主义电影的艺术高峰 (79)
- ◆ 建国初期的“第一次辉煌” (80)
- ◆ 1959年的“第二次辉煌” (81)
- ◆ 精品迭出的“第三次辉煌” (83)
- ◆ 建国17年电影事业的迅速发展 (85)
- ◆ 20世纪五六十年代的香港电影 (86)
- ◆ 20世纪五六十年代的台湾电影 (88)
- ◆ 十年浩劫的中国影坛 (89)
- ◆ 中国电影的复兴时期 (91)
- ◆ “反思”电影的兴起 (93)
- ◆ 中国电影的“探索”浪潮 (94)
- ◆ 主旋律电影的兴起 (96)
- ◆ 短暂而辉煌的艺术电影时期 (97)
- ◆ 承前启后的“第四代导演” (99)
- ◆ 标新立异的“第五代导演” (101)
- ◆ 20世纪70年代以后的香港电影 (102)
- ◆ 20世纪70年代以后的台湾电影 (104)

● 电视的诞生与发展	(106)
◆ 电视的诞生	(106)
◆ 电视艺术的诞生与起步	(107)
◆ 电视艺术的初步发展	(108)
◆ 电视艺术的繁荣成熟	(110)
◆ “全息化”的信息传播	(112)
◆ “热”的电影与“冷”的电视	(113)
◆ 电视节目的栏目化	(114)
◆ 电视艺术的纪实之美	(116)
◆ 电视艺术的虚幻之美	(118)
◆ 电视艺术的综合之美	(119)
◆ 电视艺术的开放之美	(120)

二、影视艺术的若干类型

◆ 形象逼真的立体电影	(123)
◆ 辩证统一的理性电影	(124)
◆ 意图明确的作者电影	(125)
◆ 现实亲切的散文电影	(126)
◆ 梦幻神秘的诗电影	(127)
◆ 气势雄伟的动作片	(128)
◆ 回味无穷的剧情片	(129)
◆ 通俗有趣的卡通片	(131)
◆ 神妙莫测的科幻片	(133)
◆ 荒诞离奇的恐怖片	(134)

◆ 智慧幽默的喜剧片	(136)
◆ 惊心动魄的惊险片	(138)
◆ 风情万种的西部片	(139)
◆ 真实可信的纪录片	(141)
◆ 严格精确的科教片	(142)
◆ 生动传神的美术片	(143)
◆ 绚丽多彩的歌舞片	(145)
◆ 揭露罪恶的强盗片	(147)
◆ 唤起回忆的历史片	(149)

三、影视制作与影视特技

◆ 镜头：画面的语言，影片的句子	(151)
◆ 画面：让心灵绽放	(152)
◆ 音响：烘托气氛，扩大视野	(153)
◆ 音乐：传唱优美的旋律	(155)
◆ 布景：让你“触景生情”	(157)
◆ 色彩：情绪的渲染，情节的推动	(158)
◆ 构图：组合画面，展现魅力	(161)
◆ 摄影：给运动的光、色造型	(162)
◆ 剪辑：为导演保驾护航	(164)
◆ “统帅三军”的导演	(166)
◆ 身怀绝技的演员	(167)
◆ “呼风唤雨”的美工	(168)
◆ 巧夺天工的服装师	(169)
◆ 以假乱真的道具	(170)

◆ 梦幻工厂好莱坞	(171)
◆ 跨越时空的蒙太奇	(172)
◆ 超越时速的快速摄影	(173)
◆ 百变中的奥妙	(174)
◆ 影视特技发展的三个阶段	(175)
◆ 灾难片、科幻片中逼真的特技效果	(176)
◆ “神通广大”的电脑特技	(178)
◆ 让画面变换无穷的电视特技	(180)

四、中国经典影视作品鉴赏

◆ 《渔光曲》：鱼网悲情	(182)
◆ 《马路天使》：眼泪与欢乐的融合	(183)
◆ 《小城之春》：精美的心理剧	(185)
◆ 《林家铺子》：渐渐污染的涟漪	(187)
◆ 《一江春水向东流》：此处不平静	(188)
◆ 《悲情城市》：二战后台湾的历史变迁	(190)
◆ 《黄土地》：乡村姑娘的抗争	(192)
◆ 《老井》：纪实性与哲理性的完美结合	(194)
◆ 《芙蓉镇》：“芙蓉仙子”的酸甜苦辣	(195)
◆ 《香魂女》：女性自主精神的呼唤	(197)
◆ 《秋菊打官司》：农村女子的层层上告	(198)
◆ 《霸王别姬》：用电影表达文化思考	(200)
◆ 《早春二月》：“落魄者”陷入是非漩涡	(201)
◆ 《城南旧事》：诗情浓郁的散文电影	(203)
◆ 《流年》：民间艺术史诗	(204)

◆《红高粱》：生命的礼赞	(205)
◆《鸦片战争》：国际性的历史巨片	(207)
◆《庄稼汉》：黄土歌魂	(208)
◆《天云山传奇》：中国人民崇高的心灵美	(209)
◆《高山下的花环》：崇高悲壮的颂歌	(211)
◆《围城》：独特的体验与感悟	(212)
◆《红楼梦》：封建社会的缩影	(214)
◆《西游记》：西天取经修正果	(216)
◆《三国演义》：群雄争斗的新亮点	(218)
◆《水浒传》：梁山英雄之歌	(219)

五、中国著名的影视艺术家

●中国大陸的著名影视艺术家

◆郑正秋：中国电影事业的拓荒者	(221)
◆黎民伟：新闻纪录电影的开拓者	(222)
◆洪深：中国现代话剧的奠基人	(223)
◆万籟天：中国早期美术片的开拓者	(225)
◆史东山：饱满的爱国主义热忱	(226)
◆魏鹤龄：贫苦农民“贺老六”	(228)
◆蔡楚生：“一江春水向东流”	(229)
◆吴永刚：“秋翁遇仙记”	(230)
◆吴蔚云：走遍中国的摄影师	(231)
◆胡蝶：可惊的天才明星	(232)
◆阮玲玉：20世纪30年代中国的影后	(233)

◆ 司徒慧敏：表现穷富生活的悬殊	(234)
◆ 汤晓丹：再现革命家的光辉形象	(236)
◆ 金山：中国的“话剧皇帝”	(237)
◆ 王人美：泼辣的“野玫瑰”	(238)
◆ 舒绣文：电影林中的百灵鸟	(240)
◆ 赵丹：半个世纪的电影生涯	(241)
◆ 陶金：“八千里路云和月”	(243)
◆ 周璇：“马路天使”歌影双佳	(244)
◆ 张瑞芳：话剧界“四大名旦”之一	(246)
◆ 上官云珠：“没有表演的痕迹”	(247)
◆ 周曼华：“野花哪有家花香”	(248)
◆ 白杨：“洒向人间都是爱”	(249)
◆ 孙道临：踏破青山人未老	(251)
◆ 谢晋：社会风云的记录者	(253)
◆ 谢铁骊：诗情画意的创造者	(254)
◆ 陈娟娟：东方的秀兰·邓波儿	(255)
◆ 吴宇森：进军好莱坞的首位华人导演	(257)
◆ 黄建新：踏实的时代之子	(259)
◆ 张艺谋：永不重复自己的电影艺术家	(260)
◆ 刘晓庆：中国影坛的“名女人”	(262)
◆ 陈凯歌：文化意识的反思者	(263)
◆ 葛优：典型的“类型化”演员	(264)
◆ 潘虹：大陆的“悲剧皇后”	(266)
◆ 巩俐：“亚洲第一美女”	(268)
◆ 赵薇：快乐的“小燕子”	(270)

●中国港、台地区的著名影视艺术家 (271)

- ◆ 李翰祥：来自内地的香港大导演 (271)
- ◆ 李小龙：国际功夫电影巨星 (272)
- ◆ 秦汉：“汪洋中的一条船” (274)
- ◆ 杨惠姗：台湾“千面女郎” (274)
- ◆ 王童：金马史上第一人 (276)
- ◆ 张艾嘉：亚洲“全能”艺人 (278)
- ◆ 成龙：十五位世界先生之一 (279)
- ◆ 林青霞：青春的彩霞 (281)
- ◆ 李安：两种文化撞击出的火花 (282)
- ◆ 梁家辉：由坎坷踏上坦途 (284)
- ◆ 钟楚红：“工作态度极好的演员” (285)
- ◆ 周星驰：香港票房巨星 (287)
- ◆ 梅艳芳：为舞台而活着 (288)
- ◆ 张曼玉：多次获得影后殊荣 (290)
- ◆ 陈令智：中英混血的洋面孔影后 (292)

9

六、外国经典影视作品鉴赏

- ◆ 《泰坦尼克号》：永不沉没 (294)
- ◆ 《乱世佳人》：魅力长存 (296)
- ◆ 《外星人》：不速之客 (297)
- ◆ 《巴顿将军》：军人本色 (299)
- ◆ 《与狼共舞》：永垂不朽的西部传奇 (301)
- ◆ 《这里的黎明静悄悄》：苏联卫国战争的缩影 (302)

- ◆《第四十一》：“世外桃源”中的故事 (304)
- ◆《野草莓》：生命与希望 (305)
- ◆《偷自行车的人》：失业的困惑 (307)
- ◆《法国中尉的女人》：别具一格的爱情史诗 (308)
- ◆《金色池塘》：“送给父亲的礼物” (310)
- ◆《莫扎特》：一代音乐大师 (311)
- ◆《甘地传》：印度人民的偶像 (312)
- ◆《淘金记》：流浪汉的淘金梦 (314)
- ◆《英俊少年》：正直诚实的海因策 (315)
- ◆《辛德勒名单》：犹太人的悲惨遭遇 (317)
- ◆《教父》：权力与罪恶 (319)
- ◆《飞越疯人院》：可怜的精神病患者 (321)
- ◆《猎鹿人》：战争的创伤 (322)
- ◆《克莱默夫妇》：最令人心碎的家庭片 (324)
- ◆《最后一班地铁》：纳粹统治的罪恶 (326)
- ◆《理智与情感》：理智与感情的冲突 (327)
- ◆《勇敢的心》：一部史诗巨片 (329)
- ◆《毕业生》：青春片的典范之作 (330)
- ◆《热情似火》：男扮女装的杰作 (331)
- ◆《一夜风流》：富家女爱上穷小子 (333)
- ◆《关山飞渡》：西部片的新篇章 (334)
- ◆《第三类接触》：与外星人的直接交流 (336)
- ◆《沉默的羔羊》：迷离恍惚的文化韵味 (337)
- ◆《再见，孩子们》：抹不去的心灵创伤 (339)
- ◆《一个国家的诞生》：黑奴的解放 (341)
- ◆《出租汽车司机》：“马路西部片” (343)
- ◆《英国病人》：爱情与死亡的衔接 (344)

七、外国著名的影视艺术家

- 北美著名影视艺术家 (346)
- ◆卓别林：永远的绅士流浪汉 (346)
 - ◆克拉克·盖博：“男人中的男人” (347)
 - ◆凯瑟琳·赫本：好莱坞“第一夫人” (348)
 - ◆格利高里·派克：“林肯式”的超级影星 (350)
 - ◆秀兰·邓波儿：天才宝贝儿 (352)
 - ◆达斯廷·霍夫曼：美国的银幕巨人 (353)
 - ◆布鲁斯·威利斯：风光“世界末日” (355)
 - ◆卡梅隆·迪娅兹：加州的一道彩虹 (357)
 - ◆艾迪·墨菲：沉默多年的票房巨星 (358)
 - ◆吉姆·凯利：喜剧电影的大明星 (360)
 - ◆威尔·史密斯：鼎鼎大名的“美国总统” (361)
 - ◆贝蒂·托马斯：全球最佳女导演 (362)
 - ◆咪咪·蕾德：精彩感人的“天地大碰撞” (363)
 - ◆理查德·多纳：70岁还玩“致命武器” (364)
 - ◆科波拉：新好莱坞的优秀代表 (365)
 - ◆史蒂文·斯皮尔伯格：好莱坞的“电影神童” (367)
 - ◆格里菲斯：好莱坞之父 (369)
 - ◆马龙·白兰度：“欲望号街车”的遗憾者 (370)
 - ◆汉弗莱·鲍嘉：“非洲皇后号”的船长 (371)

● 欧洲著名影视艺术家 (372)

- ◆ 阿纳德·施瓦辛格：力量与智慧的化身 (372)
- ◆ 普多夫金：斯坦尼斯拉夫斯基体系的导师 (374)
- ◆ 爱森斯坦：蒙太奇流派的一代大师 (375)
- ◆ 维斯康蒂：新现实主义的杰出代表 (376)
- ◆ 奥黛丽·赫本：扬名“罗马假日” (378)
- ◆ 伊丽莎白·泰勒：好莱坞第一美女 (380)
- ◆ 阿兰·德龙：“黑色郁金香” (381)
- ◆ 琼·芳登：美丽的“蝴蝶梦” (383)
- ◆ 钱拉·菲利普：“白痴”公爵 (385)
- ◆ 费雯·利：“飘”来的国际巨星 (387)
- ◆ 劳伦斯·奥立佛：国际影坛之王 (388)
- ◆ 英格丽·褒曼：好莱坞第一影星 (390)
- ◆ 葛丽泰·嘉宝：沉默的梦公主 (392)
- ◆ 邦达尔丘克：“苏联人民艺术家” (393)
- ◆ 索菲娅·罗兰：熠熠生辉的野性美 (395)
- ◆ 安东尼奥·班德拉斯：“西班牙万人迷” (396)
- ◆ 弗朗索瓦·特吕弗：用电影写日记 (398)
- ◆ 戈达尔：最令人费解的导演 (399)
- ◆ 费德里科·费里尼：心理学派的电影大师 (401)
- ◆ 英格玛·伯格曼：现代电影的探索者 (403)

● 其他国家著名影视艺术家 (405)

- ◆ 小津安二郎：日本的“平民导演” (405)
- ◆ 沟口健二：日本的“女性电影大师” (406)
- ◆ 黑泽明：日本的“黑泽武士” (408)