

中国电影艺术丛书

中国现代电影文学史 上册

周 晓 明 著

中国电影艺术丛书

中国现代电影文学史

(上册)

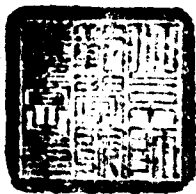
周晓明 著

首都师范大学图书馆

21106223

高等教育出版社

1106223

内 容 提 要

《中国现代电影文学史》全书共分上下两册。上册包括三编七章，约25万字。作者以辩证唯物主义和历史唯物主义观点，运用丰富的历史文献、电影资料，系统地概述了1905至1937年间中国现代电影文学的形成和发展的历史；其中重点介绍了1905至1920年间中国现代电影文学体裁的形成和发展；1921至1931年间中国电影文学创作中的旧派的形成和特征以及新派成员的思想、艺术倾向和现实主义传统的转变、继承等；1932至1937年间左翼电影的崛起、创作趋向及其美学特征。

全书内容翔实、观点明确、逻辑严谨、语言流畅，具有较高的学术价值。

本书由鲁勒同志主审。

中国电影艺术丛书
中国现代电影文学史
(上册)
周 晓 明 著

高等教育出版社出版
新华书店北京发行所发行
北京印刷三厂印装

开本850×1168 1/32 印张10.5 字数258,000

1985年3月第1版 1985年3月第1次印刷

印数00,001—20,000

书号10010·04定价2.15元

编 者 的 话

中国电影艺术丛书，是中国电影函授学院为全国参加电影函授学习的学员编辑出版的一套关于电影文学基础知识和基本理论的必修课学习材料，共计十八册。这套丛书既可以供高等电影院校和高等文科院校电影专业课使用，也可供具有高中以上文化程度、热爱并有志于从事电影文学创作或评论的专业和业余作者自学、进修之用。对于一般的电影文学读者和电影爱好者来说，学一点有关电影文学的基本常识，也很有必要。这对阅读电影文学作品和欣赏电影艺术、提高电影文学素养、培养审美兴趣和分析影片的能力肯定也会有所裨益。

这套丛书包括四个部分，即：电影创作理论、电影文学史、电影文学基础理论和电影文学批评与欣赏。对电影创作规律、创作方法进行研究分析的是电影创作理论；对中外电影文学发展历史进行研究和总结的是电影文学史；对电影文学基本原理及其基本规律进行探讨和概括的是电影文学理论；对电影剧作家及其作品的分析和评论的是电影文学的批评与欣赏。这四个部分构成完整的电影文学的理论体系。全部电影文学理论都以电影文学的创作实践为基础，反过来又指导电影文学的创作实践。电影文学理论所阐述的基本原理和基本规律，是从电影文学创作所提供的实践经验和电影文学史、电影文学的批评与欣赏所提供的研究成果上升为理论而形成的。因此，正确的电影文学理论不但对于电影文学创作实践具有指导作用，而且对于研究电影文学史和进行电影文学批评，以及对于电影文学作品的教学与欣赏，都具有十分重要的指导作用。

本套丛书系由中国电影刊授学院程景楷、王海安主持编写，陈荒煤、鲁勒主审。另外，杨金铭、王白石、张建勇也参加了部分组稿和编选工作。

高等教育出版社的同志们，为本书的出版付出了辛勤的劳动，借此向他们表示衷心谢意！

由于我们水平和人力所限，这套丛书中缺点和错误在所难免。我们恳切地希望广大师生、读者、专家批评指正。

中国电影刊授学院

一九八五年一月

目 录

序.....	1
导言.....	5
一、中国现代电影文学的性质与特征.....	7
二、中国现代电影文学的发展分期.....	16
三、中国现代电影文学在现代文学史中的地位.....	18
第一编 萌芽·生长·成熟	
——中国电影文学体裁的形成和发展	
第一章 一种新兴的文学样式	25
一、孕育·形成.....	25
影片本事与电影文学因素的孕育	
分幕故事与电影文学因素的发展	
复述影片的本事与电影化叙述方式	
字幕的性质及其对电影剧作形式的影响	
第一个较为完整的电影剧本	
二、艰难的成长.....	36
扩大的园地	
贫薄的收成	
电影文学观念的形成	
荒欠的原因	
第二章 一个新兴的文学门类	52
一、开花结果的日子.....	52
收获	
新体裁的形成和多样化	
结构、样式的多样化和文学水平的提高	
二、从自发到自为.....	61

电影剧作的本性得到了应有的认识强调	
电影文学各主要体裁形式得到了明确区分、界说	
蒙太奇理论被导入电影剧作领域	
有声电影剧作的特异性引起人们的重视	
电影剧作法和改编问题得到全面的介绍、总结、分析	
三、人们不再另眼相看·····	72
电影文学发展的内在动因	
电影文学地位的确立	

第二编 旧派与新派

(1921—1931)

第三章 电影创作中的旧派·····	81
一、旧派的形成·····	81
从文明戏说起	
旧派的特征及性质	
旧派的创作思想	
旧派成员在电影界的地位	
二、旧派创作及其现实主义特征·····	91
发展径路	
创作面貌	
旧派现实主义不彻底性及其原因	
旧派的情节剧特征	
第四章 电影创作中的新派·····	110
一、新派概观·····	110
新派成员及其倾向	
创作面貌	
共同特征	
二、洪深对现实主义传统的继承·····	118
为人生的艺术观	
为人生的电影剧作	
与话剧创作的比较	

三、欧阳予倩向现实主义的转变..... 132

从唯美主义到现实主义

欧阳予倩的电影创作

第三编 左翼创作群

(1932—1937)

第五章 左翼电影的崛起..... 145

一、在潮流中..... 145

三十年代的世界势态和世界电影

中国左翼电影运动与世界进步电影潮流的同一性和特殊性

原因——具有特定的社会历史文化背景

二、两种文化的合流与左翼创作群的形成..... 156

电影文化与新文化的隔绝状态

革命文学的兴起与左翼电影运动的酝酿

鲁迅对中国电影文化现状的关注

向电影文化领域进军

电影文化与新文化的合流

左翼电影创作群及其构成

三、左翼创作群的电影思想..... 166

反帝反封建口号的提出

新现实主义艺术原则的确立和坚持

大众化问题的探讨

第六章 创作趋向——面对整个社会..... 179

一、农村与农民..... 179

愤怒的呼声

平易的素描

隐晦的抨击

深沉的叙述与同情

二、都市——多层面的解剖..... 192

有产者与无产者

金钱社会中的人伦、人性和人情

小市民的悲喜	
三、妇女与社会	215
沉沦三部曲	
平凡的悲剧	
四、知识分子——一个不断分化的阶层	228
徬徨、沉沦或追求	
幻灭、挣扎与探寻	
五、在民族矛盾上升的年代	240
愿望·激情	
现实·历史	
暗示与象征	
第七章 理性—社会性：左翼创作群的基本美学特征	265
一、“意识”在左翼电影中的位置	265
思想心理流的转换与电影界主导“意识”的更新	
创作者“意识”的变化与左翼电影中理性的高扬	
审美标准、审美心理中的“意识”	
二、社会整体性——左翼创作群的美学追求	276
从整体上把握生活——新现实主义的美学品格	
《生路》、《子夜》与左翼电影的美学趋向	
社会面与广度	
历史感与厚度	
社会历史联系与深度	
三、社会分析性——左翼创作群的现实主义发展	287
诗意的表现与理性的分析	
素材·题材	
电影冲突	
环境·情节·人物形象	
四、失去平衡：形象与观念；个性与共性	315
形象与观念的不统一性	
理性和个性的不均衡性	

序

荒 煤

历史的经验证明，电影艺术（主要指故事片）创作的繁荣和发展，首先依赖电影文学创作的繁荣和发展；电影文学创作不旺盛，电影艺术的生产就上不去。电影文学是影片的基础，不仅是思想和艺术的基础，尤其是真正符合电影特性的——“电影的”思想和艺术的基础。所以，我常说，电影要上去，基础要打好，更上一层楼，基础要深厚。电影厂的制片领导者，导演以及演员和其他摄制人员都有切身的感受，“等米下锅”的日子固然难受，被迫把一些不成熟的、还要“电影化”一番的剧本勉强投入拍摄的日子同样很不好受。

因此，在电影艺术发展的过程中，如何繁荣电影文学创作，始终是一个头等重要的问题，也始终是一个难以解决的问题。

长期以来，妨碍电影文学创作繁荣的原因很多，其中，也有一个重要的原因，电影文学还远远没有被承认是一种新的文学的形式，在文学史上还没有获得应有的地位，还不认为它是我国现、当代文学史上一个万不可缺少的重要组成部分。不论在我国文学界或电影界，又不论是理论研究者或评论工作者，似乎还没有人专门把电影文学当作一门学科来进行研究，更不用说，对我国电影文学的历史有什么研究，至今我们没有出版过一本电影文学概论，就是证明。

在我所看到的几本中外电影史里，也几乎都没有谈电影文学

的专章，在中国现代文学史里根本不提电影文学，有的著作把夏衍列为剧作家，也提到他写了不少杂文，但只字不提他也是一个重要的电影剧作家。有的当代文学史又把电影剧本列入剧作一类，这也都证明电影文学的身分不明，价值不定。

但是，新中国建立以来，随着电影艺术的发展，也的确有一批青年作家认识到电影文学的重要性，开始掌握和运用这样一种文学形式来反映我国的历史、革命斗争和现实生活，并且获得很大的成功，我国的电影文学才逐渐发展起来；不仅创办了好多种专门发表电影文学的刊物，在许多大型文学刊物上也发表电影剧本。我几次在国外向外国朋友介绍电影文学刊物的情况，说每月销售的总量可以有五十万册之多，许多朋友都表示非常惊讶，认为不可思议。至少，这说明电影文学这一种文学形式，已经受到我国广大群众的承认和喜爱了。它也可以被当作文学作品来阅读和欣赏。因而也就有一定的文学价值。这是不能否认的事实。这正是我们应该研究的问题。特别是由于电视剧的大量发展，而且有了系列连续剧、讽刺小品等等发展，再由于科学技术的发展，无论电影电视，也可能还会有技术的不断革新而越来越获得更多的观众。

也因此，这种视听艺术的发展，观赏的群众面愈来愈广，就愈加感到提高的迫切性。而这种提高质量的要求，首先落在电影、电视的文学剧本方面。这是视听艺术发展的必然趋势。

不承认这个历史发展的必然趋势，否认电影文学的重要性，否认电影文学的文学性和文学价值，甚至认为电影只是导演的艺术，可以由导演只需凭一个提纲，加上导演的意念和艺术技巧就可以产生优秀的电影，那么，不单会毁坏了电影文学，实际上也毁坏了电影。

周晓明同志这本《中国现代电影文学史》，最使我感到兴趣的，也是我感到的一个最大的特点，就是他掌握了大量的资料，

从中国电影艺术发展的道路，也就是联系了中国电影的实际，论述了中国电影文学发展的历程，证明电影文学发展的必然过程，以及我们党随着政治形势的发展和需要而有意识地去学习，去渗透。真正掌握电影艺术的重大武器，也恰恰是从电影文学创作为突破口，赋予电影以新的生命力开始的。

左翼文艺运动的兴起，电影无疑是最有群众性、最有影响的一个重要组成部分，例如许多优秀演员都是话剧、电影的两栖者，既扩大了话剧的影响，也促进了电影的发展；许多著名的电影插曲推动了左翼的音乐运动的发展，夏衍、田汉、阳翰笙这些老一辈的左翼著名作家、剧作家，又为电影文学开拓了道路，丰富了左翼文学的领域。总之，了解这一段历史，懂得了中国现代电影文学的孕育、形成和艰难生长的过程，而终于成了一个新兴的文学样式和文学门类，曾经在无产阶级革命文化运动中所起的作用，这对我们今天如何积极发展和繁荣电影文学创作，有十分重要的现实意义。

至于这部书对左翼电影文学作家和作品的评论，对当时电影文学的成就和不足的研究和分析，进而对电影文学现实主义所进行的探讨，这都是作者个人的见解，也属于学术性问题，应该也允许和欢迎进行广泛的讨论和研究。我这里也不可能加以评论；但我认为作者从中国电影发展的过程，联系到左翼文艺运动的兴起，当时的时代背景、政治情况、阶级斗争的形势种种复杂因素，去评价电影文学的成就以及不可避免带来的缺陷，而又充分肯定它所奠定的现实主义传统，这种科学的态度是正确的，应该肯定的，有些见解是很有价值的。

总之，这是中国电影界第一次出版的一部电影文学史，证明了电影文学的确是“应运而生”的一种新的文学样式，而且从历史的经验看，它还有蓬勃的发展前景；只要列宁讲的这句话：“在所有的艺术中，电影是最重要的”——当然在今天，还应该补充

电视这门艺术——不过时，那么电影文学（还包括电视文学）仍然是我们整个电影事业的重要关键，重要的研究项目。

一个电影圈外的青年学者花费极大的劳动写了这本现代电影文学史，作了一件很有意义的工作，我作为一个电影战线上的老兵，不能不表示我衷心的感谢。所以，我乐意发表点真心的感想，作为此书的序言，供作者和读者参考。

1984.10.7.夜

导 言

目前已经发展成熟的电影艺术已培养出一个新的果实，一种新的文学形式，那就是电影剧本。现在很多电影剧本是适宜出版的，比起较为抽象的舞台剧本来，电影剧本可能很快就会流行的更广泛。我们很难预言，文学批评家们还要等多久才能注意到发生在他们眼前的这一新现象。

——贝拉·巴拉兹《电影美学》

二十世纪飞速发展的科学技术，引起了传统文学艺术领域里巨大的变革。作为这种历史性变革的一部分，就是新兴的视听文学的诞生。

视听文学——姑且让我这样概括——是传统文艺与新兴视听技术结合的产物，是文学之园中的一簇新花。它从古老的文学之树中吸取营养，在新的视听艺术的母体中迅速成长，目下，已经形成演化出电影文学类（电影剧本、电影故事、电影小说、电影报告文学、电影诗等）电视文学类（电视剧本、电视小说、电视报告文学、电视故事等）和广播文学类（广播小说、广播剧、广播报告文学）等文学新品种。

这是许多世纪以来，人们第一次有机会看到的、发生在他们眼前的新的文学现象。视听文学以视听技术为媒介，而获得了空前广阔的审美接受面；并在艺术的直感性、普及性和发展性诸方面为其它许多古老文学门类所不及。以视听文学为基础的视听文

艺大有日新月异，压倒其它传统文学艺术之势。

一切文艺学术研究家们，应该看到它宽广的社会基础和远大的发展前景，促进它、研究它。我相信：在以后的文学艺术史中，视听文学将留下辉煌的篇章；它将给传统的文学批评、文学理论乃至美学论著，提供许多新的研究材料和课题。现、当代文学史家们，尤会给予它应有的、日甚一日的注意。

事实也是这样：

在欧美，从五十年代起，新兴的电影文学艺术就开始得到许多传统的文学艺术已经得到的公正待遇，引起人们的关注。有的国家成立了专门的电影文学研究机构（如苏联）；有的国家把电影文学艺术列为普通大学的选修或必修课程^①；近来，甚至还有人吁请把电影艺术、文学课纳入中学教学大纲^②……然而在中国，特别是在“正统”的学术界，电影文学还未受到应有的重视。

电影研究者们，因为它是“文学”，不肯越俎代庖；大都仅将自己的兴趣专注于电影美学、电影批评和电影艺术发展的一般历史。

文学研究家们，又认定它属于“电影”而无暇旁及；文学理论、文学批评、文学史专著中，也很少为它留下一角容身之地。

仅就中国现代文学史研究而言，电影文学是五四以来新文学中唯一的一门与国外同类文学样式同期发展起来的新兴文学，它理应同新诗、现代小说、现代散文、话剧、报告文学等一样，在中国现代文学史上得到自己应有的地位。可是，国内至今仍没有一部现代文学史、没有一篇现代文学论文略加提及！研究者们可以对诸如洪深、田汉、欧阳予倩、夏衍、阳翰笙、郑伯奇、阿英、宋之的、于伶、陈白尘、曹禺等现代知名作家在其它方面的

①据《美国电影电视课程一览》统计，1977年美国有1067所大学开设了电影电视课程。

②见《法国教师争取在中学设置电影课程》《电影艺术译丛》，1981年第1期。

著作、甚至是只言片语都详加揣摩考证，唯独对这些作家在电影文学领域重大的开拓作用，辛勤的劳作，以及所取得的艺术成就——甚至是超过他们自身在其它文学领域实践的成就——却从没给以应有的注意。

应该说，这是一个不正常的现象。事实是：

中国现代电影文学，是中国现代文艺史上一个重要的文学现象，是中国现代文学中一个有机的组成部分。考察这一客观存在的文学现象，开展对这一曾被忽略的文学门类的研究，是现代文学史研究者（当然也包括现代电影史研究者）应该做而没有做的一项工作。而这项工作对于描述中国现代电影文学发展的历史过程，再现中国现代文学史的完整面貌，深入现代文学有关课题研究，对于扩展电影史的研究范围，总结电影创作的历史经验教训，启迪和促进当前的电影文学艺术的发展，都是必要的、有益的。

一、中国现代电影文学的性质与特征

中国现代电影文学，是电影艺术和文学结合的产物，是随着电影艺术的发展而发展起来的。它萌生形成于二十年代；于三十年代初、中期获得较大发展，并确立了其在电影艺术领域中的应有地位。中国现代电影文学的出现，虽然是在五四以后，它的历史，也较之于五四新文学其它文学样式为短。但是，同报告文学一样，它是五四以后产生为数不多的文学新品种之一，并在三、四十年代发展成为一个崭新的、独立的文学门类。

中国现代电影文学，作为现代文学史上的一种文学现象，象其它姊妹文学艺术一样，同样地，是中国现代社会状态，历史变动，阶级对立和斗争在文艺领域里的反映。它所包含的成分既不是单一的，又可划分为对立的两大类。这是因为，一方面，现代中

国社会矛盾的复杂性、社会力量的多样性，决定了中国现代电影文学复杂多样的成份；另一方面，中华民族同帝国主义；无产阶级人民大众同封建主义、买办资产阶级这一主要矛盾，构成了中国现代电影文学的基本分野。

以地主阶级和封建文化为基础的封建主义的电影及文学，在二十年代曾一度泛滥成灾，在三、四十年代的电影文化中从未绝其踪迹。

作为帝国主义、买办资产阶级意识形态反映的帝国主义、买办资产阶级电影文学，随着帝国主义加紧对中国的侵略，以及官僚买办资产阶级的愈趋反动，从三十年代开始，不断扩张其势力。

右翼资产阶级电影文学，虽不无某种程度的反封建因素；但是在中国电影文化这一特殊领域，它不仅表现出更多的消极性和反动性，而且也孱杂了更多的封建意识和买办意识。

在中国电影文化发展的实际进程中，这三种反动的、消极的成份常常是相互渗透、纷然杂陈的。

与这三种文学成分相对立而存在的，是进步的小资产阶级民主主义电影文学，和无产阶级革命电影文学。它们以反帝反封建为共同倾向，是中国新民主主义的反帝反封建的政治文化力量在电影文化领域里的具体体现。

如果我们不仅从阶级基础、思想倾向上分析现代电影文学的各种成分，而且还从它们赖以存在的实际形态、社会、文学基础，以及艺术情趣、美学特征上加以归纳，那么我们还可以看到：在中国现代电影艺术史和文学史上，主要地并存着官办的、小市民的和人民大众的这三大电影文艺形态。

小市民作为一个阶层，本属于人民的范畴。但是，在半殖民地、半封建的社会条件下，中国落后的小市民更具有更多的封建性和奴化思想；特别是他们的文化思想较之于他们的政治思想更