

影 视 鉴 赏

□ 普通高等学校公共艺术课程规划教材

□ YINGSHI JIANSANG

□ 主编 何春耕

□ 湖南大学出版社

YINGSHI JIANSANG

普通高等学校公共艺术课程规划教材

影视鉴赏

YINGSHI JIANSANG

主 编

何春耕

副主编

陈小敏

湖南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视鉴赏/何春耕主编. —长沙:湖南大学出版社,2008.11

(普通高等学校公共艺术课程规划教材)

ISBN 978-7-81113-490-2

I. 影... II. 何... III. ①电影—鉴赏—高等学校—教材

②电视(艺术)—鉴赏—高等学校—教材

IV. J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 181777 号

影 视 鉴 赏

Yingshi Jianshang

主 编:何春耕

策 划:王桂贞

责任编辑:王桂贞

装帧设计:吴颖辉

出版发行:湖南大学出版社

社 址:湖南·长沙·岳麓山 邮 编:410082

电 话:0731-8822559(发行部),8821343(编辑室),8821006(出版部)

传 真:0731-8649312(发行部),8822264(总编室)

电子邮箱:wanguia@126.com

网 址:<http://press.hnu.cn>

印 装:长沙鸿发印务实业有限公司

开本:710×1000 16开 印张:17.5

字数:287千

版次:2008年12月第1版 印次:2008年12月第1次印刷

印数:1~4000册

书号:ISBN 978-7-81113-490-2/J·137

定价:30.00元

版权所有,盗版必究

湖南大学版图书凡有印装差错,请与发行部联系

目次

CONTENTS

上 编 影视艺术概述

001

第一章 影视艺术发展概述

003

第一节 电影艺术发展概述

004

第二节 中国电视艺术发展概述

020

第二章 影视艺术的特征与鉴赏方法

027

第一节 影视艺术的主要特征

027

第二节 影视作品的鉴赏方法

031

下 编 影视作品鉴赏

045

第三章 中国优秀电影作品鉴赏

047

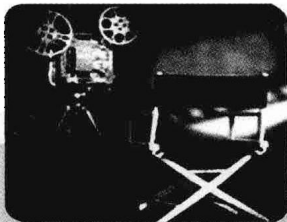
1.《一江春水向东流》/047 2.《小城之春》/052

3.《天云山传奇》/058 4.《城南旧事》/064 5.《黄土地》/069

6.《警察故事》/075 7.《本命年》/081 8.《阿飞正传》/087

9.《喜宴》/093 10.《霸王别姬》/098

11.《阳光灿烂的日子》/104

12.《过年回家》/110 13.《卧虎藏龙》/115

121 第四章 外国优秀电影作品鉴赏

1.《乱世佳人》/121 2.《魂断蓝桥》/128 3.《毕业生》/134

4.《玛丽娅·布劳恩的婚姻》/140 5.《外星人》/144

6.《天堂电影院》/149 7.《沉默的羔羊》/155

8.《辛德勒的名单》/161 9.《阿甘正传》/165

10.《勇敢的心》/172 11.《泰坦尼克号》/177

12.《美丽人生》/182 13.《美国丽人》/188

107 第五章 中外优秀电视作品鉴赏

1.《龙脊》/194 2.《英与白》/198

3.《十分钟年华老去·百花深处》/201 4.《真情·重庆行》/205

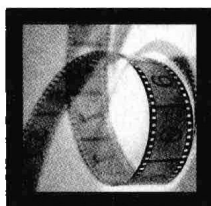
5.《恰同学少年》/214 6.《60分钟时事·采访克林顿》/223

7.《小鸭子的故事》/230 8.《成长的烦恼·惊险车技》/235

241 附录一 影视作品评析示例

263 附录二 中国电视剧和纪录片创作发展趋势探析

275 参考文献

上编

影视艺术概述

影视艺术发展概述

影视艺术的特征与鉴赏方法

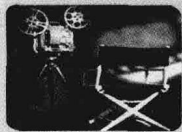
第一章 影视艺术发展概述

1895年12月28日,法国的卢米埃尔兄弟在巴黎一家咖啡馆,用活动电影机放映了他们拍摄的《工厂的大门》、《水浇园丁》,这标志着电影的诞生。1896年4月23日,在美国纽约当时的柯斯特—巴艾尔音乐厅第一次放映了今天我们所说的电影。1896年8月11日,被称为“西洋影戏”的电影在中国上海的徐园第一次放映。1905年,由北京丰泰照相馆拍摄的戏曲片《定军山》的放映则标志着中国国产电影的开始。电影艺术是“以电影技术为手段,以画面和音响为媒介,在银幕上运动的时间和空间里创造形象,再现和反映生活的一门艺术”^①。其特有的表现手段,由最初的机械记录和复现生活的“活动照相”,进一步发展成为具有银幕特有的叙述形式和表述世界的多种艺术方法的一门独立的艺术。电影在百余年的发展历史中,从黑白、无声到彩色、有声,从普通银幕到新型银幕,逐步具备了作为艺术形式的多种表现元素和基本条件,成为遍及全球的世界性艺术。

电视比电影虽然晚40年出现,但是发展迅速。1936年11月2日,英国广播公司在伦敦建立了世界上第一座电视台;1939年4月30日,美国人在“纽约博览会”上第一次看到电视机;中国电视诞生于1958年5月1日。电视是20世纪人类最伟大的发明之一。20世纪以来,随着电子时代的出现,电视文化迅速而广泛地传播,电视已经成为“世界性的大众传播媒介”^②。具体地说,电视是“使用电子技术传输图像和声音的现代化传播媒介。它通过光电变换系统把图像、声音和色彩转换为信号,用电缆和天线发送出去,由接受端将电信号还原为图像、色彩和声音重现在荧屏上。电视画面由像素组成,现代电视的每帧图像是由40多万个像素分行排列组成的。电视是大

^①许南明主编:《电影艺术词典》,中国电影出版社,1986年版,第3页。

^②赵玉明、王福顺主编:《广播电视词典》,北京广播学院出版社,1999年版,第40页。

众化的综合媒介，拓展了人类视听领域的深度和广度，它运用声音、影像、文字、色彩等多种传播符号，表现出多层次、多角度、多功能的艺术魅力，是一门综合容量最大的艺术”^①。

第一节 电影艺术发展概述

一、中国电影艺术发展概述

从1905年丰泰照相馆拍摄的中国第一部影片《定军山》开始到现在，中国电影已经有了百余年的历史。中国电影艺术的发展，按照地域范围来划分，主要分为中国内地、香港和台湾三大块；按照艺术发展历程来划分，大约可以分为四个时期。^②

1. 中国内地电影艺术发展概述

(1) 中国电影艺术的拓荒期（1905～1930年）。

1905年到1930年是中国电影艺术的拓荒期，这一时期是中国电影前辈将诞生在西方的电影艺术移植到中国，并使民族电影初步形成的历史时期。1913年，第一部短故事片《难夫难妻》开创了中国电影创作者独立拍摄短故事片的先河，特别是1923年明星公司的郑正秋和张石川拍摄的《孤儿救祖记》，以丰厚的票房收入使中国电影在本土具有了立足的可能性，引起了人们对民族电影的关注。在此后相继成立的为数不少的民族电影企业中，主要有联华、天一、长城、神州、民新、南国等电影公司。由于这些影片公司的创作倾向和艺术风格的不同，其中“联华”被称为新派；“明星”、“天

①赵玉明、王福顺主编：《广播电视词典》，北京广播学院出版社，1999年版，第39页。

②关于中国电影史发展阶段的具体划分，主要参见程季华：《中国电影发展史》（第一、二卷），中国电影出版社，1963年版。

舒晓鸣：《中国电影艺术史教程》，中国电影出版社，1996年版。尹鸿、凌燕：《新中国电影史》，湖南美术出版社，2002年版。

章柏青、贾磊磊主编：《中国当代电影发展史》，文化艺术出版社，2006年版。

一”被称为旧派。^① 这些电影公司拍摄的一些比较优秀的影片为中国电影艺术的发展起到了一定的开拓作用。例如，联华影业公司摄制、孙瑜导演的《故都春梦》（1930年）、《野草闲花》（1929年）、《野玫瑰》（1931年）等影片，明星制片公司摄制、郑正秋编剧和张石川导演的《掷果缘》（又名《劳工之爱情》，1922年）、《玉梨魂》（1924年）、《最后之良心》（1925年）、《盲孤女》（1925年）等影片，在思想内容上都体现了坚持社会地位平等，主张个人婚姻自由，遵守传统伦理道德等具有一定进步意义的特点，其艺术手法上主要吸取传统小说和戏曲等叙事文学的手法，有的影片注意模仿外国电影的拍摄手法，但是总的艺术特点是注重故事叙事的曲折性和完整性，讲究人物性格的鲜明性和对立性，拍摄技巧方面基本上采用舞台剧的记录方式，镜头的运动和变化很少。

（2）中国民族电影艺术的探索期（1931~1949年）。

1931年到1949年是中国民族电影艺术的探索期。这一时期，由于党对电影事业的重视，中国电影艺术在探索民族化的道路上迈出了成功的一步，形成了中国电影艺术发展史上的两个高峰。

1931年9月，“中国左翼戏剧家联盟”成立，“在《最近行动纲领——在现阶段对于白色区域戏剧运动的领导纲领》电影部分中，规定了中国共产党在当时电影战线上的斗争纲领和方针：规定了左翼电影应当暴露帝国主义的侵略，资产阶级、地主阶级的剥削以及国民党政权的压迫，描写工农的反抗斗争并指出知识分子的出路”^②。1932年，建立了党的地下电影小组。同年，夏衍、阿英、郑伯奇进入明星公司，有力地加强了党对进步电影的领导，从而彻底扭转了中国电影长期与新文化运动相隔绝的局面，推动了中国电影事业向着新民主主义方向前进的步伐。进步电影工作者将目光转向现实生活，转向劳苦大众，通过对中国现实生活的真实描绘，反映了中国社会的民族危机、阶级对立，与人民群众反帝反封建的强烈要求呼应起来，在中国社会变革的同步中获得了社会认同，博得了广泛的欢迎。这期间出现了许多优秀的电影作品，形成了中国电影艺术发展的第一个高峰，如：夏衍编剧、程步高导演的《狂流》（1933年）和《春蚕》（1933年）；郑正秋编导的《姊妹花》（1933年）；李萍倩导演的《丰年》（1933年）；孙瑜编导的

^①参见程季华：《中国电影发展史》（第一卷），中国电影出版社，1963年版，第149~155页。

^②许南明主编：《电影艺术词典》，中国电影出版社，1986年版，第95页。

《小玩意》(1933年)、《大路》(1933年);吴永刚编导的《女神》(1933年);费穆编导的《城市之夜》(1933年);蔡楚生编导的《新女性》(1933年)、《都会的早晨》(1933年)、《渔光曲》(1934年)、《迷途的羔羊》(1935年);沈西苓导演的《上海二十四小时》(1933年)、《女性的呐喊》(1933年)、《十字街头》(1937年);孙瑜导演的《大路》(1934年);吴永刚编导的《神女》(1934年);马徐维邦导演的《夜半歌声》(1937年)等。

20世纪的40年代,成为中国民族电影事业发展的重要阶段,中国电影艺术出现了第二个高峰。如史东山编导的《八千里路云和月》(1947年),蔡楚生、郑君里编导的《一江春水向东流》(1947年),沈浮导演的《万家灯火》(1948年),陈鲤庭导演的《丽人行》(1949年),赵明、严恭导演的《三毛流浪记》(1949年),郑君里导演的《乌鸦和麻雀》(1949年)等。这些影片真实、深刻地反映了社会生活,塑造了一系列的典型人物,艺术表现手法成熟,体现了较高的思想性和艺术性。这一时期,中国共产党领导下的延安根据地和解放区,建立了电影摄制机构,1938年秋成立的“延安电影团”,标志了人民电影的兴起和成长。^①“延安电影团”活动期间,主要拍摄政治纪录片,真实地纪录了许多具有中国革命历史意义的事件和人物,如八路军总政治部电影团摄制、袁牧之编导的纪录片《延安与八路军》(1939年),八路军总政治部电影团摄制的《白求恩大夫》(1939年)和《生产与战斗结合起来》(1942年)等。

(3) 中国电影艺术振兴和曲折发展时期(1950~1976年)。

新中国成立后,在党的领导下,广大电影工作者继承和发扬了现实主义的创作传统,朝着社会主义的方向继续前进,取得了可喜的成就,有的影片的艺术水平与同时期的世界电影艺术已经接近。如建国后第一部故事片《桥》,建国初期的《钢铁战士》、《新儿女英雄传》、《白毛女》、《祝福》、《上甘岭》等,以及建国十年前后和20世纪60年代前半期创作的《永不消逝的电波》、《老兵新传》、《林则徐》、《五朵金花》、《林家铺子》、《青春之歌》、《革命家庭》、《红色娘子军》、《早春二月》等影片,艺术风格独特。可以说,建国后的17年,中国电影艺术取得了举世瞩目的成就。但是,极“左”思潮和旧的习惯势力的干扰阻碍了中国电影艺术的顺利发展。特别是

^①参见程季华:《中国电影发展史》(第二卷),中国电影出版社,1963年版,第337~395页。

在“文革”十年中，由于极“左”思想的影响，中国电影事业出现了停滞和倒退，中国电影艺术的发展则在“高、大、全”的极“左”观念的影响下，走进了公式化、概念化的死胡同。

(4) 中国电影艺术发展的新的历史时期（1979年以后）。

党的十一届三中全会以来，经过解放思想和改革开放浪潮的冲击，电影艺术不断探索、开拓和创新，形成了新时期以来电影求真、求深、求新的鲜明特色。第三代、第四代和第五代，以及更年轻的中国电影艺术家，努力吸取世界电影艺术的精华，创作了一批积极反映现实、思想内容深刻、艺术上有创新的作品。如《小花》、《天云山传奇》、《巴山夜雨》、《被爱情遗忘的角落》、《邻居》、《人到中年》、《喜盈门》、《高山下的花环》、《芙蓉镇》、《黑炮事件》、《野山》、《黄土地》、《老井》、《红高粱》、《焦裕禄》、《过年》、《秋菊打官司》、《阙里人家》、《血战台儿庄》、《本命年》、《洗澡》、《刮痧》等优秀影片，这些影片能够“放眼世界，立足本土”，在思想和艺术上都达到了前所未有的水平。

2. 香港、台湾地区电影艺术发展概述

香港电影和台湾电影是中国电影的组成部分，虽然受到历史、政治、经济等因素的影响，港、台电影艺术的发展与内地电影艺术的发展处于完全不同的社会环境，但是，在三地电影和三地影人之间又分明存在着千丝万缕的中华民族电影之“根”的密切联系。

香港电影从1913年就开始起步，但是至20世纪50年代中期前发展较慢。1957年，著名实业家邵逸夫在香港投资兴建了“邵氏影城”，拍摄了许多具有浓郁民族风味和表现海外游子思乡之情的武侠片、宫闱片和“黄梅调”影片。20世纪50年代，香港出现了一批著名的电影艺术家，如吴楚帆、白燕、朱石麟、李晨风、夏梦、石慧、傅奇、林黛、李丽华、张瑛、吴回、秦剑、李翰祥、谢贤等，拍摄的影片总数达2100多部，在国内外都产生了很大影响。其中，受到评论界和观众欢迎，并有较大影响的影片有：《一板之隔》、《阿Q正传》、《孽海花》、《四千金》、《江山美人》、《一年之计》、《家》、《寒夜》、《爱情三部曲》、《误佳期》、《中秋月》等。^①

20世纪60年代，涌现了像张鑫炎、楚原、胡金铨、张彻、陈宝珠、萧

^①参见《中国大百科全书·电影》，中国大百科全书出版社，1991年版，第422~423页。

芳芳、王羽、李菁、凌波、郑佩佩等一批电影艺术家。这时期有影响的影片有《云海玉弓缘》、《独臂刀》、《大醉侠》等武侠片，《可怜天下父母心》、《英雄本色》等粤语片，以及《路客与刀客》、《倩女幽魂》、《武则天》等国语片。^①

20 世纪 70 年代，香港电影发生了巨大变化，功夫片成为整个 70 年代香港电影的主要类型。电影实业家邹文怀于 1970 年创办的“嘉禾电影公司”，率先推出由李小龙领衔主演的硬派功夫片，如李小龙主演的《唐山大兄》等，以及随后由成龙主演的《蛇形刁手》和《醉拳》等影片。这些靠“真人真功夫”的影片独领风骚，并很快风靡全球，为华语影片占据世界市场奠定了基础。功夫片导演主要有刘家良、吴思远等，与此同时，以许冠文为首的“许氏三杰”自编自导自演了许多妙趣横生的喜剧片，满足了香港市民在快节奏生活重荷下的娱乐宣泄。20 世纪 70 年代末，香港涌现了一批留学欧美、科班出身的青年导演，形成了香港“新电影”浪潮。这批人已经成为香港电影的中坚力量，其代表人物有擅长拍摄商业性巨片的徐克、吴宇森，以及专注于艺术电影的许鞍华、关锦鹏和王家卫等。^②

台湾自 1895 年沦为日本的殖民地，至 20 世纪 40 年代之前主要上映日本电影，在这期间，台湾人自己拍摄的影片只有 10 余部。抗日战争胜利后台湾光复，国民党政府接管了日本在台湾的制片机构，在 1946 年成立了以拍摄新闻纪录片为主的“台湾省电影制片厂”。随着台湾经济的发展，民营电影公司在 1969 年发展到 129 家，形成了以李行、李翰祥、白景瑞、胡金铨四大导演为代表的创作阵容。20 世纪 60 年代是台湾电影的繁荣时期，有一定影响的影片主要有《蚵女》、《玉观音》、《养鸭人家》、《路》、《小镇春回》、《西施》、《扬子江风云》、《破晓时分》、《冬暖》、《侠女》、《龙门客栈》等。^③

20 世纪 70 年代，台湾拍摄了大量的武打片和言情片，其中以琼瑶夫妇自组公司拍摄的数十部“琼瑶片”更是风行一时。此外，这时期台湾出现不少有一定影响的优秀影片，如《八百壮士》、《汪洋中的一条船》、《秋决》、《小城故事》、《原乡人》等。20 世纪 80 年代初，台湾主流电影因循守旧步

①参见《中国大百科全书·电影》，中国大百科全书出版社，1991 年版，第 423 页。

②参见《中国大百科全书·电影》，中国大百科全书出版社，1991 年版，第 423 ~ 424 页。

③参见《中国大百科全书·电影》，中国大百科全书出版社，1991 年版，第 377 ~ 378 页。

入低谷,1982年左右,一批青年导演集体创作了《光阴的故事》,以清新脱俗的姿态掀起了台湾“新电影运动”。新电影导演与他们之前的导演的明显区别是他们彻底抛弃了商业目的的逃避主义,既不去编制浪漫的爱情幻境,也不着意制造飞天入地的英雄。他们主要从日常的生活细节或者既有的文学传统中寻找素材,以过去未曾有过的诚恳,反映一代台湾人的生活、历史和心境。一些有影响的影片,如《小毕的故事》、《儿子的大玩偶》、《油麻菜籽》、《童年往事》等。其中,侯孝贤和杨德昌分别以《悲情城市》、《牯岭街少年杀人事件》两部史诗性力作在国际上赢得了地位。^①

20世纪90年代以来,台湾导演李安以他突出的电影艺术成就逐渐成为一位具有世界声誉的导演。1991年,他拍摄的《推手》一举拿下当年金马奖八个奖项,轰动台湾。1993年,李安拍摄的电影《喜宴》获得柏林电影节金熊奖。2000年,他凭《卧虎藏龙》获得第73届奥斯卡最佳外语片等五项大奖。2005年,他又凭借电影《断背山》获得第79届奥斯卡最佳导演大奖。李安作为台湾电影的“第三代导演”,他的作品深受台湾“新电影”的影响,既继承了台湾新电影的理性精神,又体现了深入的人世省思,并且表达了现代都市人多重身份认同的困惑感,较20世纪80年代的台湾新电影形式更多元,题材更宽广。^②

此外,进入90年代以来,大陆、香港和台湾三地电影工作者携手合作,拍摄了多部大片,如《霸王别姬》、《画魂》、《新龙门客栈》等优秀影片,充分显示了华语电影挺进世界电影市场的雄厚实力。

二、外国电影艺术发展概述

虽然电影对中国人来说是舶来品,但是在中国电影艺术家的努力下,通过不断吸收和借鉴外国的艺术手法,并与本民族的艺术经验和艺术传统结合,形成了中国电影独特的民族艺术风格。但是,由于文化背景、技术条件等方面的差异,所以外国电影艺术的形成和发展与中国电影艺术的形成与发展呈现出不一样的轨迹与特征。一般来说,外国电影艺术的形成和发展历史

^①参见《中国大百科全书·电影》,中国大百科全书出版社,1991年版,第377~378页。

^②参见王志敏:《电影美学:观念与思维的超越》,中国电影出版社,2002年版,第134~136页。

可以分为三个时期。^①

1. 外国电影艺术的形成期（1896～1927年）

电影先驱卢米埃尔以人们的现实生活作为拍摄的对象，开创了写实主义传统，而另一位电影先驱梅里爱，他把舞台剧的方法引入电影，并第一次为电影建立了从剧本、演员、服装到布景等模仿戏剧的系统做法，还模仿舞台剧的表现方式，把影片分解成若干场景，使摄影机从观众的正中位置拍摄演出的全过程，再把各个场景接在一起，构成一个完整的故事，发展了电影的叙事能力，开创了戏剧电影的传统。

1900年前后，在英国南海岸工作的一批电影先驱人物组成了后来被人们称为布莱顿学派的非正式团体，在该团体成员创作的电影中，首创了特技摄影和简单的蒙太奇分镜头等技法，并开始出现了视点多变的摄影机运动。1903年，美国鲍特拍摄的《火车大劫案》，以强烈的运动性和对画面空间的创造，以及打破直线式的叙事方法等新的艺术手段，达到了前所未有的叙事效果。

1908年，法国的拉菲特兄弟在财团的支持下，组建了第一家艺术影片公司，标志着电影开始了第一次自觉地向艺术努力冲刺。1908年12月，第一部艺术影片《吉斯公爵被刺》拍成上映，获得法国文艺界的广泛好评。这一成功立即引起国内外同行的关注，不久之后，法国、意大利、丹麦、美国的许多制片公司也加以仿效。尽管20世纪初期的欧洲艺术电影浪潮扩大了电影艺术的影响，但是由于人们深受传统戏剧和文学观念的影响，往往把电影视为戏剧的附庸，使电影没能走出传统戏剧和文学的阴影而成为具有独特性的艺术种类。

电影的独特本质是电影的运动性，因为在电影中时间空间的自由转换完全实现了人类用影像记录自己的梦想。在20世纪初期，被称为“电影之父”的美国导演格里菲斯，是当时世界电影界最有影响的人物，他从1908年开始拍摄了在电影剪辑手法上富有创新性的影片，不仅最早意识到了电影结构方式的重要意义，而且拍摄了两部震惊世界影坛的影片——《一个国家的诞生》（1915年）、《党同伐异》（1916年）。格里菲斯在自己的创作实践中初步尝试了交叉、平行、隐喻等手法来控制 and 协调影片的叙事节奏，以达到动

^①本节外国电影艺术发展阶段的划分参见刘树林、朱少玲主编：《世界电影发展史》，文化艺术出版社，1990年版，第9～13页相关内容。

人心魄的效果。尤其是格里菲斯完全突破了梅里爱以来用戏剧式的场景作为叙事单元的叙事方法，而把镜头作为电影叙事的最小单位；并把不同景别和长度的镜头，根据剧情的内在逻辑需要组接在一起，创造出了电影的“语法”和独特而有效的叙事模式，使电影获得了无限的表现能力，也使电影艺术从此诞生。总之，电影在从简单的记录手段转变为艺术的时期，从梅里爱到格里菲斯，“他们的成就，开创了技术主义传统，成就了好莱坞，也最终成就了电影”^①。

20 世纪 20 年代的美国喜剧电影大师卓别林“是一位给我们创作出许多不愧为真正电影艺术的人”^②，他创作的许多喜剧电影，如《淘金记》、《马戏团》等具有独特的艺术风格，成为默片时代喜剧电影艺术的高峰。苏联导演爱森斯坦 1925 年导演的不朽无声影片《战舰波将金号》，“它是世界无声影片中最伟大的史诗之一。这部盛赞俄国 1905 年革命的电影，曾多次荣获各种国际奖，影片中著名的奥德萨阶梯的场面，已成为世界电影艺术的经典范例”^③。

总之，20 世纪 20 年代是世界电影艺术开创的时代，也是世界电影艺术迅速发展的时代，一些卓有成就的电影艺术家所开创的电影事业不仅在当时获得了肯定，而且为推动电影艺术进一步走向成熟产生了重要影响。

2. 外国电影艺术的成熟期（1927～1945 年）

如果说现代科学技术的发展为电影提供了新的艺术发展的可能性，那么，一代代的电影艺术家则通过不断的实践和探索，注意电影与文学、戏剧、美术、音乐、舞蹈和建筑等不同艺术门类的联系，吸取一些有益的养分，逐步丰富了电影语言、表现手段和技巧，使电影成为 20 世纪以来最具影响力的一种大众化艺术。由于电影并不是纯感官的视听艺术，电影艺术家们在不断开拓电影的表现领域，探索电影艺术形态和手法的独特性和表现力的同时，其创作观念必然受到社会历史条件的制约，以及受到一定社会政治思潮、哲学思潮、文化思潮的影响，所以在电影艺术的发展过程中，出现了不同的电影艺术流派，这些 20 世纪 30～40 年代的电影艺术流派各自从不同的角度对电影艺术的发展作出了积极的探索和贡献。

①尹鸿、邓光辉：《世界电影史话》，国际文化出版公司，2000 年版，第 26 页。

②[苏联]库卡尔金：《卓别林评传》，中国电影出版社，1984 年版，第 3 页。

③刘树林、朱少玲主编：《世界电影发展史》，文化艺术出版社，1990 年版，第 99 页。

(1) 美国好莱坞类型电影。

1927年,美国拍摄的有声影片《爵士歌王》的诞生,标志了电影艺术不仅进入了有声时代,而且“更新了电影的表现手段,极大地丰富了电影艺术表现力……直到第二次世界大战爆发前夕,有声电影在世界范围内取得了全面发展和胜利,逐步形成和完善了自己的艺术语言,建立起独立的艺术理论体系”^①。20世纪30~40年代是美国好莱坞电影艺术发展和繁荣的时期,这一时期的类型电影无论在编剧、导演还是表演等艺术方面都取得了重要成就,特别是一些主要类型电影的艺术表现形式得到了全面发展并走向成熟,涌现了一批很有成就的类型电影艺术家和一批很有影响的类型影片,如卡普拉的喜剧片《一夜风流》(1934年),约翰·福特的西部片《铁骑》(1934年)、《关山飞渡》(1939年),阿尔弗莱德·希区柯克的犯罪片《疑影》(1943年)、《爱德华大夫》(1945年)等。此外,奥逊·威尔斯1941年自编、自导和自演的《公民凯恩》,以独特的艺术表现视角,极大地拓展了电影艺术的表现空间,成为“第一部美国现代电影”^②。

(2) 法国诗意现实主义电影。

法国这一时期的电影主流由20世纪20年代早期先锋电影转入超现实主义,其主要特征是把文学上的超现实主义的创作方法运用于电影创作,主要以表现人的梦幻为内容,如法国女导演杜拉克拍摄的短片《贝壳和僧侣》(1927年)以及原籍西班牙的布努艾尔1928年所拍摄的《一条安达鲁狗》,是具有代表性的超现实主义影片。法国30年代以后出现的诗意现实主义电影创作倾向,在创作上强调遵循人道主义和人性论,最早具有上述表现特征的影片有R.克莱尔的《巴黎屋檐下》(1930年)、J.维果的《零分的操行》(1933年)等。这些影片以散文式的手法对生活中的人、日常的事物和环境作了诗意的再现。从1936年以后,一些电影工作者开始摄制具有现实主义鲜明特征,以普通群众的命运、经历为主要叙事内容的影片,如《在底层》(1936年)、《雾码头》(1938年)、《幻灭》(1937年)等,都体现了诗意现

^①刘树林、朱少玲主编:《世界电影发展史》,文化艺术出版社,1990年版,第109页。

^②[美]鲍德威尔:《评〈公民凯恩〉》,转引自《电影参考丛书》(3),北京电影学院出版社,第126页。