

世界电影艺术史纲

邓焯非 著

中国广播电视出版社

世界电影艺术史纲

邓烛非 著

中国广播电视出版社

(京)新登字 097 号

图书在版编目 (CIP) 数据

世界电影艺术史纲/邓焯非著. —北京:中国广播电视出版社,1996. 7.

ISBN 7-5043-2887-1

I. 世… II. 邓… III. 电影史-世界 N. J909

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 07363 号

中国广播电视出版社出版

(北京复外真武庙二条 9 号 邮政编码: 100866)

河北地质六队美术胶印厂印刷

全国各地新华书店经销

*

850×1168 毫米, 32 开 7.125 印张 188 (千) 字

1996 年 7 月第 1 版 1996 年 7 月第 1 次印刷

印数 1~4000 册 定价: 9.50 元

内 容 提 要

本书对 1895 年以来世界百年的电影艺术的发展作一全面、系统的概述,为广大影视爱好者提供一本雅俗共赏的介绍世界电影历史的普及读物。鉴于国人撰写的世界电影史方面的著述极少,本书力求在描述世界电影概貌时提出一个比较完整的框架:它突破既往偏重或专写电影大国的模式,也对中国、印度以及东欧、美澳、亚非等地电影发展有成的国家均有选择的加以介绍,以期对百年来的世界电影作一全景式的扫描;它一改既往偏重或专写重大电影运动的模式,由点到线到面,对各国电影发展的历程均作全过程的探讨。

本书在结构上繁简有度,比例适中,注意吸收国内外学者研究的最新成果,对各国电影发展中的一些规律性的东西,尽可能作出理论上的概括。

本书附录中的世界各国历届电影评奖一览,收集了世界主要的电影节或电影评奖自创办至 1995 年获奖影片的全部片目,为读者提供了一份不可多得的翔实而完备的资料。

谨以此书

纪念世界电影诞生 100 周年

序

1995年，电影经历了百年辉煌，庆典盛事遍及全球。在迈进第二个百年之际，无论国内、国外，电影都面临着严重挑战。中国电影，除进一步推进自身的制片、发行机制的变革外，正在寻找一条同电视互动和整合的渠道。而中国的电影教育，早在80年代就开始程度不同地同电视结合起来。如今的大学影视教育，呈现出一派生机勃勃的景象。

正在此时，邓焯非同志在多年教学积累的基础上撰写而成的《世界电影艺术史纲》一书，同读者见面了。这是全景式俯瞰世界电影的史书，是对当前高校电影教材的一个补充，也是帮助电影爱好者较全面地了解世界电影发展进程的一本普及读物。

中国的电影教育，在建国后的30年里，主要在专门院校——北京电影学院以及一两所历时不长的专科学校里实施。到了80年代初，随着新时期电影事业的蓬勃发展，才有几所综合大学和师范院校，开始设立了电影课。“电影进入大学课堂”，被看作是新中国电影教育发展史上的一个里程碑。成千上万名大学生在课堂里接受电影基础理论和基本知识的教育，这对于完善他们的知识结构、提高艺术素质、增强审美能力、丰富精神生活，扩大他们在当前人才市场中的就业机会，都有着十分重要的意义。

中国的影视教育，从全国范围看，几所专门院校，有了较长的办学资历，积累了较丰富的教学经验，已经形成相对稳定的教学体系，并有相对应的、比较完备的师资队伍、教材系列和教学设施，当然也需随着社会的发展而不断推进教育改革、调整专业布局和教学环节。而其它高等院校的电影教育，似乎还需进一步序列化和规范化，并逐步解决专业设置、课程编排、师资建设和

教学设备（包括硬件和软件）等问题。其中，教材建设也是一个十分重要的问题。

可喜的是，电影课的教师们，为了编写适用于普通高校影视教学的教材，辛勤劳动，笔耕不止，成果显著，邓烛非同志就是其中的一位。他在1988年编著出版的《蒙太奇原理》一书，就是含辛茹苦十年而取得的学术成果，为国内电影学子和爱好者提供了一本系统阐述蒙太奇特性、功能及其理论演变的参考书。时隔八载，他又为读者捧出了这本《世界电影艺术史纲》。

应该说，中国对世界电影的全面观照和系统研究，起步较晚。解放前，有一些文章介绍美国、苏联和其他国家的电影，但称得上是理论研究的可谓凤毛麟角，更谈不上有系统的史实和理论框架。建国后，在相当长的时期内，电影研究的视野，又仅局限在苏联、东欧以及意大利、日本等少数几个国家，对于互相纵横交错的世界电影这个大工程来说，我们的研究既不全面也无法系统。新时期以来，我们对外国电影的研究开拓了广阔的领域，提高到了一个新的层面。尤其是对于一些国家在不同历史时期产生的、有广泛世界影响的电影现象和电影思潮，尤如法国新浪潮、新德国电影、新好莱坞电影等，进行了较深入的介绍、探讨、剖析和争鸣；有的学者，发表了关于外国电影史的颇有真知灼见的专著。但是，尚不见属于电影通史模式的中国读物。目前在学术和教学界流通的，仍然是乔治·萨杜尔、乌利希·格雷戈尔那几本不完整的电影史书，而且均不能作为高校电影课的基础史论教材。在教育系统，出版了一两本世界电影简史，但也不敷使用于教学。《世界电影艺术史纲》的出版，也就很及时的了。

从本书的体例、内容和行文来看，具备了这样几个特色：不象一般电影史书那样按编年史来编写，而是按照不同的地区和国别，分别进行纵向的论述，这对于各个国家，尤其是几个电影大国的电影发展历史的来龙去脉，交待得比较清晰，而且对各国电影进程中有代表性、有世界影响的历史阶段，便于作重点剖析；本

书并没有把电影作为一个系统工程全面地加以介绍，比如，对电影技术的不断更新、电影企业的渐次演变、明星制的形成和发展、电影理论的推进及其同电影实践的关系等，介绍得较少，而把笔墨侧重放在了电影创作历史的发展，以及对作者、作品的介绍上；本书重视对几个电影大国发展轨迹的观照，但同时并没有忽略那些在电影创作上颇见特色的发展中国家，连象巴基斯坦、菲律宾、土耳其这样的国家，本书也给予了一定的篇幅，这在其他的电影简史里是见不到的，全书显示了很强的知识性、资料性，叙述简明扼要，有较强的可读性。

自然，本书也有些不尽人意之处。比如，分地区和国家进行综合叙述，自有其优越之处，但同时也带来一个缺陷，无法对同一时期不同国家的电影作横向比较，尤其是一些重要的电影思潮直接影响了许多国度的电影创作倾向，对这一现象的描述显得不足。作为一本电影艺术简史，本书虽注重了电影创作的发展，但艺术分析还显得不够。此外，由于受篇幅的限制，在选材上，难免有挂一漏万之处。

但是，从总体来说，这是一本不可多得的电影课教材，是一本值得向广大读者推荐的电影史书。

沈嵩生*

1996年3月24日

---

* 本书作序者系北京电影学院教授、第四任院长、中国高等院校影视学会会长。

作者简介：

邓焯非：中央文化管理干部学院艺术教研室主任、副教授，中国电影家协会、中国高校影视学会、中国高校影视学会会员，长期从事电影史论方面的教学，并致力于电影理论的研究，发表过论著数十万字，其专著《蒙太奇原理》曾获中国高校影视学会10年优秀学术成果一等奖。

目 录

第一章 电影艺术的形成	(1)
一、电影的发明	(1)
二、最初的10年	(9)
三、电影艺术的形成	(18)
第二章 无声电影的发展	(29)
一、欧洲先锋派运动	(29)
二、默片时期的苏联电影	(35)
三、走向成熟的美国默片	(40)
第三章 美国电影	(47)
一、有声电影的兴起	(47)
二、好莱坞的鼎盛时期	(49)
三、战后好莱坞的衰落	(55)
四、70年代以来的美国电影	(58)
五、关于奥斯卡奖	(64)
第四章 西欧电影(上)	(67)
一、法国	(67)
1. 早期的法国电影	(67)
2. 30~50年代的法国电影	(69)
3. “新浪潮”与“左岸派”电影	(70)
4. 70~80年代的法国电影	(74)
二、意大利	(76)
1. 二战以前的意大利电影	(76)
2. 意大利新现实主义电影	(77)
3. 60~80年代的意大利电影	(80)
第五章 西欧电影(下)	(84)

三、德国	(84)
1. 德国电影史上的第一个黄金时代	(84)
2. 年轻一代的崛起	(85)
3. 新德国电影的繁荣年代	(87)
4. 东部德国电影兴衰的历程	(89)
四、英国	(90)
1. 二战以前的英国电影	(90)
2. 英国的“自由电影”运动	(91)
3. 70~80年代的英国电影	(93)
五、瑞典、西班牙	(94)
1. 瑞典	(94)
2. 西班牙	(96)
六、西欧的现代派电影	(98)
第六章 前苏联电影	(100)
一、30年代的苏联电影	(101)
二、40~50年代的衰退与停滞	(102)
三、50~60年代的新浪潮	(104)
四、70~80年代的发展与繁荣	(108)
五、苏联解体时期的电影	(115)
第七章 日本电影	(120)
一、日本电影发展的历程	(120)
二、当代日本影坛一瞥	(129)
三、日本的电影导演	(133)
第八章 中国电影	(138)
一、早期的中国电影	(138)
二、30~40年代的中国电影	(141)
三、50~60年代的中国电影	(146)
四、文化大革命时期的中国电影	(151)
五、新时期的中国电影	(152)
六、台湾电影和香港电影	(157)

第九章 印度电影	(161)
一、独立以前的印度电影	(161)
二、独立以后的印度电影	(163)
三、印度的电影导演	(167)
第十章 其它地区电影	(171)
一、东欧	(171)
1. 波兰	(171)
2. 捷克	(172)
3. 匈牙利	(173)
二、美洲、大洋洲	(174)
1. 加拿大	(174)
2. 墨西哥	(177)
3. 巴西	(178)
4. 阿根廷	(179)
5. 澳大利亚	(181)
三、亚洲、非洲	(182)
1. 巴基斯坦	(182)
2. 菲律宾	(184)
3. 土耳其	(184)
4. 埃及	(185)
附录 世界各国历届电影评奖一览	(188)
一、世界性评奖	(188)
威尼斯国际电影节	(188)
戛纳国际电影节	(192)
柏林国际电影节	(196)
莫斯科国际电影节	(200)
奥斯卡金像奖最佳外语片奖	(203)
二、单一国家或地区性评奖	(205)
美国奥斯卡金像奖最佳影片	(205)
法国电影凯撒奖最佳影片	(207)

前苏联全苏电影节大奖	(208)
日本《电影旬报》电影奖第一名	(210)
中国电影金鸡奖最佳故事片	(212)
主要参考文献	(213)

第一章

电影艺术的形成

一、电影的发明

电影被称为“第七艺术”和“第十个文艺女神”。电影是人类文明史上最伟大的发明之一，它的作用甚至远远超过了印刷术对人类文化的巨大影响。虽然它的诞生至今仍然不满百年，但是随着电影技术如此惊人的发展和电影语言如此广泛的深入人心，电影在人们日常生活中的地位，无论怎样估价都不会过高的。人类的出现大约有好几百万年的历史，在这段漫长的岁月里我们可以明显地看到两个分水岭。大约五六千年前，人类发明了最早的文字，如果说文字出现前的人类历史是一片混沌的世界，那么可以说，自文字出现以后便有了文化传播的工具和历史大事的记载，特别是11世纪中叶，我国发明了印刷术，使得人类文化的发展出现了一个极大的飞跃。到了19世纪末和20世纪初，又出现了一个新的分水岭，如果说从五六千年前到电影的发明是以语言文字为符号的语言文化时期。那么，自电影发明以后，人类开始了从文字语言文化向语言-视听文化的世界性规模的转变，历史进入了语言-视听文化时期。正如一位年轻的学子所说，几百年、几千年后人们将会发现：“19和20世纪的交接点是一条巨大的断裂带。在这条断裂带的前面，历史是一种充满神奇的迷雾、不可捉摸的、令人困惑的、无以名状的东西；而在这条断裂带的后面，历史却是亲切而透明的、切实可见的、无可争辩的存在。”那么，电影是怎

样发明的呢？诗歌、音乐、美术、建筑、戏剧、舞蹈等艺术很早就诞生了，它们源远流长都有着古老的历史，而被称为“机械文艺女神”的电影则离不开技术的发展，它只有在化学、机械、玻璃、电力等工业的生产水平发展到一定阶段才产生的，它是披挂着现代科技成果的武装降临人间的，因而电影又被称为文艺女神和科技王子的宠儿。下面我们就来介绍一下电影发明的过程。

(1) 电影原理的发现：电影的原理是和人们“视觉残留”的特点分不开的。很早以来，人们就发现，挥动着的火球可以形成一条红色的带子，落下的雨点看去象一条细长的平行线，人们利用“视觉残留”的原理制作了各种各样的玩具和仪器，一种叫“幻盘”的玩具在 19 世纪前期的欧洲非常流行。这种玩具是在一个硬纸圆盘的两面画上两个不同的物件，如以直径为轴将其迅速旋转，两面的图画就会混合起来产生第三幅图画，它可以使人们看到鸟飞到笼子里去，也可以使武士骑上马，一个人头回到他原来的身上，或者一个字、一封信的两半复合起来。但真正在理论上和实践上对“视觉残留”作出重大贡献的是比利时的普拉托，他通过观察发现，我们感官里的印象并不是在外界物体停止刺激时马上就消失的，我们的眼睛闭上以后，视觉的印象仍然能在眼内延留 $1/10$ 秒（后人测算大约为 $0.1\sim 0.4$ 秒左右），因此 1829 年 6 月在列日大学的论文答辩会上，他有根有据地论证了“视觉残留”原理。1832 年末，他造出了称作“诡盘”的玩具，普拉托从中发现了格子盘可以分解物体的运动，并可將一系列不动的形象重新组成运动。他说：“假如几个在位置上和形状上逐渐变得不同的物体在极短的时间和相当近的距离内连续在眼前出现，那么，眼膜上所得到的印象将是彼此衔接的，而不是相互混淆的，它会使人以为看到了一个单独的物体在逐渐地改变着形状和位置。”实际上这段话已经清楚而确切地阐述了电影所依据的原理。他已经开始懂得分解运动和组合运动，电影的基本原理就是先将生活的完

整场面分解为一个个单独的连续的画面，然后再用一个个单独的静止的画面构成物体连续活动的幻像。皮埃尔·莱尔米涅在《电影字典》中高度评价了普拉托的功绩，他说：“比利时发明家和真正的科学家普拉托发明了诡盘，但是作为这一发明基础的原理就是60年后导致电影发明的原理。普拉托的功绩标志了电影发明过程中的一个基本阶段。”因而有人把“电影的祖父”这一头衔送给了这位比利时的物理学家。1834年英国的数学家霍尔纳制作的“走马盘”，对普拉托的“诡盘”又作了改进，不仅用圆鼓代替格子盘，而且在鼓里面附上了绘有许多图像的“图像带”，这种软纸的带子成了后来胶片的前身。发明电影必须在三个方面进行突破，即连续摄影的机器，坚固、柔软、敏感的胶片和连续放映的机器，整个19世纪就是摄影、胶片、放映改进的历史，这三者的改进是交叉进行的，时而是摄影的改进，时而是胶片的改进，时而是放映的改进，这三方面的成果最终结合起来便导致了电影的发明。

(2) 照相的发明和珂罗璇底版的出现：要发明电影首先必须想法用胶片代替普拉托和霍尔纳器械中的图画，因为只有胶片才能迅速地和如实地重现人和自然在运动中的连续景象。18世纪以来，人们开始考虑用化学方法来将暗箱中的形象固定下来，但是一直进展不大。法国的尼埃浦斯经过数年的研究，终于在1816年使用巴勒斯坦沥青获得成功，1824年他用这种方法经过12小时的曝光，拍下了一幅名为“餐桌”的美丽的静物照片。其后，达盖尔继续进行研究，改良了尼埃浦斯的方法，借助水银的蒸发终于把形象固定了下来，这种银板照相的方法遍及了欧洲。他将这个方法定名为“达盖尔照相机”，1839年法国议会决定买下这个新发明，公之于世，因此这一年被后人定为摄影技术发明的年份。1840年感光的时间已经缩短到20分钟，1841年拍摄的时间又缩短到一分钟，但是真正的摄影术纪元，是在珂罗璇底版制成后才开始的。1851年，几个英国人制成了珂罗璇底版，从此就能在少于一分钟的时间里拍出质量好、容易显影和加工的底片，从此，照

相这门行业便应运而生了。

(3) 慕布里奇的连续摄影：由于照相时间的大大缩短，很自然的有人开始采用珂罗璇底版“逐张拍摄”活动的对象，1878年慕布里奇用一种最原始的方法分解一个快速动作，实现了最早的连续摄影。慕布里奇为了拍下一系列奔马的快照，他别出心裁的在跑马的路上设立了12间（后来发展为24间）小木板房，每间房门上都穿有一个洞穴来安放照相机的镜头。在拍照的时候，12个助手走进各个房间，准备12块感光版把它放在照相机里，然后有人发出信号，在跑道上放出一匹马，跑道上横着12根绳索，绳索的一端与照相机的快门相连，马跑时便将绳索踢断，每踢断一根绳索就使一个镜头的快门开启，利用这样的方法使马自行拍照，从而得到了马在奔驰中的一系列快照。当他通过走马盘把这些照片放映出来时，奔马便在幕上活动起来，后来慕布里奇用“动物放映机”也取得了很大的成功，人们在布幕上看到了马的奔跑，一个运动失常的人的走路和狗的心脏的跳动情况。然而这种装置一系列照相机的摄影方法，由于费用太大，镜头效果欠佳，因而不可能广泛的流行开来，因此人们千方百计寻找一种更加实用的电影摄影机，必须把许多屋子里的若干台照相机变成一台能连续拍摄的相机。为了获得一种理想的能拍摄活动照片的器械，必须解决两个问题，一是拍摄时必须有一个间歇和停顿的时间，一是用一种耐久而感光很快的干片来代替复杂的珂罗璇底版，一次历时5分钟的放映，至少需要4800张照片，这是湿性珂罗璇底版所不能胜任的。世界各国的科学家为了发明一架理想的摄影机，主要就是在这两方面想方设法进行突破。

(4) 电影摄影机的诞生：1860年后，许多科学家都在从事发明电影摄影机的实验。1873年，强逊的“轮转摄影机”问世了，它是利用一套钟机式的齿轮使得一块圆感光板在轴上作间歇性转动，每摄取一个影像就停止70秒钟。1882年，马莱制成了摄影枪，其间歇原理和左轮手枪或手提机关枪相同，但由于照片太小，他