

影视文学丛书

电影基础理论

石城

刘树林

主编

东北师范大学出版社

教育學原理

新學社

1933年11月

1933年11月

由新基礎理論

姚俊編題

DIANYING JICHU LILUN

电 影 基 础 理 论

石 城 刘 树 林 主 编

*

东北师范大学出版社出版
(吉林省长春市斯大林大街自由广场)
吉林省新华书店发行
沈阳市第二印刷厂印刷

*

开本850×1168毫米1/32 印张15

字数348,000 印数1—5,500

1985年9月第一版 1985年9月第一次印刷

统一书号: 8334·4 定价: 3.00元

顾问

纪 叶 鲁 勒

编著执笔人

(以姓氏笔划为序)

卜金汉 王春荣 石 城 刘兆文 刘 卓
刘树林 张忠生 陈悦青 高云雷 奚佩秋
崔 建 曹祖亢

责任编辑

丁 冰

篇前赘语（代序）

那是在一九八三年末，吉林大学的石城同志来找我，他谈到东北地区高等学校电影教学研究会的同志要编写一本电影基础理论知识方面的书，作为文科的试用教材，征求我的意见。我知道，他们都是热心于电影理论研究和教学的，他们之中有的同志曾在电影战线从事过专业工作，对电影创作比较熟悉，他们的想法和计划对于普及和提高电影文化以及充实大学文科的教学内容都是很必要的，也是很有意义的。我虽因工作繁忙，心有余而力不足，不可能对他们有太多实际的帮助，但对这项开拓性的工作，还是发自内心地表示积极支持、热情鼓励。我估计他们恐怕至少得一、二年或更多时间才能编写出来，不料，第二年的十月，两位主编就捧来了厚厚的书稿。这样短的时间编写出这样一部并不太好编的《电影基础理论》，真是出乎我的预料，使我既吃惊又欣喜。我阅读后更是兴奋，认为写得很好，非常满意。他们翻阅和研究了大量的资料，探索了我国电影创作的现状，做了艰苦细致的工作，如果不是对电影创作十分熟悉并在编写过程中努力体察和掌握电影艺术的特性，是不会取得如此出色的成效的。

大家知道，电影在诸多种类的艺术形式中，是最年轻的艺术，从上世纪末到本世纪初，电影作为一种新型艺术诞生以来，不过九十来年的历史，相当于一个高龄老人的年岁。人活九十可称老，同样岁数的艺术却是无比的少。尽管电影艺术的历史相当短，然而，由于它从一开始就同现代科学技术的发展相结合，是一种现代化的艺术，其发展速度是惊人的；可以

说，没有任何一种艺术的发展速度可同电影相比拟。在八、九十年的时间里，它从稚嫩到茁壮，从稚朴到成熟，经历了许多重要发展阶段，出现过许多流派，把对电影艺术特性的认识不断推向深化。历史上一切有成就的电影艺术家，都是继承前人的创造成就，又都是艺术的创新家，革新家。正是一代一代卓有创新精神的艺术家的努力，才使得电影艺术具有了无限广阔而丰富的表现手段和表现世界。电影从最初的单纯纪录性，到完整的默片、有声电影、彩色电影，以至发展成为当今世界上不可缺少的最富有活力和最活跃、最重要的艺术，无可辩驳地说明了电影艺术的强大生命力。现在，大概人们都会承认，电影是一种社会影响最大、群众性最广泛的艺术。电影艺术影响深广，爱好电影创作和电影评论的人也在与日俱增。但由于它毕竟年轻，又是一种以视觉形象为主，并同科学技术相结合的综合艺术，具有独特的创作方式和复杂的创作过程，不少方面鲜为一般人所知，懂得电影创作和熟悉电影的产生、发展、构成及其艺术特性、特点、规律的人并不普遍。电影究竟是一种什么样的艺术，它同其他艺术形式有何相同和不同，也是不少人共同欲知的问题。这是很自然的现象。其实，电影创作并不神秘，它作为一种独特的艺术形式，当然会有它独自的特性和规律，问题是迫切需要普及电影艺术知识和电影文化教育，以提高广大群众尤其是青年一代对电影艺术的鉴赏水平，不断壮大电影创作和评论队伍，培养电影艺术人才。建国以后，特别自党的十一届三中全会以来，随着我国社会主义电影创作的繁荣和发展，电影界对理论的研究探讨也很有成果，提出了某些创见，加之有关的电影艺术部门和电影刊物，对于传播电影知识方面起了一定的作用，专门培养电影专业人才的电影学院也做出了很大贡献。但从普及电影知识和电影文化的意义上说，显然是很不够的。历来的普通大学缺少电影艺术和电影文学基础知识

和理论这门新学科的教学内容的状况，有必要尽快予以补足。前几年，有些大学中文系开设了这门课程，自编了教材，有的虽不尽完善，或有消繁之感，甚至有谬误之处，却都是值得肯定和赞扬的。普通大学并不一定要培养出电影艺术的专门人才，但却能在电影基础知识和理论方面（如同文学基础知识和理论一样），为人才的成长和知识的传播发挥重要的作用。这样的高层次的电影文化教育是哪一方面代替不了的。普通大学的电影理论教学不同于专门性的电影学院，它的内容不是电影艺术中分门别类的详尽系统地阐述，只是一般的却是重要的基础知识和理论。教学方针不同，要求不同，教材内容角度必然有区别。现在这部《电影基础理论》，虽然也存在一些值得商榷和探讨之处，但总体来看，是一部较为完善的电影基础理论知识的编著，到目前为止，象这样既通俗又简练、观点明确、中心突出、文体统一的电影基础理论教材，国内还是不多的。

这部书有些明显的特点：它概略地介绍了电影的产生、发展及其特性、规律等知识，涉及到电影艺术的各个方面，范围比较广、给人以电影艺术知识的完整概念，使人知道电影艺术内部有着广阔的世界，但又没有无止境地引伸开去成为专门探讨某一具体领域问题的著述，而是围绕着电影创作这个中心介绍电影艺术的有关理论和知识，对象明确，中心突出；对电影艺术和电影创作有关知识的介绍和阐述，突破了一般教科书的编纂方法，没有拘泥于某些结论性的呆板语言和条文式纲目，而是带有一定理论探讨性质，介绍中有探索，阐述中有观点，生动活泼，不仅能给人以知识，也能给人以启发，这是再好不过了；编著者花了很多功夫和心血，研究了较为丰富的资料，却没有陷入繁琐冗杂的资料堆中，阐述问题清楚，有分析，有见解；电影艺术和电影创作同其他文学艺术有着根本性的共同规律，更具有自己的特性和独特的艺术表现方法，作为电影基础

理论，其专业性是很强的，而这本书对于电影专业知识的论述是准确的、符合于实际的。当然，如从纯属理论著作的角度来要求，它也许在深度上尚显得不够，但作为基础知识来看，是很好的。书中不少章节写得很精采，概括得很准确，它的读者面可能比较广，不仅为普通大学开设电影课提供了一部难得的教材，也是广大青年业余电影文学创作和评论爱好者的良好读物，甚至也适合专业电影工作者阅读参考。

在这里，我尤其要指出，这本书编著中的“重基础、重文学”的指导思想很重要。电影文学是随着电影艺术的发展而产生的一种更加年轻的独立的文学样式。电影文学的出现和存在，大约比电影艺术晚二十年左右，早期的电影只是简单的生活片断的复制，不需要也不可能有电影文学；随着电影的发展，艺术内容的深广，表现手段的丰富，就必然产生电影文学，并迅速发展成为一种独特的文学样式，从而在人类文学艺术发展史上增加了一种新的形式。至今，这种年轻的文学样式在电影艺术中起着极为关键的重要作用，可以说，电影文学是电影艺术的基础，没有电影文学，也就不会有完整的电影艺术，没有一个好的文学剧本是拍不出好的影片的。因而电影文学应成为热爱电影创作和评论者的基本知识的主要内容。由于这些特点，这部书必将发挥其应有的积极作用。

电影是意识形态的产物，是运用独特的艺术手段，真实深刻地反映社会生活，塑造艺术形象，表达一定的思想感情，体现时代精神以感染人、陶冶人的心灵，影响人的精神的。我国社会主义电影艺术，应当是思想性和艺术性的统一，深刻的思想内容通过完美动人的艺术形式表现出来，发挥积极的社会作用。同时，我国电影艺术如同其他艺术形式一样，应具有鲜明的民族化特色，我国电影艺术反映的是我国人民的生活，塑造各种各样中国人民的形象，表达的是中国人民的思想感情、审

美情趣、价值观念，电影对象又是中国的观众，毫无疑问，电影的民族化、民族传统和民族精神极为重要，任何国家任何时代的艺术若缺乏时代感和民族化，很难得到发展，不朽的艺术作品总是具有强烈的时代感和鲜明的民族化特色的。我们的电影艺术如能做到真实、深刻地反映生活，思想内容同艺术形式高度统一，具有民族化的特色，并不断地创新，提高艺术质量，我国社会主义电影艺术和电影创作必将得到进一步繁荣和发展。时代在前进，社会生活在不断变化，电影艺术的内容和表现手段必将更加丰富，电影理论也将进一步发展。随着时日的增长和电影艺术的发展，这部《电影基础理论》也许以后会重新增补和修订，但它在目前所起的传播电影艺术基础知识和理论的积极作用，是肯定无疑的。

我不会写序，以上所说，是个人的一些随想，权且作为篇前赘语。

纪 叶

一九八五年三月

目 录

绪 论	1
一、电影是具有广泛群众性和巨大表现力的现代化艺术	1
二、电影在当代社会生活中的地位与作用	4
三、电影艺术及其理论研究具有无限广阔的发展前景	8
四、关于编写《电影基础理论》的指导思想与原则	13
第一章 电影发展史概要	18
第一节 世界电影发展概观	18
一、电影的发明——史前期（1832——1895）	18
二、电影的幼年——形成艺术时期（1895——1912）	22
三、电影的发展——无声电影的全盛时期（1913——1927）	26
四、电影的继续发展——戏剧式有声电影的黄金时代（1927—1945）	30
五、电影走向全面成熟（1945——）	35
第二节 各主要电影生产国影坛概况	41
一、美国电影	41
二、苏联电影	47
三、法国电影	52

四、意大利电影·····	56
五、日本电影·····	64
第三节 中国电影史略·····	71
一、萌芽时期（1896—1922）·····	71
二、混乱中的繁荣时期（1923—1931）·····	73
三、深刻的变革与现实主义传统形成与扎根时期 （1932—1948）·····	76
四、社会主义条件下革命现实主义电影艺术探索发展 时期（1949—1978）·····	84
五、新时期的电影艺术（1979—）·····	88

第二章 电影艺术的基本特征·····93

第一节 电影艺术的高度综合性·····	93
一、电影对社会生活图景的展现是综合性的·····	93
二、电影是多种艺术元素直接、全面、深入的综合·····	96
三、电影是以编、导、演为主的各部门集体艺术创造力 的综合·····	102
第二节 电影艺术的动态的可见性·····	103
一、“看”是电影观众欣赏活动的一种感觉定式·····	103
二、动态的事物是电影可见性的第一要素·····	105
三、电影将现实的一切化为可见的动态·····	106
四、电影在发挥以看为主的优势的同时，努力开拓 更丰富的审美感受·····	113
第三节 电影艺术对直接真实的依附性·····	115
一、电影以摄影机对客观事物状貌的逼真记录为 立足点·····	116
二、电影具有其它艺术无可比拟的逼真性·····	118
三、电影的逼真性与电影的假定性的有机统一·····	121

第三章 电影语言	130
第一节 电影语言的基本元素——银幕画面	131
一、参预银幕画面创造的各种非独特元素	131
二、电影摄影机的创造作用	134
三、电影艺术基本语汇——银幕画面的主要特征	154
第二节 电影语言的文法句法（一）——电影蒙太奇	157
一、蒙太奇的初步定义	157
二、蒙太奇的产生及其最初的发展	159
三、电影蒙太奇的基本原理	163
四、电影蒙太奇的创造作用	169
五、蒙太奇的大致分类	171
第三节 电影语言的文法句法（二）——声画蒙太奇 及长镜头理论	176
一、电影画面与声音的对列与组合	176
二、关于长镜头理论	186
第四节 电影语言的章法——影片结构形式	192
一、电影作品结构形式总的特点	192
二、影响电影文学结构的主要因素	194
三、影片文学结构类型的划分	197
第四章 电影文学的创作	199
第一节 电影剧作家与电影文学	199
一、电影剧作家应具备的特殊素质	199
二、电影文学的概念、形式与沿革	203
第二节 电影文学的特点	209
一、电影文学要适应银幕表现的视象性	209

二、电影文学要适应银幕表现的动作性·····	213
三、电影文学要适应银幕表现的逼真性·····	218
四、蒙太奇思维的必要性·····	220
五、电影容量的制约性·····	222
第三节 形象塑造与典型化·····	225
一、人物设置及其关系·····	226
二、动中树人·····	230
三、语言运用·····	233
四、心理显现·····	240
五、肖象描写·····	243
六、论典型化·····	248
第四节 情节与结构·····	251
一、情节的构成及其规律·····	251
二、对电影文学情节的新探索·····	262
三、电影文学结构的类型·····	263
四、电影剧本的结构要素·····	276
第五节 主题及其体现·····	281
一、主题的确立·····	281
二、主题的体现·····	285

第五章 电影的改编理论 ····· 291

第一节 电影改编的性质、原则和方法·····	292
一、电影改编的性质·····	292
二、电影改编的原则·····	304
三、电影改编的方法·····	311
第二节 小说的电影改编·····	317
一、小说与电影的不同·····	317
二、破小说化，立电影化·····	322

第三节	舞台剧的电影改编·····	326
一、	舞台剧与电影的不同·····	326
二、	破舞台化，立电影化·····	332
第四节	电影改编应当注意的问题·····	333
一、	要尊重原著，切忌违背生活和历史的真实·····	333
二、	注意要“门当户对”·····	334
三、	改编者要比较熟悉电影的摄制过程·····	335
四、	头脑里要有观众·····	336
五、	培养电影思维的敏感·····	336
第六章	电影的风格与流派 ·····	340
第一节	电影艺术风格、流派问题的特点·····	340
一、	电影风格、流派的含义·····	340
二、	电影风格的多样性与一致性·····	343
三、	关于电影流派的估计·····	348
第二节	世界电影的主要流派·····	349
一、	欧洲先锋派电影·····	349
二、	苏联电影学派·····	351
三、	好莱坞商业电影——类型电影·····	353
四、	意大利新现实主义电影·····	357
五、	法国及世界新浪潮电影和近期现代主义电影 流派·····	359
第三节	中国电影的民族化问题·····	363
一、	民族内容与民族形式的辩证统一·····	365
二、	继承本民族文艺传统与借鉴外国的电影文化 的有机结合·····	369
三、	民族审美心理与群众欣赏习惯的雅俗共赏·····	374
第七章	电影欣赏与评论 ·····	378
第一节	电影的欣赏·····	378

一、电影欣赏的作用	379
二、电影欣赏的特点	381
三、电影欣赏的要求	385
第二节 电影评论	387
一、电影评论的性质	387
二、电影评论的任务	389
三、电影评论的标准	392
四、电影评论的原则	396
五、电影评论的方法	397
第八章 中外电影名片赏析	401
第一节 中国电影名片赏析	401
一、《一江春水向东流》	401
二、《董存瑞》	404
三、《林家铺子》	407
四、《沙鸥》	410
第二节 西方电影名片赏析	416
一、《党同伐异》	416
二、《公民凯恩》	419
三、《偷自行车的人》	425
四、《老枪》	432
第三节 苏联及东方电影名片赏析	438
一、《人的命运》	438
二、《这里的黎明静悄悄》	443
三、《罗生门》	450
四、《远山的呼唤》	455
后记	460

绪 论

一位颇负盛名的电影理论家曾经说过这样一句话：如果没有必要的电影理论，电影事业将一无成就；愈是电影理论发达的国家，其电影创作就愈加繁荣。为了促进电影艺术和整个电影事业的发展，我们编著了这本专门论述电影理论的书。

一、电影是具有广泛群众性和巨大表现力的现代化艺术

电影从十九世纪末诞生之日起，一直以它无限的魔力吸引着最广大的观众，特别是二十世纪以来，电影逐渐摆脱了作为游艺、杂耍和戏剧的附庸地位而发展成为一门独立的艺术。七十年来，凝聚着人类聪明才智和无比创造力的电影艺术，如群苑之星，光焰璀璨，耀人眼目，为人类文化发展史开辟了新的纪元。

在当今世界的一切艺术形式中，电影拥有最广大的观众，它打破了地域、民族、文化、教养和职业的一切界限，成为人们精神食粮中不可缺少的“主食”。十九世纪末，当电影的发明者，法国的卢米埃尔兄弟在咖啡馆的地下室里放映世界上第一部电影时，曾经轰动整个巴黎，连上流社会“体面”的绅士们也拉下帽沿挤在人群里，在警察维持秩序的喝叱声中欣赏这人间的奇迹。随着电影艺术的形成和发展，它在人类文化生活中越来越占有突出的地位。远在1935年，斯大林同志就曾说过：“电影在苏维埃政权手里，乃是巨大的，无法估计的力