

高等院校传媒与影视艺术类专业精品规划教材

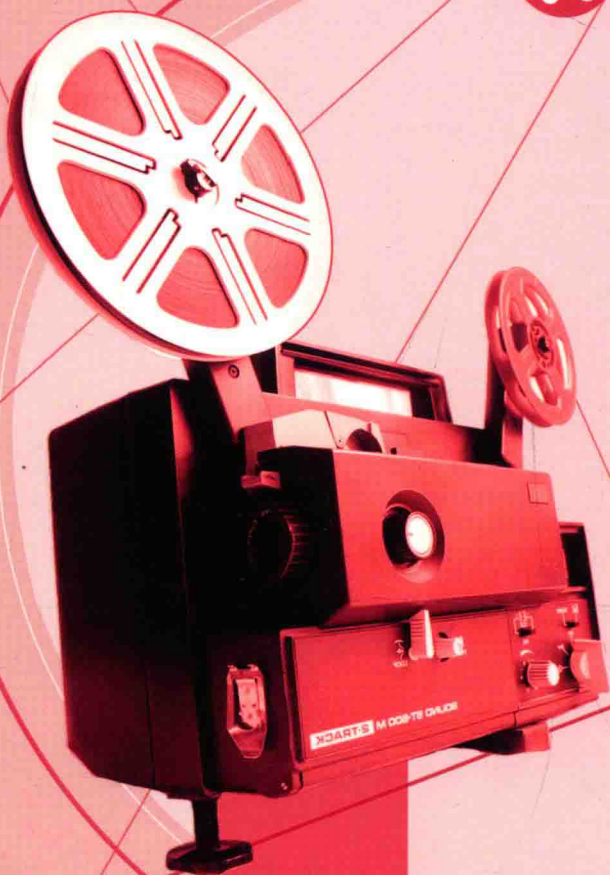
总顾问 仲呈祥 王丹彦 总主编 李跃森 总策划 游 浩

中外电影 艺术发展 简史

The Brief History of
Chinese and Foreign
Film Art Development

编著 陈祖继 朱善智 刘彤

南京大学出版社

高等院校传媒与影视艺术类专业精品规划教材

总顾问 仲呈祥 王丹彦 总主编 李跃森 总策划 游 浩

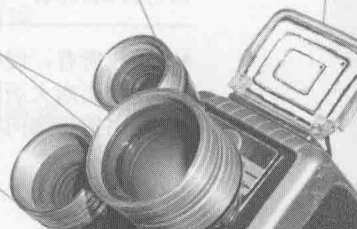
四川省卓越新闻传播人才教育培养计划项目
四川省2013—2016年高等教育人才培养质量和教学改革项目成果

中外电影 艺术发展 简史

编著 陈祖继 朱善智 刘彤

南京大学出版社

内 容 提 要

本书采用编年史形式叙述中外电影艺术的发展历程，是一部系统而又精练的电影史著作。全书主要包括中国电影艺术发展简史、世界电影艺术发展简史两部分。中国电影艺术发展简史主要介绍了中国电影在各个历史时期的发展状况，世界电影艺术发展简史主要包括亚洲电影史、欧洲电影史和美洲电影史。另外，书中还介绍了数字电影和微电影的相关知识，使全书更具时代特色。全书在语言、案例和实用性方面力求突破，全彩印刷，图文并茂，设计新颖，较之一般史学著作更具可读性和通俗性。

本书既可作为高等院校传媒专业学生的教材，也可作为广大电影工作者、爱好者的参考书。

图书在版编目（CIP）数据

中外电影艺术发展简史/陈祖继，朱善智，刘彤编
著.—南京：南京大学出版社，2014.8（2016.8重印）
高等院校传媒与影视艺术类专业精品规划教材
ISBN 978-7-305-13747-1

I. ①中… II. ①陈… ②朱… ③刘… III. ①电影史
—世界—高等学校—教材 IV. ①J909.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第181051号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路22号
出 版 人 金鑫荣

邮 编 210093

丛 书 名 高等院校传媒与影视艺术类专业精品规划教材
总 主 编 李跃森
总 策 划 游 浩
书 名 中外电影艺术发展简史
编 著 陈祖继 朱善智 刘 彤
责任编辑 许斌成
审读编辑 梅 爽

编辑热线 010-82893902

照 排 广通图文设计中心
印 刷 北京紫瑞利印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16 印张 11.5 字数 231千
版 次 2014年8月第1版 2016年8月第2次印刷
ISBN 978-7-305-13747-1
定 价 55.00元

网址: <http://www.njupco.com>
官方微博: <http://weibo.com/njupco>
官方微信号: njupress
销售咨询热线: (025) 83594756

-
- * 版权所有，侵权必究
 - * 凡购买南大版图书，如有印装质量问题，请与所购图书销售部门联系调换

出版说明

Publisher's Note

随着数字媒体技术的发展及其应用的不断深入，影视创作与审美进入了一个全新的时代，加之文化创意产业在全球范围内的快速增长，传媒与影视产业已然成为当今社会集中体现一个国家文化软实力的载体。产业的发展离不开专业人才的支撑。专业人才的培养植根于传媒与影视教育的培养目标和过程之中，建立在传媒与影视艺术知识传播、转化与应用的基础之上。

人才培养，知识传播，教材是重中之重。随着《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》的出台，普通高等教育教材建设也取得了阶段性成果。为了进一步全面贯彻落实“纲要”精神，顺应文化大发展的社会需要，我们经过广泛征求教育领域重点院校和机构的领导及传媒业界权威专家、学者的建议和意见，特策划出版了本套“高等院校传媒与影视艺术类专业精品规划教材”。

本套教材力求系统、全面地反映大传媒时代传媒与影视艺术领域的整体面貌和最新发展趋势，吸纳当代传媒研究特别是新媒体研究领域的最新成果。本套教材特色如下：

一、编者水平过硬。本套教材的参编人员大都是来自相关研究机构的学者或高等院校的一线教师，有着很深的专业造诣，熟悉业界最新动态，资历高，业务熟，经验丰富，其中不乏成绩斐然者。

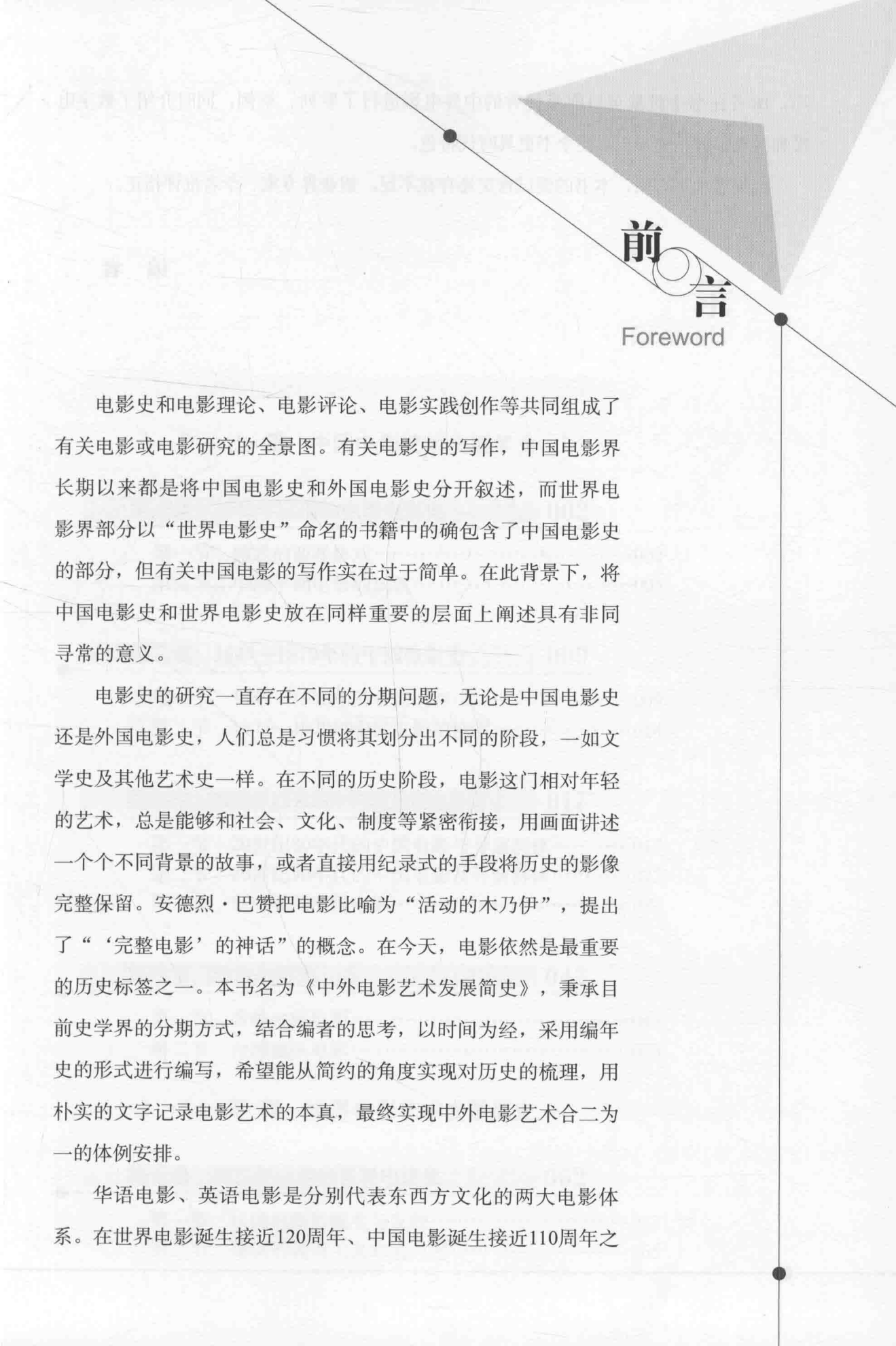
二、专家权威保障。为将本套教材打造成为一套高起点、高品质、高视野的精品教材，我们专门成立了由全国知名机构和院校权威专家组成的高等院校传媒与影视艺术类专业精品规划教材专家委员会。教材从选题策划到最终编辑成书，都经过专家委员会的讨论决议与严格审核。

三、强化专业融合。本套教材融传媒与影视艺术类的知识为一体，体现了大传媒时代人才培养模式和教学改革的最新趋势，形态新颖，类别全面。既有适用面广的基础课程教材，也有针对性较强的专业核心课程教材，还有操作性强的实践类教材，全面系统。同时，还根据教学需求，提供了部分数字化教学课件。

在此，由衷感谢本套教材总顾问仲呈祥先生和王丹彦女士给予的大力支持，感谢专家委员会为提升教材品质所做的努力，感谢《中国电视》理事会对本套教材出版给予的大力支持，感谢各大传媒、影视学院及机构给予的热心帮助，是他们的辛勤付出成就了本套教材！希望本套教材对培育新一代的传媒与影视艺术人才有所裨益，能在推动社会主义文化大发展、大繁荣中做出贡献！

南京大学出版社

《高等院校传媒与影视艺术类专业精品规划教材》编委会

前言

Foreword

电影史和电影理论、电影评论、电影实践创作等共同组成了有关电影或电影研究的全景图。有关电影史的写作，中国电影界长期以来都是将中国电影史和外国电影史分开叙述，而世界电影界部分以“世界电影史”命名的书籍中的确包含了中国电影史的部分，但有关中国电影的写作实在过于简单。在此背景下，将中国电影史和世界电影史放在同样重要的层面上阐述具有非同寻常的意义。

电影史的研究一直存在不同的分期问题，无论是中国电影史还是外国电影史，人们总是习惯将其划分出不同的阶段，一如文学史及其他艺术史一样。在不同的历史阶段，电影这门相对年轻的艺术，总是能够和社会、文化、制度等紧密衔接，用画面讲述一个个不同背景的故事，或者直接用纪录式的手段将历史的影像完整保留。安德烈·巴赞把电影比喻为“活动的木乃伊”，提出了“‘完整电影’的神话”的概念。在今天，电影依然是最重要的历史标签之一。本书名为《中外电影艺术发展简史》，秉承目前史学界的分期方式，结合编者的思考，以时间为经，采用编年史的形式进行编写，希望能从简约的角度实现对历史的梳理，用朴实的文字记录电影艺术的本真，最终实现中外电影艺术合二为一的体例安排。

华语电影、英语电影是分别代表东西方文化的两大电影体系。在世界电影诞生接近120周年、中国电影诞生接近110周年之

际，编者在书中对截至目前最优秀的中外电影进行了罗列、举例，同时介绍了数字电影和微电影的相关知识，使全书更具时代特色。

因编者水平有限，本书的尝试肯定还存在不足，望业界专家、学者批评指正。

编 者

目录

Contents

上 篇 中国电影艺术发展简史

第一章 1949年以前的中国电影史 002

- 第一节 熟悉的西洋影戏.....002
- 第二节 中国早期电影的成就.....005

第二章 1949—1979年的中国电影史 009

- 第一节 1949—1976年的中国电影.....009
- 第二节 1977—1979年中国电影的恢复.....014

第三章 1980年以来的中国现当代电影史 017

- 第一节 20世纪80年代的中国电影与导演群体.....017
- 第二节 20世纪90年代的中国电影及导演群体.....027
- 第三节 新时期的中国电影.....037

第四章 港台电影史 043

- 第一节 香港地区电影.....043
- 第二节 台湾地区电影.....053

下 篇 世界电影艺术发展简史

第五章 1927年以前的世界电影史 062

- 第一节 法国电影的诞生与发展.....062
- 第二节 德国的表现主义和室内剧.....065

第三节	美国好莱坞内外·····	066
第四节	苏联的蒙太奇·····	068

第六章 1927—1945年的世界电影史 072

第一节	好莱坞的继续发展·····	072
第二节	法国的超现实主义和诗意现实主义电影·····	074
第三节	20世纪三四十年代的苏联电影·····	076
第四节	1945年前的日本电影·····	077

第七章 “二战”以后的世界电影史 079

第一节	欧洲电影·····	079
第二节	美洲电影·····	103
第三节	亚洲电影·····	113
第四节	世界其他地区电影·····	130

尾 篇 新时期的数字电影和微电影

第八章 数字电影 135

第一节	历史维度中的数字电影·····	135
第二节	技术维度中的数字电影·····	142

第九章 微电影 146

第一节	微电影的概念·····	146
第二节	微电影的探源·····	148
第三节	微电影的论今·····	155
第四节	微电影的展望·····	161

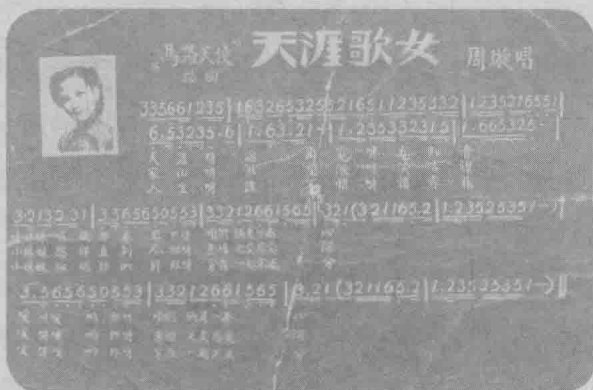
附录一 世界著名电影和中国著名电影目录 165

附录二 世界十二大A类电影节目录 172

参考文献 173

后 记 174

中国电影艺术发展简史

马路天使

霸王别姬

一九四二

第一章

1949年以前的中国电影史

第一节 熟悉的西洋影戏

在世界电影诞生后的第二年，即1896年，电影传到了中国，这是电影在亚洲最先到达的地方。1896年8月，在上海的徐园“又一村”茶楼内，放映了被称作“西洋影戏”的早期电影短片，电影从这一天起很长一段时间在中国被称作“西洋影戏”，又称为“活动影戏”“电光戏”等，其中以“西洋影戏”的叫法最为正统。西洋影戏，顾名思义，是从西方传入的戏剧或戏曲的“影子”，这是中国人对电影本质的最早认识。中国有庞大的戏曲、戏剧体系，亦有历史悠久的灯影戏（产生于汉朝）和皮影戏（产生于明朝），于是电影成了既熟悉又陌生的“新玩意”。

电影界有一种观点认为电影最早的祖先就是中国的皮影戏，也就不足为奇了。现在比较流行的利用投影展现的沙画艺术，追溯起来也是最早出现在中国古代的艺术。“西洋影戏”概念的形成、发展，对中国电影产生了深刻的影响，“影戏”说重在戏，认为电影与戏剧的区别不大，这种观念导致中国电影长时期内无法摆脱戏剧、戏曲的影响，没能拍摄出真正具有电影艺术特质的优秀电影。尽管如此，电影在中国发展的大幕开启了。

一、中国早期电影发展轨迹

从1896年到1905年是西方电影在中国传播的十年。一时间，电影这种新鲜的玩意成为了中国人津津乐道的娱乐饕餮盛宴。1904年，为了给慈禧祝寿，电影传播到了紫禁城里。结果没放映多久，放映机就爆炸起火了，从此慈禧禁止在皇宫内放映电影，但这并没有阻挡电影在中国民间传播与发展的脚步。1905年，中国第一部电影《定军山》诞生了，导演为北京丰泰照相馆的任景丰（又名任庆泰）。《定军山》既是中国第一部电影，也是中国最早的戏曲电影。全片长三本（即30分钟，早期电影以“本”

表示片长，一本胶片大概10分钟），由京剧大师谭鑫培在舞台上表演的三个京剧片段“请缨”“舞刀”“交锋”组成。谭鑫培也就因此成为了中国第一个电影演员。

1907年，中国第一座电影院平安电影公司在北京长安街建成。1908年，上海的第一座电影院“虹口影戏园”（后又改名为“虹口影戏院”“虹口大戏院”）诞生，由西班牙商人安·雷玛斯创建，在当时被称为“铁房子”。1909年，美国人本杰明·布拉斯基创办了中国第一家电影公司——上海亚细亚影戏公司。1913年9月29日，中国第一代导演张石川、郑正秋拍摄了中国第一部故事片《难夫难妻》（又名《洞房花烛》）（图1-1），全片长四本，由亚细亚影戏公司出品。影片讲述了男女主人公素不相识却在家人和媒婆的主导下一步到位直接被送入洞房的故事，真实地反映了中国封建婚姻制度的特点，带有鲜明的中国文化写实性，夏衍称其为“为中国电影事业铺下了第一块奠基石”。中国电影由此真正拉开了创作的序幕。

图1-1 《难夫难妻》1913年刊登在《申报》上的广告

到了1921年，中国出现了超过90分钟的电影长片，即《阎瑞生》（片长为10本）、《红粉骷髅》（片长为12本），这两个片子均为商务印书馆制片。商务印书馆是中国早期著名的电影制片机构，1918年成立了专门的商务印书馆活动影戏部，并搭建了摄影棚，拍摄了一批题材涉及风景、时事、教育、新剧、古剧等的影片。新中国成立后，商务印书馆变成了单纯的出版机构。

1931年，中国第一部有声电影《歌女红牡丹》诞生，影片由“电影皇后”胡蝶主演，张石川导演，于当年3月在上海新光大戏院首次公映，随即产生巨大的轰动效应，中国电影进入了有声时代。

1948年，上海华艺影片公司拍摄了中国第一部彩色电影《生死恨》（图1-2），影

图1-2 电影《生死恨》在当时的报纸广告

片是由费穆导演、梅兰芳主演的戏曲片。梅兰芳先后与美国喜剧大师卓别林和苏联蒙太奇之父爱森斯坦成为好朋友，为中西方文化和电影艺术的交流做出了巨大贡献。

在制片方面，上海是中国早期电影的大本营，新中国成立前上海的电影产量始终占据中国电影总产量的半壁江山，可谓中国电影之都。

二、影戏观的形成

中国早期电影深受中国戏曲观念影响，演员大都是戏曲演员便是其典型表现，著名的“文明戏”（即后来的话剧）就为电影贡献了很多优秀演员。中国戏曲中的“反串”传统也被借鉴到了电影中，中国早期电影最开始是没有女演员的，《难夫难妻》中的“难妻”是男扮女装的，演员也都是文明戏演员。

从诞生至今，影戏观直接影响着中国戏曲电影的发展。张石川在《自我导演以来》一文中说：“因为是摄影‘戏’，自然很快地联想到中国固有的旧‘戏’上去。”^①从《定军山》诞生至今，中国戏曲片的历史和中国电影的历史几乎一样长。戏曲片严格来讲不是真正的电影，因为它缺乏电影艺术把讲故事放在第一位的特点，却使戏曲本身成为了主题，片中演员的戏曲表演成分过多，影响了电影表演本身的独特魅力。后来拍摄的戏曲片代表作为《梁山伯与祝英台》，先后拍摄了很多版本，既是最著名的戏曲电影之一，也是中国戏曲艺术和电影艺术联姻的成功范例。很多人就是因为看了电影版的《梁山伯与祝英台》，才进一步了解了中国的戏曲剧种“越剧”。中国古代的戏剧、戏曲，如昆曲、柳琴戏、京剧、黄梅戏、豫剧、吕剧、提偶戏、评剧等都为中国电影提供了很多素材，也成了中国电影文化中不可或缺的一部分，近年来得到大力弘扬的川剧更是如此。

影戏观的好处是在处理戏剧冲突方面，大量借鉴中国传统戏剧、戏曲中的矛盾冲突处理手法，使得中国早期电影虽然故事性偏弱，但在情节冲突处理方面相对比较娴熟。

^① 张石川：《自我导演以来》，《明星》，1935年第3期。

第二节 中国早期电影的成就

新中国成立以前，我国电影虽然存在诸多缺点，但仍然取得了不小的成就。

一、20世纪20年代中国电影的初步繁荣

到了20世纪20年代，中国电影产量大幅度提高，达到了年均五六十部。众多电影类别中产量最高的是武侠片，这个时期的武侠片一般被称为神怪武侠片，原因是片中充斥了大量神侠鬼怪的人物或招式等，也有部分常规武侠片。这一时期比较有名的武侠片有《山东马永贞》（1927）、《大侠飞毛腿》（1927）、《火烧红莲寺》（1928）等。

《山东马永贞》是以山东人闯荡上海滩为背景的现代故事，该故事后来被大量翻拍改编成影视剧。“飞毛腿”的故事也流传很广，成为了中国侠士以腿功见长的传奇故事。

《火烧红莲寺》是一部典型的神怪武侠片，故事以方世玉、洪熙官抗清复明为背景，穿插了红花会、白莲教等内容，因最后方世玉等人一举将清朝爪牙的秘密基地红莲寺一把火烧掉而取得胜利，故取名《火烧红莲寺》，片中的“红姑”一角由胡蝶主演。后来又出现了《火烧青龙寺》（1929）、《火烧百花台》（1929）、《火烧七星楼》（1930）等“火烧”系列，前后加起来共18部，可以说是中国最长的“系列电影”了。

这些武侠片不仅构成了中国最早的武侠电影，而且在技术上达到了相当高的水平，基本上是当时世界上的最高水平。以“倒拍倒放”“合成拍摄”“在胶片上绘制特效”等技术的发明创造为代表，体现了中国早期电影人的聪明智慧，也为后来中国电影技术的进步做出了榜样。这些武侠片的另一个成就就是出现了一批以女侠为主人公的电影，如《黑衣女侠》（1928）、《五女复仇》（1928）、《红侠》（1929）、《侠女救夫人》（1928）等，这在旧社会的中国无疑具有极大的社会意义。

这一时期，除了武侠片，还拍摄了一批其他题材的古装片，代表作有《梁祝痛史》（1926）、《唐伯虎点秋香》（1926）、《花木兰从军》（1927）、《美人计》（1927）、《盘丝洞》（1927）、《武松杀嫂》（1927）、《狸猫换太子》（1927）、《七擒孟获》（1927）等，虽然这些影片整体质量不高，但能将这些优秀的古典题材故事挖掘出来，本身也算是一个成就了。

20世纪20年代还有一些著名的电影，比如由张石川导演、郑正秋编剧的《劳工之爱情》（又名《掷果缘》）（1922），讲述的是青年郑木匠改业经营水果摊，常将水果掷

送隔街对门祝医生之女祝小姐，两人暗结情缘的故事。这是目前中国库存最早的、有拷贝的、可以放映的影片。张石川还导演了《孤儿救祖记》（1923），影片片长达到了100分钟，也是早期有名的长片之一，片中的主演王汉伦成了中国第一位电影女明星。

这些成就的取得除了与导演及相关演职人员的共同努力分不开外，在制片上也与当时依附于大都市上海所出现的一批商业电影公司分不开。二三十年代最大的电影公司当属明星影片公司，不仅汇聚了张石川、郑正秋等中国最著名的第一代导演，还先后签约了阮玲玉、胡蝶等最知名的演员。明星影片公司在1922年还创办了中国最早的电影学校——明星影戏学校。除了明星影片公司，还有天一影片公司、亚细亚影戏公司、长城画面公司、神州影片公司、民新影片公司、联华影业公司等。正是这样一种类似于好莱坞商业电影的操作模式，使得20世纪20年代的中国电影首先在产量上实现了繁荣。

二、20世纪三四十年代的写实主义成就

20世纪三四十年代的中国电影，可从时间上大概分为几个阶段。1930年到1937年抗日战争爆发前，左翼电影是主流。左翼电影，是从左翼文学演变而来的概念，主要是指以夏衍和田汉等左翼文艺界人士为编剧而拍摄的一批具有典型现实主义进步意义的电影，也就是说左翼电影和导演的关系不大，主要和编剧有关。这批剧作包括夏衍的《狂流》《前程》《上海二十四小时》《春蚕》，田汉的《三个摩登女性》《母性之光》等。早在1926年，田汉就创办了南国电影剧社，1928年改为南国社，设有文学部、电影部、绘画部、戏剧部等，宗旨为“团结与时代共痛痒之有为青年，作艺术上之革命运动”；1932年，夏衍、阿英、郑伯奇应邀担任了明星影片公司的编剧顾问，与郑正秋、洪深等人组成了编剧委员会，全面推进左翼电影的发展；1933年，成立了由夏衍、阿英、王尘无、石凌鹤、司徒慧敏组成的共产党领导下的电影小组，进一步加强带有进步思想的电影创作。从1937年到1945年的抗日战争时期，是中国电影比较“混乱”的八年。电影创作被划分成了三个区域，即国统区电影、上海的孤岛电影、沦陷区电影。国统区电影中，重庆成了一个大的制片基地，生产了一定数量的影片。上海沦陷后，成为了一座有影响力的“孤岛”，这期间拍摄的电影被称为“孤岛电影”，主要是一些古装片，如《武则天》（1937）、《苏武牧羊》（1940）、《西施》（1940）等。沦陷区电影主要为日本所控制，大都和配合日本侵华的内容有关。从1945年到1949年的解放战争时期的电影创作取得了不错的成就，其中较为成功的有《一江春水向东流》（1947）、《幸福狂想曲》（1947）、《八千里路云和月》（1947）、《松花江上》（1947）、《遥远的爱》（1947）、《天堂春梦》（1947）、《夜店》（1947）、《小城之春》（1948）、《万家灯火》（1948）、《三毛流浪记》（1949）、《乌鸦与麻雀》（1949）等（图1-3）。

主要内容中，是一部有关人性和政治的经典影片。

费穆的代表作为《小城之春》。这是一部被称为“诗意电影”的作品，与新中国成立后的《城南旧事》（1983）齐名，一个小城，一个大城，演绎的都是中国在特定时期的有关“城”的故事，或关乎爱情，或关乎历史的变迁。另外费穆还有《城市之夜》（1933）、《天伦》（1935）等作品。

吴永刚的《神女》(1934) 可谓是公认的中国无声电影中最杰出的代表作之一, 也是阮玲玉最有名的作品(图1-6)。影片的主角是一位妓女, 影片却取名为“神女”, 这是一种高度的“升华”, 令人深思。片中阮玲玉的表演入木三分, 形神俱备, 给观众留下了深刻的印象。

袁牧之的《马路天使》（1937）被法国著名电影史学家乔治·萨杜尔誉为“新现实主义的先驱”，为中国电影赢得了重大荣誉。这部电影的命名与《

图1-6 《神女》剧照

的一朵奇葩”。片中周璇亲自演唱的《四季歌》《天涯歌女》等经典歌曲也为观众所称道和喜爱。

另外，史东山的《青年进行曲》（1937），沈西苓的《十字街头》（1937），应云卫的《桃李劫》（1934），孙瑜的《野草闲花》（1930）、《小玩意》（1933），卜万苍的《母性之光》（1933）、《黄金时代》（1934）等也都达到了较高的艺术创作水平。《十字街头》由白杨、赵丹、钱千里等主演，是一部和大学生有关的写实主义优秀作品。《桃李劫》是中国最早的一部完全按照有声电影的框架创作的作品。

《野草闲花》中出现了中国电影的第一首歌曲《寻兄词》，由阮玲玉与金焰演唱。

图1-5 《渔光曲》当时的广告

姐姐——一位经常在马路上拉客的妓女——称为“马路天使”，这种特殊的定义和人文关注，本身就体现出创作者的悲悯情怀和对中国社会底层个体深切的尊重。影片由著名演员周璇和赵丹主演，表面上是对二人爱情的描写，实质上把20世纪30年代中国上海的全景图完美呈现了出来。影片在视听语言的角度上也达到了相当高的水平，被业界赞誉为“中国早期电影