

Director Scenarist

影视编导专业 考前辅导教程

赵西盈 豆雪蕊 编著

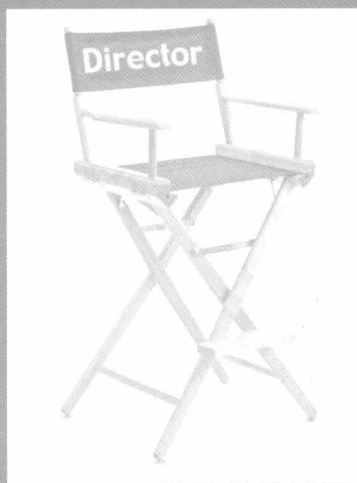
中国传媒大学出版社

Director Scenarist

影视编导专业 考前辅导教程

赵西盈 豆雪蕊 编著

中国传媒大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

影视编导专业考前辅导教程/赵西盈, 豆雪蕊编著. —北京: 中国传媒大学出版社, 2007. 11

ISBN 978-7-81127-067-9

I. 影… II. ①赵… ②豆… III. ①电影导演—高等学校—入学考试—自学参考资料 ②电视—导演—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J911

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 171048 号

影视编导专业考前辅导教程

编 著: 赵西盈 豆雪蕊

策 划: 赵 欣

责任编辑: 文 韬

责任印制: 曹 辉

封面设计: 阿 东

出 版 人: 蔡 翔

出版发行: 中国传媒大学出版社 (原北京广播学院出版社)

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话: 65450532 或 65450528 传真: 010-65779405

网 址: <http://www.cucp.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京市梦宇印务有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 14.75

版 次: 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81127-067-9/K·067 定价: 28.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

前言

许多爱好文艺的青年都有一个梦想,希望自己的才华能为艺术大厦增砖添瓦。怎样才能成为文艺大军中的一员?怎样才能走进心中那神圣的艺术殿堂?赵西盈、豆雪蕊编著的《影视编导专业考前辅导教程》就是为你引路的良好指南。

此书具有很强的针对性,是针对艺术高考影视编导专业的考生专门编写的辅导书。编著者作为戏剧影视文学专业的学习者,曾亲身经历过艺术高考影视编导专业的考试,又多次为参加此类专业考试的考生做过辅导,可以说是对于此类专业的动态及考试要求和注意事项了如指掌;几年的专业学习,在理论与实践 中,他们又进一步加深了对本专业的认识。所以在本书中,大到专业知识,小到应对面试的一言一行,他们都融入了自己的理解和心得,融入了自己切身的体会和经验,这便是这本书与一般同类辅导书不一样的地方。

本书具有很强的实用性与针对性,涵盖了艺术高考影视编导类专业考试的基础知识、基本文体写作以及面试综合考查的方方面面,十分全面、细致。“中外广播影视史”一章,涉及中外电影、广播、电视的发展简史,可以使考生了解几种艺术形式的发展脉络,对于更好地学习本专业具有良好的铺垫作用;“文学艺术基础常识”一章,涵盖了电影、广播、电视、文学、戏剧影视文学、戏剧、戏曲、音乐、美术,以及舞蹈、曲艺、杂技、书法、篆刻等方方面面的文学艺术基础知识,并且极其简练,通俗易懂,可以说是“文艺百科知识”精华的集锦;“基本文体写作”一章,不仅包含了影视、戏剧、文学、新闻等各种文体的基本写作方法和注意问题,而且根据经验,还加入了广告、电视节目、文艺晚会的策

划与创意,并且每种文体后,都附有范文供考生参考,这对考生来说,应该是很有启发与帮助的;“面试综合考查”一章,针对面试考试的每一个方面、考官可能会提问的问题及如何应对,都做了十分详细的论证与解读;附录一和附录二两章,从不同方面简要地介绍了中外著名的影视节、影视剧、影视剧导演、影视剧演员,以及艺术高考影视编导类专业的专业简介、应试技巧和全国部分高校的考试题目、招生计划,从而让考生在全面了解、掌握知识的基础上,对本专业也有了一定的了解和向往,以至产生不懈追求的动力。可以这么说,如果没有亲身的实践与用心的总结,很难编出如此实用的指导书。

此书以其针对性与实用性,将会对艺术高考影视编导类专业的考生有相当大的帮助。

四川音乐学院原党委书记、戏剧影视文学系主任

2007年7月11日

目 录

前 言 / 1

第一章 中外广播影视史 / 1

第一节 中国电影史 / 1

第二节 外国电影史 / 8

第三节 中国广播电视史 / 14

第四节 外国广播电视史 / 17

第二章 文学艺术基础常识 / 21

第一节 电影·广播·电视 / 21

第二节 文学·戏剧影视文学 / 26

第三节 戏剧·戏曲·曲艺·杂技 / 30

第四节 音乐·美术(书法、篆刻)·舞蹈 / 34

第三章 基本文体写作 / 44

第一节 影视作品评论 / 44

第二节 电视节目分析 / 53

第三节 文学作品评论 / 59

第四节 叙事散文写作 / 68

第五节 戏剧故事写作 / 73

第六节 命题小品创作 / 79

第七节 新闻稿件写作 / 86

第八节 广告策划与创意 / 90

第九节 电视节目策划与创意 / 104

第十节 文艺晚会策划与创意 / 114

第四章	面试综合考查 / 118
第一节	自我介绍 / 118
第二节	特长展示 / 121
第三节	朗读朗诵 / 122
第四节	即兴评述 / 128
第五节	编讲故事 / 131
第六节	集体小品 / 137
第七节	美术作品分析 / 142
第八节	摄影作品分析 / 147
第九节	综合素质考查 / 153
第十节	回答考官提问 / 156
附录一	中外著名影视节、影视剧、导演、演员介绍 / 162
第一节	中外著名影视节简介 / 162
第二节	中外著名影视剧简介 / 173
第三节	中外著名影视剧导演简介 / 187
第四节	中外著名影视剧演员简介 / 198
附录二	影视编导专业简介、报考指南、考试例题、招生计划 / 209
第一节	影视编导专业简介 / 209
第二节	影视编导专业报考指南 / 213
第三节	全国部分院校考试题目 / 218
第四节	全国部分院校招生计划 / 224
后记	/ 227

第一章 中外广播影视史

中外广播影视史是艺术高考影视编导专业学习、应试,以及其他基本考试科目的基础,也是广播影视各学科的基础。要想了解广播影视各学科,或是了解广播影视专业,就必须首先了解中外广播影视的发展史,即电影、广播、电视的基本发展脉络。

中外广播影视发展史是一个庞大的知识体系,就单是一个电影史,或一个中国电影史,或是一个外国电影史,就是一个值得研究一生的学问,在这里,鉴于艺术高考影视编导专业考查的特殊要求,我们删繁就简,择其重点,简要论证。

需要说明的是,其一,由于各种艺术形式门类的相互渗透性,很难将他们准确、系统地地区分开来,在这里,也难免有些重复(如广播与电视);其二,中外广播影视史涉及内容较多、较复杂,我们将其发展脉络分时期、分特点简要论证。

第一节 中国电影史^①

电影在中国的发展已有百年历史。

中国电影史一般被划分为摇篮时期的中国电影、抗战前后的中国电影、解放区的中国电影、新中国十七年电影、“文革”时期的中国电影、新时期的中国电影。在这里,鉴于中国电影发展的复杂性,且考虑到艺术高考影视编导专业考生的特殊性,我们从艺术高考大纲对这部分知识的要求出发,按上面提及到的中国电影史的分期进行简要概述。

一、摇篮时期的中国电影(19世纪至20世纪30年代初)

1. “西洋镜”和第一部国产片

就目前所知,中国人第一次看到真正的电影,可能是在1896年8月2日上海徐园“又一村”的一次游艺活动上观赏舶来品“西洋影戏”。此后,电影的放映活动逐渐在上海、北京、广州、天津等大中城市多了起来。北京丰泰照相馆是第一家由中国人任庆泰(1850~1932,字景丰)开设,并以拍摄戏装照闻名的照相馆。

1905年春夏之交,中国第一部国产片《定军山》的诞生,标志着电影艺术在中国的诞生。《定军山》是一部由谭鑫培主演的戏曲片,该故事取材于古典小说《三国演义》第70回和第71回,作为默片的《定军山》只选取了整出戏中“舞刀”、“请缨”、“交锋”等几个“做”、“打”片断。

^① 此章节不包括香港电影和台湾电影。

2. 第一批短片

1913年,年轻的张石川和郑正秋在上海创办了“新民公司”,并拍摄了中国第一部故事片《难夫难妻》。其后又拍摄了《黑籍冤魂》、《一夜不安》等。同年,黎民伟在香港也拍摄了一部故事片《庄子试妻》,并首次在电影中使用女演员严珊珊,也是中国的第一部出口片。

3. 商务印书馆和第一部故事片

1917年,商务印书馆收购美国人器材,成立了“活动影戏部”,拍摄《商务印书馆放工》、《庆祝欧战胜利游行》等影片,开摄制纪录片之先河。

1920年,梅兰芳自导自演了电影《天女散花》、《春香闹学》,其最大的贡献是1921年推出了根据当时社会新闻改编的电影《阎瑞生》(任彭年导演)。该片长达十本,并在较大程度上摆脱了舞台剧模式,大量采用外景,以及特写、推、拉、摇、移等摄影技巧,画面充满现代气息,被称为第一部国产故事片。

4. “三大公司”和新旧两派

中国早期电影的“三大公司”指明星(张石川、郑正秋,旧派)、天一(邵醉翁,商业路线)、联华(洪深、孙瑜,新派)。

新(联华)旧(明星)两派之比较:

(1)前者受西方现代文化影响(激进与空幻);后者受中国传统文化影响(内容多为劝世与改良)。

(2)前者多取材城市小资产阶级生活,重人物心理和性格塑造;后者多取材农村或底层市民生活,重故事情节和矛盾冲突;

(3)前者注意电影语言运用;后者习惯对戏剧的模仿。

5. 类型电影与武侠片初潮

中国早期电影类型片主要有喜剧片、歌舞片、言情片、侦破片等。

武侠片以明星公司的《火烧红莲寺》一炮而红以后,紧接着便有“昌明”、“暨南”等公司的《火烧平阳城》、《火烧七星楼》等步其后尘,以至于形成了一个数量可观的“火烧”系列。

6. 第一代导演和早期中国电影的叙事模式

中国电影的“第一代”导演主要有郑正秋、张石川、洪深、孙瑜等。

早期中国电影的叙事模式主要是时序性叙述、单线条结构(始终无二事,贯穿只一人)、外视点角度(全知视点,即无所不知的角度)、大团圆结局。

二、抗战前后的中国电影(1931~1949)

1. 从无声片到有声片

我国第一部不完整的有声片是《歌女红牡丹》(1931)。

我国第一部完整的有声片是《桃李劫》(1934)。

2. “左翼电影”的兴起

“左翼电影”的兴起主要有以下背景：

(1) 民族危机空前严重，抗日情绪全面高涨(1931年9月18日至1932年1月28日)。

(2) 鸳鸯蝴蝶派的影片票房惨败。

(3) 公司老板改弦易辙。

(4) 中共加强对电影的关注。

“左翼电影”的主要成果有：涌现了大批优秀影片，成就了中国电影的第一个黄金时代，如《洪流》、《春蚕》、《十字街头》、《马路天使》、《上海24小时》、《大路》、《逃亡》、《渔光曲》等。

“左翼电影”的主要特点有以下几点：

(1) 摆脱了“善”、“恶”的传统劝世功能，注意了阶级矛盾和民族矛盾的揭示和表现。

(2) 开始把真正的现实主义精神带入中国。

(3) 普遍发挥了电影语言的特性。

(4) 在思想表达上显得浅白直露，在艺术技巧上多有稚嫩粗疏之处。

3. “国防电影”的提出

“国防电影”与“国防文学”的口号相呼应。1936年1月，由蔡楚生等发起成立上海电影界救国会，主张以电影为武器、对准国防线内外的敌人、摄制鼓吹民族解放的影片。此后8年，无论在上海还是在“大后方”，爱国的电影工作者拍摄了大量抗日电影，起到了巨大的战斗作用，例如《保卫我们的土地》、《八百壮士》、《火的洗礼》、《东亚之光》、《风云儿女》等。

4. “软性电影”的干扰

“软性电影”奢谈“让眼睛吃冰激凌，让心灵坐沙发椅”，对中国早期电影的发展造成了一定的干扰。

5. “孤岛电影”的奇观

所谓“孤岛”是指上海沦陷后太平洋战争爆发前(1937~1941)的上海英法租界和公共租界，与香港这两处相对平静的“特殊地方”。

“孤岛电影”的奇观主要表现在以下几个方面：

(1) 产量高(每年拍摄约60部影片)。

(2) 类型多(武侠片、言情片、喜剧片、恐怖片无所不有)。

(3) 效益好(《貂蝉》连映70天，首开纪录；《木兰从军》连映85天，场场爆满)。

(4) 借古喻今，表现了艺术家的勇气和良心(除《木兰从军》外，还有《明末遗恨》、《尽忠报国》、《苏武牧羊》等也都具有爱国主义思想。由万籛鸣、万古蟾、万超尘三兄弟编导的长达70分钟的我国第一部大型动画片《铁扇公主》也有意识地把唐僧师徒降服牛魔王、扑灭火焰山的故事处理为一则银幕寓言，传达出“坚持信念、大众一心”的积极主题)。

6. “殖民电影”的怪胎

“殖民电影”指日本人在沦陷区拍摄的大量纪录片和故事片。如《圣战》、《新土》等。1937还在东北成立了“株式会社满洲映画协会”(简称“满映”)，至战争结束时共拍摄了100

余部故事片和 200 余部纪录片,其中值得一提的是李香兰(日名山口淑子)主演的《支那之歌》、《战争之街》、《白兰之歌》等影片影响颇大。

7. 抗日战争胜利后的现实主义电影

1946~1949 年是中国现代史上的一个转折时期。在中国电影史上,这几年也是一个重要时期,这一时期在光复后的上海,主要有“昆仑”和“联华”两家电影公司拍摄了一批风格迥异的影片。

“昆仑”影业公司主要由从大后方重庆归来的进步电影人士组成。几年间拍摄了为数不少的一批优秀影片,最著名的有《一江春水向东流》(蔡楚生、郑君里编导,陶金、白杨、舒绣文、上官云珠、吴茵主演)、《八千里路云和月》(史东山编导,陶金、白杨主演)、《乌鸦与麻雀》(陈白尘编剧,郑君里导演)、《万家灯火》(阳翰笙编剧,沈浮导演,蓝马、上官云珠、吴茵主演)、《三毛流浪记》(根据张乐平长篇漫画改编,严恭、赵明导演)等。

“联华”影业公司由民族资本家吴性裁创办,有一套独特的管理体制,几个导演群落形成风格各异的创作集体。主要有含蓄、细腻、恬淡、质朴的桑弧(《太太万岁》、《不了情》、《哀乐中年》);以喜剧见长的佐临(《假凤虚凰》、《夜店》、《艳阳天》);东方传统文化与现代电影美学之完美结合的费穆(《小城之春》)等。

三、解放区的中国电影

1937 年以后,袁牧之、陈波儿、司徒慧敏、吴印咸等电影工作者到了延安。不久,成立了“延安电影团”,并利用荷兰人伊文斯赠送的器材,相继拍摄了《延安与八路军》、《白求恩大夫》、《战斗与生产结合起来》等纪录片。

1946 年,东北民主联军解放了长春,接管了“满映”。随后,成立了“东北电影制片厂”(后改名“长春电影制片厂”),曾先后拍摄了纪录片《民主东北》、木偶片《皇帝梦》、动画片《瓮中捉鳖》,并译制了《普通一兵——马特洛索夫》等影片。

四、新中国十七年电影(1949~1966)

1949 年 7 月,全国第一次“文代会”召开,解放区和国统区两支文艺(电影)队伍大会师,揭开了新中国电影的序幕。至 1966 年“文革”结束的十七年间,风风雨雨一路走来,可谓是“道路坎坷、成就辉煌、反反复复、问题不少”。

1. 革命的主题、强烈的倾向

1949 年,东北电影制片厂拍摄的《桥》(于敏编剧、王滨导演)可以说是新中国的第一部故事片。接着在很短的时间里,又先后拍摄了许多优秀影片,如《中华儿女》、《钢铁战士》、《白毛女》、《赵一曼》、《新儿女英雄传》、《上饶集中营》、《翠岗红旗》等约 20 余部,这些影片都具有革命的主题和强烈的倾向。

2. 《武训传》的批判和政治寒流

1951 年 5 月 20 日《人民日报》社论“应当重视电影《武训传》的讨论”发表,把一场学术讨论逐渐变成了一场大规模的政治运动,及至对俞平伯“《红楼梦》研究”的批判,使文艺界顿时噤若寒蝉。1952~1953,全国仅生产故事片 11 部,除《南征北战》、《智取华山》得到好评外,

其余均属平平之作。

3. “双百方针”和新中国电影的第一次高潮

1956年5月2日,在最高国务会议上毛泽东提出了“百花齐放、百家争鸣”的发展和繁荣科学和文艺的根本方针,极大地鼓舞了电影工作者的热情,并迅速取得了丰硕成果。故事片的生产由1951年的10多部逐渐增加到1957年的40多部。其间,不乏像《平原游击队》、《祖国的花朵》、《渡江侦察记》、《董存瑞》、《鸡毛信》、《上甘岭》、《祝福》、《柳堡的故事》、《女篮五号》、《铁道游击队》等这样优秀的影片。

戏曲片《梁山伯与祝英台》还曾轰动巴黎,被媒体称之为“世界上最美的影片”,卓别林也对这个“东方的罗密欧与朱丽叶的故事”赞誉有加。

1959年又拍摄了85部影片,并在周恩来、邓小平参与下选出了35部举办向建国10周年献礼的“新片展览月”。其中,故事片有《林则徐》、《聂耳》、《青春之歌》、《永不消逝的电波》、《战火中的青春》、《老兵新传》、《冰上姐妹》、《五朵金花》、《我们村里的年轻人》和《林家铺子》等。这些影片题材风格多样,既有时代感,又富于民族特色,人物形象生动感人,无论思想性和艺术性都登上了一个新的台阶,标志着新中国电影达到了一个新的高峰。

4. 1961~1966年在曲折中前进

进入20世纪60年代以后,国内政治现实的反复使电影事业的发展也不断历经反复,但直到“文革”前夕,仍拍摄了大量优秀影片,如《甲午风云》、《李双双》、《革命家庭》、《红旗谱》、《小兵张嘎》、《农奴》、《冰山上的来客》、《野火春风斗古城》、《早春二月》和《舞台姐妹》等,形成了新中国电影的第二个高峰。

同时,从制片、发行、放映到教育、出版、科研,整个电影体系也逐渐得到完善,就制片厂而言,由建国初期的长影、上影、北影三家发展到包括八一、西安、峨眉、珠江、潇湘、广西、福建、天山、云南、深圳、内蒙古、青影和童影16家(故事片厂)。

五、“文革”时期的中国电影(1966~1976)

1. 中国电影遭遇浩劫

从1964年对《早春二月》的批判开始,到1965年对《舞台姐妹》的批判,一大批优秀影片被打为“毒草”,被扣上“资产阶级人性论”、“修正主义”、“美化阶级敌人”的帽子,成为旷日持久的“文化大革命”的前奏。

1966年,一口气“枪毙”了200多部影片,如《早春二月》、《舞台姐妹》、《柳堡的故事》、《林家铺子》、《兵临城下》、《五更寒》等。少数民族题材统统被贬称“低级趣味”的“情哥情妹”。大批电影工作者横遭迫害,打成“牛鬼蛇神”,关的关,死的死。

1966~1973年全国没有拍摄一部故事片,西方电影、苏联电影早就扫地出门,电影院里一片冷清。

2. “样板戏”电影和“三突出”原则

“样板戏”指的是六个京剧,即《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》、《奇袭白虎团》、《龙江颂》、《海港》和两个芭蕾舞剧《白毛女》、《红色娘子军》。

“三突出”指的是在所有人物中突出正面人物,在正面人物中突出英雄人物,在英雄人物

中突出主要英雄人物。为此,还要求画面构图、摄影角度、镜头大小、机位高低,甚至光线色彩都要“突出”主要英雄人物。

3. 故事片生产的恢复和其中的政治较量

1973年,周恩来提出要大抓电影工作,恢复故事片拍摄,至1976年9月共拍摄故事片70部左右。其中,一部分是重拍片,一部分是政治宣传片,大多质量平平。重拍片如《平原游击队》、《南征北战》、《渡江侦察记》等皆新不如旧也;政治宣传片除《闪闪的红星》等几部好片子以外,也都乏善足陈。

由于文艺界一直被“四人帮”爪牙把持,恢复故事片生产也是一场政治较量。影片《创业》从拍摄到放映的过程就最能说明问题。这部以20世纪60年代大庆工人开发我国第一个大油田为题材的影片,塑造了一个伟大又平凡的英雄群体。这就违背“三突出”的原则而激怒了江青,罗织十大罪状,严禁放映。

六、新时期的中国电影(1978~)

1. 中国电影的复苏

以1978年党的十一届三中全会为标志的改革开放,冲破了“文艺从属政治”、“文艺服从政治”的禁锢,“双百”方针重新提出,中国电影从生产(100部/年)、观众(279亿/人次)到导演都表现出繁荣复苏的景象。

2. 20世纪80年代出现了五世同堂的局面

“第二代”以汤晓丹为代表(曾拍过《渡江侦察记》等影片,1979~1983年又相继执导了《傲蕾·一兰》、《南昌起义》、《廖仲恺》等三部影片)。

“第三代”:谢晋至今宝刀不老,作品有《牧马人》、《天云山传奇》、《芙蓉镇》、《啊,摇篮》、《高山下的花环》、《最后的贵族》、《鸦片战争》等;谢铁骊也拍了《大河奔流》、《今夜星光灿烂》、《红楼梦》等。此外,像凌子风、李俊、水华、谢添、成荫等,也都有新作问世。

四、五两代导演创作群都是在20世纪80年代崭露头角的,将在下面设有专题进行具体讲解。

这一时期的中国电影在题材、风格、样式、类型上也一改过去的单调、单一,而变得丰富多彩起来。既有表现革命历史事件和人物的《西安事变》、《开国大典》、《廖仲恺》、《周恩来》,以及《大决战》、《大转折》、《大进军》等,又有反映普通百姓日常生活的《邻居》、《人到中年》、《心香》、《锅碗瓢盆交响乐》等;既有揭露伤痕的《生活的颤音》、《天云山传奇》、《小街》、《黑炮事件》、《芙蓉镇》、《巴山夜雨》等,又有展示欢乐的《月亮湾的笑声》、《喜盈门》、《咱们的牛百岁》等;既有关注现实民情的《老井》、《野山》等,又有探索传统民俗的《红高粱》、《黄土地》等;此外还有爱情片《庐山恋》;更有怀旧片《城南旧事》等等。总之,主流的和边缘的、常规的和实验的、戏剧化的和散文化的、传统的和现实的应有尽有。

20年间,中国电影取得了巨大的发展和变化,开始走近了观众和市场,在国内和国外都受到了普遍的重视和欢迎。

3. 脱颖而出的“第四代”

在“第二代”只有个别导演硕果仅存,“第三代”导演也逐步淡出影坛的时候,一批年轻的

导演(我们称之为“第四代”)已脱颖而出了。他们找到了巴赞的纪实美学为武器,喊出了“电影语言现代化”、“丢掉戏剧拐杖”,甚至“与戏剧离婚”的口号,虽然不免偏颇,但有创新精神。

这些人大多受普通教育于20世纪50年代,60年毕业于电影学院或戏剧学院。步入社会就遇到“文革”,人到中年才开始起飞,“第四代”是在成长中受到伤痛的一代。他们的创作思想和创作风格与他们的个人生活经历有很大关系,都充满了理想主义色彩和“恋母情结”(共和国母亲),以及强烈的人道主义忧患意识,对祖国、对人类未来也满怀责任感和使命感;在形式上则大胆探索,如使用现实与回忆交叉的叙事结构、彩色片插入黑白片、长镜头、慢动作、梦境、幻觉、定格等技巧,力图对人物心理进行深入的剖析和刻画。

“第四代”的代表人物和代表作品主要有:滕文骥、吴天明的《生活的颤音》,吴贻弓的《巴山夜雨》、《城南旧事》,谢飞的《黑骏马》、《本命年》、《香魂女》,张暖昕的《沙鸥》,吴天明的《老井》、《没有航标的河流》、《人生》,滕文骥的《都市里的村庄》等等。

“第四代”从1979年崭露头角,风靡五年。1984年“第五代”异军突起后,虽然他们仍在拍片,但其创作理念已逐渐被新一代的创作锋芒所掩盖。

4. 中国电影“新浪潮”的“第五代”

“第五代”指的是“文革”后首批进入电影学院的78级导演班为主体的创作群体。他们既是“文革”的参与者,又是受害者,且大部分被贬到社会的最底层。对社会底层的真切感受,使正统教育下萌生的幻想破灭,决定了“第五代”的“叛逆”和“反思”的精神品性。“叛逆”和“反思”成为他们探索的主要特性,被人们称之为“红卫兵情结”。

“第五代”对主流意识和传统电影观念的反叛是锐气逼人的,以创新电影形态“意与像的结合”把要表达的思想内涵通过造型和构图、光线和色彩、音乐和音响以及镜头的位置和角度、大小、运动和静止等体现出来。

中国电影史的研究一般将1984年广西电影制片厂出品的《一个和八个》作为“第五代”的发轫之作。而真正引起中外强烈反响的却是同年陈凯歌拍摄的《黄土地》,但有趣的是“第五代”的终止曲《边走边唱》也是陈凯歌于1991年拍摄的。以后,“第五代”继续活跃在影坛上,但其整体创作理念已不尽相同了。

“第五代”的主将是张艺谋和陈凯歌。此外,还有田壮壮、吴子牛、李少红、黄建新、彭小莲、张军钊、刘苗苗、夏钢和孙周等(各位导演的简介将在后面做具体的讲解)。

5. 20世纪90年代中国电影发展的总体特征

“主旋律”和“多样化”是20世纪90年代中国电影发展的总体特征。

1989年以后,党和政府对80年代思想解放运动中一些不健康的现象引起高度重视。在发展经济的同时,又一次提出了“两手抓,两手都要硬”的要求。具体表现在:

(1)艺术方面要求各级宣传文化部门狠抓“五个一工程”。即从中央到地方,每年都要评选一本好小说、一出好戏剧、一篇好文章、一首好歌曲、一部好影视作品,加以褒奖。

(2)电影方面,除原先的“华表奖”(政府奖)强调政治思想导向外,由专家评议的“金鸡奖”、由观众评议的“百花奖”以及“童牛奖”也越来越重视意识形态标准。

“主旋律”是这一时期最主要的创作现象。首先,以1991年(建党70周年)和1995年(抗战胜利50周年)为契机,“革命历史题材”或“重大革命历史题材”影片的数量和规模都得到迅速发展,形成两个高潮。其次,出现了一批以歌颂英雄人物为主题的影片。如《焦裕

禄》、《孔繁森》、《蒋筑英》、《军嫂》、《离开雷锋的日子》、《九香》等,将人物置于艰难困苦的环境,表现他们坚定的政治信念,任劳任怨、无私无畏的道德品质和价值观念。试图以他们为榜样,引导和说服观众认同现实秩序和自我的社会位置。同时,也拍摄了大量反映家庭、道德、伦理的“现实题材”的影片,如《凤凰琴》、《炮兵少校》、《乡亲们》、《我也有爸爸》,表现利己与利他、爱与恨、义与利的矛盾,张扬克己、爱人、谦让、服从等传统道德观念。

总之,90年代的主旋律影片,“多样化”是大众化转型的社会趋势。对现实和历史的批判、对人生理想的追求,一直是这一时期最基本的艺术主题。此后的现代主义运动,无论是朦胧诗、前卫音乐、探索性话剧或者是“第五代”导演,都把中国文化纳入了20世纪世界文化的总体格局中。

第二节 外国电影史

电影的发明已经有上百年了(电影诞生于1895年)。

具体说来,外国电影史的研究,首先应提及的是摄影术和放映术的发明与诞生。

(1)关于摄影术的研究需要提及的是:

1839年,法国人达盖尔研制的“达盖尔照相机”;

1872年,美国人爱德华·慕布里奇最先将“照相机”运用于连续拍摄;

1882年,法国人马莱研制的“摄影枪”以及他随后研制的“软片式连续摄影机”。

(2)关于放映术的研究需要提及的是:

19世纪后期,欧美在这方面的研究有众多的竞争者。

1888年,法国人爱米尔·雷诺发明了“光学影像机”,人们开始可以在幕布上看到几分钟的活动影戏。

1894年,美国人爱迪生的“电影视镜”问世。但只能供一个人观赏。

1895年,法国人路易·卢米埃尔兄弟研制的“活动电影”获得成功,标志着电影的正式诞生。

但是,像中国电影简史一样,鉴于外国电影史论的研究也是一个复杂的过程,且考虑到艺术高考影视编导专业考生的特殊性,我们删繁就简,按下面两个“传统”、一个“潮流”进行扼要概述。

一、西方电影中的技术主义传统

1895年电影诞生后,卢米埃尔和爱迪生分别记录下了两种不同的最早影像。卢米埃尔的电影描写的都是现实生活的场景,如:火车进站、工厂放工、代表上岸、街上车流、给婴儿喂奶等,在无意间为西方电影确立了写实主义传统;而出现在爱迪生的电影里的则是另一番景象,即娱乐性的场景,如:动物明星、歌舞表演、拳击比赛等,也无意间为西方电影确立了另一个传统,即后来以好莱坞为代表的技术主义传统,这两个传统的演变贯穿于西方电影发展的各个阶段之中。

1. 技术主义释义

技术主义,顾名思义是把技术(技巧)放在第一位的,从内容到形式强调人为加工的必要

性。要求通过剪辑等技术手段来重新组织生活景象,使故事情节有头有尾、发展线索完整贯穿,并用以假乱真的布景和惟妙惟肖的表演,在观众意识中造成完美生活的幻觉,引导其不知不觉地接受影片制作者的理性目的——是非观、善恶观与价值取向。

2. 技术主义的先驱者

〔美〕爱迪生(1847~1931)

在电影发明的早期,爱迪生的影片就不是在真实环境中拍摄的。演员被请到装有摄影机的专用房子里,按照导演的指挥进行表演。

〔法〕乔治·梅里埃(1861~1938)

1897年开办了自任导演的制片厂,先后拍摄了近百部平庸影片。

他对电影的主要贡献是:

第一,在一个偶然的发现发现了电影的特技——马车变成了灵车,加深了人们对电影巨大幻想功能的认识和实践,从而开始了停机再拍、慢动作、快动作等原始特技镜头的运用;

第二,最早有系统地将绝大部分属于舞台剧的东西,如剧本、演员、服、化、道、分场景等搬到电影里来。

〔美〕格里菲斯(1875~1948)

1907年到爱迪生的公司当配角演员。地位低下,贫困潦倒。1908年当导演,初露头角。

1911年拍《隆尔台的报务员》时,尝试用交叉剪辑技巧和特写,加强了场面的紧张气氛,取得成功。

1915年拍《一个国家的诞生》,是好莱坞第一部高成本影片。随后拍《党同伐异》大显才华。在技巧上的创新,成为好莱坞技术主义的真正代表。

格里菲斯对电影的主要贡献是:首次为电影确立了不同于戏剧美学的时间、地点、动作的“三不一律”原则;改变了影片的构成单位,即从固定的场景(相当于舞台剧的一幕)变为镜头,由若干镜头构成一个场景,再由若干场景构成一部影片。其著名的“最后一分钟营救”(在《母与法》中的平行剪辑技巧)至今仍被广泛使用。

3. 制片厂制度的建立

麦克·塞纳特(1880年生于加拿大,年轻时到美国)是好莱坞独特的制作方式——制片厂制度的建立者,实施了一套独特的编剧、导演、类型化演员、制片人专权等制作方式,并保留了世界电影史上有名的“启斯东”女郎、“启斯东”警察等的某种特殊演员类型。

“启斯东”制作方式是好莱坞制片模式的最早雏形。

4. 明星制度的形成

好莱坞明星制度的产生,很大程度是出于商业化的需要。

好莱坞明星制度的产生,其实是有害的。它使得一个演员不需要多少演技,只需要在摄影机前的某种魅力或某种外形与气质。一旦演员成名以后,便被固定在一定的类型上。

5. 类型电影

类型电影(样式电影)是好莱坞全盛时期所特有的一种电影创作方法。类型电影作为一种影片创作方法,实际上就是一种艺术产品标准化的规范。

类型电影:即按照不同的类型(样式)的既定要求而创作出来的影片,或者说,“是由于不同的题材或技巧而形成的影片范畴、种类或形式”。

人们比较熟悉的有喜剧片、西部片、犯罪片、恐怖片、歌舞片和生活情感片等,在非故事片项下,有新闻片、广告片、纪录片、科教片和山水风光片等。

一般认为,类型电影有三个基本要素:公式化的情节(如西部片的铁骑劫美、英雄解围)、定型化的人物(如能歌善舞的贫苦人家的女孩)、图解式的造型(如预示凶险的宫堡或塔楼)。

在诸多类型片中,最具代表性的有以下几种类型:

(1) 喜剧片

喜剧片是麦克·塞纳特首创,其后对喜剧片作贡献的还有查理·卓别林、基顿、罗克、鲍勃·霍普、劳莱和哈台等。其中,喜剧片大师查理·卓别林的影响之深远至今无出其右者。他自己设计的大礼帽、小胡子、窄上装、宽裤腿,挥着手杖、穿着过大的皮鞋的“绅士流浪汉”夏尔洛的形象,为全世界的观众所熟知和喜爱。

(2) 西部片

西部片又称“牧童片”、“牛仔片”,是美国所特有的一种影片类型,大多以19世纪美国西部开发时期为背景,表现拓荒者的生活、西部开发过程中各种势力之间的斗争以及白人驱赶和屠杀土著印第安人的征服活动。

西部片起源于1903年鲍特导演的《火车大劫案》,兴盛于1938年约翰·福特导演的《关山飞渡》以及《正午》、《黄牛惨案》等,衰落于70年代的《消失的西部》,而重新崛起于90年代的《与狼共舞》、《好家伙》、《不可饶恕》等。

(3) 犯罪片

犯罪片,即通过犯罪题材来反映社会生活和进行社会评价,一般把警匪片、强盗片、侦探片、推理片和黑帮片等都算在犯罪片里,是好莱坞的一个重要类型。

犯罪片通常以一个城市为背景,以一桩罪恶始末为内容,以一个或一伙罪犯与一个或一群代表正义力量的英雄为主要人物,以他们之间的冲突为核心,以正义战胜邪恶为结局。一般犯罪片也是定型化的,善恶两极分明。

注:希区柯克的“悬念片”基本可以算在犯罪片里。

(4) 恐怖片

恐怖片指描述荒诞离奇的故事,极力渲染惊险、恐怖效果的影片类型。这类影片最早出现在20世纪20年代的德国表现主义电影中,《卡里加里博士的小屋》成为有史以来有影响的第一部恐怖片。

一般说来,科幻片属于恐怖片范畴。科幻片表现的是有一定科学依据而现实中又不存在的东西。科幻片的先河应首推法国电影导演乔治·梅里爱在1898年拍摄的《日球旅行记》。

现代的科幻片,更把基因复制、克隆技术、外星人故事、机器人异化等作为内容。好莱坞三剑客卢卡斯、科波拉、斯皮尔伯格及其以后的导演们的《外星人》、《星球大战》、《侏罗纪公园》、《超人》、《帝国反击战》、《蜘蛛侠》、《魔鬼终结者》等则把科幻片推向了极致。

(5) 歌舞片(音乐片)

这是好莱坞最早的类型片的一种,从电影发明之日起,爱迪生和梅里埃就照搬百老汇的歌舞,这些影片主要以展示美女如云、美腿如林,再加上浅吟低唱,让观众赏心悦目。

早期的歌舞音乐大片《歌舞大王齐格飞》、《仙乐飘飘处处闻》,20世纪40年代的《出水芙