

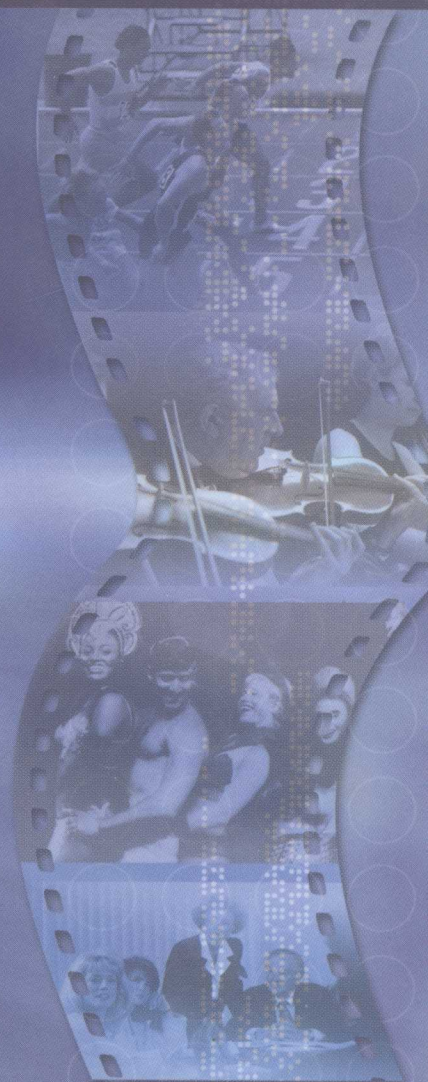

新世纪高职高专教改项目成果教材

XIN SHI JI GAO ZHI GAO ZHUAN JIAO GAI XIANG MU CHENG GUO JIAO CAI

影视欣赏

周星 谭政 主编 张燕 副主编

 高等教育出版社

新世纪高职高专教改项目成果教材

影 视 欣 赏

周星 谭政 主编

张燕 副主编

高等教育出版社

内容提要

本书是新世纪高职高专教改项目成果教材。编撰者以广阔的视野、浅显的理论介绍了电影和电视的基础知识;首先以简短的篇幅介绍电影和电视的发展概况,然后重点对当前热门的类型电影和流行的电视节目进行了梳理,并对各自代表性的作品进行了各具特色的鉴赏评析;既有史识的纵向扫描、理论的基本构成,更有理论和现实作品横向的具体链接,使初学者轻松掌握电影与电视的精髓和要义。

本书可作为高校提高学生审美能力和文化修养的基础教材,也可作为影视爱好者接触影视的入门读物。

图书在版编目(CIP)数据

影视欣赏 / 周星, 谭政主编. —北京: 高等教育出版社, 2004.5

ISBN 7-04-014688-6

I. 影... II. ①周...②谭... III. ①电影-鉴赏-高等学校: 技术学校-教材 ②电视(艺术)-鉴赏-高等学校: 技术学校-教材 IV. J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 015703 号

策划编辑 蒋 青 责任编辑 王 丽 封面设计 于 涛 责任绘图 朱 静
版式设计 王 莹 责任校对 王 雨 责任印制 陈伟光

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市西城区德外大街 4 号

邮政编码 100011

总 机 010-82028899

购书热线 010-64054588

免费咨询 800-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 涿州市星河印刷厂

开 本 787×1092 1/16

印 张 13.25

字 数 310 000

版 次 2004 年 5 月第 1 版

印 次 2004 年 5 月第 1 次印刷

定 价 14.40 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

出版说明

为认真贯彻《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》和《面向 21 世纪教育振兴行动计划》，研究高职高专教育跨世纪发展战略和改革措施，整体推进高职高专教学改革，教育部决定组织实施《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》（教高[2000]3 号，以下简称《计划》）。《计划》的目标是：“经过五年的努力，初步形成适应社会主义现代化建设需要的具有中国特色的高职高专教育人才培养模式和教学内容体系。”《计划》的研究项目涉及高职高专教育的地位、作用、性质、培养目标、培养模式、教学内容与课程体系、教学方法与手段、教学管理等诸多方面，重点是人才培养模式的改革和教学内容体系的改革，先导是教育思想的改革和教育观念的转变。与此同时，为了贯彻落实《教育部关于加强高职高专教育人才培养工作的意见》（教高[2000]2 号）的精神，教育部高等教育司决定从 2000 年起，在全国各省市的高等职业学校、高等专科学校、成人高等学校以及本科院校的职业技术学院（以下简称高职高专院校）中广泛开展专业教学改革试点工作，目标是：在全国高职高专院校中，遴选若干专业点，进行以提高人才培养质量为目的、人才培养模式改革与创新为主题的专业教学改革试点，经过几年的努力，力争在全国建成一批特色鲜明、在国内同类教育中具有带头作用的示范专业，推动高职高专教育的改革与发展。

教育部《计划》和专业试点等新世纪高职高专教改项目工作开展以来，各有关高职高专院校投入了大量的人力、物力和财力，在高职高专教育人才培养目标、人才培养模式以及专业设置、课程改革等方面做了大量的研究、探索和实践，取得了不少成果。为使这些教改项目成果能够得以固化并更好地推广，从而总体上提高高职高专教育人才培养的质量，我们组织了有关高职高专院校进行了多次研讨，并从中遴选出了一些较为成熟的成果，组织编写了一批“新世纪高职高专教改项目成果”教材。这些教材结合教改项目成果，反映了最新的教学改革方向，很值得广大高职高专院校借鉴。

新世纪高职高专教改项目成果教材适于高等职业学校、高等专科学校、成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院、继续教育学院和民办高校使用。

高等教育出版社
2002 年 11 月 30 日

前言

人类在地球生生不息地进化,为的是让这蓝色的星球变得越来越小,以让日子更加优柔惬意。在人类跋涉的漫长旅途中,电影和电视先后被放入了他们的工具箱。有了电影、电视,人类从拥有文字和图片等单维的信息传输和存储,迈步到了多维的信息传输和存储。电影和电视作为信息载体、媒介工具,是人类智慧的体现,同时又促进着人类智慧继续向无限深处延伸。步入21世纪,电影和电视将让人类的世界变得精彩无比,无论是作为载体的本身还是它们所承载的一切,都将有绚丽的时光被细致地雕刻。

我们从记忆中来,在光影的魅力中读解时光和社会,偶或沉浸到这曼妙的世界,或陶醉,或逡巡……电影、电视以巨大的魔力吸引了无数观众,自然包括撰写本书的几位。

2003年下半年,高等教育出版社邀请我们编撰《影视欣赏》,作为新世纪高职高专教改项目成果教材。因为是高等教育出版社提出的选题,所以我们更加自信。我们几位撰稿人多次聚在一起,反复认真地研讨和论证本书的体例和风格。为了与其他基础影视理论书籍区分开,本书特别选择了从类型的角度出发,既兼顾基础理论知识、不忽略史料,同时又重点突出代表性作品的多元化赏析,在理论梳理为经、个案研究为纬的纵横坐标系下解析影视的基本构成,力图引导读者轻松进入影视的殿堂。

本书虽然只是基础理论的介绍和优秀个案的赏析,但在撰写过程中也碰到了一些难题,原因是有些概念目前在影视理论界还没有定论,本身还存在争议。鉴于这种状况,本书在整体建构和行文过程中,采取了博采众长的方式,既最大程度地考虑到分类的重点性和发展性,也充分考虑到分类的普遍性和当前的适应性,还考虑到作为教材的引导性。在具体类型的梳理中,理论和史料撰述的体例比较一致,但具体作品赏析没有规定统一的要求,因为读解作品的方式有很多,况且方式多样更能满足读者丰富的接受需求,并提高他们的解读能力。另外由于篇幅所限,还有很多类型的电影和电视节目不能在此详尽介绍,是为遗憾。

在周星教授的指导下,各位作者积极地收集资料,认真细致地撰写,终于按时完成了全书的撰写任务。下面是本书撰写工作的具体分工:

谭 政	认识电影/解析电视
张 燕	类型电影/武侠片
林丽萍	喜剧片
刘汉文	儿童片/西部片/传记片/音乐电视
覃晓玲	警匪片/综艺娱乐类电视栏目
管 岩	爱情片/恐怖片
王秀菊	爱情片/科幻片/鬼怪片
支菲娜	伦理片/动画片
陈念群	音乐片/黑帮片/悬疑片/战争片

颜 绯 恐怖片/鬼怪片

蔡盈洲 传记片/体育类电视栏目/法制类电视栏目

马戎戎 纪录片/谈话类电视栏目/电视剧

梅秀琴 电视栏目/益智类电视栏目/生活服务类电视栏目/综艺晚会/电视广告

黄文峰 新闻类电视栏目

全书统稿工作由谭政、张燕负责,周星教授定稿,书稿终于付梓,尽管统稿时已经做了充分修改,但因为本书撰稿者比较多,行文方面自然存在差异,又因为撰稿时间非常紧迫,疏漏之处在所难免,因此心有惴惴,还望读者批评指正。

在本书编撰过程中,高等教育出版社的高级策划蒋青老师多次提出了宝贵的意见;而且正因为她认真、严谨、快速、高效的工作,本书才能在如此短的时间内顺利出版。在此,特别表示感谢!

编 者

2003年12月25日

序

提升艺术文化品位,增强审美鉴赏能力

影视的大众化特性使得观众没有观赏的困难,但对影视的真正认知却未必不存在问题。在林林总总的影视分类介绍书籍中,不是因为理论概念性的高深就是因为笼统解说的泛化,而导致理解的困难。本书作为对象性影视鉴赏书籍,眉目简要,分类清晰,既有助于读者了解影视类型又能具体把握影视作品,自然有其特点。具体而言,本书特点可以从以下几个方面来认识:

1. 本书影视合称,传播与艺术分析并置,有其合理的理由

现代社会背景下,电影、电视同样被视为传媒,影视并称的合理性在于其现实存在的合理性。无疑,电影电视是社会传播面最广的艺术形式之一,在整个 20 世纪中,影视艺术以其视听综合、时空综合、艺术与技术综合的绝对优势而引人注目,被誉为最年轻最富于潜力的新兴艺术。及至 21 世纪,影视的发展还直接影响着社会进步与精神文明建设。国内外经验证明,高质量的影视艺术作品不仅对开拓广泛的经济市场有益,而且对加大一个民族的思想文化影响力、提高该民族在国际社会中的整体形象,都具有不可替代的巨大作用。反之,不良的影视对人们的误导也不可忽视。实践使人们深切感受到对影视一体认识的迫切性。而影视的不可分离依然是当今的现实,影视互相渗透也包括人们从传媒中接受电影信息、从电视中看电影,电视业和传统电影业的关系日益密切,影视互动的意义已被广泛承认。而电影创作的电子化数字化,电影教育手段的电视化,电影传播的电视网络化等,都是事实。换一个产业角度来看:美国 8 家超级电影公司在世界范围的经济收入中,影院票房只占 20%,出售家庭录影带和向电视台卖播映权各占 36%,另外的 8% 来自付费电视,这也证明影视已连为一体的确凿事实。而影视创作的结合与互补化日渐明显,不用说电影人和电视人的隔膜已经打破,电影创作的重要考虑手段已经和电视及电脑难以分离,收益巨大的电视业支持电影创作,电视中借鉴电影手法乃至创作电视电影的现实早已屡见不鲜。电影电视双方从来没有像现在这样密不可分。

所以,本书影视结合的体例既是现实走向所然,也有利于读者正确认识影视。

2. 本书将艺术审美与影视语言分析相结合,有助于深入把握对象

应当注意,从更大的领域来看,影视被作为传媒来认识,以及传播理论的时兴,已经使理论研究者多少忽略了影视传统的艺术性质和艺术成分;但影视艺术的属性依然被接受者天然当成接受的理由,关乎艺术的情感因素、感染程度、美丑判断、甚至好看

与否都和艺术本质与艺术表达相关。艺术依然是影视难以舍弃的东西。其中,电影的艺术观念更为根深蒂固,一部电影史就是在技术发展支撑下的艺术创造史,各种类型的电影犹如艺术表达的多样形态,满足不同审美感受的观众欣赏。后起的电视也包容了相当的艺术成分,欣赏电视剧、电视文艺甚至一些电视节目,艺术的把握仍然是重要前提。即便是对其他一些栏目类型、节目构造的接受,也往往涉及艺术表达的要求。这就需要特别关注艺术鉴赏的规律。但可惜,在商业动机主宰一切与感官享受愈发明显的时代,审美遭遇冷落的威胁。中国文化传媒的发展更为明显地突现出难以理解的状况,即艺术审美失落和传媒本体特点主导遮蔽一切,我们都愈来愈陷入感官和心性矛盾角逐的尴尬状态中。陶醉于艺术审美的人们,面对的是难以改变的艺术文学失落的状况。当然,对复杂现状的认识不能简单化地评判。事实上,过去单一化年代的艺术审美的确有一些封闭化的缺陷,简单需求的审美是小农经济的产物:细细琢磨与自得其乐。在大工业社会和后工业时代,简单审美难以抵挡粗糙但直接的感官享受,现代传媒的需要最为明显,但感官享受总会走到末路。艺术审美毕竟是人们需要艺术文化的主要理由。尽管在大众文化社会中艺术的确失落了,审美也遇到前所未有的难题,但既要寻找适应时代变化又要延续和满足审美的途径,加强影视欣赏就十分必要。我们倡导影视成为文化的载体,首先自己就要树立起文化的品格,同时加强对影视特点的分析,提升审美品位,在分析鉴赏中获得知识,得到精神陶冶。

所以,本书的分析不仅注意理性介绍,更注意感性艺术的欣赏。

3. 本书阅读欣赏的分类介绍清晰,有利于分门别类地认知

在内容上本书分为电影篇和电视篇,分析的方式、角度有所不同,电影部分注意知识与审美分析结合;电视更为注意形态特点。但都先有总论,概要介绍电影、电视的主要特性,再分门别类加以分析。在各自部分又从大类划分选取代表性作品进行剖解分析。试图点面结合,给读者以掌握的方便。在具体作品分析中,作品背景知识、获奖情况、内容介绍都简明扼要,在艺术分析剖解中注意根据特点加以侧重不一的梳理。电影部分的主要分类特色在于类型电影的划分,在已有的相关书籍中,还很少有规模地从类型电影的武侠片、爱情片、警匪片、喜剧片、伦理片、音乐片、科幻片、西部片、儿童片、黑帮片、悬疑片、恐怖片、鬼怪片、传记片、战争片等分别介绍分析。而且,这里是精选中外代表性创作,以起到借鉴意义。电视部分主要特色是兼顾了传媒特性和艺术类型特点,在艺术性状之外重点把新闻类、综艺娱乐类、益智类、生活服务类、谈话类、体育类、法制类等栏目以及电视剧、电视广告等主要电视节目加以分析,针对性强。尽管限于篇幅和兼顾的意图,分类比较简单,但阅读全书后对于影视整体的把握还是有价值的。

所以,本书有助于全面了解影视的构成和特点,体例构筑是有特色的。

除了上述特点之外,还要特别强调的是:通过通俗形式提高对艺术文化品位的认识。在世纪之交的十年内,伴随着市场经济的进展,大众文化潮流汹涌澎湃,曾经高雅的艺术前所未有地遭遇冷落、低潮和俗变。也许从积极的意义看,接近百姓、贴近现实、落脚人生的立场改变是艺术的幸事,但艺术具有超越现存状态的精神,但这种超越被相当程度地弱化却是事实,娱乐的俗众需要上升是以精神升华的追求的减弱为代价而获得,令人心酸。我们要立足现实发展繁荣文艺,迫切需要处理好雅俗关系问题。作为艺术的影视,是融合大众化和高雅化的特定形式,所以,一味屈从俯就大众的趣味

未必合理,同样,认识艺术未必就要曲高和寡。通俗需要有底线,在影视认识上雅俗交融确有可能性,但宽容的和严格抵御的是非必须鲜明,强调影视的文化品格就在于认知艺术的意义:不是疏离百姓而是靠近提升,不是躲避愉悦而是寻找愉悦的长远效果。所以,本书试图通过对影视艺术的鉴赏倡导提升文化品位,相信越是贴近大众的文艺越需要精神品格的灌注、精神气质的支撑、精神文化的滋养。希望读者能够借助本书获得对影视的基本了解,对代表性文本的阅读欣赏进一步深入,并且更好地明白艺术的精神所在。

周 星

2003年12月29日

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581698/58581879/58581877

传 真：(010) 82086060

E - mail：dd@hep.com.cn 或 chenrong@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社法律事务部

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)64014089 64054601 64054588

目 录

序 提升艺术文化品位,增强审美鉴赏能力	1
---------------------------	---

电 影 篇

第一章 认识电影	1
第二章 类型电影	5
第一节 武侠片	7
一、武侠片概论	7
二、佳作赏析:《卧虎藏龙》《英雄》《新龙门客栈》《东邪西毒》	9
第二节 喜剧片	18
一、喜剧片概论	18
二、佳作赏析:《淘金记》《虎口脱险》《四个婚礼和一个葬礼》《三毛从军记》	19
第三节 警匪片	28
一、警匪片概论	28
二、佳作赏析:《无间道》《警察故事》《变脸》《黄金眼》	30
第四节 爱情片	38
一、爱情片概论	38
二、佳作赏析:《泰坦尼克号》《天使爱美丽》《罗马假日》《甜蜜蜜》	39
第五节 伦理片	46
一、伦理片概论	46
二、佳作赏析:《女人四十。》《饮食男女》	47
第六节 音乐片	51
一、音乐片概论	51
二、佳作赏析:《音乐之声》《阿诗玛》《芝加哥》	53
第七节 科幻片	58
一、科幻片概论	58
二、佳作赏析:《黑客帝国》《E. T. 外星人》	60
第八节 儿童片	62
一、儿童片概论	62
二、佳作赏析:《小兵张嘎》《小鞋子》《小鬼当家》	64
第九节 西部片	69
一、西部片概论	69
二、佳作赏析:《与狼共舞》《天地英雄》	70
第十节 黑帮片	74
一、黑帮片概论	74
二、佳作赏析:《教父》《英雄本色》	75
第十一节 悬疑片	79
一、悬疑片概论	79
二、佳作赏析:《精神病患者》《普通嫌疑犯》	80

第十二节 恐怖片	83
一、恐怖片概论	83
二、佳作赏析:《午夜凶铃》《姐妹情深》	85
第十三节 鬼怪片	88
一、鬼怪片概论	88
二、佳作赏析:《倩女幽魂》《夜访吸血鬼》	90
第十四节 传记片	93
一、传记片概论	93
二、佳作赏析:《甘地传》《阮玲玉》	94
第十五节 战争片	98
一、战争片概论	98
二、佳作赏析:《拯救大兵瑞恩》《无人地带》	100
第三章 动画片	104
一、动画片概论	104
二、佳作赏析:《千与千寻》《大闹天宫》《狮子王》《海底总动员》	107
第四章 纪录片	117
一、纪录片概论	117
二、佳作赏析:《北方的纳努克》《风的故事》	120

电 视 篇

第五章 解析电视	125
第六章 电视栏目	130
第一节 新闻类	131
一、电视新闻节目概论	131
二、栏目赏析:《焦点访谈》	133
第二节 益智类	135
一、益智类电视节目概论	135
二、栏目赏析:《幸运 52》	137
第三节 生活服务类	139
一、生活服务类电视节目概论	139
二、栏目赏析:《生活》	140
第四节 谈话类	142
一、谈话类电视节目概论	142
二、栏目赏析:《实话实说》《面对面》	144
第五节 体育类	148
一、体育类电视节目概论	148
二、栏目赏析:《足球之夜》	149
第六节 法制类	151
一、法制类电视节目概论	151
二、栏目赏析:《今日说法》	153
第七节 综艺娱乐类	155
一、综艺娱乐类电视节目概论	155
二、栏目赏析:《快乐大本营》	156

第七章 综艺晚会	159
一、综艺晚会概论	159
二、佳作赏析:《春节联欢晚会》	161
第八章 音乐电视	164
一、音乐电视概论	164
二、佳作赏析:《辣妹子》	168
第九章 电视剧	170
一、电视剧概论	170
二、佳作赏析:《东京爱情故事》《大明宫词》《老友记》《兄弟连》	174
第十章 电视广告	187
一、电视广告概论	187
二、佳作赏析:NIKE 系列广告	193
参考书目	196

第一章 认识电影

学习目标

- 知识点:掌握电影的诞生和发展概况,了解重要的电影人和电影作品。
- 能力点:知道电影技术的发展轨迹,会用电影史知识分析电影现象。

电影诞生已经百年有余,它对人们生活的作用力是当初路易·卢米埃尔(法国)等世界电影的先行者所没有想到的,尽管当银幕上出现卢米埃尔的《工厂大门》、《火车进站》(1895)时,人们对于银幕上的活动影像几乎是目瞪口呆。清朝末年,当北京的丰泰照相馆老板任景丰为京剧名角谭鑫培拍摄贺寿影片《定军山》(1905)时,泱泱帝国的人们还仅仅是把它当成西洋人“新奇的玩意儿”。可路易·卢米埃尔和任景丰却以他们手工作坊式的作品分别成为了世界电影和中国电影的创始人。而如今,这新奇的玩意儿已经成为世界文化组成部分的重要因子,无论是意识形态还是经济基础。在美国,电影成为了创汇阵营中军火之后的几位重要成员之一。在中国,即使处于低谷的电影也是娱乐经济中的重要弄潮儿。

19世纪末期,欧美大陆的发明家利用“视觉滞留”原理发明了“摄影枪”、“电影视镜”、“活动电影机”,并逐步完善到真正意义上的电影摄影机,机器中转动的胶片从最初的每秒16格(有一段时间还得取决于摄影师转动机器的速度)发展到现在的每秒24格,银幕上的人物动作由跳跃闪动逐渐发展到和真人的动作毫无二致。1927年,美国影片《爵士歌王》的诞生,让电影告别了哑巴的时代,1935年美国影片《浮华世家》则让黑白影像的电影成为了彩色的光影世界。在中国,1931年上海的《歌女红牡丹》开始有了声音,1948年香港的《金粉霓裳》让中国电影有了颜色,1956年北京电影制片厂拍摄的《祝福》则成了新中国的第一部彩色故事片。影片的载体发展到现在可以不用胶片而由数码摄影机以数字的形式存储影像,卢卡斯的《星球大战前传3》有些镜头便是由数字摄影机直接摄录,然后进入数字工作站进行数字特技的加工。电影的声音由原来的单声道到双声道,由光学存储到数字存储,到如今已经发展到SR、D、杜比数字立体声——环境声 EXTM 等六至七路的声音系统,让观众在声音的立体包围中感受电影的震撼。数字特技则让电影的本性从“物质现实的复原”转变到“人类心象的再现”,任何世间存在或不可能存在的一切物质都可以通过数字特技大师的电脑展现在人们面前,于是史前的恐龙(《侏罗纪公园》)和遥远未来的高智商的机器人(《人工智能》),以及山崩海啸(《彗星撞地球》)、飓风狂卷(《龙卷风》)和外星人威力无穷

的庞大飞行器(《独立日》)都能够真实自然地 and 人类一起呈现在多彩的银幕上。电影放映也进步到以比特(bit)存在,只要有一定设备的投入和技术改进,不久的将来,美国八大公司的电影可以从好莱坞的制片基地发射到卫星,世界各地的影院可以同时从卫星下载信号放映同一部影片给观众欣赏,其清晰度与胶片相比几乎不相上下,常人根本分辨不出。

电影的技术随着时代的进步而逐步更新换代,指导电影创作的理论和思潮也是随着时代的波涛而流转。电影发明之初是作为“杂耍”,可不久便冠名为“第七艺术”,于是艺术至上主义在电影的长河中曾经占有绝对的主导地位,即便是在几年前的中国,“电影首先是艺术,其次才是商品”在理论界也被奉为圭臬。不过,当一切在市场的大潮中沉浮时,艺术的呼声也就微乎其微。尽管如此,人们依旧不会忘记当初为电影提升其品质的先行者,无论是创作者还是理论家。卢米埃尔让电影记录现实,梅里爱则让电影的戏剧性得以发扬光大,利用特技摄影“制造种种魔法”,法国的两位同仁让电影蹒跚前行,美国的格里菲斯则让电影变得庄重起来,《一个国家的诞生》(1915)、《党同伐异》(1916)让电影变得繁复而更吸引人,使之成为一门叙事的艺术,使电影从单纯的剪辑过渡到蒙太奇的认真经营。蒙太奇理论的完善得益于苏联的爱森斯坦和普多夫金的理论发展和创作实践,爱森斯坦的《战舰波将金号》(1925)是他的蒙太奇理论的诗意展现,也让他和他的作品一起成为世界电影史上的不可或缺的经典篇章。蒙太奇理论认为两个镜头组接产生的意义大于两个镜头的简单之和,即产生 $1+1>2$ 的效果。在蒙太奇理论发展的同时,电影的各种流派和思潮也纷至沓来,20 世纪二三十年代法国出现了印象派、先锋派、诗意现实主义电影,四五十年代意大利出现了新现实主义电影。与意大利新现实主义相呼应,巴赞和克拉考尔对写实主义美学非常推崇,与蒙太奇的功效和理论相比,他们更倾向开发长镜头和景深镜头的美学意义,他们强调“自然真实本身即是电影表现手段”,“电影的本性——物质现实的复原”,巴赞的《电影是什么》和克拉考尔的《电影的本性》都是电影理论史上里程碑式的著述。法国的新浪潮和左岸派也在稍后不久形成气候,电影中的现代主义开始盛行,并出现了英格玛·伯格曼(瑞典)、费德里科·费里尼(意大利)等电影大师。在欧洲电影执著地随着艺术的时代潮流而更换不同的艺术思维时,美国的好莱坞却为了追求最大的利润而努力与大众贴近,一直经营着“造梦”工程。好莱坞并非美国电影的肇始,现在也并非美国电影的全部,但它绝对是世界电影非凡的组成部分。20 世纪一二十年代,好莱坞从一片荒凉之地兴起,慢慢形成一批制片厂,并产生了明星制度,更重要的是对类型电影的发生和培育;二三十年代,米高梅、派拉蒙、华纳兄弟、20 世纪福克斯、雷电华、环球、联美和哥伦比亚等八大公司先后诞生,这几家公司不仅垄断了国内的电影市场,而且迅速在欧洲取代传统的电影强国法国成为新霸主。查理·卓别林、阿尔弗雷德·希区柯克等电影大师先后在好莱坞大显才华,好莱坞逐渐形成了举世无双的电影工业王国。由于电视竞争等多方面的原因,好莱坞电影在第二次世界大战后逐渐走向衰弱,直到六七十年代,弗朗西斯·科波拉、斯坦利·库布里科、乔治·卢卡斯、斯蒂文·斯皮尔伯格等导演对旧好莱坞电影叙事进行了一定程度的革命,吸收欧洲电影的艺术手法,从而让新好莱坞得以诞生,好莱坞电影迎来了第二个黄金时代。随着社会思潮的转变,电影理论在 20 世纪 60 年代开始由爱因汉姆、巴赞等人的经典电影理论向电影结构主义、电影符号学等现代电影理论转向,而精神分析、女权主义、意识形态批评

以及后现代理论也随后进入电影理论批评。

电影进入 21 世纪,世界电影的权力中心依旧在好莱坞,它一直保持吸收其他国家的优秀人才和创作思想的传统,比如香港的吴宇森、成龙,台湾的李安,都被吸纳到好莱坞拍摄电影,香港电影《无间道》和韩国电影《我的野蛮女友》被好莱坞收购了改编权。无论是资金规模还是技术支持,好莱坞都无与匹敌,每年都向全世界推出成批大制作,虽然美国电影产量只占世界电影产量的 6% ~ 7%,但电影放映却占了世界总量的一半以上。在亚洲有一个制作中心也非常引人注目,那就是印度的宝莱坞,虽然它不能与好莱坞匹敌,但它的电影产量曾经达到每年近千部左右。香港电影在 20 世纪 70 年代到 90 年代初曾在亚洲称雄,但因一段时间作品的粗糙,使得香港电影在亚洲的黄金地位丧失。亚洲现在充满活力的电影国度是韩国。在韩国,因为创作环境的宽松、大批有大学经历的人进入电影圈、融资渠道的增加,韩国电影在 20 世纪 80 年代末迎来一个黄金期,林权泽等导演不断推出优秀作品。自 90 年代末开始,在中国乃至整个东亚都出现了“哈韩”一族,其中韩国电影起了很大的作用。日本电影如今也被好莱坞电影挤压得厉害,但此前曾出现不少让日本电影扬名世界的导演,如小津安二郎、沟口健二、黑泽明等,在八九十年代,为日本电影扬眉吐气则靠今村昌平、北野武等人。日本电影现在面临调整,但是日本 SONY 公司却在 1989 年收购了好莱坞知名的八大公司之一——哥伦比亚公司。在亚洲还有一个国家的电影在世界上刮起旋风,那就是伊朗电影,阿巴斯·基亚罗斯塔米被西方媒体赞誉为“90 年代世界舞台上出现的最重要的电影导演”,《樱桃的滋味》是他的集大成之作,为他赢得了戛纳电影节金棕榈大奖。在非洲,电影业也经历着旷日持久的危机。在拉丁美洲,电影也难以乐观,但 1998 年巴西的《中央车站》曾经让人眼睛一亮。大洋洲则是 1993 年《钢琴课》(澳大利亚)获得了戛纳电影节金棕榈大奖和最佳女演员大奖。在欧洲,英法等国的电影人坚持着民族电影的生产,但依旧难以撼动好莱坞的统治地位,有些优秀导演依然被吸纳进好莱坞的制作体系,如法国的吕克·贝松。

世界上掀起中国电影热,发生在 20 世纪 80 年代,两岸三地电影纷纷扬威国际。内地第五代导演横空出世,《一个和八个》、《黄土地》让中国内地电影开始讲究影像的造型感和象征意味,此后,陈凯歌、张艺谋的作品纷纷在国际电影节获得最高奖,《霸王别姬》让陈凯歌获得了戛纳金棕榈大奖,《秋菊打官司》让张艺谋获得了威尼斯圣马克金狮奖。台湾新电影主力导演侯孝贤、杨德昌等分别以《悲情城市》、《牯岭街少年杀人案件》等影片获得国际大奖,此后,台湾新新电影人李安凭《喜宴》和内地第四代导演谢飞的《香魂女》并列获得柏林国际电影节最佳影片金熊奖。

20 世纪 90 年代末以来,中国电影在世界的影响逐渐势弱。内地电影的创作与市场较为疏离,随着 2001 年 12 月 11 日加入 WTO,海外进口影片的配额不断提升,本土电影生存空间进一步缩小。亚洲金融风暴以后,香港电影的创作与市场也非常困难。台湾电影尤其疲软,岛内电影市场为好莱坞和港片垄断,2001 年本土电影票房占有率仅为 0.1%。2003 年《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)签订,香港电影以国片待遇进入内地,华语电影面临重新洗牌的机会。惟一可喜的是,近几年中国的武侠电影重新风靡全球,《卧虎藏龙》、《英雄》掀起一阵阵波澜。2003 年也是中国内地电影产业化的重要一年,许多刺激电影生产的政策得以推行,电影的审查进一步放宽,中国电影正艰难地调整步伐。

电影作为光影的艺术,是艺术家流动空灵的画笔,一百多年来,无数的电影人用它精心地雕刻时光、记录历史、表述心灵。在人类文明的进程中,电影将一直扮演重要的角色,它的载体将随着技术的提升而改变,但电影和人类的亲密关系将不会轻易改变。

