

ART HISTORY
世界艺术史话

ORLD

世界电影史话

尹鸿 邓光辉 著 周宁 周旻 主编

CINEMATICS

国际文化出版公司

WORLD

世界艺术史话

世界电影史话

周 尹
宁 鸿
周 邓
旻 光
王 辉
编 著

中国美术学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界电影史话/尹鸿 邓光辉著. —北京:国际文化出版公司,
1999.7

(世界艺术史话/周宁,周旻主编)

ISBN 7-80105-754-6

I. 世… II. 尹… III. 电影史-世界
IV. J909.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 14476 号

世界电影史话

主 编 周 宁 周 旻

著 者 尹 鸿 邓光辉

策划编辑 臧燕燕

责任编辑 李方妩

封面设计 石 洋

版式设计 傅芝发 徐 迎

出 版 国际文化出版公司
发 行 国际文化出版公司
经 销 全国新华书店
排 版 化学工业出版社印刷厂
印 刷 北京公大印刷厂
开 本 850×1168 32 开
7 印张 120 千字
版 次 2000 年 1 月第 1 版
2001 年 1 月第 2 次印刷
印 数 5001 - 8000 册
书 号 ISBN 7 - 80105 - 754 - 6/J·121
定 价 16.00 元

国际文化出版公司地址
北京安定门内大街 40 号 邮编 100009
电话 64010831 64010840

序

南闽春节一过,随后就是雨季。1998年初好几个潮湿的晚上,我们都在议论这套《世界艺术史话》。我们想以文学化的叙述风格,为各门类的艺术编写一本简明的史话,将人类艺术史上那些不朽的作品、伟大的天才、激动人心的时刻,展示给读者,让读者感受到什么才是真正的艺术的精神,什么才叫真诚与崇高、爱与感动、自由的想象与创造。我们在思考写什么的同时,也在思考怎么写,为谁写。我们希望找到一种平易简约但又优美生动的风格叙述艺术史的精要,为大众、寻常人生,为他们超越枯燥平庸的现实,点亮一盏灯。艺术是人类的灵性之花,是世间的美,生命的原创力。极少数艺术家把她奉为生命。而所有的人都应该把她当作生命的一部分。

我们的想法与国际文化出版公司的朋友不谋而合。互相之间初步交流之后,周旻亲自前往北京商议此套丛书的编写与出版事宜。《世界艺术史话》先推出十种:《中国书画史话》、《西方绘画史话》、《西方音乐史话》、《世界雕塑史话》、《世界建筑史话》、《世界工艺美术史话》、《世界戏剧史话》、《世界电影史话》、《中国文学史话》、《外国文学史话》。丛书尽管不能囊括所有的艺术门类和所有民族的艺术,但主要内容都涉及到了。如果作者、出版社与读者的

II 序

缘份未尽,此套丛书还可待更多的品种推出。

每一种书籍都应该找到自己的品格和使命。我们现在拥有的艺术类图书,大多是专业性的,有史之完整、论之系统,却缺乏趣味与性情。为什么不能让关于艺术的书艺术一些?因为对于广大的非专业性读者,将艺术的知识经验化,比将艺术的经验知识化更为重要。《世界艺术史话》并不是严格意义上的专业著作,也不是给专业人员读的。我们想以文学化的风格叙述艺术的历史,尽量保存艺术创造感性经验的丰富与鲜活,同时也希望介绍给大家一些关于不同艺术的发展线索、最基本的形式技巧知识。我们不想追求艺术史经验、事件完整的时间历程,精深的概念原理;只力求在简约的文字与代表性的图片中,展示那种深藏于传统并延续到我们现实生活的艺术精神。我们理解的艺术既不是事业又不是职业,而是人格修养与素质教育的基础。我们期待的读者是那些不以艺术为专业的广大青年。他们在生命的春天里,是缺憾或圆满的某一刻,突然发现一种色彩、一段音符、一个画面或一句诗深深地感动了他(她),唤起他(她)对艺术的渴望。我们这套书或许能够引领他们眺望美的殿堂。

我们的想法获得更多朋友的响应与支持。中国人民大学中文系博士生导师金元浦教授与张良村博士和刘登阁博士、北京师范大学艺术系博士生导师尹鸿教授与邓光辉博士、苏州大学李勇博士、李江博士与于闽梅小姐、福建工艺美术学院的钱正坤先生、辽宁大学的刘雪枫先生和张琰女士,参加了本书的编写。合作是愉快的。作者与作者、作者与出版者之间的相互交流、相互理解,从根本上保证了这套丛书的顺利出版。大家的努力,都是为了一件有意义的事。

21世纪到来了。我们把人类过去7000年文明史想象为7天。

第一天开始的时候,古老亚欧大陆的人们已经制作出美丽的陶器,将动物与人的形象画在山洞里、悬崖上。

第二天上午，苏美尔人将陶器上的图画与符号演化为楔形文字，记载自己的史诗与歌谣。午餐之后，他们雕出神祇、英雄与动物装饰乌鲁克的白庙。在乌尔舒帕阿德女王的晚会上，女王与贵妇们已戴上银匠打制的精美的首饰。

第三天清晨，农夫的歌声伴着竖琴与笛子响起在尼罗河畔。埃及人是伟大的建筑师、雕刻家、诗人，他们用最好的时光与精力建造墓穴，用美丽的诗礼拜神圣的太阳，用石头雕成月光下不朽的斯芬克斯像。苏美尔—阿尔德艺术已达到高峰，中国出现了五音阶。

第四天，喜欢黄金珠宝的巴比伦人，在通宵达旦的宴乐与祭典中使用了各种乐器：诗琴、竖琴、七弦琴、风笛、牧笛、鼓、角、喇叭、铙钹。史诗《吉尔伽美什》吟唱在城市乡间。查拉图斯特拉诞生在曙光里，他的笑声让四方的魔鬼抱头鼠窜。恒河河畔的舞蹈、吠陀，黄河岸边的情歌、颂歌配着竹乐，克里特—迈锡尼的乐师歌舞，让世界的这一天过得很热闹。古埃及人衰老了，陷入沉思的暮色，他们的文学悲叹世事沧桑、虚无人生。

世界文明不知不觉进入第五天，谁也没有料到这一天的中午，各地的思想家、艺术家将举行人类历史上迄今为止可能最盛大的庆典。荷马史诗《摩诃婆罗多》、《罗摩衍那》在这时完成了，印度的戏剧家上演《小泥车》与《莎恭达罗》，大彻大悟的佛陀已经在繁华中看到虚空，用最优美的语言说法。老子有相似的出世智慧，孔子却以出世的智慧做入世的事，收集起一部诗歌总集，成为中国文学的源泉。世界的伟大的庆典从东到西，希腊人已经准备好《伊利亚特》、《奥德塞》，在高峰到来的时刻上演悲剧与喜剧。他们知道石头比人更能不朽，就用石头雕刻英雄与美女的躯体，建筑祭神的殿。这一天就为这一次盛典，人类贡献了他全部的智慧与灵感。

第六天的凌晨降生圣子耶稣，他教人为了苦难与救赎放弃现世的艺术。西方的杰作只有教堂的尖顶、彩花玻璃、雕刻与壁画。佛

IV 序

教造像在那个上午流布东方。午后是中国诗人的盛唐。傍晚你可以在哈里发的宫廷里度过，那里有来自地中海中国海最华美的装饰器物，有阿拉伯最优秀的骑士歌手与波斯印度最漂亮的舞女。

第七天艺术女神的巡礼依旧从东方开始，杨柳岸，晓风残月，在没有人的空旷山水中，中国画家感悟到艺术与生命的真谛。临近中午的时候，罗马故国的土地上首先开始了文艺复兴，从但丁的诗到卜伽丘的小说，从达·芬奇、米开朗基罗的绘画、雕塑、建筑到莎士比亚的戏剧。小说取代了史诗，曹雪芹、巴尔扎克、托尔斯泰用笔征服世界。欧洲艺术的灵感从东向西，从南到北。盛大的音乐会在北方的傍晚启幕，高潮来到的时候奏响了贝多芬的交响曲。第七天也许是最丰富的一天，临近午夜，人们学会在银幕上放映电影。美洲为世界艺术之林带来新的灵感。

一天又结束了。人类艺术创造的节奏在不断加快。晨光熹微，我们不知道谁将为人类文明第八天的艺坛贡献些什么，但我们应该知道我们曾经做过什么、拥有什么。我们幸运，生活在新世纪、新千年的曙光里；我们的幸运也会变成不幸，由于我们无知而失去了我们的伟大遗产。没有艺术的生命与没有生命的世界一样荒芜。

我们能力微薄，但我们做了一件有意义的事。

周子 周良

1999年8月于厦门

目 录

序	1
---------	---

导言	1
----------	---

第一章 真实的幻象

——电影的诞生	5
○影子的世界	6
○电影时代的开始	10
○稚气的童年	11
○想象的真实与真实的想象	13

第二章 艺术的殿堂

——从梅里爱到格里菲斯	16
○摄影棚里的魔术师	16
○电影之父	20
○电影成为艺术	22

第三章 世界最大的梦幻工厂

——好莱坞电影	27
○百年造梦	28
○垄断与反垄断	29
○电影流水线	30
○“重磅炸弹”的制作	34
○模式的创造	36

目录

○英雄的传奇	39
○太阳背面	43
○伊甸园的传说	47

第四章 纯粹的艺术

——欧洲先锋主义电影运动	54
○无限的可能性	54
○心理变形	55
○抽象的电影	58
○上镜头性	60
○潜意识的视觉化	62
○实验的意义	63

第五章 1加1不等于2

——爱森斯坦与前苏联蒙太奇学派	67
○库里肖夫效应	68
○ $1+1\approx 2$	69
○默片时期的经典杰作	72
○“诗电影”	74

第六章 还我普通人

——意大利新现实主义	77
○废墟还冒着烟火	78
○回到卢米埃尔的真实	79
○对普通人的关怀之情	81
○真实的力量	84
○真实美学	85

第七章 别样的风景

——东方人文电影与费穆	88
○应运而生的潮流	89

○浮世的悲欢	91
○黑暗中挣扎的电影知识分子	96
○春归何处	98

第八章 熄灭的火山

——法国“新浪潮”与西欧现代主义电影	102
○把摄影机当作自来水笔	103
○“新浪潮”的创始者	107
○影像的冒险	109
○电影意识流	112
○精神的沙漠	115
○梦的世界	119

第九章 废墟中的新生

——德国新电影运动	124
○德国青年电影	125
○欧洲的“公路片”	126
○独特的想象力	128
○早逝的天才	130
○影坛独行者	133

第十章 美丽的哀愁

——当代日本电影与黑泽明	136
○通向世界之门	136
○“茶泡饭”、“秋刀鱼”、 “物语”	140
○残酷的青春	142

○日本的情与爱	144
---------------	-----

第十一章 悲情的世界

——台湾新电影与侯孝贤	149
○美丽人性	150
○在水一方	153
○忧郁的天空	157
○台岛苍茫	161

第十二章 东方好莱坞

——70年代以后的香港电影	166
○流行的文化	167
○潮起潮落	168
○崛起的一代	172
○人在江湖	174
○多情未必不丈夫	177
○中国功夫	180
○时间的灰烬	182

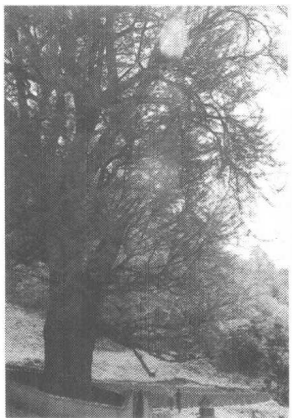
第十三章 横空出世的一代

——中国第五代电影导演	190
○开辟一个时代的双刃剑	191
○叛逆者的神话	193
○高处不胜寒	197
○中国式的黑色幽默	199
○为下一世纪拍电影	203
○“拆墙”的疯狂	205

目录

○风流一代	206
○走向世界	208

导 言

1895年12月28日夜，巴黎一家咖啡馆地下室，法国人卢米艾尔兄弟第一次公开售票，用活动电影机放映《工厂的大门》、《水浇园丁》，标志了电影这一属于20世纪的艺术和娱乐形式正式登上人类文化舞台；7

图导1 卢米艾尔兄弟

个月零13天以后，1896年8月11日在上海徐园内的“又一村”，中国第一次放映电影，当时被称为“西洋影戏”；十年以后，北京丰泰照相馆拍摄的戏曲片《定军山》则标志了中国国产电影的开始。

从那以后，电影，以其维妙维肖，也以其含情脉脉，为人类

图导2 中国拍摄的第一部电影
《定军山》任景丰导演 1896

有限的生命提供了无限的遐想，给无情的世界注入了有情的关怀，从而成为20世纪人类生活的一个忠实的精神旅伴，伴随人们共度风雨兼程的一百年，为人们带来无数的喜悦、无数的梦想、无数的兴高采烈。

电影被称之为文学、戏剧、绘画、

雕塑、音乐、舞蹈之后的“第七种艺术”，它一出现便以其造型空间的五彩缤纷、叙事时间的千曲百迴、视听合一的绘声绘色，创造了“在场感”与“想象性”的高度融合，使它最大限度地克服了人类艺术千百年来一直难以克服的空间与时间、视觉与听觉、表现与再现相互分离的美学矛盾。对于我们来说，电影像一扇窗户，汇聚了芸芸众生、大千世界；电影也像一面镜子，映照着力人性的善恶、高尚、平庸和卑劣；电影还像一盏夜灯，为在茫茫人海中孤独徘徊的人们提供一线微光和一丝慰藉；电影有时也像一个似真

图导3 这是电影《偷窥的汤姆》的剧照，图中两位被电影震惊的年轻人的表情正好显示了电影的“力量”

似幻的梦，传达我们的恐惧、创伤、无奈，也寄托我们的希冀、期待和热情。窗、镜、灯、梦，使电影成为20世纪人们期盼、渴望、向往和移情的对象，人们的爱憎、哀乐通过电影得到了宣泄和传达。

在电影发展的一百多年历史上，从无声到有声再到立体声甚至杜比环绕、从黑白到彩色、从每秒16格到每秒24格的画面运动、从16毫米到32毫米胶片再到超宽银幕、从舞台到摄影棚再到电脑设计，电影一步步从幼稚走向成熟、从简单走向复杂、从单一走向多样。无数的电影人呕心沥血、殚精竭虑，为电影的今天付出了他们的热情、心血和才智，也作出了他们的牺牲、奉献和成就。

往事如烟、大浪淘沙。在电影百年的历史，上，风流辈出、佳作璀璨。无数的电影人和他们的电影都已经消失在岁月的黑

图导4 获得奥斯卡最佳外语片奖 法国、意大利合拍影片《天堂影院》1988

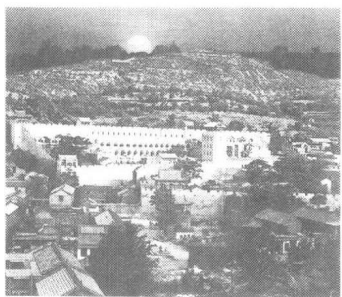
暗中，但是那些曾经创造过辉煌的人们和他们的影片却还留在电影的历史殿堂里，成为人类20世纪一笔宝贵的文化遗产，而我们奉献给大家的这本书便是对这份遗产的一次匆匆忙忙的巡礼。我们想给读者介绍那些或者熟悉或者还并不熟悉的电影史上的杰出人物、杰出作品，让人们在对历史的回忆中，更多地了解电影的今天和更好地展望电影的未来。本书所包含的电影人物和电影作品，不仅包括欧洲、美国，也包括过去在世界电影史上常常被人们轻视或者忽略的中国大陆、香港和台湾。中国理所当然应该是世界的一个部分。

电影是20世纪人类精神的形象铭刻，也是20世纪人类想象和渴望的鲜活凝结。通过回顾电影的历史，我们回顾的也是人类精神和艺术发展的历史，是人类20世纪困惑、寻求、梦想的历史，从历史中我们也许会得到支撑和慰藉。所以，

历史总是当代史，不仅对于写史的人来说是这样，对于读史的人来说也同样如此。读者从这本简略而匆忙的电影史话中也许还能得到更多的关于当代的、关于现在的、关于今天的感悟和启示，而且不仅仅关于电影，也关于文化，关于人……

第一章 真实的幻象

——电影的诞生

经过百年发展之后，回首电影的诞生，我们几乎可以肯定，这完全是人类想象力和智慧的结晶。时间流逝，世事如烟。最初，无限丰富的人类活动只能保存在口头上，像古老部落的传奇一样引人遐思，只有在纸张上，或者可以瞥见情感和生命的律动。但是，对于时光不再的恐惧。对于死亡的担忧，始终伴随着生命创造的欢娱。这片阴影无法祛除，它使得人们一直遭受“看不见”的苦痛。在呈现人类生活行为的真实影像出现之前，人们想尽了一切办法来记录自己的生活，投射自己在与自然、社会、人类自身斗争过程中的情绪和体验。历久弥新的是文学，在文字的组织中，作为“影子的影子”的审美空间成为人们流连忘返的领域。散文、小说、诗歌、戏剧等各种艺术门类经过自身的积累，已成为成熟的记录形式。但是，这种审美活动，只有在文字和文化的普及达到一定水平时才成为可能，并且人们依然无法“看见”自己。而绘画第一次将可视的形象固定下来，也创造