

中国全史

(简读本)

27

音乐史 电视史 电影史

任 济 日 报 出 版 社

中国全史

(简读本)

②7

音 电 电

乐

张离平

编

视

肖璞

编

影

李明润

编

史

史

史

经济日报出版社

总目

电影史……………（一——一九四）

电视史……………（一九五——三八〇）

音乐史……………（三八一——五六二）

目 录

电 影 史

第一章 中国电影的产生	3
一、前 史	3
二、草 创	5
三、初 盛.....	11
四、竞 争.....	23
第二章 30年代的进步电影	31
一、求变之初.....	31
二、新兴电影运动.....	37
三、艺术攀援.....	47
第三章 抗战时期的电影	57
一、区域格局.....	57
二、“电影抗战”.....	61
三、“孤岛”之奇观.....	69
第四章 解放战争时期的电影	77
一、艰难之中的辉煌.....	77
二、忧患史诗.....	80
三、心灵与世象.....	90

第五章 新中国发展中的电影	101
一、“光焰夺目的片头”	101
二、政治的电影	104
三、传统为主 现代为辅	107
第六章 “文革中”电影的停滞与倒退	121
一、江青的样板戏电影	121
二、故事片与政治	124
第七章 新时期电影的辉煌	129
一、徘徊与喷发	129
二、传统的超越	137
三、90年代以来的电影	162
附 录	177
一、简单又复杂的电影分类	177
二、为电影商拍的电影	179
三、为电影节拍的电影	181
四、作为工业的电影	184
五、作为文化的电影	186
六、作为艺术的电影	189
七、老电影	191

电 视 史

第一章 艰苦创业时期	197
-------------------------	-----

一、中国电视事业的诞生	197
二、早期电视节目	198
第二章 文化大革命挫折时期	202
一、文化大革命的政治破坏	202
二、电视建设的发展	203
第三章 拨乱反正时期	206
一、解冻和复苏	206
二、全国电视网的建立	207
第四章 走中国特色之路	209
一、影视之争	209
二、自力更生	212
三、广告介入	213
四、海外影视的波澜	215
五、电视剧繁荣	216
六、为观众服务	218
七、新闻改革	219
八、娱乐兴盛	222
九、体育热	223
十、电视教育	225
第五章 全面崛起	227
一、“四级办电视”	227
二、录像事业	229
三、城市电视台的兴起	231
四、电视纪录片的探索	234
五、春节联欢晚会的命运	237

六、千姿百态的电视剧	238
七、电视竞赛	239
八、新闻突破	240
九、大众论坛	241
十、卫星传播	243
十一、管理与体制	244
十二、观众调查	249
第六章 进入 90 年代的辉煌	252
一、卫星电视	252
二、有线电视	254
三、市场经济高潮	257
四、电视繁荣	259
五、电视走入市场	261
第七章 台湾、香港、澳门电视史略	263
一、台湾省电视事业	263
二、香港的电视事业	272
三、澳门的电视事业	276
第八章 电视新闻的进程	278
一、新闻纪录片时代	278
二、发展与改革	285
三、新阶段、新探索	295
第九章 电视剧的成长	301
一、漫长的童年时期	301
二、走上发展之路	307
三、进入成熟期	312

四、走向电视节目市场	322
第十章 电视综艺的发展	326
一、早期文艺节目	326
二、在文化大革命中	333
三、创新年代	334
第十一章 非虚构类电视的演变	344
一、早期社会教育节目	344
二、社会教育节目的恢复和发展	350
三、电视纪录片的新探索	357
第十二章 电视明星	364
一、节目主持人	364
二、演 员	367
三、电视上的“专家学者”	368
四、明星崇拜	371
第十三章 我们生活中的电视	373
一、电视的功能	373
二、电视的消极影响	375
三、家庭中的电视	377
四、电视与社会流行	379

音 乐 史

第一章 音乐的起源	383
------------------------	-----

一、音乐是一门极其古老的艺术	383
二、上古有关音乐起源的一些传说	384
三、音乐起源说	386
四、远古的音乐生活	388
第二章 夏、商和周的音乐	393
一、夏代的乐器	393
二、商代的祭祀乐舞	396
三、商代的“淫乐”	397
四、商代的乐器	398
五、西周宫廷音乐——雅乐	400
六、西周宫廷乐舞的管理和教育	402
七、西周的乐器	404
第三章 春秋战国时期的音乐	406
一、“礼崩乐坏”与“文化下移”	406
二、春秋时期的乐器	407
三、孔子与音乐	408
四、战国时期各国民间音乐和民间音乐家	409
五、先秦“金石之乐”的辉煌代表—— 曾侯乙墓音乐文物	412
六、音乐基础理论和音乐思想	413
第四章 秦、汉的音乐	415
一、国家音乐机构的建立	415
二、俗音乐的盛行	416
三、鼓吹乐	418
四、相和歌与相和大曲	419

五、百 戏	421
六、乐律理论成就	424
七、集儒家音乐思想大成的《乐记》	425
第五章 魏、晋、南北朝的音乐	427
一、相和歌归入清商乐	427
二、南朝民间音乐	428
三、琴的形制走向成熟	429
四、最早的琴谱—《碣石调·幽兰》	431
五、各民族乐舞的大交流大融合	432
六、佛教音乐的传入和创新	434
七、乐律理论与音乐思想	435
第六章 隋、唐、五代音乐	437
一、隋、唐的宫廷雅乐	437
二、宫廷燕乐中的多部乐与二部伎	439
三、唐朝掌管礼乐的最高国家机构—太常寺	447
四、唐代的大曲与法曲	450
五、玄宗朝胡、俗乐舞的进一步融合	452
六、民间曲子和说唱	455
七、唐代文人音乐	459
八、中外音乐文化的交流	461
第七章 宋、元的音乐	464
一、市民音乐的勃兴	464
二、宋、元时期的歌曲	466
三、说唱与戏曲音乐	470
四、宋元的器乐与音乐理论成果	475

第八章 明、清的音乐	479
一、戏曲的兴盛与繁荣	479
二、明清的山歌与小曲	486
三、明清的说唱音乐	490
四、明清的器乐	493
五、明清乐律理论的成就	500
第九章 近、现代的中国音乐	504
一、新音乐的启蒙	504
二、传统音乐的保存与新发展	506
三、中国现代专业音乐文化的建立	511
四、革命运动和抗日救亡运动中的音乐	516
第十章 音乐历史纪事	523
一、最早的歌	523
二、先秦音乐观	526
三、汉魏乐队	528
四、嵇康与《广陵散》	531
五、《阳关三叠》	533
六、唐代大曲	535
七、《霓裳》与玄宗	538
八、“犹抱琵琶半遮面”	540
九、中外音乐交流	543
十、都市音乐活动	546
十一、军乐和仪仗	548
十二、宴乐和“弦崇”	550
十三、中国乐律	553

十四、京剧音乐	555
十五、中国乐谱	557
十六、西方音乐的传入	560

电
影
史

第一章 中国电影的诞生

一、前 史

一位诗人说：如果没有光，世界就无所依恋。

光，是人类的文明之母。只是因为有了光，人类才从远古走到了今天。

有光，也就有影。各种光与影的奇妙关系，为人类带来了生活的诸多乐趣——由来已久的“手影”游戏，即是一例。与此同时，光影还成为人类的一种特殊的表达方式。早在 2100 多年前，汉武帝曾召请方术之士为亡故的李夫人“招魂”。而那位方士所用的办法，显然得之于对光、影关系的领悟：灯光从背而将一位身材颇似李夫人的宫女的影子照射在韩幕上，伴随着乐师的演奏，坐在韩幕另一面的汉武帝似乎真的看见李夫人死而复生，他的思念之情借此得到了寄托。

皮影戏可以看作古人用光影进行表达的最高形式。在光与影的跃动中，演出着一幕幕悲欢离合的故事，它引发了观众的喜怒哀乐，也为观众带来了超脱于现实之外的兴奋和愉悦。

而电影，则是在近代照相术发明之后诞生的又一门新的光影艺术。1895 年 12 月 28 日，卢米埃尔兄弟在巴黎一家咖

啡馆里的营业性放映,宣告电影有了第一个生日。一门可以连续拍摄和连续放映的新的光影艺术,就这样走入了现代人类的日常生活。

但是,当西方国家推出一项项电影发明成果的时候,中国朝廷还在为是否增设天文算学馆而争吵不休。封建和迷信的幽灵,在这个东方大国趾高气扬地游荡着,它使中华民族在走向现代文明的路途中步履艰难。清王朝的没落与腐败,终于导致了自1840年开始的帝国主义列强的野蛮侵略。封闭的国门被迫打开了,伴随着列强国家的军事和经济扩张,西方的生活方式和文化产品也开始输入中国。

既然中国与电影的发明无缘,那么中国电影历史的序幕,也只能从外国影片的传入开始。

就像把火柴、煤油称作“洋火”、“洋油”一样,中国人起初也把电影这种舶来品称为“西洋影戏”。1885年(光绪十一年)11月15日晚,为集资赈灾,一位叫颜永京的留学生在上海六马路格致书院用“西法轻养气隐戏灯”放映了一组域外风光“影戏”。不过,从当时的记载判断,这些“影戏”还不是真正意义上的电影,它们至多是带有连动特点的幻灯。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日夜晚上海徐园“又一村”的一次游艺活动上。从这次游艺活动开始,游客经常只需花上二角小洋,便可观赏到焰火、戏法和“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、中型城市多了起来。除了一部分守旧者将之目为“西入搜

集人眼精华之法”外,大多数中国观众对于观看电影均怀有莫大的兴趣。通常,这种营业性的放映活动是在一些茶楼和旧式戏院里进行的,映出的节目大多是风光和喜剧短片。主持其事的主要是一些外国文化商人,其中最为著名的放映商当推西班牙人雷玛斯(A. Ramos)。他于1903年接收了一位同籍朋友转让的全部放映设备和影片,由于经营有方,电影生意越做越红火。在以后的10多年时间里,雷玛斯还逐渐建立起一个以连环影院为主体的托拉斯组织——雷玛斯游艺公司,其电影放映范围甚至扩展到武汉等内地城市。

与外国人的商业性放映活动可能稍晚一些时候,中国的某些有先见的经营者也开始租赁影片从事较有规模的电影放映。而正是中国人自己的较有规模的电影放映,为民族制片业的滥觞带来了决定性的契机。在这里,我们不能不提到任庆泰为此所作的一切。

二、革 创

任庆泰(1850—1932),字景丰,是北京第一家由中国人开设、并以拍摄戏装照闻名的照相馆——丰泰照相馆的老板。作为一位在清末民初颇有影响的实业家,他还投资创办过药房、木器店、汽水厂;与此同时,他对电影放映也怀有浓厚的兴趣,所建“大观楼电影园”(今大观楼电影院前身),是北京第一家带有专业性质的电影院。由于“大观楼”“所映影片,尺寸甚短,除滑稽片外,仅有戏法与外洋风景”,因此,为补充片源、扩展