



● 主编 曲德煊 邹志刚

编导专业 基础教程

BIANDAO
ZHUYANYE
JICHU JIAOCHENG



江西高校出版社



图书在版编目(CIP)数据

编导专业基础教程/曲德煊,邹志刚主编. —南昌:江西
高校出版社,2012.8

ISBN 978—7—5493—1459—1

I. ①编... II. ①曲... ②邹... III. ①导演学—
高等学校—入学考试—教材 IV. ①J811

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 211823 号

出版发行	江西高校出版社
社 址	江西省南昌市洪都北大道 96 号
邮 政 编 码	330046
总编室电话	(0791)88504319
销 售 电 话	(0791)88511423 13657084538
网 址	www.juacp.com
印 刷	江西盛源印务实业有限责任公司
照 排	江西太元科技有限公司照排部
经 销	各地新华书店
开 本	787mm×1092mm 1/16
印 张	14.25
字 数	330 千字
版 次	2012 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 978—7—5493—1459—1
定 价	40.00 元

赣版权登字—07—2012—927

版权所有 侵权必究

前言

影视艺术,辉煌灿烂的神奇殿堂。她实现着人们的梦想,展示着世界的光怪陆离,揭示着生活的哲理,凝聚着智慧的结晶。而编导,正是影视殿堂的设计师和工程师。有志于从事编导事业的读者们,本书将为你开启一扇通向影视艺术殿堂的大门!

《编导专业基础教程》凝聚了编者多年的学习心得和教学经验,内容丰富,观点深刻,实用性强。本书是一本全面系统地介绍戏剧影视学基础知识和技能的教程,有着完整的知识体系,既是很好的影视艺术类高考学生的专业辅导教程,又可作为高校传媒相关专业的实用教材,也可以供从事媒体工作的相关人士阅读参考。

本书以编者的学习和教学积累为基础,以权威的参考书为保障,纠正了一般参考书中的某些偏颇和错误之处,做到知识丰富、精准,体例完备、系统,主次分明,叙述清楚,学习者知其然且知其所以然。

概括起来,本书具有以下特点:

第一,综合性强。本书综合了文艺、电影、电视、戏剧发展史等基础课程知识,也综合了叙事散文、故事和影评等编导专业能力课程知识,还综合了广告策划、电视栏目策划等实用性课程知识。为了方便学习,编者还花费大量时间撰写了很多的总结性附录和知识链接,使读者一目了然,以加强记忆效果。

第二,权威性强。本书由南京大学电影学博士主编,结合从事影视艺术创作和研究十几年的经验之长,力求做到权威经典,经得起推敲。

第三,科学性强。本书力求与最正统的研究接轨,给学生以正确的入门指引。本书的内容力求做到科学性和准确性相结合。例如电影史的划分和运动的命名,影评部分的深入辨析,故事和散文方面的各项主张,都力求具有科学的意义。

第四,精练完整,重点突出。本书语言精练,重点突出,适合学习,利于记忆,帮助读者打造良好的知识框架,为进一步学习其他专业课程打好基础。

预祝考生金榜题名,预祝有志于从事影视编导事业的读者前途光明!

由于时间仓促,其中不尽人意之处在所难免,望读者和专家批评指正。

目 录

第一部分 编导专业基础知识

第一章 电影电视广播发展史

- 第一节 中国电影史
- 第二节 世界电影史
- 第三节 广播电视艺术发展概述

第二章 中外戏剧史

- 第一节 中国戏剧史
- 第二节 外国戏剧史

第三章 文学艺术常识精编

- 第一节 中国古代文学
- 第二节 中国现代文学
- 第三节 新中国文学
- 第四节 外国文学

第四章 电影电视的视听语言

- 第一节 影像的塑造
- 第二节 声音的塑造
- 第三节 蒙太奇:电影的基本语言
- 第四节 影视艺术的造型元素

第五章 电影评论

- 第一节 概 述

- 第二节 影评的写作方法
- 第三节 影评写作的注意事项
- 第四节 范文赏析

第六章 戏剧性命题故事编讲

- 第一节 概述
- 第二节 编讲故事的技巧和要求
- 第三节 编讲故事的要领总结

第七章 命题叙事散文

- 第一节 概述
- 第二节 叙事散文的写作要领
- 第三节 叙事散文的写法套路及注意事项
- 第四节 范文欣赏

第八章 电视栏目和广告策划

- 第一节 电视栏目策划
- 第二节 电视广告策划

第九章 面试技巧

- 第一节 联考面试题型
- 第二节 自我介绍
- 第三节 面试的语言技巧
- 第四节 面试中应注意的问题

第二部分 应考习题集中训练

习题一 北京电影学院考试真题

习题二 江西省联考练习题集锦

习题三 2010 年江西省联考真题

习题四 基础知识综合训练

习题五 某高校高考校考题

习题六 某高校本科生中国电影史考题

习题七 中外戏剧史习题集锦

习题八 某高校本科生中外戏剧史真题

附录一 应考必备名词解释

附录二 文艺常识考题集锦

附录三 经典校考题集锦

附录四 江西省联考大纲文艺常识复习指南

参考书目

第一部分 编导专业基础知识

第一章 电影电视广播发展史

第一节 中国电影史

一、中国电影史上的拓荒期

电影诞生于 1895 年 12 月 28 日。“西洋影戏”在中国的首次放映是在 1896 年 8 月,在上海徐园的“又一村”。1908 年雷玛斯搭建了上海第一家专门的电影院——虹口大戏院。1905 年北京丰泰照相馆老板任庆泰拍摄了由谭鑫培主演的《定军山》,揭开了中国电影制片的第一幕。该剧是一个戏曲纪录片,拍摄了请缨、舞刀、交锋等几个做、打的片段。但是电影制作中心不在北京而在上海。

1913 年,张石川、郑正秋^①等在上海创办的新民公司拍摄了《难夫难妻》(开创了“家庭伦理剧模式”),这是我国的第一部短故事片。黎民伟^②等人在香港创办的人我镜剧社拍摄的《庄子试妻》是香港最早的短故事片,严珊珊(黎民伟之妻)是中国第一位女演员。

1917 年,商务印书馆成立活动影戏部,标志着中国电影制片业进入了一个新的阶段。不同于之前“亚细亚公司”的外资背景和“幻仙公司”的投机性质,“商务”活动影戏部自资经营,具有相当的技术基础和规模,有比较明确的制片设想和管理制度,它的成立是中国电影产业规模经营的开始。1920 年,“商务”活动影戏部给梅兰芳拍摄了戏曲片《春香闹学》《天女散花》,1921 年它推出了中国第一部长故事片《阎瑞生》,由任彭年导演,长达十本(每本时长 9—10 分钟)。

1922 年,张石川、郑正秋创办了明星公司,同年由郑正秋编剧、张石川导演的《劳工之爱情》是中国电影资料馆保留下来年代最早的影片。1923 年,他们拍摄的《孤儿救祖记》是第一部比较成熟的具有本民族意识的电影。从此,中国电影走向了具有民族特色的发展道路。

早期导演还有热衷易卜生问题剧的侯曜,拍摄了《弃妇》《一串珍珠》等剧。有唯美派的但杜宇和史东山,他们都是特别讲究电影的画面之美。

二、中国电影史上的发展期

20 世纪二三十年代是中国电影蓬勃发展的时期。此时,明星公司、天一公司和联华公司三大电影公司鼎足而立,并且出现了第一次商业片高潮(古装、武侠、武侠神怪)和第一次真正的电影高潮(左翼电影运动)。

① 郑正秋被称为“中国电影之父”。

② 黎民伟被称为“中国纪录片之父”。

明星公司侧重旧式的资产阶级改良思想,重视电影的社会教化功能,以儒家思想为内核。天一公司由邵氏兄弟的老大邵醉翁创办,是一个主要拍摄宣传旧思想、追求噱头刺激的商业片的公司,但是很有市场,后来几经辗转,由老六邵逸夫接手改名为邵氏兄弟公司,长期独霸香港影视界,直到20世纪70年代嘉禾电影公司以李小龙的功夫片兴起,才结束这种局面。

联华公司由罗明佑创办,由留学回国的洪深、孙瑜等主创,宣传新式的资产阶级革命派思想,受到西方影响很深,属于新派。

此时,早期类型片出现。主要是古装片、武侠片、武侠神怪片、喜剧片和歌舞片等。20世纪20年代后期,相继出现了大量的古装片、武侠片、武侠神怪片,如《女侠李飞飞》《立地成佛》等,尤其以郑正秋编剧第一集的《火烧红莲寺》影响最大。《火烧红莲寺》前后十八集,由其他公司跟进。这是中国电影史上第一个壮观的商业片高峰。

1931年,有声片《歌女红牡丹》出现了。由洪深编剧,张石川导演。事实上,这部用蜡盘发声的影片还不是真正的完整有声片。1934年,由应云卫导演,袁牧之编剧的《桃李劫》被认为是第一部完整的按照有声片规律创作的有声片。1935年,袁牧之编剧导演的《都市风光》是中国第一部音乐喜剧片。

(一)左翼电影

随着日本侵华步伐的加紧,逃避现实的影片越来越不受欢迎。中国共产党的电影小组进入各大电影公司拍片,宣传抗日救亡,揭示社会矛盾,反映阶级斗争,真正地把现实主义精神带入中国电影。这次成就巨大的电影运动叫左翼电影运动,也被叫做新兴电影运动。明星电影公司是最早邀请左翼人士拍片的电影公司。

夏衍是这场运动主要的编剧。他编剧了《狂流》(程步高导演)、《春蚕》(程步高导演)、《上海24小时》(沈西苓导演)、《压岁钱》(张石川导演)等。《狂流》是第一部左翼电影。

尤其值得注意的是,左翼电影最擅长运用对比蒙太奇来反映社会阶级的矛盾斗争,揭露不公平的社会现实,特别是对比蒙太奇的运用对于批判现实很有好处。《上海24小时》和《压岁钱》都是用对比蒙太奇贯穿始终的。

蔡楚生是郑正秋的学生,也是第二代导演的核心人物之一,他的《渔光曲》1935年获得在莫斯科举办的一个电影节的荣誉奖,^①这是第一部在国际上获奖的中国影片。

吴永刚编剧和导演的默片《神女》由阮玲玉主演,成为中国默片的巅峰。

沈西苓导演的《十字街头》、袁牧之导演的《马路天使》都是左翼电影的杰作,是至今看来都不过时的影片。

郑正秋后期创作的经典《姊妹花》是根据其舞台剧《贵人与犯人》改编而成的。由胡蝶一个人扮演剧中的姐妹二人,是一部反映社会阶级问题的电影。

田汉编剧的《三个摩登女性》的主题是反映阶级矛盾和表现民族抵抗。《风云儿女》是田汉编剧的另一部表现民族反抗主题的作品,插曲是《义勇军进行曲》,由田汉作词,聂耳谱曲。1949年,被定为中华人民共和国国歌。

随着“一二·九运动”的爆发,左翼电影进入国防电影时期。费穆的寓言影片《狼山喋血

^① 这里的电影节并非莫斯科国际电影节,真正的莫斯科电影节创办于1959年。

记》通常被认为是第一部国防电影。著名的国防电影如史东山的《保卫我们的土地》，何非光的《东亚之光》，应云卫导演、阳翰笙编剧的《八百壮士》等。

抗战时期，“延安电影团”是人民电影事业的真正意义上的起点。1943年2月，“延安电影团”完成了大型纪录片《生产与战斗结合起来》的创作。在国民党统治区，史东山编导了《保卫我们的土地》《好丈夫》《胜利进行曲》《还我故乡》等四部抗战题材的影片。

（二）孤岛电影

孤岛电影指的是1937年至1941年上海英法租界内的电影，是第二次商业片高峰。太平洋战争爆发后，英法租界也被日军占领，孤岛电影就不复存在了。

孤岛电影的特点：

1. 产量高。每年大约拍摄60部。
2. 类型多。武侠、言情、喜剧、恐怖无所不有。由万籟天、万古蟾、万超尘三兄弟创作的动画片《铁扇公主》是第一部大型动画片。
3. 效益好。例如《貂蝉》连映70天，《木兰从军》连映85天，取得了很高的商业和社会价值。
4. 借古喻今，没有失去民族气节。《木兰从军》《明末遗恨》《苏武牧羊》等都是鼓舞民族气节的影片。

（三）伪满洲映画协会

日本人在沦陷区成立了“伪满映”，造就了李香兰等演员。他们企图从思想上维护伪满洲国统治，其设备在当时的亚洲是一流的。这些设备成为新中国成立后长春电影制片厂的物质基础。

三、中国电影史上的成熟期

抗战结束后到解放战争时期（1946～1949年），电影杰作迭出，是中国电影的成熟时期，是第二次真正的高峰。上海的昆仑和文华两大公司为其代表。

昆仑公司主要由重庆归来的进步电影人士组成。著名影片有：史诗大片《一江春水向东流》，由蔡楚生、郑君里编导；《八千里路云和月》，由史东山编导；《乌鸦与麻雀》，由陈白尘编剧，郑君里导演；《万家灯火》，由阳翰笙编剧，沈浮导演；《三毛流浪记》，由张乐平漫画改编等。以《万家灯火》为代表形成了一个“心理现实主义”的创作流派。其表现手法现在看来都是毫不过时的。

文华公司侧重人情剧的创作，充满小资产阶级情调，受到知识分子的喜爱。由桑弧导演、著名作家张爱玲编剧的《太太万岁》《不了情》《哀乐中年》三部影片以细腻含蓄取胜。黄佐临的电影《假凤虚凰》在当时非常著名，尤其是费穆导演的《小城之春》，是把现代电影意识和东方美学结合的典范，被认为是新中国成立前中国电影的高峰。

四、十七年电影

新中国成立后至“文革”前的电影（1949～1966年），刚好十七年，所以称为十七年电影。

（一）1949～1959年，进步明显的十年

新中国成立以前，抗战胜利之后，中国共产党于1946年把“伪满映”改造为东北电影制片

厂,是新中国第一个电影厂,1955年改名长春电影制片厂。

1949年于敏编剧,王滨导演的《桥》是第一部以工人为主人公的影片,也可以认为是新中国的第一部影片。随后出现的《中华儿女》(凌子风导演)^①、《白毛女》(王滨,水华导演)^②、《赵一曼》、《上饶集中营》等都是革命题材优秀影片。贯穿了“两结合思想”,即毛泽东主席提出的“革命的浪漫主义和革命的现实主义结合”。但是,1951年批判了孙瑜导演的影片《武训传》,政治气氛随之紧张起来。随后几年只有《南征北战》(成荫、汤晓丹导演)等好一些。1956年,毛泽东同志提出“百花齐放,百家争鸣”的双百方针,促进了电影事业的发展。此后一直到1959年国庆十周年献礼期间,是新中国第一个影片创作高峰。

这一时期著名的影片有:《渡江侦察记》(汤晓丹导演),《上甘岭》(沙蒙导演,抗美援朝最优秀电影),《祝福》(桑弧导演的我国第一部彩色故事片),《柳堡的故事》(我国第一位女导演王苹打造的第一部革命爱情片),《女篮五号》(大导演谢晋的成名作),《铁道游击队》(知侠小说,赵明导演)。

戏曲片《梁山伯与祝英台》由桑弧导演,被卓别林誉为“东方的罗密欧与朱丽叶”。这是新中国第一部彩色电影。

1959年国庆十周年的献礼片蔚为大观。郑君里导演的《林则徐》和《聂耳》由著名的表演艺术家赵丹主演,十分成功;《青春之歌》由崔嵬导演,由谢芳主演林道静形象;爱情喜剧片《五朵金花》是王家乙的著名作品;《林家铺子》由茅盾作品改编,水华导演;《老兵新传》由大导演沈浮执导,李准编剧,是我国第一部彩色宽银幕立体声故事片。

(二)1961年至1966年,曲折前进的七年

进入20世纪60年代,国内政治环境和经济环境的制约令电影发展几经周折。但是电影艺术的总体水平没有下降,导演们还是越来越好地掌握了电影艺术特点,创作了大量优秀作品。例如:《甲午风云》(林农导演)、《李双双》(李准编剧,鲁韧导演)、《小兵张嘎》(崔嵬导演)、《早春二月》(柔石原著,谢铁骊导演,著名文艺片)、《舞台姐妹》(谢晋导演),这些影片形成了新中国电影的第二个高峰。

五、“文革”的样板戏

“文革”时期的八个样板戏:京剧《沙家浜》《龙江颂》《红灯记》《奇袭白虎团》《海港》《智取威虎山》,芭蕾舞剧《白毛女》《红色娘子军》。其中最著名的是三个京剧《智取威虎山》《沙家浜》《红灯记》。

六、新时期的中国电影(1978年十一届三中全会至今)

“文革”结束后,中国电影的第四代导演登上历史舞台。他们都曾在“文革”中受到冲击,所以反思“文革”首当其冲,那一时期创作的反思“文革”的电影被称为伤痕电影。另外,还有反思

① 有的书上写成了《中华儿女》,这是错误的,《中华儿女》是1939年沈西苓导演的电影。

② 1945年,延安鲁迅艺术学院集体创作了歌剧《白毛女》,由贺敬之、丁毅执笔,是第一部民族新歌剧。1958年由马少波等改编成京剧。1964年,由贺敬之、丁毅执笔再次改编为芭蕾舞剧,成为“文革”八大样板戏之一。1970年,由桑弧导演成为芭蕾舞剧电影,是当时著名的样板戏电影。

整个新中国成立后政治生活的电影,被称为反思电影。

20 世纪 80 年代电影创作十分繁荣,出现了五世同堂的大好局面,并且最终走向了世界。80 年代是中国电影真正的黄金时期。

第二代导演的汤晓丹于 1979 年至 1983 年执导了《傲蕾·一兰》《廖仲恺》等影片。

第三代导演谢晋的最好的作品都是此时出现的。《天云山传奇》《牧马人》《高山下的花环》《芙蓉镇》等影片奠定了谢晋在中国电影史的地位。

第四代导演脱颖而出。主体是 20 世纪 60 年代北京电影学院的毕业生。他们提出中国电影要“丢掉戏剧的拐杖”,打破戏剧式结构,提倡纪实性,追求质朴自然的风格和开放式结构,注重主题与人物的意义性,从生活中、从凡人小事中去挖掘社会与人生的哲理。主要代表人物有吴贻弓、吴天明、张暖忻、滕文骥、郑洞天、谢飞、胡柄榴、丁荫楠、陆小雅、颜学恕、黄蜀芹、杨延晋、王好为、王君正等。

理论方面,他们的主要成就在于引进了法国巴赞的纪实主义电影美学,主张用长镜头和景深镜头营造真实感,反映真实生活,纠正“文革”电影的假大空问题。李陀和张暖忻的《论电影语言的现代化》集中介绍了巴赞的理论。

1984 年,张军钊导演的《一个和八个》标志着第五代导演登上历史舞台。陈凯歌导演、张艺谋摄影的《黄土地》引起轰动,令第五代导演真正被国人认知。中国第五代电影的出现,狂飙式地改变了中国电影的面貌。最突出的一点,是在电影作品视觉表现的思维张力和叙事表现的情感力度上,与所有此前的中国电影明显地拉开了距离,使中国电影在审美形态、艺术形态和文化形态上都发生了明显的改变,在中外影坛上造成了一种强烈的冲击波。其次,第五代电影所造成的国际影响几乎是跨越性地提升了中国电影的国际地位,强有力地推动了世界对中国电影的了解。中国电影有今日的国际地位,不能不说与第五代电影的成绩有着很大的关系,这种影响同时也加强了世界对中国和中国文化的了解,对中西文化交流产生了不可估量的影响。再次,中国第五代电影标志性地体现了中国电影专业教育的突出成果,第五代是接受过系统的电影高等专业教育的第二代,但却是广泛接受国际电影艺术思潮影响的第一代。

20 世纪 90 年代登上电影舞台的第六代导演,他们大多是 60 后生人,90 年代初期毕业于北京电影学院。基本上没有受过“文革”的影响,即使受到一些,也只是孩提时代的印象性记忆,并不存在受到压抑的切肤之痛;中学时代至长大成人时期正值中国社会改革开放的重大变革时期,旧体制、旧观念的消融与崩溃,各种新潮思想、观念的发生与建立,伴随着他们成长,这就决定了他们对传统和一切旧事物,习惯于站在怀疑和审视的立场上;他们遭遇了 20 世纪八九十年代经济转轨给社会带来的剧痛,同时也经历了电影从所谓神圣的艺术走入日常生活,还原为一种文化消费产品的无奈。代表导演包括张元、王小帅、娄烨、路学长、管虎、贾樟柯、王全安、李杨等。他们大多极度追求影像本体,偏执于写实形态,关注草根人群,少数走在商业路线上,典型特征是“叛逆与反思”。他们的美学是以纪实主义美学为基础的,典型的风格是纪实主义风格。从他们的作品中可以看到大量长镜头、景深镜头、固定机位镜头、噪音、非职业演员、方言等标志。

新世纪电影的主要现象是大片化,追求视觉奇观效应。2002 年张艺谋拍摄的我国第一部耗资过亿的武侠大片《英雄》,为我国开创了大片时代。所谓大片,是大导演、大明星、大投入、

高票房、高科技、高震撼的“三大三高”影片。主要大片有张艺谋的《英雄》《十面埋伏》《满城尽带黄金甲》《金陵十三钗》、陈凯歌的《无极》《赵氏孤儿》、吴宇森的《赤壁》、冯小刚的《夜宴》《集结号》《唐山大地震》、姜文的《让子弹飞》等。

七、中国六代重点导演和影片

中国电影导演按辈分划分“代”的起源有几种说法。郑洞天回忆,在1984年10月召开的一个国产新片研讨会上,《黄土地》第一次亮相,有人撰文指出“师承关系”,成为分代的开端。按照较为公认的说法,郑正秋、张石川、但杜宇、杨小仲、邵醉翁、洪深等中国电影早期开拓人是第一代导演,第二代则包括蔡楚生、郑君里、费穆、吴永刚、张骏祥、桑弧、汤晓丹、孙瑜等上世纪三四十年代的导演,第三代是1949年后开始活跃的水华、谢晋、成荫、谢铁骊、崔嵬、凌子风等导演,第四代主要是60年代从北京电影学院毕业的学生,70年代末80年初登上影坛。第五代是对中国1980年代崛起的一个导演群体的总称,并在国际上获得声誉。第五代导演的成员包括陈凯歌、张艺谋、田壮壮、黄建新、张军钊、吴子牛等。第六代导演一般是指20世纪80年代中、后期进入北京电影学院导演系,90年代后执导电影的一批年轻的导演。除此之外,还有2000年后的新生代导演陆川、宁浩、徐静蕾等。

(一)第一代导演

郑正秋:代表作有《难夫难妻》《孤儿救祖记》《火烧红莲寺》《玉梨魂》《姊妹花》。

张石川:代表作有《难夫难妻》《黑籍冤魂》(第一部揭露鸦片危害的影片)《孤儿救祖记》《火烧红莲寺》《歌女红牡丹》。

侯曜:长城画片公司导演,代表作有《弃妇》《春闺梦里人》等。

邵醉翁:天一公司老板,擅长导演古装片和武侠片,如《立地成佛》《白蛇传》《梁祝痛史》《乾隆游江南》等。

(二)第二代导演

蔡楚生:处女作是《南国之春》,其余的优秀作品有《渔光曲》《新女性》《一江春水向东流》等。

郑君里:独立执导了《乌鸦与麻雀》《林则徐》《聂耳》《枯木逢春》,合导《一江春水向东流》。

袁牧之:1935年他自编自导自演了中国第一部音乐喜剧片《都市风光》。1937年,他编剧、导演的《马路天使》上映,在艺术手法和思想内容上都取得了很高的成就,被誉为“中国影坛上的一朵奇葩”。袁牧之还是著名电影《桃李劫》的编剧。

费穆:代表作有《香雪海》《狼山喋血记》《小城之春》。其中《小城之春》是世界电影史上的经典之作,中国电影界一致公认的经典性作品,开创了中国电影史上的心理写实主义。它是比较完整的诗化电影,“放射出让人目眩心惊的光芒”。香港电影评论界将其推选为“有史以来中国最佳电影”,著名导演张艺谋称自己最喜欢的中国电影就是《小城之春》。编剧李天济认为费穆的意境来自苏轼的《蝶恋花》,哀怨感伤、黯淡惆怅的情绪造就了其淡墨山水小品的意境。

吴永刚:代表作《神女》为中国无声片巅峰。1980年与吴贻弓联合导演的《巴山夜雨》是他的艺术高峰。

张骏祥:改编或导演了《胜利重逢》《翠岗红旗》《鸡毛信》《白求恩大夫》《燎原》《大庆战歌》

等影片。其中,《翠岗红旗》《鸡毛信》获我国文化部 1949~1955 年优秀故事影片奖。曾出版论文集《关于电影的特殊表现手段》《影事琐议》。

桑弧:一个文人气质很浓的导演。由他导演、张爱玲编剧的影片《哀乐中年》《不了情》《太太万岁》成为电影史上独树一帜的作品。新中国成立后,他还导演了戏曲片《梁山伯与祝英台》、第一部彩色故事片《祝福》、芭蕾舞剧《白毛女》、茅盾的《子夜》等影片。

汤晓丹:代表作有 20 世纪 50 年代导演的《渡江侦察记》,新时期导演的《傲蕾·一兰》等。

孙瑜:号称“银幕诗人”,其代表作《野草闲花》里面出现了中国第一部电影插曲《寻兄词》。孙瑜最早使用了升降机拍摄影片。新中国成立后执导的影片《武训传》遭到批判。

石挥:因改编老舍的同名小说《我这一辈子》而闻名。

(三)第三代导演

谢晋:第三代导演的领军人物。谢晋因导演影片《女篮五号》成名;随后,他执导的《红色娘子军》1962 年获第一届电影百花奖最佳故事片奖、最佳导演奖;《舞台姐妹》,1980 年获第 24 届伦敦国际电影节英国电影学会年度奖;《天云山传奇》,1981 年获第一届中国电影金鸡奖最佳故事片奖、最佳导演奖;《牧马人》,1983 年获第六届电影百花奖最佳故事片奖;《高山下的花环》,1985 年获第八届电影百花奖最佳故事片奖;《芙蓉镇》,1987 年获第十届电影百花奖和第七届中国电影金鸡奖最佳故事片奖。1997 年拍摄史诗巨片《鸦片战争》。

谢铁骊:《早春二月》改编自柔石的《二月》,《金秋桂花迟》改编自郁达夫的《迟桂花》。导演电影版《红楼梦》。“文革”时期导演电影《智取威虎山》和《红色娘子军》等。

崔嵬:因导演《老兵新传》《小兵张嘎》和《青春之歌》而闻名。

凌子风:代表作有《中华女儿》《骆驼祥子》《春桃》。

水华:导演的著名影片有《白毛女》(与王滨合作)、《土地》、《林家铺子》、《革命家庭》(与夏衍合作编剧)、《伤逝》、《烈火中永生》等。

(四)第四代导演

谢飞:湖南宁乡人,1942 年出生于延安,1965 年毕业于北京电影学院,是第四代导演中最有成就和有国际影响的导演之一。其代表作品有《本命年》《香魂女》和《黑骏马》等。他的电影受商业化倾向影响较少,娱乐因素很少,保持着一贯的严肃风格。他的电影体现的是在大自然的慰藉下人性的复苏,人的心灵创伤和苦难的消解,生命意识和人格理想的重新振奋,透露出浓郁的民族意味和东方气质,引起欧美电影界关注。

吴贻弓:1938 年出生,浙江杭州人,1960 年毕业于北京电影学院导演系。他的影片和谐地运用电影艺术语言,深入细腻地刻画人物的思想情感,塑造了富有特色的人物,洋溢着浓郁的生活气息和真实的历史感,饱含着丰富的人生哲理。1980 年与第二代导演吴永刚联合执导的《巴山夜雨》获 1981 年第一届中国电影金鸡奖最佳故事片奖。《城南旧事》获 1983 年第三届中国电影金鸡奖最佳导演奖。《城南旧事》为中国的散文电影提供了一个难以企及的范本。

黄蜀芹:1939 年出生,广东番禺人,1964 年毕业于北京电影学院,代表作有《人·鬼·情》《青春万岁》等。

吴天明:1979 年与滕文骥联合执导《生活的颤音》崛起影坛,以独立执导《没有航标的河流》而受人注目。深厚的文学造诣、对电影艺术经验的深厚积累、浓重的民族情感、强烈的艺术

责任感,成就了吴天明电影质朴而凝重的独特风格。《人生》(路遥原著,主人公高加林)、《老井》(张艺谋摄影和主演)真实再现了中国北方山村的生活情况。

翟俊杰:《大决战·辽沈战役》(上、下)、《大决战·平津战役》(上、下)、《大决战·淮海战役》(上、下)、《金沙水拍》、《长征》等。

郑洞天:学者,导演。代表作《邻居》。

张暖忻:代表作《青春祭》《沙鸥》,主要运用长镜头实现纪实主义风格。

杨延晋:代表作《苦恼人的笑》《小街》。尤其是后者,是一首令人感动的清丽的小诗,体现了第四代的诗意味道。

第四代导演的特点:(1)中国电影第四代导演是中国第一代影人电影导演。影人电影的概念是由香港大学中文系黄继持教授于1983年提出来的。黄教授同时提出了三个概念:“戏人电影”、“文人电影”和“影人电影”。他把郑正秋等人的电影称之为“戏人电影”,原因是“受到文明戏与戏曲的巨大影响”。他把左翼文艺工作者编导的电影称之为“文人电影”,第四代导演的主体是20世纪60年代北京电影学院的毕业生,是中国真正的第一代影人电影。(2)具有强烈的社会责任感和历史使命感。(3)诗电影传统。中国历史、中国革命乃至中国的现代化进程,通过第四代导演之手和诗人情怀前所未有地被提升到诗意化和浪漫化的高度。谢飞导演的《我们的田野》特别有代表性,把一段本来沉重的知青故事,表现得壮丽如诗。《孙中山》《周恩来》《邓小平》《重庆谈判》《开国大典》《平津战役》《大转折》也是如此。

(五)第五代导演

张艺谋:陕西省西安人,中国电影导演,北京奥运会开幕式总导演。在电影学院学的是摄影专业。张艺谋是迄今为止中国在国际影坛最具影响力的导演,曾多次荣获国际电影节大奖并成功执导北京奥运会开幕式。其代表作《红高粱》被认为是中国电影走向世界的新开始,《英雄》则开启了中国电影的大片时代。

1. 摄影

1984年:在张军钊导演的影片《一个和八个》中担任摄影师。以其大胆的构图、独特的镜头设计获1984年中国电影优秀摄影奖。

1984年:在陈凯歌导演的影片《黄土地》中担任摄影师,充分调动摄影手段,以独特的造型表现出黄土高原的拙朴浑厚,于1985年获第五届中国电影金鸡奖最佳摄影奖。后在陈凯歌导演的影片《大阅兵》中担任摄影师。主演吴天明导演的影片《老井》,表演质朴、准确,同年获第二届东京国际电影节最佳男演员奖,成为我国第一位A级国际电影节影帝。

2. 导演

1987年:导演影片《红高粱》,以浓烈的色彩、豪放的风格,颂扬中华民族激扬昂奋的民族精神,融叙事与抒情、写实与写意于一炉,发挥了电影语言的独特魅力。他于1988年获第8届中国电影金鸡奖最佳故事片奖,第十一届电影百花奖最佳故事片奖,第38届西柏林国际电影节最佳故事片金熊奖,第5届津巴布韦国际电影节最佳影片奖、最佳导演奖、故事片真实新颖奖。

1990年:与杨凤良合作导演影片《菊豆》,获美国第63届奥斯卡金像奖最佳外语片提名。

1991年:导演影片《大红灯笼高高挂》,影片获美国第64届奥斯卡金像奖最佳外语片提

名。在国内,影片获第16届大众电影百花奖最佳影片奖、最佳女主角奖(巩俐)。

1992年:导演影片《秋菊打官司》,采取了纪实风格、偷拍,大量采用非职业演员的半纪录片手法,真实反映了当代中国农村的面貌。影片获意大利第49届威尼斯国际电影节最高奖——金狮奖,女主角巩俐获威尼斯电影节最佳女演员奖。

1994年:导演影片《活着》,用黑色幽默的方式对中国社会进行了嬉笑怒骂的讽刺和批判,被观众和影评人普遍推崇为张艺谋最优秀的作品。《活着》是张艺谋迄今唯一被禁的影片,却在国际上赢得了空前的荣誉。

1995年:导演影片《摇啊摇,摇到外婆桥》。被美国纽约《电影杂志》评选为1995年度世界十佳影片第一名。

1996年:导演影片《有话好好说》。

1998年:导演影片《一个都不能少》,影片反映了中国农村教育的现状,是张艺谋唯一完全采用非职业演员的作品。影片获第56届意大利威尼斯国际电影节最高奖——金狮奖。

1999年:导演影片《我的父亲母亲》,这是张艺谋一部唯美、深情、感人的爱情片,该片获第50届柏林国际电影节评委会大奖——银熊奖。

2000年:导演影片《幸福时光》,由赵本山、董洁主演。

2002年:导演影片《英雄》,这是张艺谋第一部古装商业大片。

2004年:导演影片《十面埋伏》。

2005年:导演影片《千里走单骑》。

2006年:导演影片《满城尽带黄金甲》。

2008年:执导第29届夏季奥林匹克运动会,且执导鸟巢版歌剧《图兰朵》。

2009年:导演影片《三枪拍案惊奇》。

2010年:导演影片《山楂树之恋》,该片创造了中国电影文艺片最高票房纪录。

2011年:导演影片《金陵十三钗》。

陈凯歌:其导演的作品有《黄土地》(1984年)、《强行起飞》(1986年)、《大阅兵》(1987年)、《孩子王》、《边走边唱》、《霸王别姬》(1991年)、《风月》(1993年)、《荆轲刺秦王》(1996年)、《致命温柔》(1998年)、《无极》(2002年)、《梅兰芳》(2005年)、《赵氏孤儿》(2008年)、《搜索》(2010年),其中1994年《霸王别姬》得到戛纳国际电影节金棕榈奖,也是华语片中唯一得到金棕榈奖的影片。

田壮壮:导演《盗马贼》《猎场扎撒》《小城之春》《吴清源》《蓝风筝》等。

吴子牛:导演《晚钟》《喋血黑谷》等。

何平:导演《炮打双灯》等。

黄建新:导演《黑炮事件》(黑色幽默电影)《背靠背,脸对脸》《站直啰,别趴下》《建国大业》《建党伟业》等。

李少红:导演电影《血色清晨》、电视剧《橘子红了》《大明宫词》和新版《红楼梦》等。

张军钊:由他执导的《一个和八个》被誉为第五代导演的第一部电影。

张建亚:导演电影《三毛从军记》。

冯小宁:艺术化战争片的著名导演。由他执导的《红河谷》《举起手来》《紫日》是有名的战

争三部曲。

(六)第六代导演

管虎:由他执导的《头发乱了》通常被认为是第六代的发轫之作。

路学长:《长大成人》很有感染力。第六代的代表作之一。

贾樟柯:近年来十分活跃的导演,在艺术片领域有影响。他执导的《小武》《站台》《任逍遥》《世界》《三峡好人》《海上传奇》都是不错的电影。其中《三峡好人》获得威尼斯金狮奖。

王小帅:出道很早,是很有影响力的第六代导演。知名的影片有《冬春的日子》、《扁担·姑娘》(1998年)、《梦幻田园》(1999年)、《十七岁的单车》(2001年)、《青红》(2005)、《日照重庆》(2009)。

张元:《北京杂种》《东宫西宫》《过年回家》《绿茶》。

李杨:《盲井》《盲山》。

王全安:《图雅的婚事》,获柏林电影片金熊奖。

张扬:《爱情麻辣烫》《洗澡》。

娄烨:《周末情人》《苏州河》《紫蝴蝶》。

章明:《巫山云雨》。

(七)新生代导演

陆川:新生代导演。《寻枪》是他的成名作。由他执导的反映保护藏羚羊的《可可西里》、反映南京大屠杀的《南京!南京》以及最近的影片《王的盛宴》,都广受好评。

宁浩:执导《绿草地》《疯狂的石头》《疯狂的赛车》。

徐静蕾:执导《我和爸爸》《杜拉拉升职记》。

(八)内地其他著名导演

冯小刚:1958年出生于北京。中国电影导演,编剧。冯小刚作品风格以京味儿喜剧著称,擅长商业片,在业界享有“贺岁片之父”的美誉。其导演过的电影总票房超过20亿,是中国内地最具有电影票房号召力的导演之一。近年主要电影作品有:《甲方乙方》《集结号》《大腕》《非诚勿扰》《唐山大地震》等。导演电视剧《北京人在纽约》《一地鸡毛》,是我国第一部系列喜剧《编辑部的故事》的编剧之一。

姜文:他的四部电影各具特色,是中国最有才华、最有特色的导演之一。他的电影较为难懂,很有电影作者独特的意味,充满魔幻现实主义色彩。按照前后顺序,他的影片依次是《阳光灿烂的日子》《鬼子来了》《太阳照常升起》《让子弹飞》。他也是中国最著名的男演员之一,他主演的作品有《末代皇后》(处女作)、《本命年》《红高粱》《芙蓉镇》《寻枪》等。

顾长卫:被誉为“中国第一摄影师”,担任摄影的名片很多,如《孩子王》《红高粱》《菊豆》《霸王别姬》等,导演的影片有《孔雀》《立春》《最爱》等。

(九)港台著名导演

文章前面提到的六代导演指的是大陆导演,不包括港台导演。港台电影的艺术成就也是不可忽视的。港台导演在某些方面受到了电影界很高的评价和观众更多的欢迎。

1. 香港的武侠片

邵逸夫主持的邵氏兄弟公司拍摄了大量武侠片,很多极其精彩,如《达摩祖师》《神刀》《倚