

21世纪

中国影视艺术系列丛书

YINGSHIYISHU

世界电影理论思潮

游 飞 蔡 卫 著

YINGSHIYISHU

中国广播电视出版社

世界电影理论思潮

游 飞
蔡 卫
著

中国广播电视出版社

二十一世纪中国影视艺术系列丛书

图书在版编目 (CIP) 数据

世界电影理论思潮/游飞, 蔡卫著. —北京: 中国广播电视出版社, 2002. 1

(21 世纪中国影视艺术系列丛书)

ISBN 7 - 5043 - 3804 - 4

I. 电... II. ①游... ②蔡... III. 电影理论—研究—世界 IV. J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 076497 号

世界电影理论思潮

作 者:	游 飞 蔡 卫
责任编辑:	黄道京
封面设计:	郭运娟
责任校对:	陈丹桦
监 印:	戴存善
出版发行:	中国广播电视出版社
电 话:	86093580 86093583
社 址:	北京复外大街 2 号 (邮政编码 100866)
经 销:	全国各地新华书店
印 刷:	涿州市星河印刷厂
装 订:	涿州市西何各庄新华装订厂
开 本:	850 × 1168 毫米 1/32
字 数:	370 (千) 字
印 张:	15
版 次:	2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷
印 数:	4000 册
书 号:	ISBN 7 - 5043 - 3804 - 4/G · 1481
定 价:	27.00 元

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调整)

二十一世纪中国影视艺术系列丛书

编委会

主 编

李兴国

副主编

刘书亮

编 委

王克瑞

宋培学

王本玉

李兴国

毕根辉

刘书亮

魏丽文

序

《二十一世纪中国影视艺术系列丛书》是由北京广播学院电视学院组织编写的影视艺术系列大型丛书，共 20 余种，总计 600 多万字。涉及影视艺术创作各元素、各门类，涵盖了影视艺术制作的整个流程，这是中国影视艺术界迄今为止涉及面最广的一套影视艺术系列丛书。

中国的电影和电视剧艺术从上世纪 80 年代初期的分庭抗礼，到 90 年代末期的相互融合，已经走过了 20 多年的历程。这期间人们逐渐意识到，电视和电视剧，都是由技术作为母体的综合性大众艺术，使用的都是由影像和声音构成的视听语言，在艺术本质上二者并没有根本的差别，所不同的是技术制作手段和传播方式。但是，80 年代以来，由于电子技术，尤其是计算机技术的迅猛发展，使得电影和电视剧的技术制作手段逐渐趋于一体，而且这种趋势，使二者的传播途径和观赏方式也逐渐合二为一，划分二者差别的两大天然障碍逐渐消融。通过电视看电影，已经成为不争的事实，电视剧导演拍电影，而大量电影从业人员涌入电视剧创作行列，这已经成为当今影视界的一道亮丽的风景线。这一切都说明影视艺术已经合流，电影艺术家和电视剧艺术家已经成为一体，正像水墨画、水彩画、油画都属于绘画艺术一样，电影和电视剧也都属于影

视艺术。

一个国家、一个民族艺术水平的高低，从一个方面标志着这个国家、这个民族文明程度的高低，而文明程度的高低又取决于理论思维能力的高低。覆盖面最广、影响力最大、渗透性最强的影视艺术，在整个民族的精神文明建设和美育中，起着其他姊妹艺术难以替代的作用。在电影和电视剧已经成为人民群众文化“主食”的今天，我国的影视艺术理论研究则显得相当薄弱。这种状况在很大程度上制约着我国的影视艺术的发展。国产电影和电视剧在大量涌入的海外电影和电视剧的冲击下，显得日益疲软，这一方面与我们的经济实力有关，另一方面也显示出我国影视艺术从业人员艺术素质的薄弱和理论修养的匮乏。改变这种状况的惟一途径就是广大影视艺术从业人员艺术素质和理论水平的提高和未来影视艺术家的培养。正是在这种状况下，使我们有了组织编写这套丛书的初衷。我们希望这套丛书既可作为北京广播学院电视学院学习影视艺术专业学生的教科书，又可作为广大影视艺术从业人员的进修和培训教材。

这套丛书，是以北京广播学院电视学院影视艺术学教学大纲作为基本框架，针对影视艺术创作人员所需的最重要的知识结构设计的，涵盖了编剧、导演、表演、摄影、剪辑、美术设计等专业的主要课程，从前期策划、剧本创作、导演构思、美术设计到现场拍摄、后期剪辑、电脑特技制作合成等各个环节。可以说，这套丛书既是北京广播学院电视学院影视艺术学教学与科研成果的集中展示，又是迄今为止我国最完整、最系统的影视艺术学教材。

这套丛书的 20 多位作者，都是北京广播学院电视学院影视艺术学的中青年教师。他们其中许多人在美国、日本、法国、英国留学多年，大部分具有硕士和博士学位，而且其中许多人既是教学经验丰富的教授，又是优秀的电影电视剧

编剧、导演、摄影、美术设计和剪辑师，既有扎实的理论修养和崭新的思维观念，又有敏锐的艺术感觉和较强的实践能力。这两方面的素质，无疑使这套丛书避免了脱离实际的夸夸其谈和缺乏理论涵养的匠气。

由于时间仓促，这套丛书难免有不完备之处。希望广大读者见谅，并真诚地希望给我们提出改进意义。同时，由于艺术观念、艺术实践和影视技术在日新月异地发展，我们这套丛书只能是影视艺术发展过程中一个阶段的探索和总结。我们希望和广大读者一起努力完善我们的工作，争取与时代保持同步。

《二十一世纪中国影视艺术系列丛书》编委会

北京广播学院电视学院学术委员会

2001年10月28日

前言

《世界电影理论思潮》一书的写作时间并不长，但其总体构想和写作目的却是酝酿已久。

中国国内有关电影理论的研究书籍不算少，但大多倾向于对电影本体进行抽象化研究和对影片本文进行索引式读解，注意将电影艺术理论与电影创作实践结合起来的述著并不多见，而在我们看来，指导电影创作和总结电影经验正是电影理论存在的本质意义之所在，这也就是许多重要电影理论（如好莱坞经典叙事电影理论、爱森斯坦蒙太奇理论和巴赞长镜头理论等）源远流长、历久弥新的真正原因。

在中美两国不同的体制下学习和制作电影，使我们有机会亲身感受两国教育观念和教学方法的不同。美国电影教育始终强调其实用性和启发性，即便是在电影理论这样相对纯化的课题范围内，“学以致用”也是它们的根本信条。因此，《世界电影理论思潮》的首要写作目的就是它的实用价值，本书实际上也可以称为“实用电影理论”或“电影创作理论”，书中论及的电影理论大多与不同时期或不同风格的电影创作密切相关，许多著名的电影理论家本身就是伟大的电影制作者（如爱森斯坦、柴伐蒂尼和特吕弗），而一些经典名片又与某种电影理论思潮血肉相连（《战舰波将金》可以等同于“蒙太奇”理论，《四百下》成了“长镜

头”理论的代名词,而《性、谎言和录像带》则从根本上界定了“独立电影”的理论)。本书提倡理论和实践相结合的学术方法,意在引导读者学到具有实用价值的电影理论。

再者,理论性的论著非常容易成为枯燥无味甚至晦涩艰深的文字,《世界电影理论思潮》一书则力图通过对电影创作、电影史实和电影源流的具体分析来讲述电影理论,尽可能地运用通俗浅显的语言和概念来介绍主要的电影艺术思潮。好在电影是一门综合艺术,其故事性、视觉感和技术因素都有利于读者对于电影理论的认识和理解,本书配备大量图片的目的亦在于此。

《世界电影理论思潮》在总体结构上按照世界电影的演进时序,分为十一章。前六章为经典电影理论时期,包括经典好莱坞、“蒙太奇”、实验电影、纪实电影、“长镜头”和艺术电影等理论思潮;后五章为现代电影理论时期,包括“新好莱坞”电影、电影结构主义和电影符号学、“独立电影”、边缘电影理论和“后电影”思潮等。本书不但讨论了世界电影史的各个主要时期,而且还涉及到电影创作中的不同类型、风格和流派,有利于启发和引导读者获取更丰富的电影文化素养。

1999年,我们学成归国,进入北京广播学院任教的第一项任务就是写作由北京广播学院和中国广播电视出版社合作编写出版的《世界电影理论思潮》和《美国电影研究》两本书,现在《世界电影理论思潮》一书即将付梓出版,《美国电影研究》正在加紧撰写之中。为此,我们要衷心地感谢北京广播学院电视学院院长李兴国教授、影视艺术技术系主任刘书亮教授、中国广播电视出版社王本玉编审和本书的责任编辑黄道京先生,本书的出版与他们的努力是分不开的。

游 飞 蔡 卫

2001年10月北京望京花园

作者简介

游飞,毕业于北京大学中文系(学士)、北京电影学院导演系(硕士)和美国俄亥俄大学(Ohio University)电影系(MFA,艺术硕士)。曾任峨眉电影制片厂艺术室导演,现任教于北京广播学院电影电视艺术技术系。

蔡卫,毕业于美国纽约市立大学城市学院(CCNY)影视传播系(MFA,艺术硕士),其毕业作品《公园》荣获美国1998年度“约瑟夫·维斯奎兹奖(Joseph Vasques Award)”。现任教于北京广播学院文艺系。

- 影视纪录片创作
- 电视艺术文化学
- 影视美术设计
- 世界电影理论思潮
- 电视美术概论
- 电视剧编剧艺术
- 美术作品鉴赏
- 世界电影精品读解
- 中外文学名著的影视改编
- 电影电视剪辑艺术
- 视听语言
- 影视摄影艺术
- 电视导播工作
- 影视声音艺术
- 影视美术基础
- 影视剧导演艺术
- 创意与体现——
现代戏剧影视美术设计
- 影视数字特技
- 影视表演学基础
- 影视服装造型艺术
- 舞台导演元素
- 影视艺术语言
- 美国电影研究

目 录

序论 电影理论思潮作为电影创作的总体指导	(1)
第一章：格里菲斯和经典好莱坞理论 (20 世纪 10—50 年代)	(10)
第一节 大卫·格里菲斯(1875~1948)	(12)
第二节 好莱坞制片厂制度和明星魅力	(20)
第三节 “梦幻工厂”类型化的制作模式	(27)
第四节 经典好莱坞的叙事系统	(30)
第二章 爱森斯坦和蒙太奇理论 (20 世纪 20—30 年代)	(45)
第一节 爱森斯坦：“从杂耍蒙太奇”到 “理性蒙太奇”	(51)
第二节 苏俄蒙太奇：声画对位和机械造型 观念	(59)
第三节 激情、概念和教化：《战舰波将金》 和《意志的胜利》	(68)

第三章 实验(先锋)电影理论 (83)

(20世纪20—70年代)

第一节 现代主义和先锋派电影美学 (86)

第二节 法国先锋派:《一条安达鲁狗》
和《机械舞蹈》 (93)

第三节 《卡里加里博士的小屋》和德国表现
主义电影 (104)

第四节 维尔托夫的《带摄影机的人》及苏俄
实验电影 (110)

第五节 美国实验电影:从玛雅·德伦到肯纳
斯·安格尔 (116)

第四章 弗拉哈迪和纪实电影理论 (142)

(20世纪20—70年代)

第一节 纪录电影的本性:物质世界的复原 (145)

第二节 弗拉哈迪和《北方的纳努克》 (149)

第三节 格里尔逊和英国纪录电影学派 (156)

第四节 法国纪录片传统和“真实电影”派 (164)

第五节 电视、“直接电影”和新纪录电影的
理论与实践 (174)

第五章 巴赞和长镜头理论 (192)

第一节 意大利新现实主义的创作和理论 (194)

第二节 巴赞和《电影是什么》及其克拉考尔 (202)

第三节 “作者论”和法国新浪潮 (214)

第六章 欧洲艺术电影理论	(230)
(20 世纪 50—80 年代)	
第一节 关注个性化、艺术感觉和哲学思考	(238)
第二节 塞纳河左岸的雷奈、罗伯—格里耶和 杜拉斯	(246)
第三节 哲学的沉思：伯格曼、安东尼奥尼、 赫尔佐格和塔尔科夫斯基	(258)
第四节 反叛的革命者：戈达尔、帕索里尼和 大岛渚	(283)
第七章 美国“作者电影”理论与“新好莱坞”	(297)
第一节 美国“作者电影”理论	(298)
第二节 “新好莱坞”作者电影的兴起	(305)
第三节 弗朗西斯·科波拉：一个美国 “电影作者”的画像	(311)
第四节 好莱坞的“电影新生代”：卢卡斯、 斯科西斯和德·帕尔玛	(317)
第八章 电影结构主义和电影符号学	(330)
(20 世纪 60—80 年代)	
第一节 让·米特里和《电影美学与心理学》	(333)
第二节 结构主义电影理论	(339)
第三节 麦茨与电影符号学	(345)

第九章 边缘电影理论(20 世纪 60—90 年代) (357)

第一节 心理:精神分析和后现代理论 (358)

第二节 性:“女权主义电影理论”和女性电影 (370)

第三节 种族:少数族裔和第三世界电影理论和创作 (381)

第四节 社会政治:意识形态批评和政治电影 (392)

第五节 影片、作者和观众:类型理论 (398)

第十章 “独立电影”理论与实践(20 世纪 90 年代) (405)

第一节 “独立电影”的历史观念 (411)

第二节 “独立电影”与好莱坞的聚散分合 (415)

第三节 “独立电影制作者”:卡萨维茨、林奇、塞勒斯 (423)

第四节 《性、谎言和录像带》(1989)、《庸俗小说》(1914)和《女巫布莱尔》(1999) (430)

第五节 “日舞电影节”、“独立电影项目”和“独立精神奖” (437)

第十一章 后电影时代:数字化多媒体新技术及其影响(20 世纪 90 年代后) (441)

第一节 作为商品的奇观:特技效果种种 (443)

第二节 互动娱乐和实真经验 (455)

第三节 关于新技术的思考:时空多维交织和资源共享一体化的世界 (460)

序 论

电影理论思潮作为电影创作的总体指导

理解影片所表达是表达什么，最好先懂得它是怎么表达的。

——安德烈·巴赞

叙述故事的方式本身就是一个故事。

——赫曼·G·温伯格

《世界电影理论思潮》一书旨在评介和分析电影发展过程中主要的电影艺术理论思潮，探讨电影艺术理论思潮对电影实践的总体把握和指导，以及电影创作实践对电影艺术理论思潮的完善与丰富，用电影创作者（导演主体）的创作实践融汇其理论思想，来阐释一种有别于电影美学本体论的实用创作理论。

电影发展一百多年来，爱因汉姆、爱森斯坦、巴拉兹、克拉考尔、巴赞、米特里和麦茨等一系列电影理论大师，从不同的角度对电影的本质和特性进行过精辟的论述。而本书的重点却在于论述电影的本质和特性在创作中多样化的运用，不同风格流派的电影创作对电影本质特性的深化拓展，即在纯学术性电影理论和纯实践型电影制作之间架设一道相互沟通的桥梁。

在电影史中，许多电影大师不仅用自己的创作实践，而且用自己的教学、著述和理论构筑了一系列的电影创作理论体系。苏维埃俄国电影大师爱森斯坦（《战舰波将金》、《十月》和《伊凡雷帝》）和普多夫金（《母亲》和《圣彼得堡的末日》）在不断拍片的同时，又在国立莫斯科电影学院担任重要的教学工作，他们还撰写出版了许多重要的电影理论著作（如爱森斯坦的《电影形式》和《电影感》、普多夫金的《电影技巧》等）。意大利罗马中央电影学院的首任院长卢奇·齐亚里尼（Luigi Chiarini）不但是影评杂志《黑白》的创办人，而且还是一位出色的电影导演。法国“新浪