

中
外

电影文化

主编：张朝丽 徐美恒

主审：李大鹏

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

中外电影文化

主编 张朝丽 徐美恒
主审 李大鹏

天津大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中外电影文化/张朝丽,徐美恒主编.天津:天津大学出版社,2003.10

ISBN 7-5618-1844-0

I . 中… II . ①张… ②徐… III . 电影史 - 世界
IV . J909.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 091975 号

出版发行 天津大学出版社

出版人 杨风和

地址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)

网址 www.tjup.com

电话 营销部:022-27403647 邮购部:022-27402742

印刷 河北省昌黎县第一印刷厂

经销 全国各地新华书店

开本 148mm × 210mm

印张 12.75 彩插 8

字数 388 千

版次 2003 年 10 月第 1 版

印次 2003 年 10 月第 1 次

印数 1 - 4 000

定价 25.00 元

枯木逢春（中国 1961）

我这一辈子（中国 1950）

小兵张嘎（中国 1963），导演崔嵬在说戏

白毛女（中国 1950）

李双双（中国 1962）

南征北战 (中国 1952)

董存瑞 (中国 1955)

柳堡的故事 (中国 1957)

魂断蓝桥 (美国)

自己去看

桥（中国 1949）

上甘岭（中国 1956）

鸡毛信（中国 1955）

大篷车（印度 1979）

新中国成立初的电影工作者

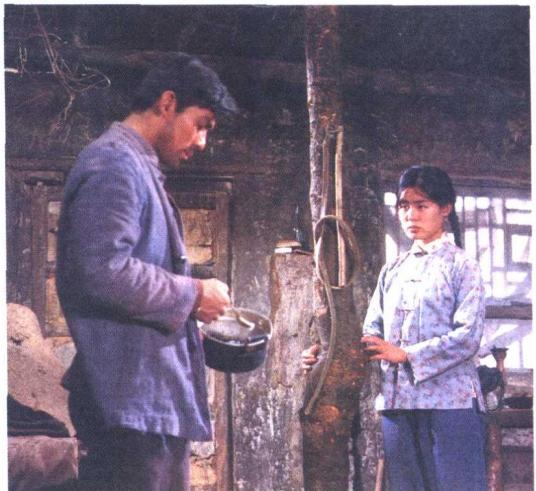
战火中的青春（中国 1959）

偷自行车的人（法国）

大独裁者（美国）

牧马人（中国 1983）

老井（中国 1989）

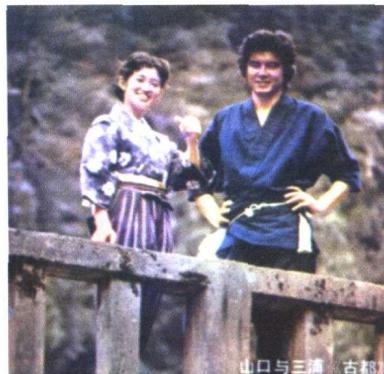
仲夏夜之梦（英国 1998）

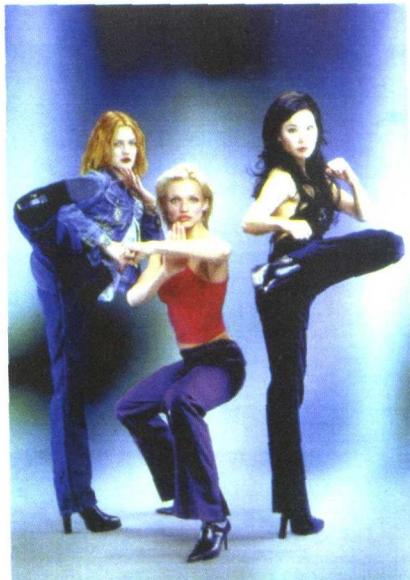
莫斯科不相信眼泪（俄国）

乱世佳人（美国）

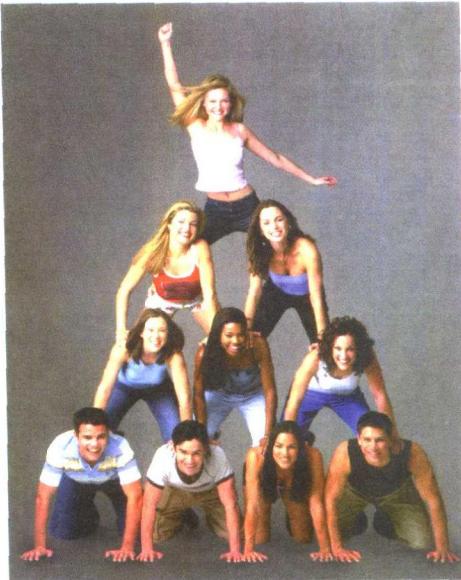
古都（日本）

山口与三浦 古都

霹雳娇娃 (美国)

最强拉拉队 (美国)

五朵金花 (中国 1959)

黏土动画片《疾走鸡娃》

呼喊与细语 (瑞典)

爱国者 (美国)

角斗士

骆驼祥子 (中国 1983)

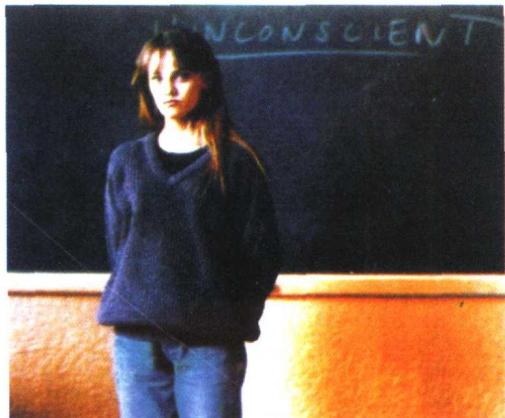
小气鬼偷圣诞

喜宴 (中国台湾 1993)

白色婚礼 (法国 1989)

几近成名 (美国)

大决战（中国 1991）

厨师窃贼和他的情人（英国）

过年（中国 1991）

秋菊打官司（中国 1992）

三毛从军记（中国 1992）

外星人（美国 1982）

低俗小说 (美国 1994)

许茂和他的女儿们 (中国 1982)

侏罗纪公园 (美国)

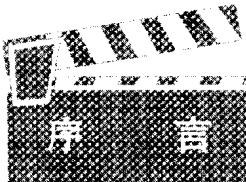

八月圣诞节 (韩国 1998)

人生 (中国 1984)

黄土地 (中国 1984)

电影无疑是人类 20 世纪最伟大的科学与艺术成就。伴随着电影百多年成长足迹，一门新兴的学科——“电影学”诞生并蓬勃发展起来。电影学在欧洲、美国，不仅是大学生的必修课，而且已经走入了中学的课堂。“电影学”包括电影美学、电影心理学、电影艺术学、电影观众学、电影文学、电影评论学、电影社会学、电影发行学、电影广告学、电影理论学、电影文化学等等，是一门博大的新兴学科。

80 年代初，国家教委下达文件，要求全国的大专院校有条件的都要开设电影课程，天津的大专院校的电影课即从那时起。记得当时开设电影学课程的有南开大学、天津大学和天津师范大学等院校。但由于种种原因，若干年后，天津各院校电影学教学人员渐乏新人，有的院校甚至开不出课来。令人欣喜的是，90 年代以来，天津有一些院校相继开设了电影学相关课程，一批青年学者加入了电影学教学队伍，使这门新兴学科重新获得发展。主编这本书的张朝丽、徐美恒就是后来进入电影学教学的两位青年学者。张朝丽是商学院的副教授，开设“电影文学鉴赏”课，徐美恒是天津大学讲师，开设“中外电影评介”课，他们都是从当代文学的角度切入对电影学的研究的。几年来，他们在中国现代与当代文学课的教学之余，阅读了大量电影学书籍，看了大批中外经典电影作品，虚心请教，潜心研究，使自己的电影课教学质量不断提高，受到了本校历届学生的欢迎和好评。他们所开的电影课，已经成为他们所在学校的固定选修课程。

去年年底，张朝丽、徐美恒谈及电影课时，共同感到在教学中无适合教材的缺憾，因而产生了自己动手编写一本教材的设想。他们雷厉风行，很快拟定了全书体例，制定了提纲，联系了出版社，并牵头组织有

关人员写作。所有的撰稿人都有很重的教学、科研任务，但不到一年的时间，全书即已成型，体现了年轻学者朝气蓬勃的工作精神。

这本《中外电影文化》的所有撰稿人都是研究文学或社会学的学者，因此，这本书的一个鲜明特色是：从文学和美学的视角上研究电影，既体现电影独特的美学艺术成分，又体现电影与文学、社会、历史相通的美学特质，因之，这本书既具有一定理论深度，又在文字上通俗易懂，很适合于本、专科生电影课的教学。这本书的另一个特色是具有浓郁的知识性与趣味性。书中不仅对大量电影作品进行深入浅出的分析，而且还介绍了相关的电影流派、流派的代表人物和产生这一流派的历史背景。因而，这本书也同样适合于一般大众读者的口味。无论从承继和发展高校电影学教学的意义上说，还是从推动电影文化研究和提高人们的电影欣赏能力的角度上说，这本书都是有益的。

朝丽、美恒称我为“师”，是因为他们曾听过我讲的一点电影文学课而已，其实我也是个电影的门外汉，同他们一样，也是从文学和美学进入电影学研究的。他们邀我参与这本书的编写工作，我是很高兴的，因为，大概是年龄稍大的关系罢，手变得很懒，有了他们的督促，反而能写一些文字，又能与他们经常切磋，受益良多。因而“师”字不敢当，惟愿与朝丽、美恒这样的年轻学者同仁共同努力，为高校电影学课程的建设、甚至为电影学学科的发展，做出点滴的贡献。

李大鹏

2003年9月14日

序 言

第一章 电影艺术的发展和电影的文化价值	(1)
第一节 电影艺术的产生和发展	(1)
第二节 电影艺术的文化价值	(23)
第二章 电影语言与电影创作	(26)
第一节 电影语言	(26)
第二节 电影创作的基本过程	(51)
第三章 电影的基本样式和电影欣赏心理	(65)
第一节 电影的种类和基本样式	(65)
第二节 电影的欣赏心理	(77)
第四章 欧洲电影评介	(82)
第一节 法国电影评介	(83)
第二节 德国电影评介	(90)
第三节 意大利电影评介	(96)
第四节 英国电影评介	(104)
第五节 前苏联和俄罗斯电影评介	(107)
第六节 瑞典、丹麦等国的电影评介	(127)
第五章 美国电影评介	(137)
第一节 美国电影发展历程	(137)
第二节 美国著名导演和优秀影片评介	(145)
第六章 印度、伊朗、埃及等国的电影介绍	(165)
第一节 印度经典电影评介	(165)

第二节	伊朗电影与西亚文化	(174)
第三节	埃及与非洲其他国家的电影	(182)
第七章	东亚和东南亚地区的电影艺术	(189)
第一节	日本的经典电影评介	(189)
第二节	韩国电影的历史回顾及其文化特征	(202)
第三节	东南亚诸国电影介绍	(213)
第八章	大洋洲、南美洲诸国的电影文化	(220)
第一节	澳大利亚电影与大洋洲风情	(220)
第二节	巴西、阿根廷等国的电影与拉美风情	(228)
第九章	中国港澳台地区的电影艺术	(236)
第一节	港澳地区的电影创作成就概观	(236)
第二节	台湾地区的电影创作成就概观	(248)
第三节	港澳台经典电影评介	(260)
第十章	20世纪50年代前中国大陆的电影	(281)
第一节	20世纪初期中国大陆电影的产生和初步发展	(281)
第二节	20世纪30年代中国大陆电影的腾飞	(286)
第三节	抗战时期的中国大陆电影	(296)
第四节	40年代解放战争时期的中国大陆电影	(299)
第十一章	20世纪50年代后中国大陆的电影	(306)
第一节	50年代以来中国大陆电影发展概观	(306)
第二节	“十七年”的中国大陆经典电影评介	(339)
第三节	“文革”时期的中国大陆电影评介	(355)
第四节	新时期以来的中国大陆电影代表性作品评介	(358)
后记		(401)

第一章 电影艺术的发展 和电影的文化价值

第一节 电影艺术的产生和发展

一、电影产生的科技背景和发明尝试

电影是对照相技术的进一步发展。我们目前所观赏的电影，是以每秒 24 格画面匀速转动而成。银幕上千姿百态的运动画面实际上是技术对人的“视觉滞留”现象而形成的一种幻觉的利用。科学实验证明，人眼在某个所见物像消失后，仍可使该物像在视网膜上滞留 0.1 ~ 0.4 秒，这就是物理学著名的“视觉残像”原理。1825 年出现在欧洲市场上的一种简单的光学玩具幻盘，便是利用该原理将两个分散的形象组合成一幅完整的画面。如在一个圆形硬纸板上，一面画鸟，一面画鸟笼，以纸板直径为轴迅速转动，便产生一幅“鸟被关在鸟笼里”的新的画面。

1832 年比利时年轻的物理学家约瑟夫·普拉托同奥地利大学教授斯丹普弗尔利用“幻盘”的画面与“法拉第轮”的原理，几乎同时发明了“诡盘”，这是一种带缝隙的“活动旋盘”。通过连续转动，不仅使一系列静态画面因视像残留作用而填没了画面间的间隙，造成一种连续的视觉印象，同时由于画面表现的是某一运动的顺序形态，于是人们看到了一种活的运动过程。尽管“诡盘”在当时作为儿童玩具问世，但它却“发明了影片放映所依据的原理”^[1]。因此，大多数电影史家把电影发明所依托的科学技术成型时间确定为 1832 年。

1851 年起，英国人阿歇尔、法国人杜波斯克等人经过多次实验，在

综合“诡盘”、幻灯和照相术三个方面技术的基础上,终于使“活动照片”的拍摄取得成功,即在短时间内,将一组连贯的动作姿态,用逐张拍摄的方法分解性地拍摄出来。这一技术意味着直接拍摄活动形象有了可能。新技术的产生必须有一定的社会需要推动才能在社会实践中与人们的社会生活发生联系。1873年,美国加利福尼亚州旧金山的几位百万富翁之间一次有趣的打赌,促成了拍摄活动形象的一次成功实验。当时,富翁们为法国生物学家马莱研究出来的马的步法发生了一场热烈的争论。马莱所研究出来的马的步法是这样的:马在奔驰时,先立在一个蹄子上,以后又立在三个、两个、一个蹄子上。一些富翁认为,一匹马飞跑时用一个前蹄来支持全身重量和落地的压力的说法是根本不合理的,而州长斯坦福特却支持马莱的研究结论。为此,这位州长和百万富翁怀特打赌,如果他不能成功地证明一匹奔马不是四蹄同时离地的话,愿意输给怀特25 000元。为了公断这一重要的打赌,需要无可非议的证据。可是无论用研究蹄印的办法或是用人的眼睛,都不能做出权威性的判断。于是加利福尼亚的富翁们决定求助于摄影的办法,因为这是惟一无可争辩的证明方法。他们请来了当时旧金山一位最好的照相师爱德华·慕布里奇,让他来从事这项实验。

慕布里奇接受了斯坦福特的要求后,在他的离旧金山大约二十公里的一座豪华庄园里,用照相机对准奔驰的马进行拍摄。尽管他事先精心安排,选择一些黑马在一面白墙前驰过,但得到的只是一些很不清楚的侧影。他花了好几天时间,并且选择不同的角度拍摄了许多照片,结果仍然不能为打赌者满意。因为这些照片的缺点在于没有把马的行进姿态分解成连续的形象。于是,慕布里奇决定不用一架照相机,而用好几架照相机排列成行来进行拍摄。然而,正当他要着手实现这一计划时,却因私生活中的一件刑事诉讼案而搁置下来。直到五年以后,慕布里奇获释,他又重新继续这一中断了的实验。

1878年,他设计了一个奇特的实验方法,在跑马的路上建造了毗连着的12间小木板房,每一间木板房的门上都穿有一个洞空来安放照相机镜头,木板房里有一个供制造湿柯珞璇感光板的小工作室。拍照