

**ZHONGWAI
DIANYING
JIANSHI**

凌振元

中外电影简史

**SHANGHAI
KEXUE
JISHU
WENXIAN
CHUBANSHE**

上海科学技术文献出版社

中 外 电 影 简 史

凌 振 元

上海科学技术文献出版社

中外电影简史

凌振元 编

*

上海科学技术文献出版社出版发行

(上海市武康路2号)

新华书店经销

商务印书馆上海印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 印张 9.255 字数 220,000

1989年9月第1版 1989年9月第1次印刷

印数: 1—5,000

ISBN 7-80513-420-0/Z·127

定价: 3.90元

法国影片《老枪》剧照

意大利影片《罗马 11 点》剧照

《魂断蓝桥》

劳勃·泰勒
费雯·丽

《卡萨布兰卡》

英格丽·褒曼
亨佛莱·鲍嘉

序

钱国民

这本《中外电影简史》，洋洋二十余万言，并非出自于电影圈内人士之手，而是出自一位电影圈外人士——上海师范大学中文系电影课教师凌振元之手。当我们为作者脚踏实地的业绩表示敬意之时，不能不感到一种鞭策的力量。

了消说，这是一个相当庞大的工程。西方某些电影史家甚至毕其一生精力从事电影史的研究和著述。电影出世至今虽不足百年，但自杂耍、无声、有声、彩色、宽银幕、立体声至而今，无论从技术到艺术，从业者之众、片目之多、观者之广，自人类有艺术以来，电视，可不以除说无出其右者。真乃史料丰富、汗牛充栋。

电影作为现代工业文明的产物，总是随着现代科技的发展而发展。有人引证司汤达的话说，凯撒并不因为后来人们发现了火药和大炮而失去往日的光荣，卓别林的成就也并不因为宽银幕、立体声的出现而稍有逊色。这就是说，对于电影史各个时期出现的大师和名片，都应当给以一定的地位和应有的评价。没有他们，电影便难以达到今日之水准；没有他们，电影很可能无法成为艺术，而只能流于杂耍，最多是技术精良的高级杂耍而已。

惜乎，时下中国电影界的商业大潮泛滥，银幕上充斥凶杀、打斗、色情等等情节，以庸俗低级趣味招徕观众。这与二十年代我国影坛大量拍摄的武侠片、火烧片、言情片的混乱现象何其相似乃尔。

电影虽然带着商业镣铐出世，如无起码的商业盈利保证，电

影便无法生存。然而，以优质赢得票房，则电影存；以劣质骗取票房，则电影亡。武侠神怪片的没落，足可说明。那种认为史料是“死”料的想法，显然在这里站不住脚。因为以史为镜，确实可以让人明是非、辨真伪。它可以使今人在今昔比照中选择自己应走的路。

纵观电影近百年历史，电影正是吮吸着长兄艺术的营养而迅速成长。在电影的发展进程中，有时因过多地承继血缘而忽略了自身；有时则又过分强调自身而忽略了应有的亲缘关系。电影究竟应当成为一种怎样的艺术，各个时期、各个国家、各个流派、电影家们都在用作品进行回答，但显然尚未达到众所公认的一致结论。从电影史中，我们可以看到电影演变的历程，看到杰出的电影大师们如何丰富着电影的语言，看到电影与社会、电影与时代、电影与经济、电影与文化、电影与科技、电影与观众等方面的关系。这一切，将使我们能以宏观的视界，准确观照分析当代电影，以利于电影的发展。

本书作者曾参与《电影学原理》等著作的编写，曾发表过不少电影理论文章，是一位热心于电影研究的电影教学工作者。这次作者又化了大量心血，边教学边整理，将中外电影历史择其要者汇编成册。虽名曰《中外电影简史》，却并不简单化，凡对电影发展有重要影响的人物、作品、流派、样式等等，尽量编入评介，做到简而不漏，相对完整。一卷在手，即可纵览中外近百年电影历史之变迁。不仅对影评人员和电影爱好者有所助益，而且对电影从业人员也有一定助益。因为阅读卷帙浩繁的《电影全史》者，毕竟不多，能够阅读《简史》，也未尝不是一种很好的弥补。

正因此，我对本书作者所取得的成绩表示祝贺，并对作者所付出的辛勤劳动表示感谢！

1989年6月1日

目 录

序.....	钱国民
绪 论.....	1
第一章 电影起源时期.....	6
第一节 电影的发明.....	6
一、电影的前身——灯影戏与幻灯.....	6
二、“滞留性”玩具的发明.....	7
三、爱迪生的“电影视镜”.....	10
第二节 电影的诞生.....	11
一、卢米埃尔兄弟的“活动电影镜”.....	11
二、卢米埃尔兄弟的贡献.....	14
第二章 电影艺术形成时期.....	17
第一节 梅里爱和“戏剧电影”.....	17
一、现代电影的创始人——梅里爱.....	17
二、梅里爱的贡献.....	23
第二节 勃列顿学派.....	26
第三节 鲍特的《火车大劫案》.....	28
第三章 无声故事片创作时期.....	32
第一节 格里菲斯和《一个国家的诞生》、《党同伐异》.....	32
一、格里菲斯生平创作.....	32
二、世界电影史上的里程碑——《一个国家的诞生》和 《党同伐异》.....	38
第二节 卓别林和他的喜剧电影艺术.....	44
一、卓别林生平创作.....	44
二、卓别林的喜剧电影艺术特色.....	49
第三节 苏联蒙太奇学派.....	55

一、蒙太奇理论的创立及其实践	55
二、爱森斯坦生平创作	60
三、世界电影名作——《战舰波将金号》	64
第四节 瑞典电影学派	67
第五节 德国表现主义	70
第六节 先锋派电影运动	74
第七节 法国印象派和苏联“电影眼睛派”	78
第四章 有声故事片创作时期	83
第一节 有声电影的诞生	83
第二节 美国好莱坞电影	87
一、好莱坞的建立	87
二、好莱坞类型电影	90
三、三四十年代的好莱坞电影创作	96
四、奥逊·威尔斯和《公民凯恩》	102
五、希区柯克和《蝴蝶梦》	107
六、爱情悲剧名片——《魂断蓝桥》	115
七、惊险片代表作——《卡萨布兰卡》	119
第三节 三四十年代的苏联电影	123
第四节 中国电影的诞生与发展	126
一、早期的中国电影	126
二、三十年代的左翼电影	132
三、四十年代的进步电影	152
四、袁牧之和《马路天使》	162
五、蔡楚生和《一江春水向东流》	167
第五章 电影发展时期	175
第一节 意大利新现实主义	175
一、新现实主义电影运动的产生	175

二、新现实主义电影的基本特征	176
三、新现实主义电影的衰落和转向	179
第二节 法国新浪潮	180
一、新浪潮电影运动的兴起	180
二、新浪潮电影的特点	182
第三节 新德国电影学派	184
第四节 崛起的日本电影	186
一、战后日本电影概观	186
二、黑泽明和《罗生门》	193
第六章 世界电影新时期	199
第一节 多样化的世界当代电影	199
一、轰动一时的“越战电影”	199
二、风行世界的“政治电影”	202
三、感人至深的“家庭伦理电影”	205
四、别具一格的“生活流电影”	208
五、技巧新颖的“意识流电影”	211
第二节 当代苏联电影的新发展	214
一、五六十年代的转折和新高涨	214
二、七八十年代的繁荣创作	216
三、苏联“战争伤痕文艺”代表作——《雁南飞》	224
四、梁赞诺夫和他的爱情喜剧三部曲	228
第三节 新中国的电影	232
一、建国十七年的电影	232
二、“文革”十年中的电影	236
三、新时期的电影	259
附录 世界电影史名片评论资料索引	266
后记	285

绪 论

一、电影史的学习和研究

电影是在现代人眼皮底下诞生的艺术。它诞生于1895年，至今已有近百年的历史。其他艺术无法考证它们的诞生日期，而电影是“唯一可以让我们知道它的诞生日期的艺术。”^①电影诞生日期的确定，为我们学习研究电影史，提供了一个准确的时代背景。

学习研究中外电影史，与学习研究文学史、戏剧史，同样有着重要的意义。

首先，学习研究中外电影史，可以帮助我们了解电影艺术的诞生和发展的全过程；可以了解电影艺术与人类的社会意识、经济生活和科学发展之间的关系；还可以通过电影画面，了解过去人类生活的逼真状况，看到那时人们的服装、神态和气质，从而进一步了解人类文化及风土人情的演进。

其次，学习研究中外电影史，可以帮助我们温故知新，总结经验教训，借鉴优秀的中外电影文化传统，促进观察与分析当前的电影现象，推动当代电影创作和评论的发展。

再次，学习研究中外电影史，还可以帮助我们增强民族自豪感。我国电影在世界电影史上占有一定地位，有较大影响。三十年代涌现的一批优秀现实主义影片，如《渔光曲》、《马路天使》、《春蚕》、《神女》、《姐妹花》、《十字街头》、《一江春水向东流》、《万家灯火》、《乌鸦与麻雀》和《三毛流浪记》等，都受到西

^① 贝拉·巴拉兹，《电影美学》第8页，中国电影出版社，1982年版。

欧一些国家的高度评价。他们认为，我国三四十年代的这些影片具有鲜明的中国民族电影特色，可与轰动世界的意大利新现实主义的优秀作品相媲美。意大利朋友看了《马路天使》后，曾高呼“中国万岁！”法国观众看了《三毛流浪记》后，顿时在巴黎掀起了“三毛热”。世界著名电影史家萨杜尔 1956 年访问我国期间，观摩完中国三四十年代影片后，感到惊讶。他认为，这些影片比之当年世界各国的优秀影片，也属于佼佼者，应该向世界各国介绍。他认为“中国三十年代创作的某些优秀影片，与意大利新现实主义的某些影片类似，但比意大利新现实主义电影的诞生却早了十年，中国三十年代电影可以说是意大利新现实主义电影的先导。”^①我国著名导演蔡楚生拍摄的《渔光曲》，是中国电影首次荣获了莫斯科国际电影节“荣誉奖”，它为中国电影登上国际影坛，起了开路先锋的作用。

新中国成立后，曾涌现出一大批优秀的影片，它们是三四十年代优秀现实主义电影的继续和发展。其中不少影片如《白毛女》、《祝福》、《钢铁战士》、《翠岗红旗》、《聂耳》、《梁山伯与祝英台》等荣获了国际电影节奖。近几年拍摄的《老井》、《红高粱》和《芙蓉镇》还荣获了国际电影节大奖，它们为新中国的电影赢得了更大的世界性声誉，中国人为此而自豪！

学习研究电影史也是一门学问。西方研究电影史早在四十年代就开始，到了五十年代更是大大加强。有人统计，以英文出版的电影史专著约有 400 多种，其中世界性的通史有 20 种左右，比较有权威的有：法国电影史家乔治·萨杜尔的《电影通史》（六卷十册，我国翻译了一、二、三、六卷）、《电影艺术史》、《世界电影史》、《法国电影》、《电影艺术、技术与经济》，意大利电影史

^① 转引自程季华：《法国电影》，中译本写的序言，第 7 页，中国电影出版社，1987 年版。

家阿里斯泰戈的《电影全史》等。

我国对中外电影史的研究还比较少。著名电影史学家邵牧君的《西方电影史概论》，中国电影史学家程季华主编的《中国电影发展史》（一、二卷），是国内最早研究中外电影史的专著，在国内外产生了一定的影响，他们的可贵探索精神是值得我们努力学习的。新时期的中外电影史研究比之以往大大地前进了一步。国内报刊上发表了不少研究电影史的文章，出版电影史专著也象雨后春笋。如罗慧生的《世界电影美学思潮史纲》、周晓明的《中国现代电影文学史》、刘建勋等主编的《中国当代影视文学》和厦门大学陈飞宝著的《台湾电影史话》等。这些专著对中外电影史研究的视野在不断拓展，它们不仅注重于中外电影的现实主义传统，更主要的还对历来忽视的中外电影艺术传统进行了重新认识和发掘整理，进行了大量细致的艺术分析。这一切，为我们今天学习研究中外电影史树立了很好的榜样。除此之外，高等院校也先后陆续开设了电影史选修课程，有关部门还源源不断提供电影录像，这为我们学习研究中外电影史创造了良好的条件。同时也说明：“电影史研究已不再是什么冷门或邪道，而是电影工作者的一门主课，是一切爱好电影或有志于电影工作的人的一门必修课程了。”①

二、关于电影史的分期

电影的历史虽然很短，但它的发展速度之快，是其他艺术所远远不及的。电影发展五年“就相当于文学的一代”。因为电影是拥有巨量观众的艺术作品，现实不允许它在内容上长期重复，否则就会被淘汰。电影史上影响较大的意大利新现实主义电影运动和法国新浪潮电影都只存在几年时间，而许多古老艺术，历经几百年乃至几千年才迈进一个新的时期，这就是电影区别于

① 邵牧君：《西方电影史概论》第6~7页，中国电影出版社，1984年版。

其他艺术史的特点之一。

由于电影发展速度之快，因而电影史学家们对它的分期有各种不同的看法：

乔治·萨杜尔在《世界电影史》、《电影通史》中，把电影艺术的发展历史分为6个时期：

- 一、发明期 (1832~1896年)；
- 二、奠基期 (1896~1908年)；
- 三、成形期 (1908~1918年)；
- 四、无声期 (1918~1927年)；
- 五、有声期 (1929~1939年)；
- 六、战时和战后期 (1937~1955年)。

美国的莫纳科把电影史也分为6个时期：

- 一、从杂耍成为艺术 (1896~1912年)；
- 二、无声电影时期 (1913~1927年)；
- 三、技术和经济的过渡时期 (1928~1932年)；
- 四、好莱坞称霸时期 (1932~1946年)；
- 五、电视竞争与电影国际化时期 (1947~1960年)；
- 六、新浪潮时期 (1960年~)。

美国的另一位有影响的电影史学家阿瑟·奈特将电影史分为3个时期：

- 一、诞生期 (1895~1920年)；
- 二、成长期 (1920~1930年)；
- 三、有声电影时期 (1930年~)。

我国电影史学家邵牧君在他的《西方电影史概论》中把电影史也分为3个时期：

- 一、形成期 (1895~1927年)；
- 二、成熟期 (1927~1945年)；

三、发展期(1945年~)。

这些电影史学家们,对电影史的分期,自成体例。有的以技术发展作为分期标志;有的则从经济角度入手;有的细一些;有的粗一些,各有千秋。尽管他们有各自不同的分法,在他们的分期中,有两个观点是一致的:第一,1895年是电影的诞生年;第二,1927年是无声电影到有声电影的过渡年。

如果我们主要着重学习研究电影诞生后由杂耍成为艺术,无声和有声故事片的创作,以及当代电影的新发展,那么把电影发展史分为如下几个时期:

- 一、电影起源时期(1815~1895年);
- 二、电影艺术形成时期(1896~1907年);
- 三、无声故事片创作时期(1908~1927年);
- 四、有声故事片创作时期(1928~1945年);
- 五、电影发展时期(1946~1960年);
- 六、世界电影新时期(1961年~)。

学习研究中外电影史,已经成为一门崭新的学问。和东西欧国家一样,它必将在我国取得学术地位,会出现一批年轻的电影史研究人才,为发展中国和世界电影事业作出更大的贡献。

第一章 电影起源时期

(1815~1895 年)

电影诞生至今，已有近百年的历史。但是，电影诞生之前，还有它的起源阶段，这个阶段也称电影的孕育期，又称电影的史前期。史前期经历了比较长的时间，它与电影诞生至今的时间，大致上是相同的。

第一节 电影的发明

一、电影的前身——灯影戏与幻灯

电影是西方现代工业和科学技术发展的产物。但作为电影的基本原理之一的光影原理，却早在中国古代就被发现和运用。约在公元前5世纪左右，我国哲学家墨子在他的科学著作《墨经》中，提出了“光至景亡”等10多条有关光学的论断，对光影的关系、光影的生成和物象的反映的原理等，作了科学而精辟的论述，这是全世界最早的有关光学的科学文献。

接着，我国古代劳动人民基于对光影理论的初步认识，以惊人的智慧发明了“灯影戏”（也称“皮影戏”）和走马灯。“灯影戏”是用光源照射在一种剪纸之类的物象上，投影在一定的空间上（或布幕、墙壁），就会产生活动的影像。

“灯影戏”起源于汉代。据说汉武帝在位时，曾经出现过“灯影戏”的雏形。宋朝人高承在《事物纪原》中记载了一个有趣的故事：

“故老相录言，影戏之原出于汉武帝。李夫人之亡，齐人少

翁言，能致其魂，上念李夫人无已，乃使致之。少翁夜为方帷，张灯烛，使帝他坐，自帷中望之，仿佛夫人像也，盖不得就视之。由是世间有影戏。”这个故事意思是说，在公元前140年左右，汉武帝刘彻的宠姬李夫人死后，汉武帝非常想念她，很想和李夫人再见一次。于是请方士召回李夫人的亡魂。为了服从圣命，这位独具匠心的方士便搞了一个女人像的剪纸，用灯光投影在帷幕上。汉武帝认假成真，不辩其诡。这是光影理论的最早应用。

“灯影戏”盛行于唐宋以后。那时“灯影戏”的制作已日趋精致，影戏的内容也相当丰富，有些影戏已经表现三国时期魏、蜀、吴分争交战的场面了。

13世纪以后，元代的成吉思汗及其后代将“灯影戏”带入波斯、阿拉伯和东南亚等国。清代乾隆年间，“灯影戏”又传入法国巴黎、马赛和英国伦敦等地，盛行于中欧一带，被称为“中国影灯”。后来法国人用自己的民族语言和服装对灯影加以移植性的改革，称之为“法国影灯”。

法国著名电影史学家乔治·萨杜尔在《世界电影史》中说，“电影的前驱”就是“皮影戏与幻灯”。可见“灯影戏”是电影的“胚胎”，电影的母亲在中国。但是，由于中国长期的封建社会，以及半殖民地半封建社会的腐败，对科学技术的鄙视和摧残，“灯影戏”在中国长期没有得到多大发展，而它在发达的西方资本主义国家却不断得到演变。

二、“滞留性”玩具的发明

19世纪初，电影的发明进入了科学的实验和探索阶段。

1654年，德国人发明了幻灯。1815年以后，西方各国出现了大量的各种小玩具。

1825年，英国人费东和派里斯博士发明了“幻盘”，它是一