

18906

中国电影

丁亚平 编著

下

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

历史图志

2015

中国电影历史

1896 — 2015 ◆

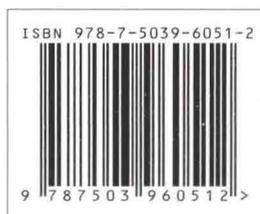
A Pictorial History of
Chinese Cinema
1896 - 2015

丁亚平 编著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

中国电影历史图志

A Pictorial History of
Chinese Cinema
1896 - 2015

定价：398.00元（全二册）

图书在版编目(CIP)数据

中国电影历史图志(1896—2015)/丁亚平编著. —

北京:文化艺术出版社,2015.10

ISBN 978-7-5039-6051-2

I. ①中… II. ①丁… III. ①电影史—中国—1896—
2015 IV. ①J909.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第247313号

中国电影历史图志 1896—2015 (上、下)

编 著 丁亚平
责任编辑 胡 晋
封面设计 杨林青
内文版式 李 鹏
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市东城区东四八条52号(100700)
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
84057691—84057699 (发行部)
传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
84057690 (发行部)
经 销 全国新华书店
印 刷 北京荣宝燕泰印务有限公司
版 次 2015年11月第1版
印 次 2015年11月第1次印刷
开 本 889毫米×1194毫米 1/16
印 张 70.5
字 数 1200千字
书 号 ISBN 978-7-5039-6051-2
定 价 398.00 元(全二册)

1974年10月，电影《闪闪的红星》上映。

目录

序言

第一章 光影渐显(1896—1931) 1

第一节 “本体”之探寻 11

1. 从1896年卢米埃尔兄弟的电影在中国放映说起 11
2. 京师地区电影放映点滴 16
3. 中国电影拍摄的发端:《定军山》作为一个象征 19
4. 张石川、郑正秋与《难夫难妻》 21
5. 特技摄影与神怪武侠片 24
6. 默片中对光线的艺术性运用 27
7. “晾衣绳”构图美学与早期电影摄影术 31
8. 《可怜的闺女》中的场面调度和空间探索 34
9. 《少奶奶的扇子》中的“香艳镜头” 36
10. 黎民伟早期的纪录片实践 38
11. 无声电影:此处无声“胜”有声 42
12. 一种推测——《无名英雄》中电影语言的某种倒退 45
13. 艺术性与商业价值的分裂:《空谷兰》 48

第二节 承载现代欲望与想象 52

1. 从茶肆“游戏”到高堂艺术:电影在中国的“华丽转身” 52
2. 香港最早的短故事片《庄子试妻》:道德讽刺剧 55
3. 商务印书馆的重要而有影响的影戏拍摄活动 57
4. 试制中国第一批长故事片 58
5. 外国明星:现代生活方式代言人 60
6. 金钱、女人、堕落或罪恶 62

7. 风尘女或交际花：早期电影女明星的两大身份源流 64
8. 由电影特刊《同居之爱》的封面说起 69
9. “嗜痂之癖”：田汉和《湖边春梦》 71
10. 剪不去的银幕光影：1930年《电影审查法》的背后 73
11. 作为两股渐趋强劲的双生力量的电影院和观众 76

第三节 本土文艺的跨界融合 80

1. 电影说明书“变脸”的背后 80
2. 性别反串与二三十年代演剧界风气 83
3. “粉墨登场”——电影中的化妆与表演 85
4. 天一公司：与市场相向而行 87
5. 通俗文学作家的“电影理论” 89
6. 从一幅漫画看“非男非女”的古装片 92
7. 电影学校——早期电影人才的摇篮 95
8. 光影，在心弦的微妙处产生共鸣 97
9. 从《电影月报》看北京、济南、苏州三地早期电影市场 98
10. 神怪武侠的路线与《火烧红莲寺》 101

第四节 民族品格与意识纷呈 106

1. 赋予镜头语言以智能和智慧：《劳工之爱情》 106
2. 作为“情节影戏”的《孤儿救祖记》 107
3. 明星公司的另类成长与联动效应 109
4. 给洋片取个中国名 112
5. 李旦旦：戏里戏外的“花木兰” 114
6. 罗克：从杂志明星到“辱华罪人” 119
7. 《赖婚》的中国缘 121
8. 孙瑜和他的武侠片创作——《渔叉怪侠》和《风流剑客》 124
9. 《神州男儿之意气》：一部“被合作”的电影 127
10. 《透明的上海》与早期中国电影的“欧化” 130
11. “一片公司”的是非功过 133
12. 联华公司的共同叙事 136
13. 有声电影在中国的兴起 138

第二章 怒放与共生(1932—1937) 143

第一节 民族志与民间性 154

1. 战火中的电影人开动手中的摄影机 154
2. 夏衍等左翼电影人员的信念和体验 156
3. 艳情片的鼻祖——但杜宇 159
4. 持摄影机的人 161
5. 被关注的儿童观众 164
6. 默片配音：让“伟大的哑巴”说中文 167
7. 沦落舞池的精灵：从明星到舞女 171
8. 旧世俗神话中的现代性趋向——电影《啼笑因缘》 173
9. 苏联电影《生路》公映 178

第二节 空间的拓展 181

1. 郑正秋的情节剧《姊妹花》“为弱者鸣不平” 181
2. 《渔光曲》风行大街小巷 183
3. 电通公司的电影及其现实意义 185
4. 民国报纸的电影副刊 186
5. 《电声》创刊 189
6. 影迷鲁迅 191
7. 影评不是请客吃饭 194
8. 凤鹤之战 197
9. 中国电影代表团访苏 200
10. 被改编的《春蚕》：文学与电影跨界融合的新形态 204

第三节 力量的博弈 210

1. 寻找一种属于电影的艺术语言 210
2. 打破故事片的陈规与框子 212
3. “天一”去香港 213
4. 卜万苍：赢得观众、失去“国家” 216
5. 电影《天伦》的“中国之歌” 220
6. 《都市风光》和袁牧之对电影语言的探索 221
7. 早期电影的生态环境断想 223

8. 上海电影院的生存之道 226
9. 艺华公司的转型 229
10. 郑正秋的勇气和担当 232

第四节 主体与选择 235

1. 如何站在弱者和社会底层一边 235
2. 阮玲玉的怅惘 236
3. 作别阮玲玉 238
4. 重估30年代两种电影观念——以陈立夫与王尘无的文章为例 240
5. 瞿秋白的电影路线 242
6. 张善琨的经营策略 244
7. “联华”三大导演与电影的多元性世界 247
8. 以“软”击“硬”的另类式美学交锋——刘呐鸥与他的《永远的微笑》 250
9. “国防电影”《狼山喋血记》与一个全民族的命题 254
10. 费穆给当时的蓝苹一个交代 256
11. 黎莉莉的表演探索与银幕塑形 258
12. 培育意义的生命：《十字街头》与《马路天使》 259

第三章 裂变与重构(1937—1949) 263

第一节 裂变中的时代感 274

1. 战争与电影：苦痛相随 274
2. “孤岛”电影及其历史叙述 275
3. 川喜多长政与沦陷区电影 278
4. “满映”的“演员养成所” 281
5. 费穆：“民族”及文化主体的确认 284
6. 国联大戏院开张 286
7. 激励民气的古装历史电影《木兰从军》 289
8. 为影坛注入新的活力的《孔夫子》 290
9. 从《皆大欢喜》看沦陷区电影的一种叙事策略 292
10. 《铁扇公主》：孤岛时期娱乐意识与爱国主题的联姻 294

11. 大后方电影的创作自觉 299

12. 延安电影发轫 301

第二节 二元辩证：政治学 / 美学 304

1. 朱石麟、桑弧的独特意义 304

2. 《家》、《春》、《秋》：成功的嵌入 306

3. 邀来南国“女皇帝” 308

4. 神怪片的地下生活 310

5. 李香兰：独特的乱世佳人 313

6. 《春江遗恨》：电影殖民 316

7. “华影”与沦陷时期电影的选择 318

8. 电影人的身份指认问题 320

9. “南下”影人对战后香港电影的影响及改写 323

10. 夏衍回忆中的“潜伏”岁月 325

11. 颜鹤鸣：早期中国电影技术“达人” 328

12. 《圣城记》与电影工作者的任务 332

第三节 银幕内外 335

1. 未完成的影片《锦绣江山》 335

2. “左右”之间话费穆 336

3. 《不了情》：女性的天空 339

4. 《假凤虚凰》：从生活中挖掘喜剧效果 340

5. 吸引观众注视目光的电影广告 342

6. 作为文献标本的电影特刊 344

7. 当年影迷也疯狂 347

8. 吴印咸的摄影课 350

9. 女明星的大腿 354

10. 《王先生》：一本漫画闯天涯 356

第四节 重构与想象 360

1. 战后商业电影发展脉络 360

2. 认可与想象：战后昆仑影业公司创作中反城市化倾向的
延续和突破 363

3. 文华公司：精神的共享与绵长的期待 367
4. 转型后的史东山 370
5. 明星的脸偷偷在改变 374
6. 汤晓丹《天堂春梦》中的人文叙事 378
7. 国产片的出路与惶惑 379
8. 借重与合谋：“开麦拉是一支笔” 381
9. 精神的线路与呈显新视觉段落的疆界 382
10. 《小城之春》及人文电影的现代性 385
11. 在忍辱的夹缝中：《万家灯火》 387
12. 现实与心灵的悖反：《希望在人间》 389

第四章 国家面影（1949—1966） 391

第一节 新政治话语 405

1. 《白毛女》：活力充盈的新电影话语 405
2. 两种电影的结构性的裂隙 407
3. 电影中的“婚姻法” 409
4. 电影人的裂解与改造 411
5. 1951年前反特影片的“纪实性”走向 414
6. 历史真实与“侠”的精神——50年代中后期的反特电影 417
7. 政治、乡情与人情——文学名著改编的影片定位 421
8. 讽刺喜剧仅活“一岁” 426
9. 边缘角色的革命志——以《女篮五号》和《舞台姐妹》为例 431
10. 台湾歌仔戏与早期歌仔戏电影 434

第二节 多重表述的互相渗透 438

1. 《武训传》批判及其影响 438
2. 雾海一般隐约微茫 440
3. 国家体制与《南征北战》的拍摄 442
4. 农村放映网的“井喷”式发展 443
5. “又红又专”的农村放映员与文化启蒙 448
6. 农村电影中的“城乡二元化” 454

7. 农村题材电影中“复员军人”的形象塑造 458
8. 娱乐元素、经典情节及英雄形象——“十七年”革命战争题材电影的一种读解方式 462
9. 战争电影的民间叙事结构 465
10. “十七年”电影中的英雄形象及其演变 469

第三节 形式的求索 474

1. 在特定政经环境下重构一个“想象的中国” 474
2. 会说话的“小道具” 475
3. 电影的问题与文化症候 477
4. 一个相当典型的案例 480
5. 从书刊装帧到电影美术师：池宁的艺术行走 482
6. 寻绎电影大跃进 486
7. 《老兵新传》：难忘的邂逅 489
8. “程式化”的幻化无穷——戏曲表演对电影表演的滋养 490
9. 动画电影美术设计“民族化”的偏颇 494
10. 宣传画风格的手绘电影海报 499
11. 歌舞乡愁，故国旧梦——邵氏黄梅调电影的探微 503
12. 香港戏曲电影中的女性意识 506
13. 60年代香港银幕上的硬派武功 510

第四节 内外流动 514

1. 22大电影明星与银幕上的斑斓记忆相交融 514
2. 主调明朗的《英雄儿女》 516
3. 电影文化的碰撞——中国电影的国际交流活动 517
4. “十七年”中日电影对话的复杂态势 523
5. 体验“历史人物”的生活 527
6. 《大众电影》——大众的电影杂志 531
7. “十七年”间中国电影期刊的苏化倾向 533
8. 长影厂的“软性电影”传统 536
9. 60年代的台湾电影与李行 539
10. 李翰祥和《西施》 544
11. 胡金铨和白景瑞 546

第五章 另类与单一(1966—1977)553

第一节 权力镜像565

1. 时代事件与剧烈的电影变动565
2. “文革”电影中的女性身体政治566
3. 革命意志书写中的煽情机制569
4. “文革”影像中的暴力动机572
5. 形如冰炭的反差575
6. 《人民电影》——冠以电影之名的意识形态表达576
7. “文革”电影——双重的集体失忆579

第二节 洪流之外584

1. 红色舞台上的奇异情色584
2. 西洋器乐与民族戏曲的琴瑟和鸣586
3. 中西合璧的现代经典——《杜鹃山》588
4. 从《卖花姑娘》看“文革”时期大众电影的叙事策略591
5. “文革”中的大众娱乐范本594
6. “被误解的马可波罗”遭遇讨伐和批判597
7. 安东尼奥尼《中国》怎样发现、观察中国599
8. 重拍片——“文革”电影的特殊存在601
9. 红色年代的“大众情人”604
10. “文革”电影中的东方奇观606
11. “文革”音画——接轨好莱坞的英雄电影608

第三节 另类的“符号”612

1. 样板戏类型化的镜头语言612
2. 样板戏电影的舞台布景615
3. 电影作为戏剧附庸的年代618
4. 红色年代中的“红色崇拜”620
5. “文革”电影的摄影风格623
6. “文革”电影表演与样板戏表演的同一性626
7. “千人一面”的“文革”女郎629
8. 电影中的“反面人物”632

9. 也谈“出绿”……635

第四节 浩劫中的挣扎……639

1. 未开拍的《鲁迅传》与“文革”中失落的电影……639
2. 有关《闪闪的红星》的“34条”修改意见……642
3. 书写真人真事的《创业》……644
4. 《海霞》：曲折、隐秘的镜像……647
5. 电影辩护与不断觉察的清醒……650
6. 阴谋电影的擦边球——《决裂》……654
7. 歌颂“新生事物”的《春苗》和《红雨》……656
8. 从“‘文革’文学”到“‘文革’电影”……658
9. 李行《秋决》中中国传统思想的体现……662

第六章 新电影美学的建构(1978—1989)……665

第一节 解禁年代……676

1. 回首当年的那场风波……676
2. 重新塑造与历史想象……679
3. 老电影与内参片……681
4. 改革开放初期我国对外国影片的引介策略……686
5. 破冰之吻——电影中情爱禁忌的突破……691
6. 当意大利人推开“末代皇帝”的大门……694
7. 生活的选择：街上的“二子”们……696
8. 摇滚与电影：解禁时代的身体摇摆……700
9. 从体育到电影——身体的双重美学解放……703

第二节 文化复兴之思……707

1. 虚饰的现代化——改革开放初期电影中的现代化表征……707
2. 电影与政治的关系：一个时代的无言之言……710
3. 影像服装革命中的政治文化学……715
4. 文学化、实验性和“间离”的真实……718
5. 娱乐、主旋律、产业化——新时期的电影变奏曲……723

6. “我们是80年代的新一辈”——青年形象与文化想象 727
7. 谢晋, 作为一个艺术家的政治责任 731
8. 三十年河东, 三十年河西——“谢晋模式”大争论的启示 735
9. 哀而不伤的人文主义 739

第三节 光影背后 744

1. 开放的视域与时代叙事 744
2. 理论“起搏”与“介入” 746
3. 第四代导演的创作发展 749
4. 从韦必达珍藏的两封信说起 751
5. 第五代的崛起和创新 754
6. 寻找邱岳峰之旅 756
7. 锐意走风格化路线的《黄土地》 759
8. 艺多不压身——从电影美术到电影导演 760
9. 《神秘的大佛》中旅游风景的展现 766
10. 电影海报的民族性嬗变 768
11. 从靡靡到风靡: 李谷一电影歌曲研究 771
12. 对今日中国导演群体的反思 774
13. 《悲情城市》与侯孝贤的自觉创作 778

第四节 形象与形态 783

1. 从开篇镜头看当下中国电影形态的一种走向 783
2. 《大众电影》封面女郎与商品拜物教 787
3. 《红高粱》的挑战与作者电影的追求 789
4. 坚持与流变: 第五代源于市场的新萌动 792
5. 经典角色的产生 794
6. 新文化史观下“另类”的人民英雄 799
7. 电影经典的画面记忆 802
8. 《东陵大盗》的“淘金记” 807
9. 电影商业化与娱乐片 808
10. 镜头里的几张洋面孔 810
11. “殊途同归”——农村题材电影的建构策略 813
12. 角度与内涵: 谢飞的写实电影《本命年》 817

13. 吴宇森英雄片中的“反英雄”与侠文化 819

14. 会功夫的“卓别林”——成龙 822

第七章 徘徊与转型(1989—1999) 825

第一节 变奏与位移 840

1. 以战争的名义缅怀 840
2. 怎样在电影艺术与商业形式之间培育精神 843
3. 语境和逻辑：主流电影、艺术电影与商业电影 845
4. 主流电影 / 社会派电影：短暂抽离与大众化倾向 847
5. 《老店》：传统文化的书写与思索 849
6. 《秋菊打官司》等影片展现的平民化视角 851
7. 从三部作品看刘恒和巩俐的合作 853
8. 杨德昌的《牯岭街少年杀人事件》：愤懑与想象 855
9. 《喜宴》：李安的另一类表达 857

第二节 类型的扩张 861

1. 从《龙年警官》看警匪题材创作的探索 861
2. 从市场的理念出发 863
3. 在娱乐片浪潮下个别性和观众该做怎样的融合 864
4. 张建亚的游戏文本 865
5. 最难不过喜剧 867
6. 由纷繁的“少林”题材影片引发的思考 869
7. 一种遗憾——空缺的最佳儿童片 871
8. 后王家卫时代的娱乐实验片：以《初缠恋后的二人世界》为例 873

第三节 变迁的世界 878

1. 冲破对市场的遮蔽：张艺谋、陈凯歌电影的转向 878
2. 电影——凭票入场 880
3. 与电影节零距离——爱如初见 882
4. 贺岁片与贺岁档 884
5. 让电影穿越深巷 887

6. 透过禁片看电影生存空间 889
7. 中国同步于世界：中美 WTO 谈判 891
8. 合作拍摄 893

第四节 主体性的嵌入 896

1. 不可复制的作者电影 896
2. 第六代影人显现出的另一种风貌 901
3. 流淌的梦想 903
4. 往事和现实：贾樟柯《小武》的底层叙事 906
5. 徜徉在小说与电影之间 907
6. 电影多维主义与别无选择的现实立场 909
7. 霍建起的《那山 那人 那狗》和表现的意义 911
8. 张一白的城市情怀 913
9. 冲击、构造与生机：电影产业化 915

第八章 从作品到产品（2000—以后） 919

第一节 一种凝视 930

1. 镜头背后的都市 930
2. 真实叙写城市生活和小人物 933
3. 残酷的青春记忆 934
4. 主流电影的historical功能 936
5. 在路上：中国式公路片的形成与探索 938
6. 歌声与舞动 940
7. 电影的异域风情 943
8. 电影的“半边天” 945
9. 南腔北调话电影 947
10. 杜琪峰电影中的黑色调子 950
11. 台湾青春片中的撞球文化 953

第二节 产业时代 957

1. 院线制领跑中国电影 957