

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
全国艺术科学“十五”规划课题

中国当代电影发展史

下 册

百年中国电影

疾风暴雨，世态风情，光影变幻

凝聚中国电影人的智慧与创造

见证中华民族的深厚文化

现实与历史，奋斗与崛起，苦难与辉煌

章柏青 贾磊磊 | 主编

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
全国艺术科学“十五”规划课题

中国当代电影发展史

下 册

章柏青 贾磊磊 主编

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代电影发展史/章柏青,贾磊磊主编. —北京:

文化艺术出版社, 2006. 8

ISBN 7-5039-2696-1

I. 中… II. ①章… ②贾… III. 电影史—中国—

1949~2004—高等学校—教学参考资料 IV. J909.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 090915 号

中国当代电影发展史 (上下册)

主 编 章柏青 贾磊磊

责任编辑 程晓红

责任校对 方玉菊

版式设计 刘宝华 廖安亚

封面设计 彩多设计

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029

网 址 www.whyscbs.com

电子邮件 whysbooks@263.net

电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2006 年 11 月第 1 版

2006 年 11 月第 1 次印刷

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 68

字 数 1100 千字

书 号 ISBN 7-5039-2696-1/G·489

定 价 120.00 元 (上下册)

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

目录

第八章 世纪的光影·历史的记忆

——古装/历史/传记电影篇 / 1

概述 / 3

第一节 历史真实与政治需求：新中国古装/历史/传记片（1949—1979） / 6

一、《宋景诗》、《林则徐》：历史/传记片里的个人与集体 / 7

二、《甲午风云》：历史片里的反帝意识与时代精神 / 11

三、《秋翁遇仙记》、《鲁班的传说》：古装/神话片里的道德训诫 / 14

第二节 艺术真实与创作个性：新时期古装/历史/传记片（1980—1990） / 19

一、《谭嗣同》、《孙中山》：历史/传记片的厚重感与悲情体验 / 20

二、《末代皇后》：古装/历史片里的宫廷纷争与人情冷暖 / 25

三、《红楼梦》：古装片里的民族文化诉求 / 30

第三节 两种历史观：90年代以来的古装/历史/传记片（1991—1999） / 34

一、《鸦片战争》：电影家的历史责任 / 35

二、《东归英雄传》、《一代天骄成吉思汗》：类型化的民族史诗 / 38

三、《秦颂》、《荆轲刺秦王》：重建历史的内心冲动 / 41

结语 / 47

第九章 少年励志·成长启蒙

——儿童电影篇 / 49

概述 / 51

第一节 红色的开篇 (1949—1966) / 56

一、取材于校园生活的儿童影片 / 58

二、红色革命历史中的小英雄形象 / 60

三、生动有趣的童话电影 / 64

第二节 萧条时期 (1974—1978) / 66

一、“红星”继续闪耀 / 67

二、概念化、政治公式化愈演愈烈 / 69

第三节 复苏到拓展时期 (1979—1989) / 71

一、继往开来的红色电影 / 72

二、校园生活电影向深度广度拓展 / 75

三、儿童“问题电影”的出现 / 79

四、大自然、动物、体育题材的儿童电影更富魅力 / 82

五、“现代”的童话与“传统”的农村 / 83

六、儿童社会伦理片及其叙事策略 / 85

第四节 缤纷多彩的繁荣时期 (1990—2000) / 88

一、走向经典的红色电影 / 89

二、斑斓多彩的校园电影 / 91

三、成长的物语 / 94

四、问题电影与励志电影 / 97

五、儿童伦理电影：讲述爱的奉献 / 98

六、展现儿童天性的体育、音乐及动物电影 / 99

七、科幻世界与温馨乡村 / 101

八、成人和儿童的“两个对立世界” / 103

结语 / 104

第十章 忠实电影·尊重原著

——名著改编电影篇 / 107

概述 / 109

第一节 成就卓著的初创时期 (1949—1976) / 112

一、《祝福》、《家》揭开序幕 / 112

二、彪炳之作《林家铺子》 / 115

- 三、名著改编经典《早春二月》/ 117
- 第二节 琳琅满目、多姿多彩的繁荣时期
(1979—2000) / 120
 - 一、风格各异的鲁迅作品改编 / 121
 - 二、名剧作银幕再现 / 123
 - 三、多种题材、风格的现代文学名著银幕上重现光辉 / 126
 - 四、凌子风对现代文学名著的改编实践 / 129
 - 五、谢铁骊对文学名著改编的探索 / 133
 - 六、古典巨著《红楼梦》搬上银幕 / 134
- 结语 / 136

第十一章 欢歌劲舞·动感天地

——歌剧/舞剧/音乐/歌舞电影篇 / 139

- 概述 / 141
- 第一节 歌剧片 / 145
- 第二节 舞剧片 / 148
- 第三节 歌舞片 / 152
- 结语 / 158

第十二章 影像奇葩·民族瑰宝

——美术电影篇 / 161

- 概述 / 163
- 第一节 第一个繁荣时期 (1949—1966) / 166
 - 一、成长期 (1949—1956) / 166
 - 二、黄金时代 (1957—1966) / 167
 - 三、丰富多彩的题材 / 172
- 第二节 停产、萧条时期 (1966—1976) / 174
- 第三节 复苏后走向第二个繁荣时期
(1977—1987) / 176
 - 一、长片再造辉煌 / 177
 - 二、水墨、剪纸片又出佳绩 / 178
 - 三、系列片问世 / 179
 - 四、各具特色的短片 / 180

五、科幻题材和现代语言的美术电影 / 182

第四节 陷入低谷和奋起突围 (1988—2000) / 184

一、遭遇寒流 陷入低谷 (1988—1995) / 184

二、在困境中艰难崛起 (1995—2000) / 188

结语 / 193

第十三章 香江映像·东方影都

——香港电影篇 / 197

概述 / 199

第一节 对旧上海电影的商业延续——香港电影的延续时期 (1949—1965) / 205

一、延续时期电影产业操作模式的形成 / 207

二、延续时期的电影创作 / 213

三、商业传承和文化延续 / 230

第二节 本土化意识的觉醒——香港电影的过渡转型时期 (1966—1978) / 236

一、制片机构及产业化操作模式的调整 / 237

二、过渡转型时期的电影创作 / 239

第三节 本土化的完成——香港电影的繁荣时期 (1979—1993) / 258

一、香港“新浪潮”电影运动 / 258

二、“新浪潮”主潮后的繁荣 / 271

第四节 低迷中的个性展示——香港电影的风格化时期 (1994—2000) / 289

一、风格化时期香港影市的低迷状况和产业调整 / 290

二、风格化时期的创作 / 293

结语 / 302

第十四章 文化传承·形态变异

——台湾电影篇 / 305

概述 / 307

第一节 乡土/写实主义电影 / 319

一、乡土/写实主义电影与“健康写实主义”的创作路线 / 320

- 二、乡土/写实主义电影的回归 / 323
- 三、新电影的纪实风格 / 326
- 四、新生代写实艺术的执著 / 332
- 第二节 城市电影 / 334
 - 一、万仁“超级三部曲”对都市的深邃注视 / 334
 - 二、杨德昌对都市畸形、梦魇的社会省思 / 336
- 第三节 女性、言情电影 / 339
 - 一、女性电影 / 339
 - 二、琼瑶言情电影 / 345
- 第四节 少儿世界和青春物语 / 352
 - 一、少儿电影：受苦/伦理·磨难/成长·毁灭/混沌时代 / 352
 - 二、校园学生青春物语 / 353
 - 三、漂泊与皈依/青春残酷物语 / 355
- 第五节 武侠、功夫电影和黑道帮派电影 / 360
 - 一、台湾武侠电影和功夫电影主要潮流 / 361
 - 二、武侠、功夫片导演的艺术风格及重要作品 / 362
 - 三、儿童功夫片一枝独秀 / 367
 - 四、当代武侠电影 / 368
 - 五、黑道帮派、监狱黑幕电影 / 370
- 第六节 军事电影 / 376
 - 一、中国古代历史战争片 / 376
 - 二、辛亥革命战争片 / 377
 - 三、抗日战争电影成主流 / 378
 - 四、两岸政治、军事对峙时期的台湾反共战争片 / 383
 - 五、表现滞留泰缅边界的蒋军残兵困境的《异域》、《孤军》 / 384
 - 六、军教电影 / 384
- 第七节 喜剧电影的演变 / 386
 - 一、台语电影的喜剧风潮 / 386
 - 二、70年代喜剧电影的转型 / 389
 - 三、80年代喜剧电影的流变 / 390
 - 四、90年代的台湾喜剧电影 / 393
- 结语 / 397

第十五章 百年基业·世纪风光

——电影产业篇 / 399

概述 / 401

第一节 中国电影业在建国后的发展 / 403

- 一、社会主义计划经济时期 (1949—1986) / 403
- 二、电影产业的转型期 (1987—2001) / 406
- 三、理论模型 / 413
- 四、进入 WTO 的后转型期 (2001—) / 414

第二节 中国电影产业的投资状况 / 418

- 一、中国电影产业的投资现状 / 418
- 二、中国电影产业投资所面临的两个问题 / 420
- 三、“圈地运动”和“精确打击” / 423
- 四、资金回报结构要从单一走向多元 / 426

第三节 中国电影产业的整合 / 429

- 一、把电影变成真正的产业 / 429
- 二、院线经营 / 431
- 三、影碟发行 / 432
- 四、提高电影产业的运行质量 / 433

第四节 入世后的中国电影产业 / 435

- 一、降低准入门槛，重塑市场主体 / 435
- 二、电影制作：投资主体多样化，电影生产市场化 / 440
- 三、电影市场：营销院线化、影院现代化 / 444

第五节 全球化背景下的中国电影产业 / 454

- 一、《英雄》：一个成功的商业运作个案 / 455
- 二、票房排行榜的启示 / 458
- 三、儿童不宜：挡不住的诱惑 / 461

第六节 中国电影营销策略 / 465

- 一、借鉴好莱坞先进的营销模式 / 465
- 二、好莱坞：品牌电影的生产地 / 467
- 三、中国电影品牌之路 / 468

结语 / 471

第十六章 社会潮汐·时代风云

——事件、政策篇 / 475

概述 / 477

第一节 “十七年时期”的电影事件、政策

(1949—1965) / 481

- 一、新中国电影体系的确立 / 481
 - 二、建国后的首次影片停映事件 / 483
 - 三、“电影指导委员会”的成立与解散 / 484
 - 四、电影《武训传》事件 / 485
 - 五、对私营厂其他影片的批判 / 488
 - 六、私营电影厂的社会主义改造 / 489
 - 七、电影界的两个重要会议及中央关于电影工作的两个决定 / 490
 - 八、“双百方针”的提出及电影行业的第一次体制改革 / 492
 - 九、1949—1955 年优秀影片颁奖活动 / 493
 - 十、“反右派”斗争给电影界带来的灾难 / 494
 - 十一、《电影的锣鼓》事件 / 496
 - 十二、“银幕上拔白旗”事件及对电影创作的冲击 / 497
 - 十三、“大跃进”及“纪录性艺术片” / 498
 - 十四、电影界的调整及国庆十周年献礼片活动 / 499
 - 十五、两个重要会议及文艺界两个重要文献 / 501
 - 十六、中国二十二大明星 / 503
 - 十七、《大众电影》“百花奖”评奖活动 / 503
 - 十八、《关于电影创新问题的独白》事件 / 504
 - 十九、毛泽东关于文艺工作的两个“批示”和文艺界的整风 / 505
- #### 第二节 “文革”时期的电影事件 (1966—1976) / 510
- 一、《部队文艺工作座谈会纪要》的出台 / 511
 - 二、新中国电影事业在“文革”中遭受的严重破坏 / 512
 - 三、“三突出”原则和“样板戏”电影 / 514
 - 四、故事片《创业》事件 / 516
 - 五、故事片《海霞》事件 / 517

六、“走资派电影”的出笼和覆灭 / 519

第三节 思想解放运动及改革开放时期的电影事件、政策 (1977—2000) / 522

一、《苦恋》引发的争论 / 524

二、“政府奖”、“百花奖”的延续及电影“金鸡奖”的设立 / 525

三、“主旋律”电影的提出 / 527

四、电影专项资金的设立 / 528

五、电影体制的重大改革 / 529

六、“江苏突破”及影响 / 530

七、中央对电影的关注 / 531

八、中国电影“世纪奖” / 532

九、长沙会议和“九五五〇”工程 / 533

十、《电影管理条例》的颁布实施 / 534

十一、“紫禁城”模式和贺岁片的出现 / 535

十二、民营电影企业的兴起 / 536

十三、国有电影企业的重组 / 538

结语 / 539

后记 / 540

附录 主要参考书目 / 544

第八章

世纪的光影。
历史的记忆

——古装/历史/
传记电影篇

概 述

从中国电影诞生以来,古装片、历史片和传记片就是中国电影青睐的选择,并在20世纪20年代的古装片热潮与抗战时期“孤岛”影坛的古装/历史片创作潮流中蔚为大观。其中,尤以《西厢记》(1927)、《木兰从军》(1939)、《武则天》(1939)、《岳飞尽忠报国》(1940)、《清宫秘史》(1948)等古装/历史/传记片获得较为成功的市场票房和较为重大的社会影响,并基本形成中国古装/历史片的中国文明诉求及借古喻今、以史为鉴的传统。

然而,从新中国建立以后到2000年,在特定的意识形态氛围和电影发展语境中,中国电影里的古装/历史/传记片走过了一条艰难曲折的道路,拍片的数量和取得的成就不仅无法跟1949年之前的古装/历史/人物传记片相比,而且在很大程度上落后于同时期其他题材的电影作品,尤其不敌20世纪90年代中后期以来蔚为大观的古装/历史/人物传记电视剧,无法面对电影观众的需求。迄今为止,古装/历史/传记片已经成为中国电影艺术发展史上亟待开拓的题材和类型。

尽管在某种程度上,以古装为特色的戏曲片甚或武打片的出现和繁荣转移了观众对古装/历史/传记片的消费渴望,但总的来看,新中国建立以后,尤其是在1949年至1966年间,电影创作者就在努力营构着独具特征的新中国古装/历史/传记影片,但这一时期的古装/历史/传记片也开始在历史真实与政治需求之间寻找着出路,并遭受着前所未有的艺术困境和压力。在《彩凤双飞》(1951)、《红楼二尤》

(1951)、《林冲》(1958)、《乔老爷上轿》(1959)、《桃花扇》(1963)等古装片,《秋翁遇仙记》(1956)、《画中人》(1958)、《鲁班的传说》(1958)、《刘明珠》(1964)等神话传说片,以及《武训传》(1950)、《宋景诗》(1955)、《李时珍》(1956)、《林则徐》(1959)、《甲午风云》(1962)等历史/传记片里,创作者都要认真地处理个人作用与人民力量、反帝反封建意识与爱国精神以至科学与迷信、人与神之间的关系,并在政治话语与道德训诫方面呈现出阶级对立、劝善惩恶的时代意旨。如此功利的政治目的和如此严苛的创作环境,终于导致文化大革命十年间古装/历史/传记片的销声匿迹。

颇有趣味的是,文化大革命中,出于争权夺利的政治目的,江青集团对古装/历史/传记片的围剿也达到令人匪夷所思的地步。为了批判电影领域里的所谓“资产阶级的反动学术权威”,文章《彻底铲除煽动反革命复辟的大毒草——批判影片〈桃花扇〉》指出,由梅阡、孙敬“合伙炮制”的“黑电影”《桃花扇》,是一部“借古非今的反动透顶”的影片,是一个“煽动反革命复辟”的宣言书,它在“历史的僵尸”的遮蔽下,“疯狂地咒骂”党,“攻击”社会主义,“发泄”编者反革命的“兴亡之感”和对新中国的“切肤之恨”,“妄图”为反革命复辟制造舆论。^①同样,1967年4月1日,戚本禹按照江青的调子,发表了《爱国主义还是卖国主义——评反动影片〈清宫秘史〉》一文,采取政治索隐的方式,对影片《清宫秘史》及其相关人物进行口诛笔伐。^②尽管在这样一场文化浩劫中,中国电影里的各类影片均遭到毁灭性打击,但古装/历史/传记影片受到的摧残更加严酷。

1979年以后,随着改革开放政策的实施,古装/历史/传记片创作得到一定程度的复苏,这种题材的电影作品也开始摆脱简单机械的政治需求,力图在历史真实与艺术真实之间达到和谐统一。在《傲蕾·一兰》(1979)、《毕升》(1981)、《风流千古》(1981)、《李清照》(1981)、《垂帘听政》(1983)、《火烧圆明园》(1983)等历史/传记片,《末代皇后》(1986)、《两宫皇太后》(1987)、《一代妖后》(1988)等古装/历史片里,以及《胭脂》(1980)、《杜十娘》(1981)、《红楼梦》(1988—1989)等古装/民间故事片里,不仅能够感受到历史片尊重历史、忠于人物的创作动机,而且能够体验到创作主体较为鲜

① 《解放军文艺》1966年第8期。

② 《红旗》1967年第5期。

明的艺术个性。中国当代电影发展史里的古装/历史/传记影片，终于获得了一个相对正常的创作氛围与批评环境。

颇有趣味的是，从20世纪90年代开始，受到各种解构主义思想的影响以及市场经济的引导和制约，古装/历史/传记片开始走向一条消解历史、为我所用的道路。在《蛊咒传奇》（1990）、《嫁进宫里的男人》（1990）、《李莲英》（1990）、《东归英雄传》（1993）、《悲情布鲁克》（1996）、《大辽太后》（1996）、《秦颂》（1996）、《西夏路迢迢》（1996）、《鸦片战争》（1997）、《荆轲刺秦王》（1998）等作品里，古装片、历史片和传记片之间的区别已经越来越模糊，并且都或多或少地体现出电影编导重构历史、娱乐观众的精神意向，而这些影片在媒体和观众中得到的赞扬和指责几乎各占一半。这也在某种程度上反映出，跨入新世纪的中国电影艺术发展历程中的古装/历史/传记片，已经抵达了一个进退两难的关口。政治话语、创作主体和观众接受如何在古装、历史和人物传记片领域达成基本的一致性？如何看待历史片中的历史真实、艺术真实之间的游戏规则？这都是中国电影需要认真面对的重要课题。只有解决了这些问题，古装/历史/传记片才有可能得到丰富繁荣的契机。

第一节 历史真实与政治需求：新中国古装/历史/传记片（1949—1979）

新中国建立以后，为了特定的政治任务，中国电影取材范围明显地被大致限定在革命历史、革命战争与工农兵群众的现实生活领域；只有在根据各戏曲剧种改编的戏曲艺术片如《梁山伯与祝英台》（1954）、《野猪林》（1962）里，中国历史的故事才得以继续延伸。从1949年开始到1979年间，在故事片创作领域，仅有《彩凤双飞》、《红楼二尤》、《林冲》、《乔老爷上轿》、《桃花扇》等古装片，《秋翁遇仙记》、《画中人》、《鲁班的传说》、《刘明珠》等神话传说片，以及《武训传》、《宋景诗》、《李时珍》、《林则徐》、《甲午风云》等历史/传记片出现，并大多受到过尖锐的指责和严厉的批判，新中国古装/历史/传记片在严酷的意识形态环境中举步维艰、岌岌可危。

针对影片《武训传》所引发的一场举国皆惊的电影批判运动，是导致新中国古装/历史/传记片创作走向险境的第一步。1950年12月底，著名导演孙瑜创作的历史影片《武训传》公开上映，在社会上引起了很大反响。4个多月里，仅在北京、天津、上海三地报刊，就连续发表了肯定和赞扬《武训传》的文章40多篇；1951年5月20日，《人民日报》发表由毛泽东亲自撰写大段文字并亲笔修改的“社论”《应当重视电影〈武训传〉的讨论》，掀起了一场持续半年的、全国规模的电影批判运动。与大多数影评看到的是影片里值得赞颂的武训形象和武训精神不同，《人民日报》“社论”却看到了《武训传》“狂热地宣传