

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

新世纪高等学校教材

影视艺术学科基础教程系列

主编 黄会林

世界电影艺术发展史教程

SHIJIE DIANYING YISHU FAZHANSHI JIAOCHENG

王宜文 / 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

20 世纪艺术样式中发展最快的，大约要数刚刚诞生的电影和电视，即人们通常所说的影视艺术。与影视艺术迅猛发展相适应，影视教育成为艺术教育的重要内容。《影视艺术学科基础教程系列》正是北京师范大学艺术系为影视专业教学设计的一套系统教材。

艺术陪伴人类度过最初的荒蛮岁月，成为人类的精神家园和灵魂栖所。它是人们美的理想的凝聚与自由的象征。艺术属于大众，属于社会的每一个人。艺术来自于民间，也生长在民间，它的最高使命在于为大众服役。

影视艺术是最年轻的艺术样式，它凭借现代科学技术成为传播最广泛的一种现代艺术媒介。没有电的发明，没有光波、声波技术的发展，影视艺术也就无从谈起。同时，影视艺术也是现代工业的产物，它的发展离不开工业体制的运转。因此，它是一种不同于任何古老艺术样式的新型艺术。学习影视艺术，必须从它的本性出发，了解其基本特征，掌握其基本规律，这样才可能真正认识影视艺术，从事影视艺术研究、教学和创作。

电影电视是科技和工业的产物；但是，影视艺术的生成过程却不仅仅是现代科技发展的历史，也是人类艺术发展积累的结晶。中国古代就有灯影、皮影、木偶戏等艺术样式，反映了人们对活动影像的追求愿望。中国古典戏剧、诗词、绘画等艺术作品也常常运用特写、远景、中景等画面和画面组接的技巧，这为影视艺术诞生和发展提供了美学的启示。当然，限于社会形态和科技水平，以农业文明为基础的封建社会不可能产生影视艺术。

电影诞生之后很快就传入中国，1895 年卢米埃尔兄弟放映《火车进站》十年后，中国就拍出了戏曲片《定军山》。20 世纪三四十年代，中国电影迎来了第一个高潮，80 年代以后，中国电影又焕发出新的生机，赢得世界电影界的注目。从 1905 年诞生到 2004 年的今天，中国电影走过了一条艰难而又辉煌的世纪之路。

1958 年，北京电视台（即现在的中央电视台）成立，这标志着中国电视的创生。从那时起尤其自改革开放以来，中国电视逐渐步入辉煌。发展至今，中国电视台数量、电视机拥有量，特别是电视观众覆盖面等数据显示，中国确已成为名副其实的电视第一大国。中国生产的电视剧、专题片、纪录片、综艺节目与新闻节目取得了引人注目的成就，出现了大量脍炙人口的作品。现在，电视已经成为大众重要的信息传播和娱乐形式。

中国影视发展的历史表明：影视虽然属于典型的舶来品，但是，中国影视并不是欧美影视的翻译版，而具有鲜明的中国文化特征。因为，影视不仅仅是科技工业，也是美学与艺术。科技手段固然没有民族和国家的界限，然而美学与艺术却有明确的民族性格。因此，影视艺术输入中国的历史，也是它逐步本土化的过程。中国影视能否在世界上拥有它应当具有的地位，关键在于中国影视是否生成了具有民族特征的艺术风格。

中国文化源远流长，博大精深，有着健壮的生命力与宽厚的包容性。中国文化的发展历程，就是一部不断吸收异域文化、不断创造新文化的历史。吸收是为了创造，而不是取代我们固有的文化，所以，如何吸收就成为一个原则性的问题。我们认为，吸收必须以本民族的审美心理为支点，寻求异域文化与本土文化的交融，通过异域文化激活本土文化，使之焕发出更为灿烂的生机。

影视艺术是一种世界性艺术样式，同时又以美学特征和文化性格区分了不同民族与国家的艺术风格。如电影在发展中形成了苏联学派、法国学派、美国学派和日本学派等艺术流派。在一个世纪的历史发展中，中国影视艺术积累了不少成功的经验，也有不少失败的教训。而其中的核心问题正是中国影视艺术的民族特征。30~40年代、50~60年代、80~90年代，我们曾经出现了一大批具有中国民族风格的优秀作品，如《神女》《十字街头》《小城之春》《乌鸦与麻雀》《一江春水向东流》《祝福》《早春二月》《林家铺子》《林则徐》《聂耳》《甲午风云》《董存瑞》《平原游击队》《小兵张嘎》；如《天云山传奇》《巴山夜雨》《城南旧事》《骆驼祥子》《黑炮事件》《芙蓉镇》《黄土地》《红高粱》等等，为世界电影中国学派的创立打下了基础。但是，也有不少作品对西方电影生搬硬套，缺乏民族特征。在影视理论界，这种狂热西化现象就更为突出。影视美学中国文化特征模糊的现状，导致了影视艺术理论的严重滞后，影视艺术理论的滞后，就必然限制了中国影视艺术实践的健康发展。无可否认，中国电影和中国电视积累了相当丰富的创作实践；但是，理论界对本土创作缺乏全面的、系统的、本质的、富有理论高度的研究和总结，更没有以中国影视实践为支点，提出具有中国文化特征的影视理论。虽然有志于此者不乏其人，但由于种种原因，致使这一梦想至今未能如愿。一个不善于研究和总结本土艺术和文化的民族，不可能独立于世界之林，甚至不能很好地吸收其他民族的艺术和文化经验，因为它缺少立足的根基。面对争奇斗妍的西方影视理论，作为一个文化大国，我们总不免有些尴尬。有鉴于此，我们愿意和影视界的艺术家和理论家一道，在影视领域里摸索一条具有民族文化特征的中国之路。影视艺术中国学派的诞生，需要影视艺术家的努力，也需要影视理论家和研究者的深入研究。只有影视艺术的创作实践和理论研究都达到相当的高度，才有可能创造出富有中国作风、中国气派的影视艺术作品。

艺术是一个民族的美学纪念碑。影视艺术也是如此，它是特定民族和时代的形象表达，既是个人的，又是民族的、时代的。正如法国艺术理论家泰纳所说的：“要了解一件艺术品，一个艺术家，一群艺术家，必须正确地设想他们所属的时代的精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释，也是决定一切的基本原因。”^① 深入时代、深入人民、深入民族，是一切伟大艺术的共同特征。

《影视艺术学科基础教程》旨在以中国美学为支点，观照中国影视艺术的发展，总结其成功的经验和失败的教训，为建立中国影视美学体系作出努力。

影视艺术是最年轻、也最有发展前途的艺术形式，希望同学们通过学习认识影视本性，掌握影视语言，了解影视发展历程，分析影视艺术作品，以中国美学的独特视点去研究影视艺术现象。既吸收世界影视艺术的精华，又坚持中国文化的民族特征，实现中国美学与西方美学在中国当代影视艺术实践中的汇融。只有这样，我们才能创造出具有现代意识与民族风格的影视作品，建立影视艺术的中国学派。

新的世纪已经到来，未来属于中国青年一代。

1997年6月18日 北京

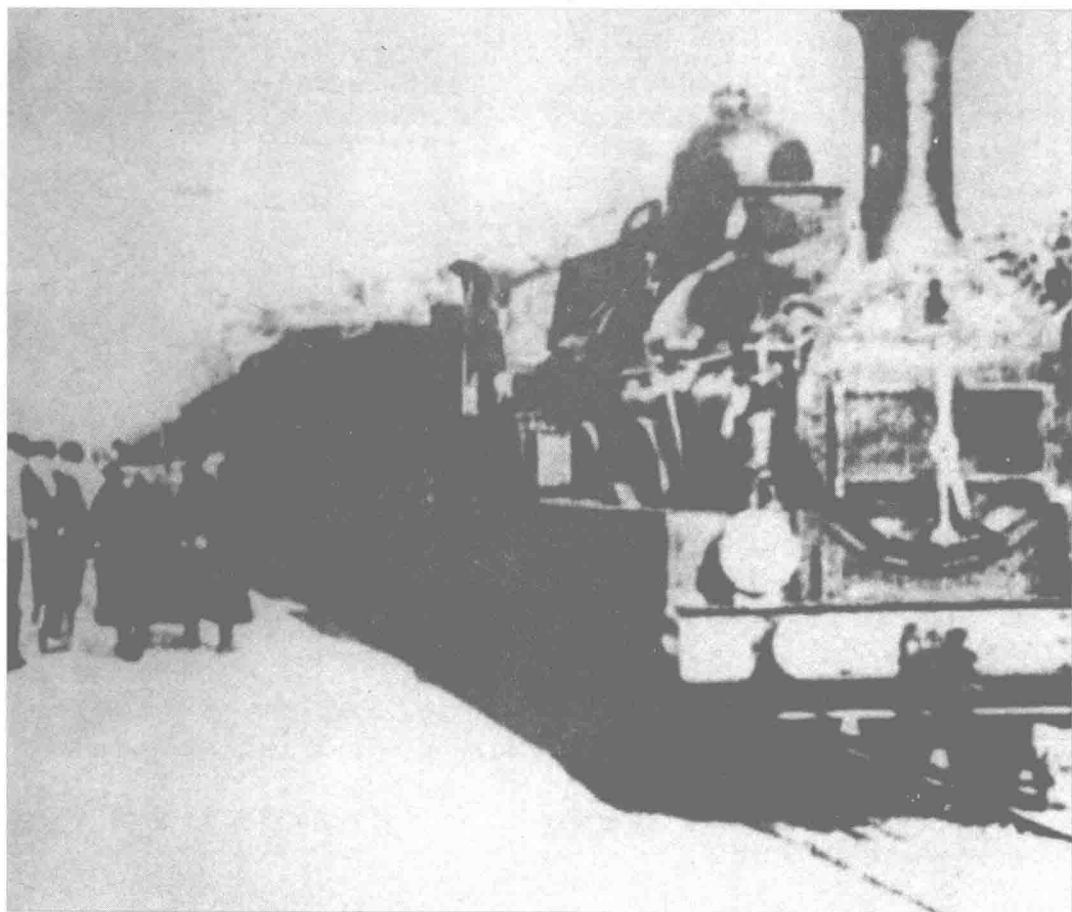
2004年9月25日 修改

① [法] 泰纳：《艺术哲学》，傅雷译，北京，人民文学出版社，1994。

电影是人类文明史上最伟大的发明之一，是近代科技大发展的产物。电影由最初混迹于杂耍歌肆的“丑小鸭”迅速成长为 20 世纪最重要的艺术形式，科技与艺术的“联姻”使它获得了传统艺术难以企及的表现能力和不断扩展的潜力。电影不但是现代人最重要的娱乐方式之一，而且已经成为体现现代人类最高精神活动和审美理想的重要艺术载体。

与传统艺术形式所经历的循序渐进的漫长发展历程相比，电影艺术的发展史几乎可视为一种奇迹。在短短的一个世纪里，电影艺术从萌芽、成长到成熟完善，并且以一种前所未有的开放式和高度适应性的姿态，迎接新世纪的艺术革新和新兴艺术形式的挑战。记录电影发展历史的工作几乎是伴随着电影的诞生就开始了，但直到 20 世纪中期，在世界电影艺术获得了长足进步、形成了完整的艺术形态和美学体系之后，电影研究才获得了社会上普遍的重视，系统严谨的电影史著作才开始出现。在电影经历了百年发展之际，探究电影艺术兴衰演变的历史，不仅具有了充足的电影艺术实践基础，而且对于正在经历变革的电影艺术来说也是十分必要的。

编写世界电影史的体例各种各样，有的侧重于电影思潮和电影运动，有的侧重于电影的文化和社会分析，有的则从观众接受的角度入手……本书没有采用按时间顺序构制完整编年史的做法，而是采取了按照不同的国别和地区，分别纵向论述的方式。这种体例自然会在电影发展的横向影响研究方面有所欠缺。本书的目的是试图以史带论，对重要的电影流派、电影创作运动和各种电影现象，以及不同国家、不同时期的重要电影艺术家进行较为详细全面的艺术分析，对于电影史上有影响的、具有代表性的艺术风格、创作手法及其流变过程进行集中描述，从而大致勾勒出一个世界电影艺术发展史的轮廓。

《火车到站》(法国, 1895 年)

《月球旅行记》(法国, 1902 年)

▼
《一个国家的诞生》(美国, 1915 年)

《卡里加里博士》(德国, 1919 年) ◀

▼
《战舰波将金号》（前苏联，1925年）

《母亲》（前苏联，1926年）

▼
《城市之光》（美国，1930 年）

《夏伯阳》（前苏联，1934 年）

▼
《幻 灭》(法国, 1937 年)

▲
《乱世佳人》(美国, 1939 年)

▼
《公民凯恩》（美国，1941年）

《卡萨布兰卡》（美国，1942年）

►《大地在波动》(意大利, 1947年)

《偷自行车的人》(意大利, 1948年)

《雨中曲》(美国, 1952年)

▼
《后窗》（美国，1954年）

▲
《野草莓》（瑞典，1957年）

▼
《罗生门》（日本，1959年）

►《士兵之歌》（前苏联，1959年）

《四百下》（法国，1959年）

▼
《奇遇》（意大利，1960年）

▲
《比里迪亚娜》（墨西哥、意大利合拍，1961年）

▼
《八部半》（意大利，1962 年）

▲
《秋刀鱼的味道》（日本，1962 年）

▼
《朱尔与吉姆》（法国，1962年）

《毁灭天使》（墨西哥，1962年）

