第一图书网, tushu007.com

<<世界艺术史（电影卷）>>

图书基本信息

书名：<<世界艺术史（电影卷）>>

13位ISBN编号：9787506015509

10位ISBN编号：7506015501

出版时间：2003-02-01

出版时间：东方出版社

作者：纪令仪

页数：300

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

前言

世界电影已走过了一个多世纪的历程。
与其他古老的艺术相比，它还相当年轻。
然而经过几代各国电影艺术家们的共同努力，电影已取得了迅猛的发展。
从”活动照片”到真正的影片，从无声到有声，从黑白到彩色、宽银幕、立体声、全景电影，它只用了短短的几个年时间。
如今电影所拥有的特殊表现手段，足以使它自如、真实地展现广阔的社会画面，再现久远的历史场景，深入人们微妙的内心世界。
电影在其发展过程中的不同阶段，都出现了很多名篇佳作，或在电影语言的创新、电影风格流派的创立等方面起过重要作用，或以其独特的题材内容和优美的艺术形式满足了人们的观赏需求。
正是这些作品展示了不同时期各国电影的面貌并决定了电影艺术的发展方向。
从1989年迄今，我有幸参加了《世界电影鉴赏词典》（四卷本）的撰稿和编辑工作，这项工作使我受益匪浅。
面对那些构成了令人目不暇接的世界电影画廊的艺术精品，我对为此作出贡献的电影艺术家们充满了钦佩和感激之情，对他们克服各种艰难险阻，致力于不断创新探索的坚毅精神怀有深深的敬意。
自此以来，我心里涌动着一种激情，向往能对百年来电影发展的主要历程以及那些颇具个性和魅力的大师们的贡献作一概括性的描述和阐释。
尽管我很清楚，这是不易做到的，而且近乎”妄为”。
因为目前已出版的电影史籍大都只叙述到20世纪五六十年代或八十年代以前，对当代各国电影的论述仅散见于一些书刊文章，尚未有系统著作可资借鉴。
因此．这更增加了我进行这一课题研究的兴趣，并一直为此进行了资料积累和观念性的准备。
中国艺术研究院田本相先生适时地提出了组织编写一套《世界艺术史丛书》的设想．其中包括电影卷，这个设想给了我实现这一愿望的机会。
《世界艺术史丛书》有统一的构想，对每一卷的字数幅度均做了严格的统一规定。
既是如此，本书也就不可能对百年电影发展历程做过多的铺陈。
本书力图从电影艺术发展的角度，对一些贡献较大的国家，尤其是美国、前苏联，意大利、法国等国的电影创作概况，对一些享誉世界的艺术大师的创作道路及其代表作品，进行扼要的叙述和分析。
在电影发展的不同阶段出现过的一些重要的思潮流派，也在本书的视野之内。
限于篇幅和时间以及资料来源，本来也应该涉及的一些国家和电影大师的创作情况未能加以论述，如有可能，当在今后的著述中丰富和完善。
笔者希望，本书能给关心和喜爱电影艺术的朋友提供一个线索，以便对世界电影艺术发展的概貌能有一个粗略的了解。
本书只是一个尝试，读者诸君在阅读时一定会发现很多疏漏或不妥之处，希望诸君及有关专家不吝指正。

第一图书网, tushu007.com

内容概要

《世界艺术史》所面对的读者是大专以上学历的干部、文教工作者以及作为非专业的干部、学生，可以作为他们的业余读物，也可以作为某些大专院校有关系科的教材或参考书。

它要求能够准确地简要地描述不同艺术门类的历史，要求突出重点的事件、人物和作品，希望反映当前的学科发展水准，体现最新的研究成果。

它希望在文字上写得通俗晓畅，力求生动，特别是对于作品要有较好的艺术分析和准确的评价。既要追求知识的系统性、学术性，又要讲求可读性。

它为增强读者的兴趣，每本书按照历史的顺序提供有代表性、典型性的图像资料150幅左右，做到图文并茂。

显然这是一套普及性的入门的书，但也很注重学术性。

对每一个艺术种类的历史在稳妥的历史分期叙述中，不但要把人文背景、艺术思潮、流派的演变交代清楚，而且对代表人物、代表作品给予重点的介绍和分析。

在处理东西方艺术的比重上，本丛书也给予比较适当的安排。

我们基本上按照编年史的方法，对它们作并行的叙述，这样，在客观上也有着比较艺术史的色彩。让读者在比较中，对东西方艺术产生一些比较的联想和思考。

我相信这套囊括了世界戏剧、世界电影、世界绘画、世界雕塑、世界音乐、世界舞蹈和世界建筑历史知识的丛书，它会引导读者畅游于人类的艺术历史的海洋中，巡回在世界艺术历史的画廊里，帮助人们实现以“最大程度的精神满足来度过自己的一生”的美好愿望。

第一图书网, tushu007.com

<<世界艺术史（电影卷）>>

书籍目录

前言 第一章 初始阶段 第二章 好莱坞帝国的建立 第三章 卓别林的光辉成就 第四章 德国早期电影，从繁荣到衰败 第五章 瑞典学派的兴衰 第六章 法国的艺术影片、印象派及先锋派电影 第七章 苏联电影的诞生 第八章“伟大的哑巴”开始说话 第九章 法国诗意现实主义与《幻灭》 第十章 二十世纪三四十年代美国电影与《公民凯恩》 第十一章 苏联电影的新发展 第十二章 二战题材影片 第十三章 中国社会电影与抗战电影 第十四章 意大利新现实主义的道路 第十五章 法国新浪潮与让一吕克·戈达尔 第十六章 旧好莱坞与“新好莱坞” 第十七章“政治电影”的勃兴 第十八章 费德里科·费里尼：现代主义还是现实主义 第十九章 安东尼奥尼、帕索里尼与意大利新电影 第二十章 新德国电影的发展道路 等等

第一图书网, tushu007.com

章节摘录

书摘 “照相”这个概念于当今早已尽人皆知，人们于郊游，于友人聚会乃至重要的会议或场合都会用照相这种形式记录当时的情景以做纪念。
标准半身人像更是作为身份的象征。
照相在凡有人群的各个领域有广泛的使用价值。
这种印有人像、景致或情景，并能带给人无限欢悦和回忆的照片博得亿万人的青睐。
今人可曾想过，如今这瞬间即成的事情，在1823年法国人芒戴·达盖尔和尼塞福尔·尼埃浦斯刚刚发明照相术时却需要整整14个小时。
早期的发明家们不满足于照相的静止状态，1851年在摄影师克罗代等人的工作室里照片第一次”动”了起来。
所谓动，就是把人的一个动作分解成千几个步骤分别拍摄下来。
1872—1878年间，英国学者慕布里奇也用类似的实验拍摄了马跑的速度和姿态：之后，法国生理学家马莱在1888年研究成功了“活动底片连续摄影机”(chronophotographe a plague mobile)。
与此同时，美国发明家爱迪生创造了一格凿有四组小孔的35毫米的近代影片，不久又推出了”电影视镜”(kinetoscope)。
这个时期前后，欧美许多国家的发明家都有制作”活动画面”的经验，而真正完成这项研究的是法国人路易·卢米埃尔。
他于1895年12月28日用他研究成功的“活动电影机”(cinematographe)首次放映了他拍摄的第一部影片《工厂的大门》，这一天被公认为电影的诞生日。
对此，欧美一些国家持有异议，认为电影的诞生日应在此之前，这也是很自然的。
电影最早出现在美国是称为西洋镜的“活动影戏”，一个人花上一分钱可以独自观赏50英尺的小活动影片。
1896年4月23日，纽约的柯斯特一巴艾尔音乐厅首次放映活动影戏。
这是美国人第一次体验集体观赏电影的乐趣。
当音乐厅的灯光熄灭后，随着一阵嘈杂的机器声，一道耀眼的光柱直射到白色幕布上。
出现在人们面前的是两个金发妙龄女郎，动作轻捷地跳着雨伞舞。
接着一片惊涛骇浪猛烈冲击着靠近石堤的沙滩……。
这种活生生又宛如身临其境的魔术看得人们目瞪口呆，游乐场里的顾客都是贫民阶层，受教育不多，戏剧知识知之甚少，所以幕布上这种表现逼真的画面他们看得明白，活动影戏作为杂耍节目很快就受到人们的喜爱。
柯斯特-巴艾尔音乐厅放映的轰动效应提醒美国上下杂耍戏院的老板们，放映活动影戏是一种生财之道。
游乐场主们纷纷把自己的游乐场所改建为影戏馆。
还有一位曾当过消防队长的美国人，名叫黑尔，他设计了一座里外都按当时火车样式建造的车厢式影戏院，售票员乜穿戴得像是火车上的列车员，起名为“黑尔游览车”。
随着火车开动时的铃声和机器的震动声，从最后一节车厢上拍摄的风景电影就放映到银幕上了。
这种在假想旅行中进行的电影欣赏对普通观众可谓是一种极富刺激的经历。
随着专业影戏院和巡回放映的成功，到1903年时，电影作为一种特殊的大众娱乐形式已经纳入群众艺术的范畴： 当时法国电影先驱乔治·梅里爱的影片吸引了大量美国观众．但他的影片内容多是神话故事和幻想传奇。
务实的美国人更感兴趣的是来自美国现实社会的题材。
美国自打有制片业以来一直以西部牛仔、工人、农民和普通市民生活以及社会犯罪现象为表现对象，尤其是埃德温·s·鲍特根据新闻报道制作的《火车大劫案》所显示的电影反映现实的巨大潜力，更加推动了这种制片思想。
这类题材的电影还有《对密探的一次袭击》、《银行大劫案》、《撬银行保险柜强盗落网记》等。
贫穷及恶劣的生存状况是20世纪初的美国人关注的话题，如《黄金的罪行》表现了矿工的女儿为了给

父亲治病去拦路抢劫驿马车，民团了解她抢劫原因后不仅释放了也还给予捐款；《守财奴的窖藏》表现一个贫穷的寡妇，找到守财奴的窖藏秘密，使家人得救。
还有一类朴素的现实主义和道德宗教的影片，如《犯过罪的人》，叙述一个犯过罪被开除的人，救了一个富人家的孩子。
回家后面对贫病的家人，他又去偷窃，恰巧偷到被他救过的孩子家。
经孩子辨认，他最终得到了帮助。
这类影片还有《浪子回头》等。
与同情和教育穷人相对应的还有一类描绘有钱人的影片，仅从片名上就可以看出其表现的内容，如《坏心眼银行家》、《贪污犯》、《守财奴的命运》和《政客》、《放债人》等。
再有一类体现道德准则的影片，如《妇女家范》、《妇女的天职》、《海洋故事》等。
表现酗酒危害的有《醉眼朦胧看景致》等系列影片。
而表现西部开拓精神的大量影片更为美国观众所喜爱，如《一个牛仔的生活》、《探矿者》、《义马救主》等。
　电影放映的美好前景，促进了新型放映场所的出现。
1905年，约翰·哈里斯和哈里·戴维斯在匹兹堡把一家空店堂改装成专放电影的华丽戏院，起名为“电影院”。
这家电影院票价五分钱，美国五分钱是一个镍币，所以又叫镍币影院。
别看这种影院票价低，可营业时间从上午八点一直到夜间十二点，吸引人的影片加上音乐的演奏，近百个座位没有虚席。
一个星期下来，收入竟在千元以上。
这种生意经不胫而走，各种娱乐场所竞相改成五分钱影院，不长时间镍币影院遍布全国大中小城市，最多的时候美国全国的镍币影院竟发展到近万家。
　镍币影院主要建立在工人区和贫民区，光顾这类影院的多是工人和工人家属。
美国是由多民族移居逐渐建成的新兴大国，大批移民涌入美国西部辽阔疆土并遍布美国各地，1902—1903年间，美国移民达到最高潮。
大量的移民一方面为美国农业经济发展和工业化进程提供了丰富的廉价劳动力和广阔的国内市场，另一方面也迫切需要美国政府迅速建立一套相对完整的社会秩序。
镍币影院的常客恰恰是以众多移民为主体的工人群众。
早期镍币影院放映的多是报道国际时事，世界人物，外国及本土风光，以及上面提到的那类影片。
在短短的一二分钟里，影片表现的乐观主义、正义感、对美国进步的自豪感、豪迈的劳动热情，都能使一个普通公民感受到对新事业发展的振奋。
这期间反映社会现实、流行风尚及社会活动的最早期美国影片可谓占尽了天时、地利、人和。
事实上，美国电影从一开始就不仅仅是记录美国社会发展的重要史料，它成为美国生活本身的刺激力量和教育者。
电影突出地教导新来的移民怎样尊重美国的法律和秩序，了解国内的行政组织，以及加入美国国籍成为一个美国公民的自豪。
电影向移民和普通人介绍美国社会形态比起其他形式的宣教都更来得生动和具体。
几百上千部表现美国历史和现实的电影一出现在美国，就成为儿童和受教育不多的人获得思想、观点。
对政府和社会的态度、行为道德规范的重要途径。
它不仅是一种廉价的娱乐．它从起始阶段就具有三种属性：1．商品；2．工艺；3．一种特殊形式的社会力量。
可以这样讲，电影在美国的初创阶段就初步确立了“美国表现方法”。
三、现实主义的复归　就在好莱坞没有什么起色的时候，“美国新电影”、”新好莱坞”的导演们以其反传统的精神对社会提出尖锐的批评和建议，促使美国电影的面貌焕然一新。
正是以《邦妮和克莱德》(1967)的出现为标志，继之以《毕业生》、《美国风情画》，《午夜牛郎》、《教父》、《最后一场电影》。

第一图书网, tushu007.com

《逍遥骑手》、《飞越疯人院》、《出租汽车司机》等影片，形成了美国电影中反传统的潮流，使国际进步影评界称之为“现实主义的复归”。

在这一潮流的推动下，70年代下半期涌现了引人瞩目的三类题材：1．越战片，以《出租汽车司机》这部表现“越南后综合症”的影片为开端，继而出现了一股对越南战争进行反思的潮流，从70年代末的《猎鹿人》、《现代启示录》到80年代下半期的《野战排》、《全金属外壳》、《生逢7月4日》等一批影片，不仅反映越战给美国人民带来的巨大创伤，批评美国政府的政策，而且触及了侵略战争摧毁人性、使人变为非人这一带有哲理意味的命题；2．家庭伦理片，从《克莱默夫妇》、《普通人》，《金色池塘》、《母女情深》、《致命的诱惑》、《汉娜姐妹》一直到80年代末的《雨人》，这些影片均着力表现家庭伦理道德问题，意在调整夫妇、母子、父女、兄弟之间的关系，巩固人间亲情；3．社会批判片，以揭示当前困扰着美国社会的贩毒。
吸毒、强奸。
谋杀等暴行为主，代表性作品有《教父》、《贝弗利山庄警探》、《美国往事》、《铁面无私》、《被告》等。
当然，其他方面题材的优秀之作也普遍引起了评论界和广大观众的兴趣和喜爱，如表现历史人物的《莫扎特》，反映种族关系的《为戴茜小姐产车》、《与狼共舞》等。
上述影片与未提及的其他一些优秀影片构成了七八十年代美国电影的主流。
四、主题的深化　进入90年代，美国电影也是佳作迭出，如为我国广大观众所熟悉并在海外市场获得极大咸功的《阿甘正传》、《辛德勒的名单》、《泰坦尼克号》以及最近的《拯救大兵瑞恩》等。

这里不妨提出两个问题：如何区别美国电影中的严肃影片与一般商业片或娱乐片?形成当代美国电影强大吸引力的原因究竟是什么？

……插图

第一图书网, tushu007.com

媒体关注与评论

前言世界电影已走过了一个多世纪的历程。
与其他古老的艺术相比．它还相当年轻。
然而经过几代各国电影艺术家们的共同努力．电影已取得了迅猛的发展。
从“活动照片”到真正的影片，无声到有声，从黑白到彩色、宽银幕、立体声，全景电影，它只用了短短的几十年时间。
如今电影所拥有的特殊表现手段，足以使它自如。
真实地层现广阔的社会画面，再现久远的历史场景，深入人们微妙的内心世界。
电影在其发展过程中的不同阶段，都出现了很多名篇佳作，或在电影语言的创新、电影风格流派的创立等方面起过重要作用，或以其独特的题材内容和优美的艺术形式满足了人们的观赏需求。
正是这些作品展示了不同时期各国电影的面貌并决定了电影艺术的发展方向。
　从1989年迄今，我有幸参加了《世界电影鉴赏词典》(四卷本)的撰稿和编辑工作，这项二咋使我受益匪浅。
面对那些构成了令人目不暇接的世界电影画廊的艺术精品．我对为此作出贡献的电影艺术家们充满了钦佩和感激之情，对他们克服各种艰难险阻，致力于不断创新探索的坚毅精神怀有深深的敬意。
自此以来．我心里涌动着一种激情，向往能对百年来电影发展的主要历程以及那些颇具个性和魅力的大师们的贡献作一概括性的描述和阐释。
尽管我很清楚，这是不易做到的．而且近乎“妄为”。
因为目前已出版的电影史籍大都只叙述到20世纪五六十三代或八十年代以前，对当代各国电影的论述仅散见于一些书刊文章，尚未有系统著作可资借鉴。
因此．这更增加了我进行这一课题研究的兴趣，并一直为此进行了资料积累和观念性的准备。
　中国艺术研究院田本相先生适时地提出了组织编写一套《世界艺术史丛书》的设想，其中包括电影卷，这个设想给了我实现这一愿望的机会。
　《世界艺术史丛书》有统一的构想．对每一卷的字数幅度均做了严格的统一规定。
既是如此，本书也就不可能对百年电影发展历程做过多的铺陈。
本书力图从电影艺术发展的角度，对一些贡献较大的国家，尤其是美国、前苏联、意大利，法国等国的电影创作概况，对一些享誉世界的艺术大师的创作道路及其代表作品，进行扼要的叙述和分析。
在电影发展的不同阶段出现过的一些重要的思潮流派，也在本书的视野之内。
限于篇幅和时间以及资料来源，本来也应该涉及的一些国家和电影大师的创作情况未能加以论述，如有可能，当在今后的著述中丰富和完善。
　笔者希望，本书能给关心和喜爱电影艺术的朋友提供一个线索，以便对世界电影艺术发展的概貌能有一个粗略的了解。
本书只是一个尝试．读者诸君在阅读时一定会发现很多疏漏或不妥之处，希望诸君及有关专家不吝指正。

第一图书网, tushu007.com

编辑推荐

准确简要地描述了电影艺术门类的历史，对重点事件、人物及作品作了突出的介绍，反映了当前学科发展水准，体现最新研究成果。
文字通俗晓畅、生动活泼。
具有较强的系统性、学术性和可读性。

第一图书网, tushu007.com

<<世界艺术史（电影卷）>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com