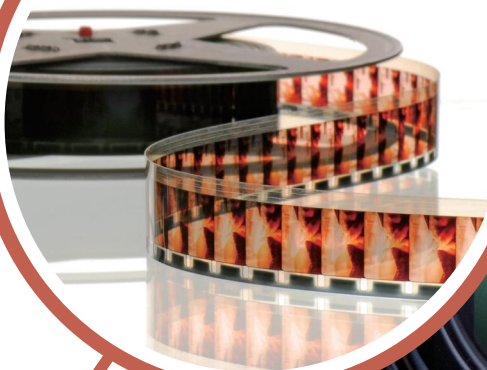

通识课教育系列教材
“互联网+”新形态一体化教材

影视欣赏

主编◎龚奎林 许 苏

拓展知识
教学计划
教学课件

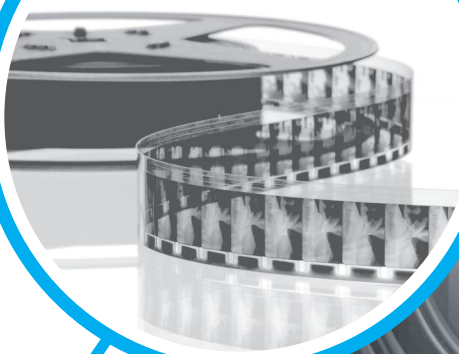

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

通 识 课 教 育 系 列 教 材
“互联网+”新形态一体化教材

影视欣赏

主编◎龚奎林 许 苏

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

影视欣赏 / 龚奎林, 许苏主编. —北京: 首都师范大学出版社, 2024.3

ISBN 978-7-5656-7831-8

I. ①影… II. ①龚… ②许… III. ①影视艺术—鉴赏—高等学校—教材 IV. ①J905

中国国家版本馆 CIP 数据核字 (2024) 第 053804 号

YINGSHI XINSHANG

影视欣赏

龚奎林 许 苏 主编

责任编辑 刘群伟

首都师范大学出版社出版发行

地 址 北京西三环北路 105 号

邮 编 100048

电 话 68418523 (总编室) 68982468 (发行部)

网 址 <http://cnupn.cnu.edu.cn>

印 刷 北京佳艺丰印刷有限公司

经 销 全国新华书店

版 次 2024 年 3 月第 1 版

印 次 2024 年 3 月第 1 次印刷

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 19.5

字 数 486 千

定 价 65.00 元

版权所有 违者必究

如有质量问题 请与出版社联系退换

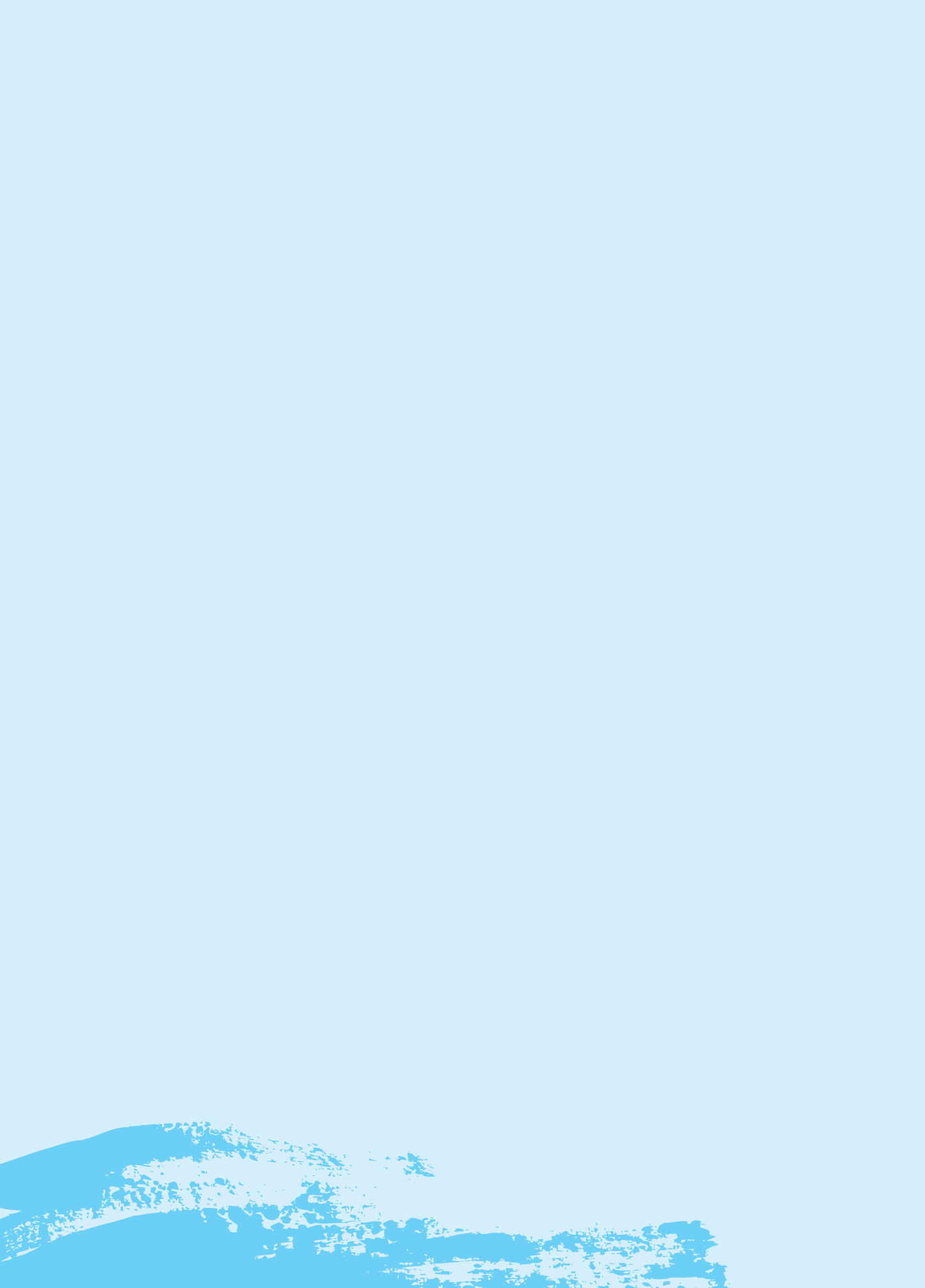
编者简介

龚奎林

井冈山大学人文学院院长、教授、博士，中国作家协会会员，中国文艺评论家协会会员，江西省当代文学学会副会长、省中文类教指委委员、省作协常务理事、吉安市作协主席等。已出版专著6部，主编教材5部，发表论文100余篇。主持国家社科基金2项、教育部项目2项、省级项目10项。获省文化宣传领域“四个一批”人才、省教学成果奖二等奖、省社会科学成果奖三等奖，参与荣获国家教学成果奖二等奖。

许苏

井冈山大学人文学院副教授，文学博士，江西省文艺评论家协会会员，在《当代电影》《电影新作》《江西社会科学》《四川戏剧》《井冈山大学学报》《电影文学》等学术期刊上发表学术论文30余篇，主持及参与省级以上课题多项，获江西省第十四届优秀社会科学成果二等奖。

前言

在众多艺术门类中，影视艺术情节曲折、声画和鸣，具有丰富的价值内涵与艺术张力，拥有着最广泛的受众群体，能让受众从梦幻般的时空影像中获得代入感、愉悦感，并逐渐成为现代人生活的一个重要组成部分。影视艺术具有平民化、覆盖面广、传播速度快的特点，其价值必须通过鉴赏才能得以完全体现。

党的二十大报告指出：“全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”习近平总书记在2018年8月给中央美术学院老教授的回信中强调：“做好美育工作，要坚持立德树人，扎根时代生活，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，让祖国青年一代身心都健康成长。”2019年4月，教育部印发《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》，指出学校美育是培根铸魂的工作，提高学生的审美和人文素养，全面加强和改进美育工作是高等教育当前和今后一个时期的重要任务。这一任务强调要切实改变高校美育的薄弱现状，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。这给高校开展“影视欣赏”的教材编写与课程设计工作指明了方向。

“影视欣赏”是当前高校实施美育教育和素质教育的重要课程，是教育部要求开设的艺术类限定性选修课之一，必须注重知识性与趣味性相结合、理论讲解与感性阐发相结合，提高学生的综合素质，加强学生艺术修养，提高学生审美能力。因此，在新媒体时代的语境下，为落实教育部关于高校美育工作的要求，我们编写了《影视欣赏》教材，把演绎凡人琐事、塑造时代英雄、呈现社会风云、反思历史变迁、拷问人性灵魂的影视经典之作推荐给广大学子，让同学们在领略光影艺术的成就的同时，领会影视作品中的思想内涵与人文关怀，提高对影视艺术的审美感受力和鉴赏能力，进而陶冶情操、启迪心智，并提升自己的人文素养。

本教材分为上下两篇，上篇理论部分由正文、思考、创意训练、延伸欣赏构成，下篇作品赏析部分由电影（电视剧、纪录片）资料、导演简介、剧情梗概、经典台词、作品欣赏、镜语分析、思考、创意训练、延伸欣赏构成。

本教材为大学生美育课程教材，既有对理论的勾勒，也有对经典作品的剖析引领，还有对红色影视作品的详细分析，目的在于通过“互联网+”新形态教材的编写，为课程思政做准备，坚守立德树人的根本任务，培养时代新人。本教材在编写设计上遵循知识性、审美性、人文性原则，按照理论与阐释、国别与区域维度勾勒影视艺术的发展历程和卓越成就，阐释经典影视作品。为方便学生的自主学习，每一节后面都配有相应的思考题，由课内向课

外延伸，设计相关的能力训练题。

本教材编写原则如下。

1. 理论与影视作品交织。上篇突出理论，下篇突出作品，编选经典影视作品，注重新颖性、审美性、多样性等特点，突破传统教材的选篇范围。

2. 守正出新，突出重点。本教材强调影视经典学习与实用训练的结合，注重知识性、审美性与趣味性的融通。

3. 影视作品涵盖面广。本教材涵盖各国别、各类别的影视作品，力求使学生比较系统、深入地理解影视经典和文化精髓，并在实践层面上进行鉴赏写作训练。

4. 注重趣味性。本教材作为通识类、基础类公共课教材，编者在编写过程中没有过多追求内容的深度和广度，而是保持内容的生动有趣、通俗易懂。

5. 点面结合。编者注重点的深入、面的拓展，并将此编写原则贯穿全书，先进行影视作品赏析，再布置思考练习题，而后提供拓展阅读，由课内向课外延伸，为学生提供学习线索，培养学生的研究型学习能力。

本教材充分借鉴、吸收了我国现有影视欣赏类教材的特色和优点，在编写过程中参阅了有关书刊和相关论著，选用了一些作家的作品，借鉴了一些专家、学者的观点，在此谨向原作者致以衷心的感谢！由于参编人数较多、时间紧迫，教材内容存在的疏漏之处，敬请同行、专家、各地师生、广大读者批评指正，我们将不断努力，加以改进。此外，本书编者还为广大一线教师提供了服务于本书的教学资源库，有需要者可致电 13810412048 或发邮件至 2393867076@qq.com。

龚奎林

2023 年 10 月

目 录

第一章	中外影视 发展概况	4 第一节 中外电影发展概况 13 第二节 中外电视剧发展概况 18 第三节 中外纪录片发展概况
第二章	影视 基础	26 第一节 影视艺术的基本概述 27 第二节 影视艺术的审美特征 30 第三节 影视艺术的主要特性 34 第四节 影视艺术的类型样式
第三章	影视 语言	40 第一节 影像 48 第二节 声音 50 第三节 声画关系 51 第四节 蒙太奇 53 第五节 长镜头
第四章	影视 创作	56 第一节 编剧创作 60 第二节 导演构思 64 第三节 演员表演 67 第四节 拍摄制作 72 第五节 剪辑包装
第五章	影视 欣赏	79 第一节 欣赏角度 84 第二节 欣赏方法 93 第三节 影评写作

第六章

中国 电影欣赏

- 100 第一节 《红高粱》
- 105 第二节 《大话西游》
- 111 第三节 《卧虎藏龙》
- 116 第四节 《智取威虎山》
- 123 第五节 《战狼 2》
- 128 第六节 《哪吒之魔童降世》

第七章

亚洲 电影欣赏

- 134 第一节 《青木瓜之味》
- 141 第二节 《小鞋子》
- 147 第三节 《千与千寻》
- 152 第四节 《摔跤吧！爸爸》

第八章

欧洲 电影欣赏

- 162 第一节 《这里的黎明静悄悄》
- 169 第二节 《西西里的美丽传说》
- 175 第三节 《007：大破天幕杀机》
- 181 第四节 《小王子》

第九章

美国 电影欣赏

- 189 第一节 《辛德勒的名单》
- 195 第二节 《肖申克的救赎》
- 202 第三节 《泰坦尼克号》
- 209 第四节 《谍影重重》
- 214 第五节 《疯狂动物城》

第十章

中国
电视剧欣赏

- 220 第一节 《红楼梦》
- 224 第二节 《亮剑》
- 229 第三节 《潜伏》
- 235 第四节 《琅琊榜》
- 241 第五节 《平凡的世界》
- 247 第六节 《人民的名义》

第十一章

国外
电视剧欣赏

- 254 第一节 《权力的游戏》
- 258 第二节 《一诺倾情》
- 265 第三节 《来自星星的你》

第十二章

中国
纪录片欣赏

- 273 第一节 《故宫》
- 280 第二节 《舌尖上的中国第一季》

第十三章

国外
纪录片欣赏

- 288 第一节 《海豚湾》
- 293 第二节 《地球脉动第二季》

参考文献

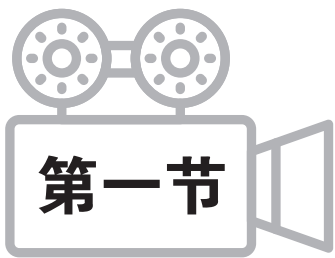
上篇

第一章

中外影视发展概况

19 世纪末，电影在科学技术的推动下诞生，之后经历了从无声到有声、从黑白到彩色的过程，逐步从复制生活的“活动影像”发展为再现和反映生活的艺术，成为继建筑、音乐、绘画、雕塑、诗歌、舞蹈之后的又一种艺术形式，并促进了多种艺术流派的形成。在电影诞生的 30 余年后，电视作为一种传播图像的通信方式也在科技发展的浪潮中问世了，为影视艺术的发展提供了新的媒介载体，促进了多种形式的综合性艺术样式的诞生。无论是融合了电影、戏剧、文学等表现元素的电视剧，还是兼具纪实性、文献性和艺术性的电视纪录片，都在发展与创新中不断地为人们提供新的生活体验，并满足人们的审美需求。

中外电影发展概况

电影是继六大艺术——文学、戏剧、音乐、舞蹈、绘画、建筑之后出现的，以现代科技为手段，以画面与声音为媒介，在运动着的时间和空间里创造银幕形象，反映和表现现实生活 and 思想感情的一种视听艺术。在类型上，既有注重完整故事情节、刻画人物性格的故事片，又有呈现某一政治、经济、文化、军事或历史事件的纪录片，也有运用各种美术手段和材料制作的美术片，还有记录舞台艺术表演的戏曲片，等等。电影受众广泛，在百余年的发展过程中，一直推动着世界文明的交流与融合。

一、世界电影发展史

第二次工业革命使人类进入电气时代，科学技术和生产力迅猛发展。19 世纪末，电学、光学、化学、机械学等学科技术的发展为电影的出现奠定了物质基础，社会的巨大变化、人类新的精神需求和商业利润的驱动成为影视艺术发展的动力。电影是在第二次科技革命背景下产生的满足人们感性娱乐和精神需求的艺术。随着社会的发展，观众的精神需求日益增长，需要不断地推出满足观众期待的作品。

（一）电影诞生阶段

1. 卢米埃尔兄弟

1895 年，法国电影发明家、电影导演奥古斯特·卢米埃尔和路易·卢米埃尔兄弟在爱迪生的“电影视镜”与他们自己研制的“连续摄影机”的基础上，研制出了“活动电影机”。“活动电影机”有摄影、放映和洗印三种主要功能，它以每秒 16 画格的速度拍摄和放映影片，图像清晰稳定。1895 年 3 月 22 日，他们在法国科技大会上首次放映影片《工厂的大门》，并获得了成功。同年 12 月 28 日，他们在巴黎的卡普辛路 14 号大咖啡馆里，正式向社会公映了他们自己摄制的一批纪实短片，有《火车到站》《水浇园丁》《婴儿的午餐》《工厂的大门》等 12 部影片。卢米埃尔兄弟首次利用银幕进行投射式放映电影，当之无愧地成了“电影之父”。

2. 乔治·梅里爱

卢米埃尔兄弟的电影最突出的特点是纪实性，这种生活纪实短片在持续放映了一年半后，人们对其兴趣逐渐减弱。而后，另一位法国电影先驱乔治·梅里爱有系统地将剧本、演员、服装、化妆、布景、机关装置等戏剧方法应用到电影上，使电影从一种纪实性的“活动照相”转向了一种创造性的艺术。他为电影的发展做出了许多创造性的贡献，尤其是以照相

的特技代替了舞台上的机械装置。同样，由于无声电影的需要，梅里爱特地为演员们发明了一种新的演技。这种演技和哑剧的演技有所不同，它着重夸张，突出手势，非常注意动作，但对面部表情极不重视。影片《灰姑娘》是梅里爱戏剧电影的代表作，这部取材于欧洲著名童话故事的影片，巧妙地运用了多种特技手法，把南瓜变成马车，把老鼠变成了马车夫。对特技摄影的开创性运用是梅里爱对于电影的另一个贡献。1902年，梅里爱编导了科幻片《月球旅行记》，这是他的巅峰之作，在电影史上产生了深远影响。梅里爱对电影艺术的贡献，使电影在成为一门独立的影像视听艺术的道路上向前迈出了一大步。

3. 埃德温·S. 鲍特

在这一时期，不能不提到的是拍摄了《火车大劫案》的埃德温·S. 鲍特。鲍特在《火车大劫案》中第一次用14个场景来构成一部电影，而在此之前的梅里爱的影片都是从头到尾一个镜头。鲍特的影片里有了特写，电影史上很有名的特写镜头——手枪对着观众，在影片里出现，但人们对这种镜头的美学功能和作用还没有任何有意识的认识，所以这一阶段的电影只是自发地开始走向电影艺术。

（二）无声电影时期

在无声电影阶段，对电影发展做出了巨大贡献的是美国的大卫·格里菲斯、英国的查理·卓别林和苏联的谢尔盖·爱森斯坦。

1. 格里菲斯

1908年，大卫·格里菲斯加入了爱迪生公司，开始是当演员，后来成为一名导演。1908—1912年，他一共导演了大约400部影片。在《孤独的别墅》中，格里菲斯创造了“平行蒙太奇”手法，这标志着电影已经完全摆脱了舞台剧的束缚，电影的时空得到了极大的扩展。无声电影时期涌现了一批世界电影名作和著名艺术家。当时，观众已经厌倦了只有10分钟左右的短片，格里菲斯便想：“复杂的情节、丰富的布景也许能吸引观众。”因此，他拍摄和导演了集故事性与艺术性于一身的长故事片——《一个国家的诞生》，以美国南北战争为背景，反映了美国总统林肯解放黑奴这一重大历史题材。影片中白人组织“三K党”对付黑人的残暴行为充满了种族主义色彩，该影片虽然备受争议，但相当程度上奠定了好莱坞电影的基调：壮观的场面、勇敢多情的男主角、百老汇式的戏剧冲突，以及拳击比赛式的故事节奏。它是第一部以镜头为基本组织单位的长故事片，在电影技巧上开创性地使用了许多表现手法，发展了电影构图与剪辑效果，成为电影史上一部划时代的力作。1916年，格里菲斯又拍摄了《党同伐异》。《一个国家的诞生》和《党同伐异》被誉为电影艺术的奠基之作，标志着电影成为艺术的起始，是美国电影史上的里程碑，代表着当时电影的最高水平，也是世界电影史上的两部经典之作。因此，格里菲斯被称为“电影艺术之父”。

2. 卓别林

英国喜剧电影大师查理·卓别林于1914年主演了第一部影片《谋生》。紧接着，他的作品《阵雨之间》问世，第一次出现了“流浪的夏尔洛”的形象。之后，在1917年的《安

乐街》里，夏洛的形象显示出了逼人的光辉。1918年，他主演了《从军记》，这部影片标志着卓别林表演艺术的成熟。1919年，他开始集资建厂，成为好莱坞第一个真正独立制片的艺术家。20世纪20年代，他拍摄了一批以《淘金记》为代表的著名影片。卓别林一生有80余部喜剧电影作品，其中，《寻子遇仙记》《大独裁者》《凡尔杜先生》《摩登时代》《淘金记》等代表作品直至今日仍魅力不减。卓别林电影的最大特色是具有鲜明的现实感、尖锐的讽刺性和雅俗共赏的大众化特色。乔治·萨杜尔先生评论他的作品时说：“卓别林的影片是唯一能为贫苦阶级和最幼稚的群众所欣赏，同时又能为水准最高的观众和学识渊博的知识分子所欣赏的影片。”

3. 爱森斯坦

苏联电影大师谢尔盖·爱森斯坦也是无声电影时期的杰出代表，他为蒙太奇理论的建立与发展做出了举世瞩目的贡献。1924年，爱森斯坦导演了个人第一部影片《罢工》，创造性地使用了杂耍蒙太奇手法，把沙俄军警屠杀工人的镜头和屠杀牲畜的镜头组接在一起，使之交替出现，形成了触目惊心的隐喻。1925年，他导演了世界电影史上杰出的史诗式无声影片《战舰波将金号》，成功地在影片里表现了俄国1905年的革命，该片曾多次在国际电影评选中获奖。影片中著名的敖德萨阶梯的场面、段落，已成为影响几代电影艺术家的经典性范例。1927年，他还导演了电影《十月》。爱森斯坦的贡献在于对蒙太奇理论的阐述和艺术实践，他使电影成为一个完整的美学体系。爱森斯坦将格里菲斯创造的平行蒙太奇技巧向前推进了一大步，他善于运用特写表现事物的内涵，利用镜头的交切形成蒙太奇节奏，揭示人物的内在情绪，充分发挥蒙太奇的隐喻功能，推动了“诗电影”传统的形成。

（三）有声电影时期

20世纪20年代至40年代是电影从无声走向有声，从黑白转向彩色，由小规模、低技术制作转向大规模、系列化和专业化制作的时期。1925年，美国电话电报公司所属的贝尔实验室投资数百万美元，终于解决了有声电影的关键技术——音画同步的问题。1926年，美国华纳兄弟电影公司率先购买了该技术。1927年，该公司拍摄了电影《爵士歌王》，这部影片虽然只是在无声片中加入了四支歌、一些台词和音乐伴奏，但它却使对白、音乐、歌唱融为一体，标志着电影史上一个新时代——有声片时代的开始，从此，电影从纯视觉艺术转为视听综合艺术。

1933年后，由于技术的进步，电影制作中的同期录音得以改为后期录音，电影摄影变得更加灵活而富有生气。同时，蒙太奇理论和手法也有了较大的发展。苏联电影大师伍瑟沃罗德·普多夫金在拍摄《逃兵》一片时，就曾用声画对位的配音方法来加强影片效果，使观众耳目一新。1935年，鲁宾·马莫利安摄制的世界上第一部彩色故事片《浮华世界》在美国上映。彩色胶片的发明标志着彩色电影的问世，这使电影艺术又进入了一个新的发展阶段。自此，电影具备了画面、声音和色彩三大要素。

（四）第二次世界大战后的民族风格电影

第二次世界大战后，电影艺术的发展呈现更加多元化的趋势，尤其是欧洲、亚洲出现了

具有民族风格的电影。

苏联电影工作者拍摄出了一批有感情冲击力的战争片和有一定形象感染力的人物传记片，如《青年近卫军》《攻克柏林》《易北河会师》《米丘林》《海军上将乌沙科夫》。斯大林逝世后，苏联电影在“解冻文学”思潮的影响下，开始走出僵化的模式。继1957年米哈依尔·卡拉托佐夫的《雁南飞》之后，苏联电影便出现了再度大发展的局面。

西欧的电影大国——英国、法国、德国、意大利，四足并立。由于战争留下的阴影和经济困难，西欧电影进入特殊时期。但西欧电影迎难而上，不仅没有萎缩，反而实现了西欧现实主义电影的繁荣发展。

欧洲电影主要通过普通人的日常生活反映反法西斯斗争的重大历史题材，意大利、法国出现了一些优秀的电影，如《罗马，不设防的城市》《罗马11时》等。这类影片出现的主要原因是第二次世界大战给人类带来了深重的灾难，艺术家们从电影的角度对此进行反思。

在东方，日本、印度的电影出现了长足的新发展。其中，日本电影起步较早，虽然在第二次世界大战期间步入歧途，但战后不久便获得了新生。尤其是在1950年黑泽明的《罗生门》之后，日本电影引起了世界的关注。印度电影在20世纪30年代也有了较好的发展，之后，因受意大利、法国和苏联电影的影响，印度电影逐渐从追求豪华的音乐歌舞风格转向现实主义风格。拉兹·卡普尔导演的《流浪者》和比麦尔·洛埃导演的《两亩地》等影片展现了印度电影的新面貌。1955年，印度影片的产量达到285部，仅次于日本，位列世界第二。

（五）新现实主义电影

这一时期，在世界电影史上有着重要影响的是意大利的新现实主义电影。新现实主义电影的中心代表人物是意大利《电影》杂志反法西斯影评家温别尔托·巴巴罗、朱塞佩·德·桑蒂斯和塞萨·柴伐蒂尼等，出身于新闻记者和作家的年轻导演是他们的响应者，如维托里奥·德·西卡、罗伯托·罗西里尼等。他们要求拍摄一种现实主义的、大众的 and 民族的意大利电影，其口号是“还我普通人”“把摄影机扛到大街上去”。他们十分重视作品的真实性，尽可能地使场景和细节具有照相的逼真性，基本上都是利用外景和实景拍摄；不太注重文法，不强调蒙太奇剪辑；主张启用非职业演员，演员在表演中可以即兴对话。新现实主义电影的代表作品主要有《偷自行车的人》《大地在波动》《米兰的奇迹》等，这些电影大都取材于真实生活。新现实主义电影在20世纪50年代中期逐渐衰落，但不可否认的是，它对于电影艺术的发展起到了极大的推动作用。

（六）新浪潮电影

1960年至今，世界电影从突破创新中走向多样化发展。继意大利新现实主义电影之后，世界电影史上又出现了规模巨大的第三次革新运动——始于法国的新浪潮电影运动。自1958年新浪潮兴起，法国电影便出现了一条全新的、有效的、打破商业电影垄断制片的道路。新浪潮的口号是“不要大明星，打破明星制度，不要花大价钱拍豪华影片，影片要接近生活”等。这股浪潮蔓延到了全世界，许多国家都出现了新浪潮。新浪潮电影运动是一次留

下较多实绩、在世界电影发展过程中产生深远影响的电影运动。这次电影运动以反传统为旗帜，以非理性为基本特征，是对戏剧化电影更大的一次冲击。它以克罗德·夏布洛尔导演的《漂亮的塞尔吉》和《表兄弟》的公映，弗朗索瓦·特吕弗的《四百击》、阿伦·雷乃的《广岛之恋》在戛纳国际电影节引起轰动为开端。其电影艺术特征是影片呈现全新风格，意识流和闪回镜头为一些创作人员常运用的表现手段，情节松散，众多生活事件无逻辑地以无技巧手法编辑在一起，表现人物的潜意识活动，缺乏结构上的完整性。

在新浪潮后期的影片中，现实主义被完全抛弃，影片陷入狂乱、神秘和颓废的泥坑之中。其非理性、非情节化的倾向愈演愈烈，导致这一电影运动不久后便衰落了。但是由于新浪潮电影运动声势浩大，并且敢于突破创新，所以它在电影史上的影响仍然巨大。新浪潮电影既确立和强化了导演的中心地位，又进一步发掘了电影的特性，丰富了电影的语汇，推动了这一时期电影的全球性大发展，真正实现了电影题材的多样化、电影样式的丰富化和电影思潮与流派的多元化。

二、中国电影发展史

（一）萌芽阶段

图 1-1 《难夫难妻》拍摄现场

中国的电影事业发端于 20 世纪初。1905 年，北京丰泰照相馆创办人任庆泰拍摄了由谭鑫培主演的《定军山》片段，这是中国人自己摄制的第一部影片。1913 年，美国人经营的亚细亚影戏公司拍摄了由郑正秋编剧，张石川、郑正秋共同导演的中国第一部有故事情节的短片《难夫难妻》(图 1-1)。

1917 年，上海商务印书馆拍摄时事短片。次年，其成立活动影戏部。1922 年，张石川与郑正秋、周剑云等组织创办明星影片公司，1923 年完成了由郑正秋编剧、张石川导演的《孤儿救祖记》，影片涉及当时的社会现实，表现手法具有较浓的生活气息，演员的演技自然、亲切、朴素。与此同时，出现了大中华百合影片公司、神州影片公司、长城画片公司、民新影片公司等一批具备规模的影片公司。

（二）发展阶段

1925—1927 年，上海先后成立了 140 家中小型电影公司，广州、北平（今北京）、天津等城市也被卷入电影拍摄浪潮。1928 年，明星影片公司拍摄了《火烧红莲寺》(图 1-2)后，掀起了一股武侠片

图 1-2 《火烧红莲寺》电影剧照

热潮。此后的4年间，上海各公司总共拍摄了400多部故事片，其中一大半是“火烧”“武侠”“神怪”之类的光怪陆离、粗制滥造的影片。1930年，民新、大中华百合等影片公司组成了联华影业公司，先后拍摄了《恋爱与义务》《桃花泣血记》等片。1931年，明星影片公司成功试制蜡盘发音有声影片《歌女红牡丹》。1931年，华光片上有声电影公司在日本完成了中国第一部片上发音有声影片《雨过天晴》。直到1935年，中国完成了从无声电影到有声电影的过渡。

（三）左翼电影运动阶段

1930年后，在中国共产党的领导下，中国左翼作家联盟和中国左翼戏剧家联盟先后在上海成立。“九一八”事变和“一·二八”事变后，抗日战争的战火蔓延至上海，电影界的有识之士深感时代需要反映现实的影片。1932年5月，明星影片公司聘请黄子布（夏衍）、郑君平（郑伯奇）、阿英（钱杏邨）担任编剧顾问，与郑正秋、洪深等一起组成编剧委员会。1933年3月，中国共产党电影小组成立，由夏衍任组长，成员包括钱杏邨、司徒慧敏、王尘无和石凌鹤。电影小组的成立推动了明星、艺华、联华等影片公司的电影创作，也影响了天一等其他小公司的电影创作。当年生产了《狂流》《都会的早晨》《春蚕》《姊妹花》《民族生存》《三个摩登女性》《小玩意》等一批优秀影片，左翼电影运动取得了辉煌的成就。

后来，国民党统治当局对中央革命根据地开展了第五次军事“围剿”，同时也加强了对革命文化的“围剿”。针对这种更为尖锐、复杂的形势，左翼电影工作者进行了更加隐蔽的斗争，创作出《渔光曲》《新女性》《大路》《神女》《生之哀歌》《逃亡》等有影响力的片目。与此同时，左翼电影工作者还开辟了新的制片阵地——电通影片公司，拍摄了《桃李劫》《风云儿女》等优秀影片。这一时期还涌现了一批优秀的电影歌曲，如影片《大路》里的《大路歌》和《开路先锋歌》，《桃李劫》里的《毕业歌》和《风云儿女》里的《义勇军进行曲》，等等，随着影片的放映，产生了广泛的社会影响。中国共产党领导的“一二·九”运动将全国人民的爱国运动推向一个新的高潮，上海电影界为适应新形势，建立起了电影界的抗日民族统一战线。继“国防文学”口号提出后，1936年2月，“国防电影”作为电影创作口号也被提出。

（四）抗日救亡阶段

1936年至1937年7月，上海各电影公司拍摄了一批不同题材和内容的国防电影，如《生死同心》《迷途的羔羊》《狼山喋血记》《壮志凌云》《压岁钱》《十字街头》《马路天使》《青年进行曲》等。在国民党统治区，1938年，周恩来代表中国共产党参加军事委员会政治部的领导工作，直接地推动了抗战电影的发展。中国电影制片厂在政治部第三厅的领导下，由阳翰笙担任编导委员会主任委员，迅速投入抗战电影的摄制及其他工作，先后在武汉、重庆拍摄了《保卫我们的土地》《八百壮士》《胜利进行曲》《青年中国》《塞上风云》《还我故乡》《警魂歌》等表现军民英勇抗战的影片，以及《民族万岁》等新闻纪录片。国民党直接领导的中央电影摄影场和1935年成立于太原的西北影业公司也拍摄了宣传抗日的故事片、新闻

纪录片。

截至1937年6月底，香港成立了南洋、大观等50多家拍摄粤语片的电影公司。随着抗日战争的爆发，香港爱国电影工作者也拍摄了许多抗战题材的影片。

从1937年11月中国军队撤离上海，到1941年太平洋战争爆发，日本帝国主义军队进入上海租界，上海经历了一段“孤岛”时期。1938年，新华、艺华、国华等私营电影公司拍摄了不少影片。新华影业公司摄制了影片《木兰从军》，上映后十分卖座，于是掀起了古装片的拍摄浪潮。1941年，时装片取代古装片，新华、艺华、国华、金星等十余家影片公司出品了80多部影片，其中，时装片便有60多部。与此同时，万籁鸣、万古蟾兄弟绘制完成了动画片《铁扇公主》，这是中国第一部较长的动画片。

在抗日根据地，1938年，在八路军总政治部的领导下，延安电影团的袁牧之担任编导，吴印咸、徐肖冰、吴本立等担任摄影，用仅有的两部摄影机拍摄出了长纪录片《延安与八路军》。1943年，他们又完成了长纪录片《生产与战斗结合起来》，以及一些反映当时延安社会政治生活的新闻片。此外，他们还建立了一支放映队，在陕甘宁边区、晋绥边区前线一带放映电影。新四军淮北根据地于1942年购得一台16毫米的摄影机，拍摄了有关新四军生活的影片素材，并于1946年剪接完成长纪录片《新四军的部队生活》。

（五）解放阶段

抗日战争胜利后，在中国共产党地下组织的领导下，一部分革命和爱国电影工作者进入由中央电影摄影场改组的中央电影企业股份有限公司各厂，利用国民党的电影基地拍摄进步影片，另一部分则加入进步电影的基本阵地——昆仑影业公司，对文华、国泰、大同等民

图1-3 《一江春水向东流》电影剧照

营影片公司也采取团结、支持、争取和协作的方针。于是，1946—1949年拍摄出了《松花江上》、《夜店》《一江春水向东流》（图1-3）、《万家灯火》、《乌鸦与麻雀》等优秀影片。

这一时期，上海共有20多家小电影公司，拍摄了约40部影片，其中大部分都涉及谋杀、间谍、侦探、家庭纠纷、爱情纠葛等情节。1946年，在解放区成立了延安电影制片厂。1946年10月，东北电影制片厂成立，在极其艰苦的条件下制作完成了17辑大型新闻纪录片《民主东北》，以及木偶片《皇帝梦》、科教片《预防鼠疫》、短故事片《留下他打老蒋》、动画片《瓮中捉鳖》、译制片《普通一兵》。1949年4月，东北电影制片厂迁回长春，1955年改称长春电影制片厂。北平、上海解放后，在北平、上海军事管制委员会的领导下，在北平、上海的国民党制片机构被接管，分别成立了北平电影制片厂（后改为北京电影制片厂）和上海电影制片厂。1949年4月，中央电影事业管理局成立，担负领导全国电影工作的任务。

（六）新中国“十七年”阶段

中华人民共和国成立后，中国电影事业的发展进入一个新时期。20世纪50年代初期，上海原各私营电影制片厂联合组建为上海联合电影制片厂，于1953年并入上海电影制片厂。这样，故事片的生产完全由长春、北京、上海的3家国营厂承担。为了培养人才，上海、北京先后成立电影学校，北京的电影学校后成为中国高等电影专业学府——北京电影学院。与此同时，中国电影发行放映公司成立，保定电影胶片厂筹建，八一电影机械厂和北京电影洗印厂等电影工业企业先后成立，南京、哈尔滨、上海也都建立了电影机械厂。新中国电影从1949年制作的第一部以工人阶级作为解放了的主人翁的影片《桥》开始，在很短的时间内拍摄了《白毛女》《上饶集中营》《新儿女英雄传》《翠岗红旗》《我这一辈子》《腐蚀》等优秀故事片，以及《百万雄师下江南》等新闻纪录片。但是，在电影创作指导思想方面过分强调政治宣传作用，造成了题材单一的倾向。

1953年，为了改变这种局面，有关领导提出改进方法，鼓励艺术家发挥各自的长处，从各方面反映革命的历史和现实。1956年，毛泽东同志提出了发展社会主义文学艺术和科学的“百花齐放、百家争鸣”的方针。为了贯彻这一方针，电影局从指导思想、领导、体制等多方面进行改革，取得了积极的成果，故事片生产由1951年年产10多部逐渐增加到1957年年产40多部。1957年，当时的文化部举办了中华人民共和国成立之后的第一次优秀影片评奖，奖励了1949—1955年摄制的《南征北战》《智取华山》《渡江侦察记》《鸡毛信》《淡水养鱼》《董存瑞》《神笔》等69部优秀影片。

为了迎接中华人民共和国建国十周年，20世纪50年代后期涌现了《林则徐》《聂耳》《万水千山》《青春之歌》《林家铺子》《老兵新传》《五朵金花》等题材多样、风格各异且在思想与艺术上达到了较高统一的影片。1961年、1962年，党中央先后制定了科学、教育、文艺等方面的工作条例草案，纠正违背“双百”方针的错误，使20世纪60年代初期的电影步入正轨，1965年，形成了中华人民共和国成立之后的第二个电影创作高潮。这一时期出现了《甲午风云》《革命家庭》《红旗谱》《舞台姐妹》《小兵张嘎》《英雄儿女》《农奴》《白求恩大夫》《早春二月》《杨门女将》等优秀影片，以及《大闹天宫》《小蝌蚪找妈妈》等优秀美术片。与此同时，电影放映单位从1949年的400多个发展到了1965年的20363个。

截至1965年，中国电影发行放映公司共发行了1213部长短影片。中国自己的电影工业也已具备相当规模，可以生产洗印、录音、摄影、放映机等各种设备、器材，并基本实现自给。

（七）新时期阶段

1979年10月，邓小平代表党中央在中国文学艺术工作者第四次代表大会上充分肯定了新中国十七年的文艺路线基本是正确的，总结了历史的经验教训，纠正了过去提出的“文艺服从政治、文艺从属政治”的偏颇提法，重申执行“双百”方针。新时期，中国电影进入了一个蓬勃发展的时期：一方面坚持和发展革命的现实主义道路，反映生活中有一定深度和广度的各类矛盾，如《天云山传奇》《喜盈门》《人到中年》《高山下的花环》《血，总是热的》《伤逝》《骆驼祥子》《焦裕禄》《孔繁森》等影片；一方面尊重艺术的客观规律，创作出各种真实

生动的银幕形象，塑造了各类人物不同的典型性格，如《南昌起义》《西安事变》《廖仲恺》《红河谷》等影片对革命领导人进行了多角度的刻画，对蒋介石等历史人物实事求是地按照历史本来面目表现；另一方面，电影在风格与样式上趋于多样化，如《黄土地》《青春祭》《良家妇女》《黑炮事件》《老井》《红高粱》《香魂女》《秋菊打官司》《霸王别姬》《活着》等，这些电影迈出了走向世界的第一步，并开始在国际上受到关注，取得了金熊奖、金狮奖、金棕榈奖等各种大奖。

（八）新世纪阶段

2001年中国加入世界贸易组织以来，中国的电影产业便进入飞速发展的新阶段。中国电影的巨大进步使得电影回到了人们的日常生活当中。中国电影制作逐渐走向全球化，与世界并轨，国内外票房收入登上新高，以古典题材、武侠、革命历史传奇为主题的中国电影赢得了国际市场的广泛好评。《可可西里》《英雄》《天下无贼》《满城尽带黄金甲》便是这一时期的杰出代表，向世界讲述中国故事，传播中国声音。其中，革命历史题材电影无论是票房还是内容，都是新世纪电影的典范之作，如《建国大业》《建党伟业》《智取威虎山》《铁道飞虎》《长津湖》《长津湖之水门桥》等呈现了革命的胜利与历史的厚重，塑造了真实感人的革命英雄群像谱系，将革命理想主义、革命英雄主义与日常生活化表达、青春化叙事相互融通，呈现出热血激昂、气韵沉雄的英雄美学风格和革命史家意识。与此同时，通过电影这一巨大的传播载体，中国的文化也越来越为海外所知悉。

阅读长廊

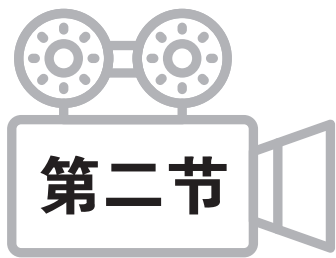
中国电影的文化输出

虽然中国电影的发端时间稍晚，但每一阶段都有优秀作品不断问世，尤其是近些年，中国电影更是大踏步地迈向国际舞台。

比如，张艺谋的《英雄》是大家公认的一部佳作。这部电影不仅在商业上取得了很大的成功，其在艺术上对于中国文化的宣扬也不可忽略。电影开场不久，便出现了秦汉时期著名的打击乐器编钟，在悠扬的钟声，秦王与无名开始了交谈。影片中出现了围棋、古琴、书法、文字、枪、剑等意象，凸显了中国文化的韵味。此外，《英雄》的取景也是一妙，实景地有内蒙古额济纳旗胡杨林景区、甘肃敦煌雅丹国家地质公园、四川九寨沟自然保护区、广西的桂林山水等景区，将中国的河山展现给了世界。

再如，吴京导演的《战狼》开启了中国电影的一个新时代。《战狼》《战狼2》这两部价值观正确的主旋律电影充满了正能量，塑造了中国军人永不言败的形象，引起了大众强烈的爱国共鸣，向世界展现了中国自己的经济实力、科技实力和军事实力，也输出了独具特色的文化价值观。

中外电视剧发展概况

电视剧是电视技术与艺术相结合的，融合戏剧、电影、文学及其他传播媒介中诸多表现因素形成的，适应电视播放特点的视听叙事艺术形式。电视剧拥有广泛的受众基础，影响范围较大，除了娱乐大众，还承担着引导舆论、宣传教化的社会责任，是一种寓教于乐的文艺形式。

一、外国电视剧发展概况

1936年11月2日，英国广播公司（BBC）在伦敦市郊的亚历山大宫的世界上第一座电视台上，正式播放了电视节目，因此，这一天被公认为世界电视的诞生日。而早在电视台正式问世之前，1928年，美国通用电气公司电视实验室就已经试播了情节剧《女王的信使》，这部情节剧把一段戏拆成不同场景的照片播出，成为电视剧的雏形。1930年，英国广播公司播出了意大利剧作家皮兰德罗的《花言巧语的人》，这部剧被视为世界上第一部完备的电视剧，由此揭开了电视艺术的历史。

（一）萌芽期

20世纪30年代至50年代初期是电视剧的萌芽期。当时，电视尚处于发展初期，只能播出黑白两色图像，声画效果都比较差。刚刚诞生的电视剧受技术水平的制约，只能采用演播室直播的形式播出，也就是即演即播，无法通过存储介质储存节目。这一时期的电视剧受戏剧的影响较大，内容与形式主要是模仿或改编传统舞台剧，遵从戏剧的“三一律”原则。此时，缺乏自身特点的电视剧尚未成为真正的艺术。

（二）发展期

20世纪50年代中期至60年代末是电视剧的发展期。第二次世界大战结束后，世界经济的复苏和电视制作技术水平的提高推动了电视剧的迅速发展。1954年，美国全国广播公司（NBC）采用NTSC制在全国范围内正式播放彩色电视节目，电视剧由此迈入彩色时代。1956年，美国安培公司研制出了世界上第一台实用的磁带录像机，解决了电视节目存储和复制的问题，电视剧由此可以被录播。在这一时期，随着电视剧的市场需求不断扩大，欧美开始了电视剧的跨国买卖和播出，英国民众对美国式文化生活的关注，促使英国独立电视台从美国和加拿大量引进表现美式现实生活的电视剧。

同时，意大利新现实主义电影运动和20世纪50年代中后期安德烈·巴赞的电影纪实理论渗透到电视剧领域，电视剧的创作理念得到革新。因此，在文化环境和创作环境的多方面

影响下,电视剧创作掀起了一股写实主义风潮,加之摄像机被设计得更为便携,电视剧逐渐走出演播室,进入实景拍摄阶段。与此同时,各类题材的电视剧纷纷涌现,如情景喜剧《我爱露西》、战争电视系列片《加里森敢死队》等。

(三) 繁荣期

20 世纪 70 年代,电视剧开始进入繁荣期。随着电视技术水平的提高和电视特征的增强,发端于 20 世纪 60 年代末的具有电视剧本体特征的电视连续剧和电视系列剧在这一时期逐渐成熟。电视设备普及后,电视媒介逐渐成为大众媒介,传播覆盖面广且接触受众时间长,因此,基于电视媒介的特性和电视收视的家庭性,表现连续的故事情节和错综复杂的人物关系的电视连续剧与系列剧应运而生,以吸引观众长期地、持续不断地观看。与单本剧有别,电视连续剧的篇幅可以容纳更多的叙事空间和叙事时间,不仅可以提高作品的深度和广度,还可以将文学巨作搬上荧屏,提升电视剧艺术的文化内涵,如《安娜·卡列尼娜》《罗密欧与朱丽叶》等。此后,随着科技的发展,更多先进的技术被应用于电视节目的摄制与播出中,尤其是数字电视技术的应用,其成为继彩色电视后电视业又一项重大的技术变革,数字电视图像和声音的信号损失小,大大改善了电视剧的观感。

进入新世纪后,随着网络和手机的普及,观看电视剧的渠道更为广泛,这也为电视剧制作提供了更多的空间,网络自制剧由此诞生并逐渐成为电视剧的主力军,涌现了诸多优秀的电视剧作品,如美国 Netflix 的首部原创网络自制剧《纸牌屋》,获得了 2013 年第 65 届黄金时段艾美奖最佳导演、最佳选角等大奖。

二、中国电视剧发展概况

1958 年 5 月 1 日,中国第一座电视台北京电视台(中央电视台前身)开始试播,并于 6 月 15 日播出了中国首部黑白电视剧《一口菜饼子》,由此拉开了中国电视剧发展的序幕。从短剧到长篇,从黑白到彩色,从直播到录播,在六十余年间,中国电视剧的发展大致经历了五个阶段。

(一) 发轫时期(1958—1965 年)

1958 年,中国首部电视剧《一口菜饼子》登陆荧屏,讲述了逃荒的母亲把仅有的一口菜饼子留给女儿,自己在饥寒中离世的故事,该剧响应了当时党中央的“忆苦思甜”“节约粮食”的宣传精神。受技术条件限制,《一口菜饼子》是一部只有 20 多分钟的黑白短剧,以直播的形式播放。截至 1965 年,北京电视台摄制了《焦裕禄》《党救活了他》(图 1-4)等 70 余部电视剧。此外,上海电视台、广东电视台、黑龙江电视台、天津电视台等各地电视台也投入电视剧的创作中,摄制了《红色的火焰》等多部电视剧,

图 1-4 电视剧《党救活了他》剧照

电视剧总产量达 200 余部。这一阶段的电视剧很多都是根据舞台小剧、话剧或传统戏曲改编而来的，遵循了戏剧的美学风格；以电视单本剧和直播的形式播出，题材比较单一；以民主政治、民族团结、男女平等和生活改善等为主要内容，体现了宏大叙事。在计划经济体制下，此时中国的电视剧尚未走向商业化。

（二）停滞时期（1966—1976 年）

这一时期，电视剧的制作技术有所突破。一方面，磁带录像设备的应用带来了电视剧艺术的变革，根据新闻报道改编的电视剧《考场上的反修斗争》第一次使用了黑白录像设备进行拍摄，这意味着电视剧美学风格逐渐走向独立，打破了只能直播电视剧的局面；另一方面，中国彩色电视研究工作从开始研究到试播，仅用了一年零四个月的时间，北京电视台彩色电视率先开始试播，1975 年，上海电视台制作并播出了《公社党委书记的女儿》和《神圣的职责》，这两部电视剧使用了彩色录像设备。

（三）复苏时期（1977—1990 年）

1978 年，中央电视台（原北京电视台）恢复了电视剧创作，并于同年 5 月推出了新时期的第一部电视剧《三家亲》，这也是我国第一部全部在实景中录制的电视剧。1979 年，中央广播事业局在首次召开的全国电视会议上提出“大办电视剧”。随后，上海、湖南、山东、天津、广东、黑龙江、河北等各省市电视台纷纷响应号召，开始制作电视剧。这一年，中央电视台播出电视剧 19 部，次年则增加了 2 倍。1981 年，在国产电视剧的创作热潮中，中国第一部电视连续剧《敌营十八年》诞生，用 9 集的长度较为完整地叙述了一个曲折、连贯且有一定时空跨度的故事，打破了单本电视剧一统屏幕的局面。20 世纪 80 年代中后期到 90 年代初，中国电视剧得到了进一步的发展。1985 年播出的 28 集电视连续剧《四世同堂》轰动全国，此后，最具电视剧创作特征的长篇电视连续剧成为电视剧创作阵营的主力军。1990 年，以基地化生产方式制作的家庭伦理剧《渴望》播出，这是中国第一部长篇室内电视连续剧，宣告了中国通俗电视剧进入一个新时代，标志着我国电视剧发展的成熟。

这一时期的电视剧事业蓬勃发展。1981 年，我国首次开展全国性的电视剧评奖活动，直到 1983 年，该电视剧评奖活动正式定名为“全国电视剧飞天奖”。1982 年，中国电视剧艺术委员会成立。同年 9 月，国内第一家电视剧制片厂——北京电视制片厂成立。1983 年，由群众投票评选的第一届“大众电视金鹰奖”评奖活动顺利举办。同年 10 月，中国电视剧制作中心正式成立。这些发展和变化都推动了电视剧创作质量与水平的提高。

这一阶段，电视剧先是受反思文学、伤痕文学、改革文学的影响，以“伤痕”主题电视剧、寻根主题电视剧、改革题材电视剧和军旅题材电视剧为主，具有深刻的思想意识和强烈的启蒙意识。20 世纪 80 年代，随着经济体制的逐渐转轨，消费文化不断发展，电视剧的文化定位也向着通俗方向转变，其主题更加贴近观众的需求。同时，电视剧的制作手段也更为多元化，大量采用实景拍摄、多线结构、蒙太奇手段来丰富电视剧的叙事。

（四）市场化时期（1991—2004 年）

20 世纪 90 年代后期，随着社会主义市场经济建设的进一步深入和电视剧政策的放宽，电视剧的商业属性得到了激发。1992 年，北京电视艺术中心拍摄的系列剧《编辑部的故事》，采用了企业赞助融资的方式。中央电视台以 350 万元购买了《爱你没商量》的播映权，成为电视剧走向市场化的一个重要标志。1994 年，尤小刚投拍的《京都纪事》仅以贴片广告的方式就赚了 1200 万。中国电视剧由此正式走上产业化和市场化的道路。

这一阶段，在市场的驱动和政府的管控下，电视剧创作形成了大众文化、精英文化、主流文化并存的格局。在大众消费的影响下，电视剧作品呈现了商业化、通俗化、娱乐化的趋势。海外电视剧的引进也为我国电视剧的创作提供了新思路，我国电视剧掀起了模仿和改造的潮流，逐渐形成了武侠剧、青春偶像剧、历史剧、家庭伦理剧等不同类型的电视剧，涉及的题材也非常广泛。

据统计，1990 年，全国共生产电视剧 793 部（2306 集），2004 年，全国共生产电视剧 505 部（12265 集）。从数量上看，这十余年间，电视剧生产的总部数有所下降，但是总剧集数却几倍增长，由此可见，伴随着单本剧逐渐淡出荧幕，电视连续剧呈现长篇化的发展态势。与此同时，受海外电视剧形态的影响，我国也出现了《康熙微服私访记》《重案六组》等系列剧、单元剧，电视剧的形式更加多元化。

（五）变革发展时期（2005 年至今）

这一时期，中国电视剧的创作题材大幅度拓展，形成了谍战剧、军旅剧、革命历史剧、家族剧、都市情感剧、武侠剧、青春偶像剧等 20 余种类型样式，“并且呈现出‘各领风骚两三年’的发展态势”^①。例如，2009 年是中华人民共和国成立 60 周年，谍战剧《潜伏》火爆荧屏，带动了又一批的谍战剧热，仅当年就生产了 20 余部该题材的电视剧。

近些年，IP 剧活跃于电视荧屏或网络视频平台，其是指在有一定粉丝数量的国产原创网络小说、游戏、动漫等基础上改编而成的影视剧。2015 年被业界称为“IP 元年”，全年共有 274 部热门网络小说被改编为影视剧本，其中有 96 部被拍成电视剧，136 部被拍成网络剧。^②这一年，《花千骨》《琅琊榜》等相继热播，引发了 IP 剧狂潮。其实，早在 2005 年播出的电视剧《仙剑奇侠传》，就是根据大众所熟悉的同名单机游戏改编而成的。

自 2005 年起，凭借新媒体、新技术的优势，“搜狐视频、土豆视频、新浪视频等视频网站拉开了网络自制剧的竞争序幕”^③。迅速发展起来的网络自制剧与传统电视剧并驾齐驱，大大影响了原本的电视剧创作生产格局。2014 年，美国网络自制剧《纸牌屋》的成功在中国产生了连锁反应，乐视、腾讯、优酷、搜狐、爱奇艺等多家视频网站纷纷加大对网络自制剧的投入力度，当年自制剧的数量达到了前五年的总和，这一年被称为“网络自制剧元年”。2016 年，当时的国家新闻出版广电总局发布了《关于进一步加强网络原创视听节目规划建

① 中国传媒大学电视剧研究所. 中国电视剧 60 年大系·编年史 [M]. 北京：中国广播影视出版社，2018：154.

② 国家广电总局发展研究中心. 中国广播电影电视发展报告：2018 [M]. 北京：中国广播影视出版社，2018：188.

③ 郭瑛霞. 中美韩三国电视剧研究 [M]. 北京：中国传媒大学出版社，2017：259.

设和管理的通知》，这标志着网络自制剧备案登记制度正式建立。

随着媒介改革的进一步深化，网络平台不断崛起，各大视频网站逐渐明晰定位，走上了品牌化、生态化道路；电视台也积极探索新的电视剧制播模式，自制剧和定制剧应运而生。在此阶段，借助媒介融合的东风，电视台和视频网站开始联动，产生了先网后台、先台后网、网台联播等电视剧播放形式。

与此同时，我国电视剧创作水平不断提高，一批高质量的国产剧走出国门，在海外形成了较大的影响力。2015年，《甄嬛传》在Netflix上播出；2016年，《琅琊榜》登陆日本银河电视台；2019年，《长安十二时辰》等影视剧在海外视频平台热播；2021年，《山海情》《大江大河2》《觉醒年代》等电视剧作品在海外传播；2022年，《人世间》刚开拍就被迪士尼买下了非中国地区的播映权。中国电视剧已然成为输出中国文化的重要载体，搭载着中国故事和中国声音迈向全球，让世界了解发展变化中的中国，感受中国之美。

阅读长廊

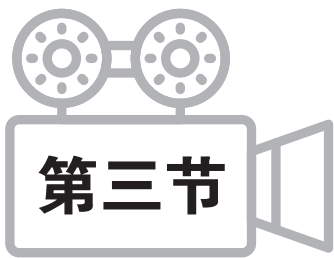
中国主流电视剧的新发展

中国主流电视剧蕴含着中国优秀的传统文化和中国强大的民族精神，承担着“文以载道”的重任，表达和传播着中国主流价值观。

近些年来，中国主流电视剧蓬勃发展，重大革命题材、重大历史题材和重大现实主义题材电视剧呈现出新面貌。《觉醒年代》《大浪淘沙》《功勋》《大江大河》《伟大的转折》等一部部优秀的主流电视剧，质量高且口碑好，用历史揭示历史的必然性，用现实证明道路选择的正确性。这些主流电视剧在宏大叙事中凸显人性与人文，历史真实与艺术真实相融合，塑造出一个又一个立体的民族脊梁形象，再现了老一辈无产阶级革命家的英雄本色，刻画了中国人民英勇无畏的英雄群像。

中国主流电视剧肩负着构建国家品牌形象的重任，也成为讲好中国故事的重要力量，它们带着中国声音、中国形象和中国精神走出国门。近两年，无论是讲述武汉抗疫故事的《在一起》，还是诠释脱贫攻坚战略意义的《山海情》，无论是叙述一批时代先驱筚路蓝缕创伟业的《大江大河2》，还是再现革命理想和革命岁月的《觉醒年代》，都在海外收获了认可和口碑，为讲好中国故事和传播好中国声音贡献了力量，被国家广播电视总局评为优秀海外传播作品。

中外纪录片发展概况

纪录片是一种非虚构的影片，具有一个有说服力的主题或观点，取材于现实生活，并用编辑和音响来增强作品的感染力，正如英国纪录片先驱约翰·格里尔逊所认为的那样，纪录片是“创造性地处理现实”。因此，纪录片具有真实性、文献性和艺术性三方面特点，主要用于记录和阐释现实。伴随着电影的诞生而出现的纪录片，至今已走过了一百余年，发展出了文献纪录片、人文社会纪录片、历史文化纪录片、自然科技纪录片、新闻纪录片等多种题材类型，对于历史记录、历史诠释和文化交流都有一定的价值和意义。

一、外国纪录片发展概况

1895年，卢米埃尔兄弟在巴黎公映了他们拍摄的《工厂的大门》《火车进站》《水浇园丁》等影片，这些作品真实地捕捉和记录了现实生活的情景，通过摄影机把身边的世界搬到银幕上，由此揭开了世界纪录片的序幕。在过去的一百多年里，从无声片到有声片，从黑白影像到彩色影像，不同国家、不同社会的纪录片创作呈现出纷繁复杂的景象。

（一）罗伯特·弗拉哈迪与《北方的纳努克》

电影诞生不久，便由纪实影像走向虚构世界，纪录片进入平缓发展阶段，直到罗伯特·弗拉哈迪打破了纪录片沉寂多年的局面。

1920年，美国人弗拉哈迪第四次去北极，在那里与因纽特人纳努克一家一起生活了16个月，将爱斯基摩人用梭镖猎杀北极熊、生食海豹等原始的生活场景记录在电影胶片上，还原了北极地区人们生活的本来面貌。1922年，影片制作完成，弗拉哈迪将其取名为《北方的纳努克》，在美国上映后引起了极大的轰动，奠定了他作为“纪录电影之父”的地位。

作为纪录片史上的里程碑之作，《北方的纳努克》开创了“选择遥远的人们作为拍摄对象，与他们一起生活一段时间，在生活中寻找拍摄的人物和故事”^①的纪录片拍摄模式。此后，弗拉哈迪在《摩阿拿》《亚兰岛人》等多部影片中都延续了这种拍摄模式，注重观察生活，表现人与自然的冲突，为人类学纪录电影的发展奠定了基础。与此同时，对于影片中猎取海豹的场面，弗拉哈迪运用长镜头的处理手法一气呵成，成为早期长镜头的经典范例。但除此之外，该部影片因为部分镜头有“摆拍”的嫌疑，而引发了关于纪录片真实性的争论。

^① 张同道. 世界纪录片作品辞典 [M]. 北京: 中国广播影视出版社, 2017: 4.

（二）吉加·维尔托夫与“电影眼睛”理论

吉加·维尔托夫原名杰尼斯·阿尔卡基耶维奇·考夫曼，在俄国十月革命后进入莫斯科电影委员会，担任苏维埃最早的新闻纪录片《电影新闻周报》的编辑。在苏俄内战和外国武装干涉期间，维尔托夫认识到纪录片在表现现实生活方面的潜在力量，他把零散的战争片段编辑成有意义的新闻电影，将影片的宣传作用发挥到了极致。

20世纪20年代初，维尔托夫提出了“电影眼睛”理论，认为摄影机可以记录“真正的现实”。他经常以“三人小组”的名义发表宣言，对到1919年为止的所有电影宣判“死刑”，指责传统故事片是人民的麻醉剂，提出苏维埃电影的任务是记录社会主义现实。这个神秘的“三人小组”是由他和他的妻子、弟弟组成的，在实践中宣扬“电影眼睛”的优越性。1922年5月，维尔托夫开办了《电影真理报》，服务于新生的苏维埃政权，同时他继续酝酿、完善纪录电影理论。直到1923年7月，他发表了《电影眼睛人：一场革命》的论文，这标志着“电影眼睛”理论的完全成熟。

维尔托夫强调对现实的即兴观察，主张实景拍摄，反对场面调度、剧本、演员和摄影棚，并开创了将搜集的影片资料编辑成纪录片的做法。他认为“电影眼睛”就是“用记录手段对可见世界作出解释”，提出“把电影摄影机当成比肉眼更完美的电影眼睛来使用，以探索充塞空间的那些混沌的视觉现象”^①。之后，维尔托夫相继创作了《电影眼睛》《在世界六分之一的土地上》《持摄影机的人》等影片，来阐释和宣传自己的理论主张。他的“电影眼睛”论对苏联的爱森斯坦、普多夫金等电影艺术家和西方的纪录电影都产生了深远的影响。

（三）约翰·格里尔逊与英国纪录电影运动

1926年，约翰·格里尔逊在评价弗拉哈迪的影片《摩阿拿》时，首次提及了纪录片“documentary”一词，后来他解释该词是指“对现实的创造性处理”，并认为“纪录片这个称谓只留给高层次的影片”^②，由此确立了纪录片的美学意义和社会价值。

格里尔逊认为纪录片是“一种新的有生命力的艺术形式”^③，但他首先把它当作一种能影响公众舆论的传播媒介，甚至直言“我视电影为讲坛”^④。基于这种理念，格里尔逊主张用电影促进贸易，在帝国商品推销局的资助下创作了他的成名之作《漂网渔船》。这部50分钟的无声纪录片于1929年底公映，将北大西洋上渔民们捕捞鲱鱼的日常活动描绘得淋漓尽致，使英国普通工人成为银幕主角，“这对于陈腐的沉湎于技巧的英国电影，好似吹进一阵清风”^⑤，由此开启了英国纪录电影运动。

在《漂网渔船》获得成功之后，格里尔逊专注于培养热衷纪录片创作的年轻人，成了一位富有创造力的组织者，使纪录电影运动之风吹遍英国。1930年，格里尔逊在帝国商品

① 李恒基，杨远婴. 外国电影理论文选 [M]. 修订本. 北京：生活·读书·新知三联书店，2006：216.

② 李恒基，杨远婴. 外国电影理论文选 [M]. 修订本. 北京：生活·读书·新知三联书店，2006：135.

③ 李恒基，杨远婴. 外国电影理论文选 [M]. 修订本. 北京：生活·读书·新知三联书店，2006：188.

④ 巴尔诺. 世界纪录电影史 [M]. 张德魁，冷铁铮，译. 北京：中国电影出版社，1992：80.

⑤ 巴尔诺. 世界纪录电影史 [M]. 张德魁，冷铁铮，译. 北京：中国电影出版社，1992：82.

推销局创建电影组，在官方工业机构的资金支持下，摄制宣传政府有关民生和经济政策的纪录电影，同时研究弗拉哈迪、维尔托夫、爱森斯坦、尤里斯·伊文思等电影名家的作品和理论。他培养的纪录片制作人有阿瑟·艾尔顿、斯图亚特·莱格、保罗·罗沙、埃德加·安斯特梯等人，形成了著名的“格里尔逊学派”。这一流派受苏联的“电影眼睛”和蒙太奇理论的影响颇深，在强调按照生活本来面貌摄制的同时，注重运用构图和蒙太奇等对影片进行艺术加工。与弗拉哈迪的逃避现实不同，他们的作品往往聚焦普通人的生活和劳动，诠释电影的社会性，如《锡兰之歌》《住房问题》《夜邮》等代表性作品。

这场声势浩大的英国纪录电影运动持续了20余年，1951年，随着皇冠电影部（原帝国商品推销局电影组）的解散而终结。

（四）真实电影与直接电影

20世纪50年代末，受维尔托夫“电影眼睛”理论和实践的影响，西方国家出现了以直接记录手法为基本特征的电影创作潮流，轻便、无噪声、可同期录音的摄像机，微型话筒和高感光度胶片等被纪录片工作者广泛应用，用于创造“一种不昂贵、更贴近现实，并且不被技术所奴役的电影”^①。这股纪录电影创作潮流在法国形成了真实电影流派，在美国和加拿大形成了直接电影流派。

真实电影其实是维尔托夫电影理论“电影真理”的俄文词汇的法译，相对于纪录电影，真实电影作品所表现的事件更完整、更单一，而且更具备故事片的特质。以让·鲁什为代表的真实电影派以“强烈干预拍摄对象的生活，试图达到真实”为特征，主张导演介入拍摄过程。由让·鲁什拍摄的《夏日纪事》被视为真实电影的示范作品，影片围绕着“你怎么生活”这一话题，对生活在法国的不同阶层的普通人进行了采访，让摄制者成为摄影机前的参与者，这种拍摄手法为纪实电影添加了新观念。

直接电影是以罗伯特·德鲁和理查德·利科克为首的一批纪录片人提出来的电影主张，是一种现场拍摄、非虚构、细观的电影类型。与法国真实电影的理念不同，直接电影强调的是旁观的美学，他们试图做“墙壁上的苍蝇”，不影响被拍摄者及其行为。罗伯特·德鲁于1960年拍摄了纪录片《初选》，真实地记录了两任总统候选人休伯特·汉弗莱与约翰·肯尼迪在威斯康星州竞选的实况，该影片具有同步录音、不采访、不干预、不用灯光、跟踪拍摄等特点，是美国直接电影的里程碑之作。

（五）美国新纪录电影

20世纪60年代后期，越南战争爆发，直接电影隐藏观点的方式越来越不能满足美国人民“日益增长的对纷繁的社会政治进行清楚直率的分析的需求”^②，一些纪录片工作者深知需要更具论战性的纪录电影作为抗议侵略战争的武器，于是在电视媒介时效性和表达方式的影响下，在美国实验先锋电影的启发下，作为直接电影的延续与反叛，新纪录电影应运而生。

^① Richard M. Barsam. 纪录与真实：世界非剧情片批评史[M]. 王亚维，译. 台北：远流出版事业公司，1996：429.

^② 孙红云. 真实的游戏：西方新纪录电影[M]. 北京：文化艺术出版社，2013：16.

美国纪录电影理论家亚瑟·奈特将美国新纪录电影定义为：“在反英雄的时代，影片制作过程中心明确，拍摄者具有强烈的讽刺意识，对拍摄对象表现真实不确定。影片在制作中极端地发展自我意识和个人主观性，电影制作者积极地进行在场干预。”^①

1964年，美国导演埃米尔·德·安东尼奥创作的影片《秩序之点》上映，被视为第一部真正意义上的新纪录电影作品。他将经过剪辑的军方与麦卡锡议员听审会的录像资料放置在新的语境中，和其他素材拼贴而成一部具有新意义的纪录片，没有依靠画外解说便传达了导演的个人视点和观点，解构了麦卡锡不可侵犯的威严。1969年，埃米尔·德·安东尼奥再次使用“蒙太奇组合视听碎片”的手法，将历史资料和人物采访巧妙地剪辑在一起，创作了纪录片《猪年》，表达了导演对越战的质问和反思。

到了20世纪八九十年代，新纪录电影已经由最初个别的探索逐渐形成气候，拥有庞大的观众群，成为欧美国家纪录片创作的风向标。进入21世纪后，新纪录电影发展更为迅猛，以迈克尔·摩尔、埃罗尔·莫里斯、戴维斯·古根海姆、阿莱克斯·吉布内、沃纳·赫尔佐格等为代表的纪录片导演，创作了《科伦拜恩的保龄》《难以忽视的真相》《医疗内幕》《开往暗处的的士》《被遗忘的梦的洞穴》《资本主义：一个爱情故事》等新纪录电影。2004年，被视为新纪录电影代表性人物的迈克尔·摩尔创作了《华氏9·11》，延续并发展了新纪录电影的美学风格，将入侵式采访和个人化表达注入影片之中，以极具尖刻辛辣的语言讽刺小布什及其政府，最终荣获第57届戛纳国际电影节金棕榈奖。

二、中国纪录片发展概况

大多数学者认为，在世界电影诞生的十年后，中国人才开始自己拍摄电影。1905年，任庆泰在北京丰台照相馆拍摄了中国的第一部电影《定军山》，用影像记录了京剧演员谭鑫培表演京剧的三个片段。辛亥革命开始后，杂技魔术师朱连奎拍摄了反映武昌起义的新闻纪录短片《武汉战争》。两年后，“二次革命”爆发，在亚细亚影戏公司工作的中国热血艺术家拍摄了新闻纪录短片《上海战争》，记录了上海各界参加“二次革命”的场面。1918年，商务印书馆开始有计划、有规模地制作电影纪录片，“选材严肃，拍片认真，时刻关心社会进步”^②，拍摄了《上海焚毁存土》《欧战祝胜游行》《驱灭蚊蝇》《盲童教育》《南京风景》等以时事、教育、风景为内容的纪录短片。

1925年，陈铿然等人拍摄并制作了长纪录片《五卅沪潮》，记录五卅惨案的真相，结构完整且具有较强的反帝意识。国共两党第一次合作时期，黎民伟在孙中山的支持下为广州革命政府拍摄了不少新闻片，更是在北伐战争期间创作了纪录片《国民革命军海陆空大战记》。

1932年，“一·二八”事变激发了全国人民的抗日意识。随后，各电影公司纷纷投入抗战纪录片的拍摄中，中国第一批有声纪录片也在此时诞生，有《上海之战》（明星影片公司）、《上海浩劫记》（天一影片公司）、《十九路军光荣史》（惠民影片公司）、《上海抗日血战史》（亚细亚影片公司）等。国营电影机构在抗日战争期间成为拍摄纪录片的主力军，中央电影摄影场拍摄了纪录片《卢沟桥事变》，以及《淞沪前线》《空军战绩》等纪录片；中国电影制片厂

① 孙红云. 合法的纪录手段? 读解《华氏9·11》[J]. 电影艺术, 2004(05): 90-95.

② 方方. 中国纪录片发展史[M]. 北京: 中国戏剧出版社, 2003: 29.

拍摄了以“抗战特辑”命名的抗战纪录片，以及大型纪录片《民族万岁》，等等。1938年，中国共产党领导的延安电影团成立。1943年，中国解放区人民的第一部纪录影片《生产与战斗结合起来》上映。

中华人民共和国成立后，“百项待举，百废待兴，新政权经济并不宽裕，但是国家领导人下决心投入力量拍摄电影纪录片”^①，一方面是因为纪录片在文献价值上具有不可替代性，另一方面则是看重纪录片的宣传作用。这一时期的纪录片以反映军事胜利为主，有《解放西藏大军行》《抗美援朝》等纪录影片，同时也记录了国家经济复苏和发展的情况，有《伟大的土地改革》《第一辆汽车》等。鉴于纪录片在战争时期和宣传方面发挥了重大作用，1953年7月7日，中央新闻纪录电影制片厂成立，这是新中国第一个专业拍摄纪录片的机构。

电视媒介的迅速发展为我国纪录片的发展带来了前所未有的契机。综合国内学者的观点，本书将电视纪录片的发展分为如下四个阶段。

第一个阶段（1958—1978年）是我国电视纪录片的起步阶段，这一时期，“纪录片在电影和新闻报道的双重影响下处于模糊状态”^②，电视纪录片仍然采用纪录电影的创作手法，沿用新闻报道的形式，具代表性的有《收租院》《下课以后》等纪录片。

第二个阶段（1979—1990年）是我国电视纪录片的发展期，改革开放为纪录片的创作提供了更大的空间，纪录片的题材和体裁都有了一定的拓展。这一时期，政论片和风光片比较盛行，内容上往往主题先行，形成了浓厚的文化传统和民族文化心理相融合的创作风格。1979年，我国第一部大型电视系列片《丝绸之路》诞生，突破了单本片的限制，带动了系列片的创作热潮，之后涌现了《话说长江》《话说运河》等优秀大型电视系列片。同一时期，以《动物世界》为代表的纪录片节目也开始走上栏目化道路。

第三个阶段（1991—1998年）是我国电视纪录片的繁荣期，电视纪录片迎来了第二次发展高潮。这一阶段，纪录片创作注重对现实生活的观察与思考，纪实风格成为主流，实现了本体的回归。大众文化纪录片与精英文化纪录片齐头并进，诞生了《望长城》等优秀纪录片。

第四个阶段（1999年至今）是我国电视纪录片的拓展期，创作更为多元化，也开启了纪录片的市场化、社会化。进入新世纪后的第一个十年，中国纪录片经历了市场低迷和美学转型，但也诞生了《幼儿园》《英与白》《故宫》《大国崛起》等优秀的纪录片作品，同时，DV的发展也推动了纪录片走向大众化、个性化。2011年，中央电视台纪录频道（CCTV-9）开播，为电视纪录片提供了专门的传播平台，由此，中国纪录片开始了新征程。2012年，7集纪录片《舌尖上的中国》热播，它成为中国纪录片品牌化的开端，之后涌现了《本草中华》《了不起的村落》《如果国宝会说话》等一系列优秀纪录片。航拍、VR（虚拟现实）等技术的广泛应用，也为纪录片的创作提供了更多的可能，中央广播电视总台推出的《航拍中国》系列，全景式俯瞰美丽中国、生态中国、文明中国，给观众带来了不同的视觉体验。此外，随着互联网的发展，新媒体的自制行动推动了纪录片的再发展，台网联动下催生了《风味人间》《了不起的匠人》《人生一串》等热播的纪录片作品。

① 方方. 中国纪录片发展史 [M]. 北京: 中国戏剧出版社, 2003: 178.

② 欧阳宏生. 纪录片概论 [M]. 2版. 成都: 四川大学出版社, 2010: 13.

中国纪录片的文化使命

纪录片融真实性、文献性和艺术性于一体，是记录社会发展变迁、再现历史、诠释文化内涵的重要载体。中国纪录片承担着文化使命，成为跨文化交流的重要桥梁。

20 世纪 80 年代，在文化战略的引领下，一批融合民族文化传统和民族文化心理的纪录片应运而生，无论是探索丝绸之路的壮丽景观和沿途人民生活状况的《丝绸之路》，还是反映长城历史发展、现状和长城区域风俗民情的《望长城》，以及介绍京杭大运河历史文化和风土人情的《话说运河》，都在记录和反映真实的同时大书特书民族文化与民族精神。

新世纪以来，一批中国纪录片从不同视角出发，向世界呈现出当代的中国风貌。如《舌尖上的中国》系列，从揭示中国饮食文化到展示中国传统文化和中国人的生活态度；再如《我在故宫修文物》，通过稀世珍奇文物的修复过程和修复者的生活故事展现中国的工匠精神；又如《如果国宝会说话》，利用技术展示文物和文物所在时代的技艺、审美、文化、生活方式……就是这样，中国文化、中国审美和中国精神正在通过中国纪录片向世界传播。

- **思考**
 1. 谈谈你对中国电影市场的看法。
 2. 结合现状谈谈中国电视剧未来的发展趋势。
 3. 谈谈近些年中国纪录片的发展有哪些新变化。
- **创意训练**
 1. 任选一部开放式结局的电影，重改结局。
 2. 任选一部电视剧中的一集，改写成一个独立完整的故事。
 3. 用十部中国电视纪录片的片名编写一个小故事。
- **延伸欣赏**
 1. 大卫·波德维尔、克里斯汀·汤普森《世界电影史》。
 2. 杨远婴《电影理论读本》。
 3. 仲呈祥《中国电视剧艺术发展史》。
 4. 任远、彭国利《世界纪录片史略》。
 5. 张同道《世界纪录片作品辞典》。

附：国内外重要的电影电视奖和电影电视节

• 中国主要电视奖和电视节

台湾电视金钟奖（1965 年）

中国电视剧飞天奖（1981 年）

中国电视金鹰奖（1983 年）
上海电视节与上海电视节白玉兰奖（1986 年）
中国电视文艺星光奖（1987 年）
精神文明建设“五个一工程”奖（1992 年）
亚洲彩虹奖（2011 年）

• 国外主要电影电视奖和电视节

美国电影电视金球奖（1944 年）
艾美奖（1948 年）
意大利国际广播电视节（1948 年）
西柏林未来奖（1961 年）
蒙特卡洛国际电视节（1961 年）
蒙特勒国际电视节（1961 年）
柏林国际农业电视节目奖（1958 年）
国际教育节目日本奖（1964 年）
慕尼黑国际青少年电视节（1964 年）
布拉格国际电视节（1964 年）
多瑙河奖（1971 年）
米兰国际电视大奖（1971 年）
保加利亚金匣奖国际电视节（1968 年）
首尔国际电视节（2006 年）