

世界电影发展史

一、意大利新现实主义电影

1、 概念：二战后在意大利兴起的电影美学运动，是有声电影以来电影趋向于现实主义美学追求的最突出成就，从内容到形式的美学革命，是继先锋主义电影运动之后的，在世界电影史上所出现的第二次电影美学运动。

2、 美学特征：纪实性（鲜明的特征）

形式特征：一、纪实性（巴赞称新现实主义的影片的纪录性，具有极为特殊的美学价值。）

二、实景拍摄

三、长镜头的运用

四、关于非职业演员的运用

五、结构形式

六、地方方言的运用

3、现实主义的特色：主要体现在四个方面的思考：反对战争，以及侵入他们国家的那种致命的政治混乱；反对饥饿；反对贫困和失业所造成的困境；反对家庭解体和堕落。

4、代表人物及其代表作品

罗西里尼 1945 年《罗马，不设防的城市》（奠基之作）

（工作方法：调查、采访、记录）

维斯康蒂（“新现实主义之父”）

1947 年《大地在波动》外部特征：a、完全适用真实的外景拍摄；b、选用非职业演员的真正渔民。艺术特征：以近似记录式的写实主义，以长镜头和变焦镜头的手段处理，以画面景深镜头的浓郁诗意，将现实主义和唯美主义结合起来，表现出一种独特的个性化追求。

德·西卡 1948 年《偷自行车的人》（最具有代表意义的新现实主义杰作）

（艺术和美学特征：语调温和但情感冲突强烈；故事简单但社会含义深刻；结构以现实为依托，以“平民化”剧情推进；拍摄风格完全实景，用非职业演员）

德·桑蒂斯 1951 年《罗马 11 时》

（特征：使用摄影棚，采用职业演员与非职业演员混用）

柴伐梯尼新现实主义的倡导者、理论家，同时又是杰出的戏剧作家

5、转型的开始：《城市里的爱情》（集锦片）

二、战后美国电影

从战后开始直至 50 年代初期，是好莱坞“黄金时代”最后一段繁荣时期。

A、值得关注的影片：

1、1951 年《欲望号街车》（白兰度、费雯·丽表演极具感染力，具有强烈的讽喻性）

2、 1950 年《彗星美人》（第 23 届奥斯卡最佳影片、导演、电影剧本、男配角）

1952 年《正午》（世界电影史上最经典的西部片之一）

B、麦卡锡主义：从 20 世纪 40 年代末到 50 年代初，掀起了以“麦卡锡主义”为代表的反共、排外运动，涉及美国政治、教育和文化等领域的各个层面，其影响至今仍然可见。

C、希区柯克及其代表作品

1、1935 年《三十九级阶梯》 1954 年《后窗》

1940 年《蝴蝶梦》 1958 年《眩晕》

1945 年《爱德华大夫》 1959 年《西北偏北》

1946 年《美人计》 1960 年《精神病患者》

1948 年《绳索》 1963 年《群鸟》

1951 年《火车上的陌生人》 1972 年《狂凶记》

2、 艺术成就：公认为有史以来最伟大的电影导演

他是悬念大师、心理大师、电影中的哲学大师多重电影人格
深刻洞察到人生的荒谬和人性的脆弱

3、艺术特色：别具一格的主题、新颖严谨的文本结构、巧妙驾驭情节转换、特别善于制造悬念、镜头语言精巧别致、多种摄影技巧综合运用

三、战后法国电影

1、“优质电影”为主导

特征：依赖经典文学作品的改编，特别重视编剧的作用；沉迷于浪漫主义的氛围；镜像风格上，多运用豪华的布景、特技效果、精心布置的灯光、华丽的服装等元素，来表现和强化“优雅的故事”

代表作品：1946 年《夜之门》1947 年《肉体的恶魔》

1952 年《禁止的游戏》《我们都是凶手》1950 年《公正与命运》

2、 老一辈电影导演复出

雷乃·克莱尔 1947 年《沉默是黄金》

让·雷诺阿 1951 年《河》1955 年《法国康康舞》

让·谷克多 1945 年《美女与野兽》1950 年《奥菲斯》1959 年《奥菲斯的遗嘱》

3、 新一代的独立导演

让·皮埃尔·梅尔埃尔《大海的沉默》《可怜的孩子》

布莱松《一个乡村牧师的日记》《死囚越狱》

雅克·塔蒂《假日》《于洛先生的假日》

（成为战后法国喜剧电影的大师之作，具有非常独特的喜剧风格）

4、 法国新浪潮电影运动

A 概念：20 世纪世界电影史上规模宏大、影响广泛、意义深远的具有电影创作观念和电影作品的电影活动。

B、 导演分为两部分人：“新浪潮”和“左岸派”

“新浪潮”：团结在著名电影理论家安德烈·巴赞周围的以特吕弗为核心的年轻影评人。他们大多是电影杂志《电影手册》（1951年创立，是运动的另一个精神堡垒）的编辑和主要作者，因此人称“电影手册派”、“作者电影”。

“左岸派”：具有实践经验的专业电影工作者和小说作家，包括瓦尔达、雷乃、马勒、杜拉等人。他们大多寄寓在塞纳河左岸，故称。又叫“作家电影”。

C、 关于“作者论”：1948年电影理论家、导演阿斯特吕克在《法兰西银幕》上提出“摄影机笔论”；特吕克在1954年发表了他最初的“作者策略”理论，为后来“作者论”奠定了基础。“作者论”作为一种批评方法，则“尊崇导演的全部作品，通过系统的考察去追溯导演个人特有的主题、结构和形式的特色”。

D、 “八武士”：特吕弗、戈达尔、里维特、罗麦尔、夏布罗尔、阿伦·雷乃、瓦尔达、德米。

E、 主要风格特色：**a**、题材多为现代城市题材（充满主观性与抒情性）**b**、拍摄风格上写实为主，强调个性**c**、结构上自由随意，不拘一格**d**具有较强的互文性

F、 主题：(1)非政治性的电影

(2)摄影方法：侧重于电影的照相性和画面新鲜感；极强的现

实风格；顾及时空的完整性及节奏的运动感，又出现大量长镜头、景深镜头的摄影

(3)音响处理：大量采用自然音响环境，以增加作品的真实感

(4)剪辑：快速的剪辑方法，增加镜头数目：镜头之间直接衔接；长镜头的使用是增加影片的真实色彩

(5)采用大批不知名的年轻人做演员，汲取意大利非职业演员的方式及“不表演的表演”的风格，十分灵活的制片原则

G 主要导演及其代表作

特吕弗《论法国电影的倾向》成为法国电影新浪潮运动的一个宣言

1959 年《四百下》1960 年《枪击钢琴师》

1962 年《朱尔与吉姆》1980 年《最后一班地铁》

主要创作特色：叙事主题清晰，情节结构完整，关注人物的命运和社会背景的历史性关联，彰显特吕弗电影的思想特征和人文情怀；叙事结构和镜头语言，将传统与现代的技巧融汇一体；刻意在电影中插入其他影片片断，构成戏仿或反讽。

让-吕克·戈达尔（世界上所有新浪潮运动中影响力最大，生涯变化最大也最特立独行的怪杰）

1960 年《筋疲力尽》（“新浪潮”最重要的代表作之一）

1961 年《女人就是女人》1962 年《随心所欲》

1967 年《中国姑娘》1982 年《激情》

1983 年《芳名卡门》 2022 年《爱情研究所》

主要创作特色：建构现代自由表达的叙事主题与疏理性为主导的叙事风格；复杂多义的文本；杂糅与辩证的艺术手法

阿伦·雷乃（左岸派的领军人物，50-60 年代法国电影最重要的革新人物）

1959 年《广岛之恋》（现实主义作品中最罕见的高峰，标志着电影史上的转折点）

1961 年《幸福在马里昂巴德》（迄今为止最难懂的影片之一）

2022 年《心迹》

四、战后英国电影

1、英国自由电影运动：1962 年 2 月，一群年轻的电影制作者在英国国家电影剧院发表了他们的宣言，他们称之为“英国自由电影运动”。他们将摄影机架上了街头，力求捕捉到一个全新的丰富而自由的英国。

2、自由电影：主要是指从 1956 年 2 月到 1959 年 9 月在伦敦国家影院上演的一个包含 6 组——主要是短的纪实作品系列。

代表作品：著名的电影人林德塞·安德森、卡雷尔·赖兹他们强调电影制作者的自由（《长跑选手》《甜蜜的尝试》《如果。。。》）

3、代表人物及其作品

A、卡洛尔·里德 1939 年《星星下凡》（社会性作品，充分发挥它的纪录片的手法，奠定了他在影坛的地位）

1949 年《第三个人》（戛纳电影节最佳导演奖）

1968 年《雾都孤儿》（获奥斯卡最佳导演金像奖）

他善于吸收各派之长，把德国的表现主义、美国的摄影技巧、法国战前的诗意现实主义用于商业化的目的。

B、大卫·里恩

1942 年浪漫之作《相见恨晚》

1946 年《孤星血泪》1948 年《雾都孤儿》（有浓郁的英国民族特色）

20 世纪 50 年代走国际化道路，专拍“跨洋电影”

《桂河大桥》第一个奥斯卡最佳导演

1962 年历史巨片《阿拉伯的劳伦斯》再次获奥斯卡最佳导演奖

1965 年《日瓦戈医生》1984 年《印度之行》

五、瑞典电影

1、四十年代学派：瑞典文艺青年一代中文艺创作的一种美学思想流派，反映了知识分子对战争、战后的欧洲局势和资本主义社会感到失望的情绪。

2、著名导演及其作品

A、斯约堡《只有一个母亲》《朱丽小姐》《父亲》《巴拉巴》

在处理人与社会这一主题时 u，原则是剧情紧张，人物感情充沛，形象鲜明，摄影角度奇特，明暗处理大胆。

B、英格玛·伯格曼哲理性的电影大师

1944 年写出一部剧本《折磨》1945 年执导处女作《危机》

《渴望》《监狱》《夏夜的微笑》《第七封印》《野草莓》《魔术师》《呼喊语细语》

沉默三部曲：《狱在镜中》《冬日之光》《沉默》

1978 年最舞台化的影片《秋天奏鸣曲》

1981 年最后一部影片《芳妮与亚历山大》

艺术特色及其代表作：(1)影片主题的形而上色彩（大多具有深刻的哲学思考，以沉郁的理性精神来探索与追问生与死）

(2)艺术语言上的精致与深邃（精致是指伯格曼的影片在镜像语言和文本结构上精雕细刻的镜头配置与精炼简约的结构风格见长。深邃是指伯格曼往往将现实、记忆和梦幻糅杂在一起，既是现实生活风貌的平实纪录和呈现，又是对人的内心世界的深刻剖析和表现。）

(3)对色彩、音乐和隐喻的出色运用（他的电影都包含着隐喻的象征和对光影、色彩与音乐的运用。如巧妙的幽默又有委婉的讽刺的《夏夜的微笑》）

六、战后日本电影

1、日本电影企业是唯一按照好莱坞企业组织起来的电影企业，即围绕着制片厂系统的电影企业。它的制片系统是围绕着导演，制片人只是导演助手，突出的是“监督”。

、创作上的特点：富有实力的创作队伍的变化；题材与样式多样化（战后关心现实生活的冲突、思想观念和道德准则）；产品数量上的增强

3、日本电影的复兴：开始于 1946 年，首先出现了一批反映战争痛苦和社会腐败的电影；其次出现了社会批判意识和意识形态倾向性的电影，一大批具有社会影响力和艺术性的电影，形成了日本第一次独立制片运动和战后日本“社会现实派”电影的创作源流和倾向。

4、日本电影“民族风格”的主流：注重传统和影像表现的结合，标榜鲜明的个性风格。

战后电影工业和日渐增强的国际声誉共同营造出日本电影史上辉煌的“黄金时代”。

黄金时代的特征：电影人才辈出、作品丰富多样、产生出较大的国际影响

5、 主要导演及作品

A、沟口健二处女作《爱情复苏日》（1923 年）

成名作《浪华悲歌人》《青楼姐妹》（1936 年）被誉为日本女性电影史上的里程碑。

1952 年名噪一时的《西鹤一代女》1954 年《山椒大夫》

1953 年 《雨月物语》（获威尼斯电影节银狮奖，日本电影史上最重要的作品之一，为沟口赢得“女性电影大师”名号。）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/058071052007006106>