中国传媒大学硕士研究生招生考试 初试科目《电影史论》考试大纲

一、考试目的及要求

本科目主要考查学生对中外电影史和中外电影理论的掌握程度,并考核其是 否有能力按要求完成硕士研究生阶段的专业学习。考查范围主要包括:中外电影 史发展的总体脉络,电影艺术史论的阶段性特征,不同国家/地区的电影史论的 发展规律等。要求考生熟练掌握电影学史论的专业知识,具备独立思考和进一步 拓展学习的能力。

二、考试内容

第一部分 中国电影史

- (一) 起步时期(1905年-1923年)
- 1. 中国电影的历史分期及其特点
- 2.《定军山》与中国早期叙事电影
- 3. 商务印书馆影戏部
- 4. 中国民族电影的基本确立
- 5. 重要编导: 张石川、郑正秋、黎民伟
- 6. 代表影片:《定军山》《难夫难妻》《庄子试妻》《阎瑞生》《红粉骷髅》《海誓》 《莲花落》《孤儿救祖记》等
- (二) 探索时期(1923年-1927年)
- 1. 中国早期的民族电影工业
- 2. 明星公司及其创作
- 3. 长城公司、神州公司、民新公司及其创作
- 4. "大中华百合影片公司"、"天一"公司及其创作
- 5. 代表影片:《玉梨魂》《苦儿弱女》《最后之良心》《上海一妇人》《弃妇》《伪君子》《爱神的玩偶》《不堪回首》《花好月圆》《冰清玉洁》《天涯歌女》等
- (三) 商业竞争时期(1928年-1932年)
- 1. 明星、联华、天一三足鼎立
- 2. 两大类型: 古装片与武侠片
- 3. 重要编导演: 孙瑜、胡蝶、阮玲玉等
- 4. 代表影片:《木兰从军》《火烧红莲寺》《故都春梦》《野草闲花》《歌女红牡丹》 等
- (四)变革时期(1932年-1937年)
- 1. 左翼电影运动
- 2. 电影公司的变化
- 3. 电影理论与批评的建立和发展
- 4. 重要编导演: 夏衍、洪深、沈西苓、袁牧之、田汉、蔡楚生、吴永刚、费穆 等
- 5. 代表影片:《渔光曲》《春蚕》《狂流》《姊妹花》《桃李劫》《风云儿女》《都市风光》《马路天使》《大路》《神女》等

- (五) 非常时期(1937年-1945年)
- 1. 国统区的电影、抗日根据地的电影、沦陷区和"孤岛"地区的电影
- 2. "中制"、"中电"、"满映"及其创作
- 3. "延安电影团"及其纪录片创作
- (六) 丰收时期(1945年-1949年)
- 1. 官方电影机构的创作
- 2. "昆仑"公司及其创作
- 3. "文华"公司及其创作
- 4. 商业电影的新发展
- 5. 重要编导演:金山、张骏祥、桑弧、史东山等
- 6. 代表影片:《小城之春》《一江春水向东流》《八千里路云和月》《万家灯火》 《哀乐中年》《假凤虚凰》《太太万岁》《乌鸦与麻雀》等
- (七)"十七年"电影(1949年-1966年)
- (八)"文革"时期样板戏电影(1966年-1978年)
- (九)改革开放以来(1978年至今)
- 1. 第三代导演及其创作: 南北二谢、李俊、水华等
- 2. 第四代导演及其创作: 吴贻弓、谢飞、吴天明、黄蜀芹、黄健中、郑洞天等
- 3. 第五代导演及其创作: 陈凯歌、张艺谋、田壮壮、黄建新、吴子牛等
- 4. 第六代、新生代导演及其创作: 贾璋柯、张元、王小帅、姜文、路学长、娄 烨、陆川、张杨等
- 5. 冯小刚的贺岁电影、类型化与市场化探索
- 6. 新时代现实主义电影与主流电影的创作
- (十)台湾电影
- 1. 台语片
- 2. 国语片: "黄梅调"电影、"健康写实主义"电影、古装武侠片、琼瑶电影等
- 3. 台湾新电影运动

(十一)香港电影

- 1. 长城公司、邵氏公司、电懋公司及其创作
- 2. 香港类型电影: 歌舞片、古装武侠片、李小龙功夫片、喜剧片
- 3. 香港电影新浪潮及其意义
- 4. 九七后两岸三地合拍片

第二部分 外国电影史

- 1. 重要电影运动和流派: 勃列顿学派、苏俄蒙太奇学派、法国先锋电影运动、法国印象派电影、德国表现主义电影、好莱坞技术主义电影、法国诗意现实主义电影、英国纪录电影学派、意大利新现实主义电影、法国电影新浪潮、苏联电影新浪潮、真理电影和直接电影、新好莱坞电影、新德国电影、美国独立电影、伊朗当代电影、韩国当代电影、日本当代电影
- 2. 重要编导演: 卢米埃尔兄弟、梅里爱、鲍特、格里菲斯、爱森斯坦、普多夫金、布努埃尔、卓别林、约翰·福特、奥逊·威尔斯、弗拉哈迪、维尔托夫、格里尔逊、伊文思、让·鲁什、库布里克、弗朗西斯·科波拉、乔治·卢卡斯、斯皮尔伯格、马丁·斯科西斯、特吕弗、戈达尔、阿伦. 雷乃、费里尼、安东尼奥

尼、伯格曼、塔尔科夫斯基、基耶斯洛夫斯基、安哲洛普罗斯、阿巴斯、黑泽明、 大卫. 林奇等

第三部分 电影理论

- 1. 蒙太奇理论
- 2. 经典好莱坞电影的商业美学和类型化创作模式
- 3. 现代主义和先锋派电影美学
- 4. 长镜头、场面调度和写实主义理论
- 5. 电影"作者论"
- 6. 结构主义和电影符号学
- 7. 后现代主义语境和精神分析、女权主义、后殖民主义、意识形态分析等
- 8. 数字化对电影艺术的影响
- 9. 中国电影理论

早期电影社会理论、影戏说、软性电影论、左翼电影理论、反侵略战争中的国家电影理论、新时期关于电影本体的论争、中国电影的民族化问题、谢晋电影模式、第五代的电影艺术观念、第六代的电影艺术观念、中国电影产业化、习近平文艺思想与新时代中国特色电影理论等

10. 重要电影理论家与理论文献: 爱森斯坦、贝拉·巴拉兹、巴赞、克拉考尔、米特里、阿恩海姆、麦茨、劳拉·穆尔维、拉康、阿尔都塞、大卫·波德维尔、《电影作为艺术》、《电影是什么》、《电影的本性: 物质现实的复原》、《电影美学与心理学》、《视觉快感与叙事电影》、《论电影语言的现代化》等

三、试题类型

名词解释题、简答题、论述题、材料分析题。

四、考试形式及时长

笔试,考试时长为3小时。

五、参考书目

钟大丰、舒晓鸣《中国电影史》

李少白主编《中国电影史》

郦苏元、胡菊彬《中国无声电影史》

郑亚玲、胡滨《外国电影史》

邵牧君《西方电影史论》

大卫·波德维尔、克里斯汀·汤普森《世界电影史》(第二版)

胡克《中国电影理论史评》

姚晓濛《电影美学》

尼克•布朗《电影理论史评》