

世界电影史

课程计划

(2022年春)

主讲教师：李 洋

课程介绍

《世界电影史》课程是李洋教授主持的北京大学艺术学院专业必修课，课程主要讲授世界电影的历史发展，以及电影艺术发展过程中呈现出的主要问题。课程侧重电影史发展的三个方面：电影工业与电影技术的变化、电影语言和电影形态的演进、各国电影运动和流派的发展及其互动。课程重点是早期电影创作与民族电影特色的建立，以及电影现代化进程及其对当代电影的影响，以叙事电影的发展为主线，介绍和评析重要导演及其代表作，兼及实验电影和纪录片的发展，授课以美国、欧洲为主，兼顾其他地区民族电影发展。

任课教师：李洋

电子邮箱：li-yang@pku.edu.cn

助 教：肖瑶

授课时间：每周二第七、八、九节

授课地点：北京大学二教410教室

课程性质：专业必修课

学 分：3学分

教学方式：以教师课堂讲授为主，穿插电影史重点电影片段的放映、分析。

授课对象：主要面向艺术学院戏剧影视编导方向的本科生、双学位学生、辅修生、电影方向MFA开设的专业必修课。

教学目标

了解以西方电影为主流的世界电影史的历史分期，电影史的社会历史背景进行概述，以及标志性的历史事件等。掌握西方电影史上重要的电影流派的特点、有历史影响的导演及其作品的艺术成就，并对影响电影发展的重要历史现象能做出梳理和分析。培养学生能从电影创作、电影风格、电影技术电影产业发展的角度对电影的历史发展具有独特的见解，并能够从事进一步的学术研究。

课堂行为

上课时手机必须保持关机或震动状态。课程不能接受对教学活动有干扰性的行为，比如当老师或同学在讲课或陈述观点时，大声讲话或私下聊天，比如在笔记本电脑上查看

或回复微信或微博、用手机发短信等。禁止在上课期间通过笔记本电脑从事与课程无关的活动。

考核方式

日常考勤：15分 缺勤1次，扣4分，扣完为止

视频论文：35分，同学们分组在课程提供的主题中选出一个主题，经商议讨论后，自拟题目，通过分工协作、查找资料、研究，完成一篇5分钟左右的电影史视频论文

（Video Essay）的制作，并在最后一次上课时进行放映。

期末考试：50分，开卷考试，观看电影片段，回答问题

参考文献

- 乔治·萨杜尔：《世界电影史》，徐昭、胡承伟译，中国电影出版社，1982年
- 大卫·波德维尔、克里斯汀·汤普森：《世界电影史》（第二版），范倍译，北京大学出版社，2014年
- 马克·卡曾斯：《电影的故事》，杨松锋译，新星出版社，2006年
- 乌利希·格雷戈尔：《世界电影史（1960年以来）》，郑再新等译，中国电影出版社，1987年
- 杰弗里-诺维尔-史密斯 主编：《世界电影史》，焦晓菊等译，复旦大学出版社，2014年

参考影片

- 《电影史话》（*The Story of Film: An Odyssey*），15集，2011年
- 《欧洲电影史》（*Cinema Europe*），6集，1995年
- 《美国电影史》（*American Cinema*），10集，1995年

参考网站

- 英文维基百科 (<http://en.wikipedia.org/>)
- 互联网电影数据库 (<https://www.imdb.com/>)
- 豆瓣电影 (<http://movie.douban.com/>)

视频论文选题

- 北欧默片
- 英国纪录片运动
- 早期有声技术的发展
- 电影色彩工艺的演进
- 伊文思的纪录片
- 意大利新现实主义
- 阿涅斯·瓦尔达的电影创作
- “厨房水槽”电影
- 电影音乐的演进
- 直接电影
- 香特尔·阿克曼的电影创作
- “柏林学派”
- 韩国类型片
- 阿巴斯·基亚罗斯塔米的电影创作
- 诺莱坞电影
- 超现实主义电影
- 结构电影（实验电影）
- 日本剑戟片
- 捷克新浪潮
- 电影画幅的历史
- Hammer恐怖片

第一章 电影的诞生

第一讲：电影的发明（1826-1912）

1. 电影史前的电影
2. 电影术的发明
3. 电影的诞生
4. 电影的完成

第二讲：电影工业的建立（1895-1905）

1. 电影人与制片人
2. 电影语言的探索
3. 电影公司的出现
4. 电影市场的形成
5. 电影类型的出现

第三讲：电影文化的形成与电影竞争（1906-1914）

1. 电影文化的形成
2. 民族电影的出现
3. 法国与美国的电影竞争

第四讲：美国默片的辉煌（1915-1924）

1. 好莱坞工业体系的建立
2. 大卫·格里菲斯
3. 无声时期的美国导演
4. 滑稽喜剧的辉煌：卓别林与基顿

第五讲：电影语言的实验（1919-1929）

1. 德国表现主义电影
2. 法国印象派电影

第六讲：电影语言的实验（1919-1929）

1. 西欧的先锋派电影：超现实主义、达达主义、纯电影
2. 苏联蒙太奇学派：爱森斯坦、维尔托夫与杜甫仁科

第二章 有声电影的发展

第七讲：美国类型片的发展（1928-1945）

1. 声音技术的发展
2. 歌舞片
3. 滑稽喜剧
4. 战争片
5. 动画片

第八讲：美国类型片的发展（1928-1945）

1. 恐怖片
2. 黑帮片
3. 黑色电影

第九讲：欧洲电影的发展（1933-1941）

1. 欧洲电影的有声化与国家化
2. 1930年代欧洲现实主义电影：法国、苏联与英国

第十讲：日本电影的发展（1926-1937）

1. 日本电影的诞生
2. 日本民族电影的形成

3. 日本电影风格的确立
4. 二战期间的日本电影

第三章 电影的现代化

第十一讲：美国现代电影的发生（1941-1960）

1. 美国电影现代化的背景
2. 奥逊·威尔斯：《公民凯恩》
3. 希区柯克：《夺魂索》、《后窗》、《迷魂记》

第十二讲：意大利新现实主义（1942-1956）

1. 新现实主义的兴起与概况
2. 新现实主义的主要导演与作品：德西卡、维斯康帝
3. 意大利新现实主义的美学风格

第十三讲：战后亚洲电影的发展（1950-1960）

1. 战后日本电影的黄金时代
2. 小津安二郎
3. 黑泽明
4. 萨蒂亚吉特·雷伊

第十四讲：意大利现代主义电影（1960-1978）

1. 意大利现代电影的概况与影响
2. 费里尼
3. 安东尼奥尼

4. 帕索里尼

第十五讲：法国新浪潮（1951-1963）

1. 何为新浪潮
2. 代表人物与作品
3. 左岸派电影
4. 新浪潮的影响

第十六讲：西欧新电影运动（1959-1979）

1. 英国自由电影运动
2. 德国新电影

第十七讲：东欧电影新浪潮（1955-1970）

1. 东欧新电影新浪潮的共性
2. 波兰学派
3. 捷克电影新浪潮
4. 南斯拉夫“黑浪潮”

第四章 全球化与跨屏融合

第十八讲：新好莱坞（1967-1979）

1. 新好莱坞的历史背景

2. 新好莱坞的创作与突破

3. 科波拉、奥特曼、卢卡斯、斯科塞斯

第十九讲：欧洲电影艺术（1969-1994）

1. 塔尔科夫斯基：《安德烈·卢布廖夫》《镜子》《乡愁》

2. 基耶斯洛夫斯基：《杀人短片》《爱情短片》《蓝》《白》《红》

第二十讲 美国独立电影的兴起（1985-2002）

1. 圣丹斯与米拉麦克斯公司

2. 戛纳、科恩兄弟与索德伯格

3. 昆汀·塔伦蒂诺：《落水狗》《低俗小说》

4. 保罗·托马斯·安德森：《不羁夜》《木兰花》

第二十一讲：亚洲新电影的崛起（1997-2009）

1. 伊朗电影：阿巴斯、马克马尔巴夫、阿斯哈·法哈蒂

2. 韩国电影：奉俊昊、金基德与洪常秀

3. 泰国电影：阿彼查邦·韦特斯哈古

4. 菲律宾：布里兰特·曼多萨、拉夫·迪亚兹

第二十二讲 后冷战时期的东欧电影（1991-2006）

1. 南斯拉夫：库斯图里卡与曼彻夫斯基

2. 罗马尼亚新浪潮：克利斯提·普优、克里斯蒂安·蒙吉
3. 新俄罗斯电影：阿历克塞·巴拉巴诺夫、安德烈·萨金塞夫

北京大学
PEKING UNIVERSITY

世界电影史

参考片目与参考书目

主讲教师：李 洋

参考影片

1. 《电影史话》（*The Story of Film: An Odyssey*），15集，2011年
2. 《欧洲电影史》（*Cinema Europe*），6集，1995年
3. 《美国电影史》（*American Cinema*），10集，1995年

参考文献

1. 乔治·萨杜尔：《世界电影史》，徐昭、胡承伟译，中国电影出版社，1982年
2. 大卫·波德维尔、克里斯汀·汤普森：《世界电影史》（第二版），范倍译，北京大学出版社，2014年
3. 马克·卡曾斯：《电影的故事》，杨松锋译，新星出版社，2006年
4. 杰弗里·诺维尔-史密斯 主编：《世界电影史》，焦晓菊等译，复旦大学出版社，2014年
5. 罗伯特·C·艾伦 / 道格拉斯·戈梅里：《电影史：理论与实践》，李迅译，北京联合出版公司，2016年

参考网站

1. 豆瓣电影：movie.douban.com

2. 英文维基百科: en.wikipedia.org
3. 互联网电影数据库: www.imdb.com

第一讲：电影的发明（1826-1912）

参考片目

1. 《科学电影术的起源》 (*The Origins of Scientific Cinematography*, 1990) , Virgilio Tosi
2. 《火车进站》 (*L'arrivée d'un train à La Ciotat*, 1896)
3. 《工厂出口》 (*La sortie de l'usine Lumière à Lyon*, 1895)
4. 《水浇园丁》 (*L'arroseur arrosé*, 1895)
5. 《拆墙》 (*Démolition d'un mur*, 1896)
6. 《多头男人》 (*Un homme de têtes*, 1898)
7. 《橡皮头人》 (*L'homme à la tête en caoutchouc*, 1901)
8. 《月球旅行记》 (*Le voyage dans la lune*, 1902)
9. 《音乐爱好者》 (*Le mélomane*, 1903)
10. 《扑克牌》 (*Les cartes vivantes*, 1904)

参考文献

1. 乔纳森·克拉里: 《观察者的技术》, 蔡佩君译, 华东师范大学出版社, 2017年【第四章 观察者的技术】
2. 乔治·萨杜尔: 《世界电影史》, 徐昭、胡承伟译, 中国电影出版社, 1982年【第一章: 电影的发明】
3. 李洋: 《迷影文化史》, 复旦大学出版社, 2010年【第一章:

游戏精神与电影的诞生】

第二讲：电影工业的建立（1895-1905）

参考片目

1. 《大火》 (*Fire!*, 1900)
2. 《祖母的放大镜》 (*Grandma's Reading Glass*, 1900)
3. 《大吞噬》 (*The Big Swallow*, 1901)
4. 《火车大劫案》 (*The Great Train Robbery*, 1903)
5. 《隧道里的吻》 (*The Kiss in the Tunnel*, 1899)
6. 《蝴蝶舞》 (*Serpentine Dance*, 1895)
7. 《中国教会遇袭记》 (*Attack on a China Mission*, 1900)
8. 《美国消防员的生活》 (*Life of an American Fireman*, 1903)
9. 《义犬救主记》 (*Rescued by Rover*, 1905)
10. 《吻》 (*The Kiss*, 1896)

参考文献

1. 刘易斯·雅各布斯：《美国电影的兴起》，刘宗锟等/译，中国电影出版社，2000年【第一部分 发轫（1896-1903）】
2. Eileen Bowser: *The Transformation of Cinema, 1907-1915*, Berkeley: University of California Press, 1990
3. 乔治·萨杜尔：《世界电影史》，徐昭、胡承伟译，中国电影出版社，1982年【第三章 布莱顿学派与百代的创业】

第三讲：电影文化的形成与电影竞争（1906-1914）

参考片目

1. 《卡比莉亚》 (*Cabiria*, 1914)
2. 《惊马》 (*Le Cheval emballé*, 1907)
3. 《暴君焚城记》 (*Quo Vadis?*, 1913)
4. 《吉斯公爵的被刺》 (*L'assassinat du duc de Guise*, 1908)
5. 《布拉格的大学生》 (*Der Student von Prag*, 1913)
6. 《阿丽吉》 (*Algie, the Miner*, 1912)
7. 《马克思拍照记》 (*Max fait de la photo*, 1913)
8. 《方托马斯系列》 (*Juve contre Fantômas*, 1913)
9. 《吸血鬼系列》 (*Les Vampires*, 1915)
10. 《密封命令》 (*Det hemmelighedsfulde X*, 1914)
11. 《女巫》 (*Häxan*, 1922)
12. 《幽灵马车》 (*Körkarlen*, 1921)

参考文献

1. 刘易斯·雅各布斯：《美国电影的兴起》，刘宗铨等/译，中国电影出版社，2000年【第二部分 奠基（1903-1908）】
2. 乔治·萨杜尔：《法国电影史》，徐昭/译，中国电影出版社，1987年【第二章 艺术影片、喜剧片和成套的侦探片】
3. 大卫·波德维尔、克里斯汀·汤普森：《世界电影史》（第二版），范倍译，北京大学出版社，2014年【第二章 电影的国际化进展】

第四讲：美国默片的辉煌（1915-1924）

参考片目

1. 《一个国家的诞生》 (*The Birth of a Nation*, 1915)
2. 《党同伐异》 (*Intolerance*, 1916)
3. 《残花》 (*Broken Blossoms*, 1919)
4. 《十诫》 (*The Ten Commandments*, 1923)
5. 《安乐街》 (*Easy Street*, 1917)
6. 《寻子遇仙记》 (*The Kid*, 1921)
7. 《福尔摩斯二世》 (*Sherlock, Jr.*, 1924)
8. 《安全至上》 (*Safety Last*, 1923)

参考文献

1. 乔治·萨杜尔：《世界电影史》，徐昭、胡承伟译，中国电影出版社，1982年【第七章 美国电影的兴盛】
2. 唐纳德·伊特普尔斯主编：《美国电影往事》，张兴媛、郭忠/译，中国人民大学出版社，1991年【第8节 四位默片喜剧大师】
3. 安德烈·巴赞：《巴赞论卓别林》，吴蕙仪/译，世纪出版集团，2008年【试论夏尔洛的象征意义】

第五讲：电影语言的实验（1919-1929）

参考影片

1. 《卡里加利博士的小屋》 (*Das Cabinet des Dr. Caligari*, 1919)
2. 《泥人哥连出世记》 (*Der Golem, wie er in die Welt kam*, 1920)
3. 《三生计》 (*Der müde Tod*, 1921)
4. 《诺斯费拉图》 (*Nosferatu, eine Symphonie des Grauens*, 1922)
5. 《大都会》 (*Metropolis*, 1927)
6. 《M就是凶手》 (*M*, 1931)
7. 《柏油路》 (*Asphalt*, 1929)
8. 《潘多拉的魔盒》 (*Die Büchse der Pandora*, 1929)
9. 《忠实的心》 (*Coeur fidèle*, 1923)
10. 《车轮》 (*La roue*, 1923)
11. 《三面镜》 (*La Glace à trois faces*, 1927)
12. 《拿破仑》 (*Napoléon*, 1927)

参考文献

1. 齐格弗里德·克拉考尔：《从卡里加利到希特勒》，黎静/译，世纪出版集团/上海人民出版社，2008年【第三章 稳定时期（1924-1929）】
2. 青藤：《从<卡里加利博士的小屋>到<大都会>》，文化艺术出版社，2010年【第一部分 德国无声电影艺术】
3. 雷米·富尼耶·朗佐尼：《法国电影：从诞生到现在》，王之光译，商务印书馆，2009年【先锋派电影、法国印象派和超现实主义：德吕克、冈斯、莱皮埃】

第六讲：电影语言的实验

先锋派与苏联蒙太奇学派（1919-1929）

参考影片

1. 《拿破仑》（*Napoléon*, 1927）
2. 《战舰波将金号》（*Броненосец Потёмкин*, 1925）
3. 《罢工》（*Стачка*, 1925）
4. 《一条安达鲁狗》（*Un chien andalou*, 1929）
5. 《母亲》（*Мать*, 1926）
6. 《贝壳与僧侣》（*La coquille et le clergyman*, 1928）
7. 《兵工厂》（*Арсенал*, 1929）
8. 《持摄影机的人》（*Человек с Киноаппаратом*, 1929）
9. 《贫血的电影》（*Anémic cinéma*, 1926）
10. 《对角线交响曲》（*Symphonie Diagonale*, 1924）

参考文献

1. A. L. 里斯：《实验电影史与录像史》，岳扬译，吉林出版集团有限责任公司，2011年。【第一部分 经典先锋派】
2. 苏联科学院艺术史研究所编：《苏联电影史纲》，中国电影出版社，1983年。【第一卷，第一部分（1917-1929）】
3. 谢尔盖·爱森斯坦：《蒙太奇论》，富澜译，中国电影出版社，2003年【第一节 蒙太奇1938】

第七讲：美国类型片的发展（1928-1945）

参考片目

1. 《爵士歌手》 (*A Jazz Singer*, 1927)
2. 《百老汇旋律》 (*The Broadway Melody*, 1928)
3. 《1933淘金女郎》 (*Gold Diggers of 1933*, 1933)
4. 《鸭羹》 (*Duck Soup*, 1933)
5. 《歌声俪影》 (*A Night at the Opera*, 1935)
6. 《摩登时代》 (*Modern Times*, 1936)
7. 《大独裁者》 (*The Great Dictator*, 1940)
8. 《一夜风流》 (*It Happened One Night*, 1934)
9. 《二十世纪快车》 (*Twentieth Century*, 1934)
10. 《女友礼拜五》 (*His Girl Friday*, 1940)
11. 《西线无战事》 (*All Quiet on the Western Front*, 1930)
12. 《白雪公主和七个小矮人》 (*Snow White and the Seven Dwarfs*, 1937)

参考文献

1. 理查德·麦特白：《好莱坞电影：美国电影工业发展史》，吴菁等译，华夏出版社，2011年【第五章 工业I：1948年以前】
2. 托马斯·沙茨：《好莱坞类型电影》，冯欣/译，世纪文景/上海人民出版社，2009年【第五章 神经喜剧片】

第八讲：美国类型片的发展（1928-1945）

参考片目

1. 《科学怪人》 (*Frankenstein*, 1931)
2. 《木乃伊》 (*The Mummy*, 1932)
3. 《德古拉》 (*Dracula*, 1931)
4. 《畸形人》 (*Freaks*, 1932)
5. 《金刚》 (*King Kong*, 1933)
6. 《小凯撒》 (*Little Caesar*, 1931)
7. 《疤面人》 (*Scarface*, 1932)
8. 《私枭血》 (*The Roaring Twenties*, 1939)
9. 《马耳他之鹰》 (*The Maltese Falcon*, 1941)
10. 《双重赔偿》 (*Double Indemnity*, 1944)
11. 《夜长梦多》 (*The Big Sleep*, 1946)
12. 《绿窗艳影》 (*The Woman in the Window*, 1944)

参考文献

1. 托马斯·沙茨：《好莱坞类型电影》，冯欣/译，世纪文景/上海人民出版社，2009年【第四章 黑帮片】
2. 戴维·斯卡尔：《魔鬼秀：恐怖电影的文化史》，吴杰/译，上海人民出版社，2005年【第五章 1931：美国的深渊】
3. 詹姆斯·纳雷摩尔：《黑色电影：历史、批评与风格》，徐展雄/译，广西师范大学出版社，2009年【第五章 旧即新：黑色电影的风格】

第九讲：欧洲电影的发展（1933-1941）

参考片目

1. 《布杜落水遇救记》 (*Boudu sauvé des eaux*, 1932)
2. 《托尼》 (*Toni*, 1935)
3. 《大幻影》 (*La grande illusion*, 1937)
4. 《游戏规则》 (*La règle du jeu*, 1939)
5. 《夏伯阳》 (*Chapaev*, 1934)
6. 《漂网渔船》 (*Drifters*, 1929)

参考文献

1. 安德烈·巴赞：《让·雷诺阿》，鲍叶宁/译，北京大学出版社，2011年【第五章 法国的雷诺阿】
2. Ian Garden, *The Third Reich's Celluloid War: Propaganda in Nazi Feature Films, Documentaries and Television*, The History Press Ltd, 2012
3. 李洋：《迷影文化史》，复旦大学出版社，2010年【让·雷诺阿的迷影时光】

第十讲：日本电影的发展（1926-1937）

参考片目

1. 《深山的少女》（深山の乙女, 1919）
2. 《路上的灵魂》（路上の霊, 1921）
3. 《疯狂的一夜》（1926）
4. 《活的玩偶》（生ける人形, 1929）
5. 《夫人与老婆》（マダムと女房, 1931）

参考文献

1. 岩崎昶：《日本电影史》，锺里/译，中国电影出版社，1981年
【第一章】
2. 山本喜久男：《日欧美比较电影史》，中国电影出版社，1991年
【第三章 新派电影、旧剧电影与外国电影】

第十一讲：美国电影的现代化（1941-1960）

参考片目

1. 《公民凯恩》（*Citizen Kane*, 1941）
2. 《上海小姐》（*The Lady from Shanghai*, 1947）
3. 《历劫佳人》（*Touch of Evil*, 1958）
4. 《后窗》（*Rear Window*, 1954）
5. 《迷魂记》（*Vertigo*, 1958）
6. 《惊魂记》（*Psycho*, 1960）
7. 《奇爱博士》（*Dr. Strangelove*, 1964）
8. 《2001太空漫游》（*2001: A Space Odyssey*, 1968）
9. 《闪灵》（*The Shining*, 1980）

参考文献

1. 劳拉·穆尔维：《公民凯恩》，侯弋颀译，北京大学出版社，2014年
2. 彼得·康拉德：《奥逊·威尔斯》，杨鹏译，广西师范大学出版社，2008年【第一章 一人千面】
3. 弗朗索瓦·特吕弗：《希区柯克与特吕弗对话录》，郑克鲁译，上海人民出版社，2007年【第13章】
4. 罗宾·伍德：《重访希区柯克》，徐展雄译，广西师范大学出版社，2013年【第6章 惊魂记】
5. 诺曼·卡根：《库布里克的电影》，郝娟娣译，世纪出版集团，2009年【第九章 2001太空漫游】

第十二讲：意大利新现实主义（1942-1956）

参考片目

1. 《沉沦》（*Ossessione*, 1942）
2. 《罗马不设防的城市》（*Roma, città aperta*, 1945）
3. 《战火》（*Paisà*, 1946）
4. 《偷自行车的人》（*Ladri di biciclette*, 1948）
5. 《大地在波动》（*La terra trema: Episodio del mare*, 1948）
6. 《米兰奇迹》（*Miracolo a Milano*, 1951）
7. 《风烛泪》（*Umberto D.*, 1952）
8. 《终站》（*Stazione Termini*, 1953）

参考文献

1. 洛朗斯·斯基法诺：《1945年以来的意大利电影》，王竹雅译，江苏教育出版社，2006年【第一章 1945-1948战后的风景】
2. 安德烈·巴赞：《电影是什么》，崔君衍译，江苏教育出版社，2005年【《电影现实主义和解放时期的意大利流派》】
3. 彼得·邦达内拉：《意大利电影——从新现实主义到现在》，王之光译，商务印书馆，2011年【第2章 新现实主义大师：罗西里尼、德·西卡与维斯康帝】

第十三讲：战后亚洲电影（1950-1960）

参考片目

1. 《晚春》（1949）
2. 《东京物语》（1953）
3. 《秋日》（1960）
4. 《罗生门》（1950）
5. 《七武士》（1954）
6. 《切腹》（1962）
7. 《怪谈》（1964）
8. 《大地之歌》（1955）
9. 《大河之歌》（1956）

参考文献

1. 佐藤忠男：《日本电影史》，应雄/译，复旦大学出版社，2016年【第七章 黄金时代（1950年代）】
2. 田中真澄：《小津安二郎周游》，周以量/译，广西师范大学出版社，2009年【第十四章 东京（复数）的故事】
3. 黑泽明：《黑泽明自传》，李正伦/译，中国电影出版社，1987年【第六章 到《罗生门》为止】
4. 菲罗兹·伦汞瓦拉：《印度电影史》，孙琬/译，中国电影出版社，1985年【第五章】

第十四讲：意大利现代主义电影（1960-1978）

参考片目

1. 《甜蜜的生活》（*La Dolce Vita*, 1960）
2. 《八部半》（*8½*, 1963）
3. 《罗马风情画》（*Roma*, 1972）
4. 《奇遇》（*L'avventura*, 1960）
5. 《蚀》（*L'eclisse*, 1962）
6. 《放大》（*Blow-up*, 1966）
7. 《定理》（*Teorema*, 1968）
8. 《俄狄浦斯王》（*Edipo re*, 1967）

参考文献

1. 洛朗斯·斯基法诺：《1945年以来的意大利电影》，王竹雅译，江苏教育出版社，2006年
2. 夏洛特·钱德勒：《小丑的流浪：费里尼自传》，黄翠芳译，上海三联出版社，2018年【《把荣格当成老大哥》】
3. 巴特·大卫·施瓦茨：《帕索里尼传》，刘儒庭、胡晓凯、肖艳丽/译，吉林出版集团有限责任公司，2013年【第27章】
4. 皮特·布鲁内特：《安东尼奥尼的电影》，李晓君译，江苏凤凰文艺出版社，2017年【奇遇、红色沙漠】

第十五讲：法国新浪潮（1951-1963）

参考片目

1. 《精疲力尽》（*À bout de souffle*, 1960）
2. 《四百击》（*Les quatre cents coups*, 1959）
3. 《表兄弟》（*Les cousins*, 1959）
4. 《朱尔与吉姆》（*Jules et Jim*, 1962）
5. 《广岛之恋》（*Hiroshima mon amour*, 1959）
6. 《情人们》（*Les amants*, 1958）
7. 《堤》（*La jetée*, 1962）
8. 《五至七时的克莱奥》（*Cléo de 5 à 7*, 1962）

参考文献

1. 理查德·纽珀特：《法国新浪潮电影史》，陈清洋/译，吉林出版集团有限责任公司，2014年【第一章 新浪潮源自何处？】
2. 科林·麦凯布：《戈达尔：七十岁艺术家的肖像》，韩玲、张晓丽、薛妍/译，新星出版社，2008年【第三章 法国电影制作的趋势：卡里娜和库塔尔的新浪潮】
3. 安托万·德·巴克、塞尔日·杜比亚纳：《弗朗索瓦·特吕弗》，单万里、朱晓洁/译，江苏文艺出版社，2011年【第四章 新浪潮】
4. 弗朗索瓦·特吕弗：《眼之愉悦》，王竹雅/译，凤凰传媒出版集团、凤凰出版社，2010年【《安托万·多尼尔是谁？》《法国电影的某种倾向》《你们都是这起诉讼案的证人》】

第十六讲：西欧新电影运动（1959-1979）

参考片目

1. 《浪子春潮》（*Saturday Night and Sunday Morning*, 1960）
2. 《如此运动生涯》（*This Sporting Life*, 1963）
3. 《如果……》（*If...*, 1969）
5. 《昨日女孩》（*Abschied von gestern*, 1966）
6. 《恐惧吞噬灵魂》（*Angst essen Seele auf*, 1974）
7. 《阿基尔，上帝的愤怒》（*Aguirre, der Zorn Gottes*, 1972）
8. 《铁皮鼓》（*Die Blechtrommel*, 1979）
9. 《美国朋友》（*Der amerikanische Freund*, 1977）

参考文献

1. 埃里克·巴尔诺：《世界纪录电影史》，张德魁等译，中国电影出版社，1992年【第三章 第二节 声响与狂怒·拥护者】
2. 因加·沙夫：《<新德国电影>导读》，港效力/译，《世界电影》，2012年第3期
3. 乌·格雷戈尔：《<奥伯豪森宣言>之后的新德国电影》，郑再新/译，《世界电影》1986年第2期
4. 阿·劳维尔：《自由电影》，张雯译，《世界电影》，1988年第4期

第十七讲：东欧电影新浪潮（1955-1970）

参考片目

1. 《英雄》 (*Eroica*, 1958)
2. 《灰烬与钻石》 (*Popiół i diament*, 1958)
3. 《雏菊》 (*Sedmikrasky*, 1966年)
4. 《严密监视的列车》 (*Ostre sledované vlaky*, 1966)
5. 《金发女郎之恋》 (*Lasky jedne plavovlasky*, 1965)
6. 《电话接线生的悲剧》 (*Ljubavni slučaj ili tragedija službenice*, 1967)
7. 《玩笑》 (*Žert*, 1969)
8. 《大街上的商店》 (*Obchod na korze*, 1965)
9. 《第四十一》 (*Sorok pervyy*, 1956)
10. 《雁南飞》 (*Letyat zhuravli*, 1957)
11. 《士兵之歌》 (*Ballad of a Soldier*, 1959)

参考文献

1. 乌·格雷戈尔：《世界电影》，《一九六〇年以来的波兰电影》，金海民、郑再新/译，1985年第3期
2. Peter A. Hames: *The Czechoslovak New Wave*, Wallflower Press, 2005
3. 雷·普里维特：《电影的国度——杜尚·马卡维耶夫访谈》，黄海涛/译，《电影艺术》，2016年第3期
4. 列夫·罗沙里：《解冻、改革，第三条路？》，其时译，《北京电影学院学报》1997年第2期

第十八讲：新好莱坞（1967-1979）

参考片目

1. 《毕业生》（*The Graduate*, 1967）
2. 《邦尼与克莱德》（*Bonnie and Clyde*, 1967）
3. 《逍遥骑士》（*Easy Rider*, 1969）
4. 《日落黄沙》（*The Wild Bunch*, 1969）
5. 《陆军野战医院》（*M.A.S.H.*, 1970）
6. 《教父》（*The Godfather*, 1972）
7. 《出租车司机》（*Taxi Driver*, 1976）

参考文献

1. 彼得·比斯金：《逍遥骑士、愤怒公牛》，严敏/等译，文汇出版社，2008年【第1章 谁让我们合法？】
2. 罗伯特·约翰逊：《弗朗西斯·福特·科波拉评传》，陈守枚、陈进/译，中国电影出版社，1998年【第七章 真正的教父是欺骗人的】
3. 大卫·汤普森：《斯科塞斯论斯科塞斯》，谭天、杨向荣/译，广西师范大学出版社，2005年【第三章 穷街陋巷、再见爱丽丝、出租车司机】
4. 托马斯·沙兹：《旧好莱坞·新好莱坞》，周传基、周欢/译，北京大学出版社，2013年【第九章 新好莱坞中的现代主义策略】

第十九讲：欧洲电影艺术（1969-1994）

参考片目

1. 《野草莓》（*Wild Strawberries*, 1957）
2. 《假面》（*Persona*, 1966）
3. 《呼喊与细语》（*Cries and Whispers*, 1972）
3. 《镜子》（*Зеркало*, 1975）
4. 《潜行者》（*Stalker*, 1980）
5. 《乡愁》（*Nostalghia*, 1983）
6. 《机遇之歌》（*Przypadek*, 1987）
7. 《维罗尼卡的双重生命》（*La vie double de Véronique*, 1991）
8. 《蓝》（*Blue*, 1993）

参考文献

1. 《七部半：塔尔可夫斯基的电影世界》，李宝强编译，中国电影出版社，2002年【《导演艺术讲义》】
2. 安德烈·塔可夫斯基：《雕刻时光》，陈丽贵、李泳泉/译，人民文学出版社，2003年【《艺术家的责任》】
3. 达纽西亚·斯多克：《基耶斯洛夫斯基谈基耶斯洛夫斯基》，施丽华、王立非/译，文汇出版社，2011年【十诫、纯粹的情感：维罗尼卡的双重生命】
4. 安内特·因斯多夫：《双重生命，第二次机会》，广西师范大学出版社，2008年【第六章《三色：蓝》】

第二十讲：美国独立电影的兴起（1985-2002）

参考片目

1. 《性、谎言和录像带》 (*Sex, Lies, and Videotape*, 1989)
2. 《巴顿·芬克》 (*Barton Fink*, 1991)
3. 《小敖德萨》 (*Little Odessa*, 1994)
4. 《低俗小说》 (*Pulp Fiction*, 1994)
6. 《天生杀人狂》 (*Natural Born Killers*, 1994)
7. 《七宗罪》 (*Se7en*, 1995)
8. 《肖申克的救赎》 (*The Shawshank Redemption*, 1994)

参考文献

1. 彼得·毕斯肯德：《低俗电影：米拉麦克斯、圣丹斯和独立电影的兴起》，杨向荣/译，广西师范大学出版社，2006年【第五章 美梦城战】
2. G. 史密斯：《昆廷·塔伦蒂诺访谈记》，李小刚/译，《世界电影》，1998年第1期
3. 弗雷德里克·阿斯特吕克：《科恩兄弟的电影》，刘娟娟/译，江苏教育出版社，2006年【第二章 科恩的笔调】

第二十一讲：亚洲新电影的崛起（1997-2009）

参考片目

1. 《樱桃的滋味》 (*A Taste of Cherry*, 1997)
2. 《纯真时刻》 (*A Moment of Innocence*, 1996)
3. 《纳德和西敏：一次别离》 (*A Separation*, 2011)
4. 《杀人回忆》 (*Memories of Murder*, 2003)
5. 《春夏秋冬又一春》 (*Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring*, 2003)
6. 《老男孩》 (*Old Boy*, 2003)
7. 《黑虎的眼泪》 (*Tears of the Black Tiger*, 2000)
8. 《能回忆前世的布米叔叔》 (*Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives*, 2010)
9. 《基纳瑞》 (*Kinatay*, 2009)
10. 《寄生虫》 (2019)

参考文献

1. 阿巴斯·基亚罗斯塔米：《特写：阿巴斯和他的电影》，单万里、李洋、肖熹/译，上海人民出版社，2007【《阿巴斯的世界：阿巴斯自述》】
2. 韩国电影振兴委员会：《韩国电影史：从开化期到开花期》，周健蔚、徐鸢/译，上海译文出版社，2010年【第十章 韩国电影的成长和展望(1996～至今)】
3. 张仲年、拉克桑·维瓦纽辛东主编，《泰国电影研究》，张力平/译，中国电影出版社，2011年【差漠恩录·坦南望农：《泰国电影百年（1900-2000）》】

第二十二讲：后冷战时期的东欧电影（1991-2006）

参考片目

1. 《地下》（*Underground*, 1995）
2. 《暴雨将至》（*Before the Rain*, 1994）
3. 《烈日灼人》（*Burnt by the Sun*, 1994）
4. 《无医可靠》（*The Death of Mr. Lazarescu*, 2005）
5. 《四月三周两天》（*4 Months, 3 Weeks And 2 Days*, 2007）
6. 《兄弟》（*Brat*, 1997）
7. 《回归》（*The Return*, 2003）
8. 《俄罗斯方舟》（*Russian Ark*, 2002）

参考文献

1. A.O.斯科特：《黑海边的新浪潮——后齐奥塞斯库时代的罗马尼亚电影作者们正在重塑欧洲艺术电影》，王垚/译，《北京电影学院学报》，2014年第4期
2. 达尼尔·东杜列伊：《俄罗斯新生代导演：单兵作战还是“浪潮”》，罗佼/译，《世界电影》2009年第1期
3. 莫妮卡·菲利蒙：《超越新罗马尼亚电影——旧的陷阱与新的开端》，张颖/译，《世界电影》，2005年第1期
4. 尤里卡·帕维契奇：《“巴尔干风格的桎梏”：后南斯拉夫电影》，罗佼/译，《世界电影》，2013年第2期