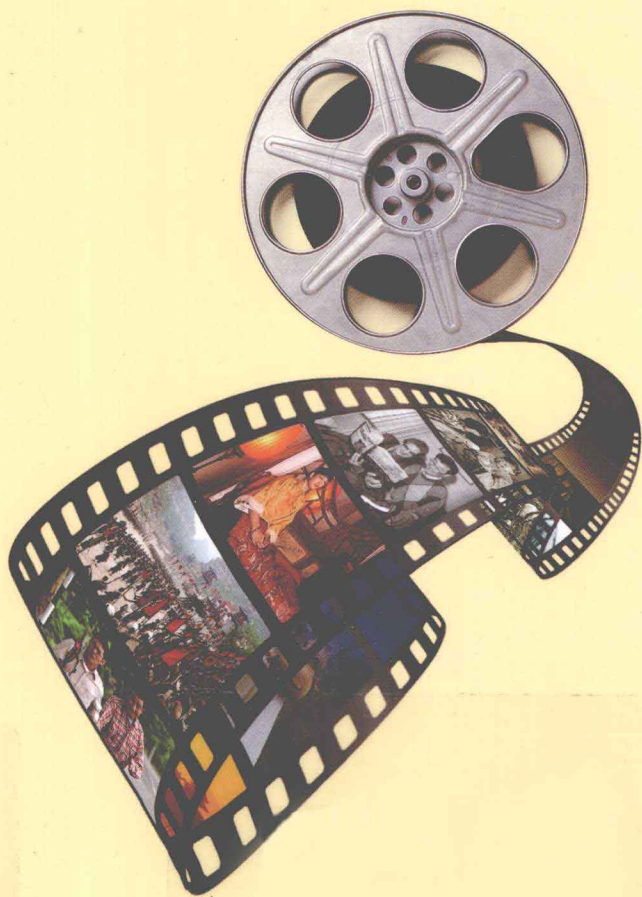

【文化中国丛书】

朱小鸥 谈 中国电影

朱小鸥 著
何兹全 主编

- 一套解读中国文化的名家权威读本
- 一套提高中学生综合素质的高品位丛书

人选2011年新闻出版总署向全国青少年推荐的一百种优秀读物

湖南少年儿童出版社
HUNAN JUVENILE & CHILDREN'S PUBLISHING HOUSE

文化中国丛书

朱小鸥谈中国电影

朱小鸥 著

何兹全 主编

湖南少年儿童出版社
HUNAN JUVENILE & CHILDREN'S PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

朱小鸥谈中国电影 / 朱小鸥著. — 长沙: 湖南少年儿童出版社, 2013.3
(文化中国)
ISBN 978-7-5358-8887-7

I. ①朱… II. ①朱… III. ①电影史—研究—中国 IV. ①J909.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 301093 号

总策划: 丁双平 胡坚
执行策划: 吴双英
责任编辑: 吴双英 周倩倩
封面设计: 曹映红
内芯设计: 曹映红

出版人: 胡坚
出版发行: 湖南少年儿童出版社
地 址: 湖南长沙市晚报大道 89 号 邮 编: 410016
电 话: 0731-82196340 82196334 (销售部)
0731-82196313 (总编室)
传 真: 0731-82199308 (销售部)
0731-82196330 (综合管理部)

经 销: 新华书店
常年法律顾问: 北京市长安律师事务所长沙分所 张晓军律师
印 刷: 湖南天闻新华印务有限公司
开 本: 710 mm × 1000 mm 1/16
印 张: 8
版 次: 2013 年 3 月第 1 版
印 次: 2013 年 3 月第 1 次印刷
定 价: 20.00 元

版权所有 侵权必究

质量服务承诺: 若发现缺页、错页、倒装等印装质量问题, 可直接
向本社调换。

专家寄语

湖南少儿出版社拟出版一套关于中国文化系列的丛书，是件很好的事情。因为我感到，新中国以后出生的孩子，对古代的东西非常隔膜，为此青少年要读一点中国历史。中国是世界文明古国之一，拥有五千年的文明史。中国文化是起源于上古，贯穿到现在，在黄河、长江及其周围地域形成并延续至今的中华民族共同的文化。这笔极其宝贵的文化遗产，内容是很丰富的。

中国的历史文化有一个特点，自从有文字以来就没有中断过。在古代曾经辉煌灿烂的文明国家，多数没有能够延续下来，有的中断了，有的随着文化重心的转移，而转到了另外的地区。而中国历史文化却延续至今，正因为中国历史文化从古至今绵延不断，故而一脉相承，历久而弥新。

我们这个时代需要文化的积累。对于青少年来说，学习知识的态度要踏踏实实、认认真真。学习积累知识如上山，一段时间后看自己，才知道有所提高了。我们的教育事业是百年大

计，千秋功业。教育包括社会教育和社会文化事业，都应引起更多人的重视。办教育不能近视眼，光顾眼前的经济效益不行。我在大学教了多半辈子的书，我认为大学生的文化素质正在慢慢下降，原因可能不在大学，而在中学。中学底子如果没打好，到大学再改造就难了。过去在这方面重视不够，需要弥补这个薄弱环节。

湖南少儿出版社拟出版的文化中国系列丛书，是大专家写小文章，是很好的一种模式，深入浅出地向读者介绍传统文化，对于提高青少年的文化素质有很大帮助。一本小书几万字，看起来举重若轻，但背后有许多学问的支持。像演话剧，前台搭的东西并不多，其实后台有好多支持前台演出的东西。记得文化大革命前，吴晗编过《中国历史小丛书》，一本小书讲一个人，讲一个问题，讲得很透很清楚，效果很好。我认为文化素质是表现在多方面的，尤其是在校读书的青少年学生，光是数理化是不够的。扫盲是扫文盲，不懂文化也是文盲。

书是文化的结晶、时代精神的产物。编书与做学问同样需要很严谨的态度，写一本书，编辑一本书，要看对社会有没有用，经不经得起时间的检验。寄望这套文化中国系列丛书，能让更多的读者——特别是青少年读者了解我们祖国悠久的传统文化，激发爱国情怀。

任继愈

2008年10月14日

目 录

引子 寻找金蔷薇	1
----------------	---

一、电影：一门综合的艺术	6
--------------------	---

二、编剧：剧本是电影的基石	9
---------------------	---

原创：专为拍摄电影而创作的剧本	10
-----------------------	----

改编：二度创作	13
---------------	----

三、导演：号令三军，把握总体	22
----------------------	----

复归人性：承上启下第四代	25
--------------------	----

石破天惊：破茧而出第五代	31
--------------------	----

不同时代的审美变异	36
-----------------	----

成绩卓著的港台导演	42
-----------------	----

四、表演：群星璀璨，光彩夺目

47

众星闪耀，交相辉映	47
抢眼的非职业演员	53
葛优：天然去雕琢，自然成大器	54
蒋雯丽：清澈淡雅，风情万种	58
两岸三地明星互动，中国影坛风光无限	61

五、摄影：将文字变为影像

66

摄影：是技术，也是艺术	66
光：摄影的灵魂	68
摄影风格：随影片题材类型而变	70

六、色彩：冷暖深浅，变幻莫测

73

色彩：营造意境、刻画角色、渲染情绪	74
冷暖色调：凸显主题和情节	76

七、声音：沟通思想、延伸形象空间、营造环境氛围

78

语言：叙事和交流的重要工具	79
---------------------	----

音响：表现环境、扩大空间 81

音乐：诉说情感、渲染气氛 83

八、数字电影：精妙绝伦，前程无限 87

数字角色：扩展了电影故事中的角色类型 88

数字化环境：神奇的“魔术师” 89

数字中间片技术：电影后期制作工艺的革命性变革 90

附录1 轻舟难载许多愁 93

附录2 儿童电影：孩子成长的伙伴和导师 102

引子 寻找金蔷薇

1

电影是拍给人看的。

完整的电影事业必然由两部分人组成：一是拍电影的，二是看电影的。

我属于后者。

自从懂得看电影起就没离开过电影。前30年看热闹，后30年以电影谋生，学着“读”电影，每年得看几百部电影，而且绝大部分是和少年儿童一起看——在北京、上海、南京；在胜利油田的场院、农村的深山老林，甚至于少年犯管教所、工读学校、女子监狱。电影总以它特殊的魅力感染并影响着不同的观众。

记得一次在北京少年犯管教所放映《下辈子再做母子》，台下整整齐齐地坐着一排排身着蓝灰色制服的少男少女们，齐

耳的短发和寸头，神情专注地望着银幕，静静的放映厅里不时传来低泣声。电影放完了，观众的眼睛红红的，后背湿漉漉的。后背怎么会湿？因为他们坐的小板凳间距很近，后排人的泪水点点滴滴落在前排人的背上。映后的座谈会上，一个模样清纯的女孩说，她犯罪前，在大学当教授的父亲还精神抖擞地在讲台上讲课，她进管教所不到一个月，父亲来探视，已是满头白发、驼背弯腰；一个精灵调皮刚满13岁的男孩说，妈妈不敢来看他，他的罪太大，得等到17岁时再转到成人监狱审判，爸爸对他说，妈妈总是哭，埋怨自己没有早点教给他一些生理知识。后来，我们中华爱子影视教育促进会连续20年，每月义务为少管所放映一部影片，并请导演、演员、编剧为孩子们讲电影。少管所的学员们说，现在每个月最盼两件事：家人探望和看电影，他们还写了不少观后感，《中国教育报》选登了一部分，其中一个姓崔的少年不仅文章言辞恳切，表现也好，还被提前释放。他们说，是电影唤醒了他们的良知。

另一次是在横店的“国际儿童电影节”上为五、六年级的学生放映《草房子》。那是徐耿导演根据曹文轩的小说拍摄的，剧作富有很强的文学性和深邃的内涵。起初，有的成人评委担心小观众会不感兴趣，因为太文太雅，故事性又不强。哪知电影一开映，原来叽叽喳喳的影院立即安静下来，孩子们看得十分投入，时而爆发出清脆的笑声，时而又传出隐忍不住的啜泣。影片结束，立即响起一片快乐的掌声。坐在我身旁的徐导

演动情地说，这些小手掌鼓起的掌声如小雨点般滴在他心上，是对他最好的奖赏，他十分珍惜。散场后孩子们围着他问个不停：“桑桑的病治好了吗？”“秃鹤的头发长出来没有？”“导演叔叔，告诉桑桑爸爸，以后给桑桑买白薯不要挑大个儿，要选又细头又尖的麦茬白薯才好，又甜又有营养。”恳切的语言中充满了童真的友好关切。

我想这正是电影以它独特的艺术感染力，浸润着小观众那无瑕淳朴的心田所产生的审美效应。这是一种审美者发自内心的认同共鸣，它一旦产生，将会长期引导少年自觉地用审美的心态去观照生活。因为要想使感性的人变成理性的人，除了首先使他成为审美的人外，别无他途。人的道德状态只能从审美状态发展而来。

由此联想起我读过的一本书——《金蔷薇》，那是俄罗斯著名作家康·帕乌斯托夫斯基倾其一生心血的结晶，一本难得的好书。读此书时我还很年轻，很年轻，但至今不能忘却，尤其是开篇第一章：“珍贵的尘土”。故事讲述一个叫夏米的巴黎清洁工，爱上一个姑娘，想送给姑娘一朵美丽的金蔷薇。可是贫穷的小伙子连吃饭都困难，哪会有黄金。于是他开始在首饰作坊的垃圾堆里寻找细微的金粉，因为工匠们打首饰时总会锉掉少许金粉。多少年又多少年过去了，夏米终于用搜集来的金粉请工匠打造了一朵美丽的金蔷薇。当他要把久埋在心底的温情和精美的蔷薇送去给心爱的姑娘时，才得知姑娘早已离开巴

黎去了美国，而且谁也不知道她在美国的地址。后来呢？后来替夏米打造金蔷薇的老工匠去看望夏米时，夏米已经悄无声息地死去了。再后来，老工匠把这朵金蔷薇卖给了一位寒酸的文学家。哪知这位贫穷的文学家却从这朵已沾满灰尘的花中发现了丰富而深邃的人性的光辉。

文学家在他的札记中写道：

“每一分钟，每一个在无意中说出来的字眼，每一个无心的流盼，每一个深刻的或者戏谑的想法，人的心脏的每一次察觉不到的搏动——如杨树的飞絮或者夜间映在水洼中的星光——无一不是一粒粒金粉。”

于是我产生了一个让自己都激动不已的想法：为热爱电影的青少年观众们寻找金蔷薇。从每年观看的几百部电影中，从无数专家学者的论文中，从激情满怀的导演、编剧、演员以及摄影、录音、美术等等优秀创作者的体会、感受、总结中，我看见了那么多，如晨曦、如星光、如荷叶上滚动的露珠、如新春从积雪消融的高山上淌下的溪水……我记下一本又一本的笔记，心想总有一天，我也会把它编织成一朵美丽的金蔷薇。

然而一次电影《宝葫芦的秘密》的观后座谈会让我改变了想法。记得是在中影公司的会议室，刚看完影片的同学们济济一堂。在场的酆虹导演问同学们：“如果现在给你们每人一个宝葫芦，你们的第一个愿望是什么？”回答者各说不一：一个男孩说我要它陪我踢球，陪我说话；一个脸上泪痕未干的女同

学说，宝葫芦对王宝多好啊，可王宝最后还把它扔到水塘里，我不要它为我做什么，我要和它做朋友，好好照顾它；另一个年级更低的同学说，我要给它讲故事、讲笑话、讲脑筋急转弯……没有物质的索求，没有自私的打算，只有独生子女对成长伙伴的渴求，对朋友的关爱，洋溢着人性的萌动。反应是多元的、幼稚的，但都是真诚的、美丽的。我明白了，散涵于影片中点点滴滴的金粉都会被年轻的观众们吸收，并随着他们的成长，在他们坦诚的心里聚集、熔炼成一朵朵各有特色的金蔷薇。

于是有了这本关于电影的书，我努力将大家的“金粉”融入其中。书中所谈的纯粹是我接触电影艺术之后的一些零散的感悟、体验、思考和联想，没有刻意去追求全面、完整和系统。

由于长期关心儿童电影，我对当前儿童电影在创作和发行中存在的一些问题深感不安。我国有3亿多儿童少年，却还没有开发出与之相适应的儿童电影市场，缺乏儿童电影群体生存的条件，在创作和理论研究方面都落后于整个电影形势的发展和形势的需要。因此将两篇谈儿童电影的文章附录于后。这两篇文章均写于几年前，放入本书时，文字上做了少许改动。

一、电影：一门综合的艺术

电影的产生源于科技的发展，电影与科技的发展有着与生俱来的渊源。这世界有了电、光，才有了影，也才能产生活动的影像。尽管我国在汉代就出现了灯影戏及后来的皮影戏，但真正能称为电影始祖的发明是在科技发达的近代欧洲，由照相术和幻灯放映术相结合而形成。

从此，电影作为艺术的发展，每一步、每一个阶段，都离不开相关科技的发展。正是百年来光学、电声学、感光化学、机械学、电子技术等众多科学技术的一步步发展，直接促进了电影技术的改变：从默片到有声，从黑白到彩色，再到立体，到3D——而随着计算机和信息技术的发展，再把电影的生产、放映和传播变成一种现代高科技的实验。尤其是电脑的进入，更是渗透电影的各个“器官”。所以戈达尔说：“电影是从光

学开始的，然后才是化学，最后又通过光学的投影送达观众。”“一旦化学让位于电子学，投影法就将消亡……电影就会改变，变得与我们原来对它的了解完全不一样。”前两年上映的3D电影《阿凡达》就使年轻观众惊喜若狂，上了年纪的观众们则感到惊奇又有些陌生。

电影还可以由两种成分组成：一部分由胶片拍摄，另一部分由计算机在荧光屏上做成。从某种意义上说，计算机使电影和电视走到了一起，并将同步走向未来。

接下来，还会有什么呢？

这要看科技的发展。

因为，电影与科技是一种密不可分的“综合发展”。

我们说电影是一门综合艺术，因为它由多种密不可分的元素组成。美国电影理论家L.R.波布克在他的《电影的元素》一书中，开宗明义地将电影艺术的元素分为两组：一是影片的技术元素——摄影机、照明、录音和剪辑；二是把工艺变成艺术的美学元素。

一部优秀的影片，必然是多种相关元素有机地、和谐地组成的。

电影艺术是牢固地建立在电影剧本、导演、表演、摄影和剪辑的基础之上，其中任何一个元素软弱无力，都会严重地削弱影片完美的艺术表现力和感染力。

一部影片的产生大多是主创者先从一个意图开始，从要把

一个久孕于心、不吐不快的独特创意变成剧作开始。因此，想深入了解、读懂一部影片，最好也从剧本的创作开始。

我们也入“影”随俗，先谈剧本。

二、编剧：剧本是电影的基石

电影编剧在电影创作的各个环节中相对独立，并且位居各元素之先。一部影片的创作，只有剧本成立了，才谈得上其他元素的进入。

编剧的主要职责是以文字表达的形式，完成作品的整体设计，包括编写故事、塑造人物、撰写台词并运用适合电影的视听语言及创作规律来表达。可以说，编剧的创作为整部电影的完成提供了基础。一部优秀的影片必定是建立在一个好剧本的坚实基础上的。当然好剧本不等于好电影，因为它还要经过无数次各种元素的创作再创作，但好电影必须以好剧本作为基石。

编剧不仅是一部影片的创作之先，也是一部作品的核心与灵魂。这首先体现在题材的选择和创意的挖掘及提炼上。只有好的题材才有利于创作者向观众阐述自己作品的核心主题。