

LORD OF THE RINGS
THE RINGS OF POWER

中国学生知识读本
知识类

影视知识

刘宝恒◎主编

吉林大学出版社
吉林音像出版社

LORD OF THE RINGS
THE TWO TOWERS

中国学生知识读本
知识类

影视知识

刘宏伟◎主编

吉林大学出版社
吉林音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国学生知识读本/刘宝恒主编. 长春市:吉林大学出版社;吉林音像出版社,2006.6

ISBN 7-5601-2846-7

I. 中… II. 刘… III. 知识读本 IV. G.218

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 111322 号

中国学生知识读本

主 编	刘宝恒
责任编辑	梅亦霖
出版发行	吉林大学出版社 吉林音像出版社
社 址	长春市人民大街 4646 号
邮 编	130021
印 刷	北京市顺义康华福利印刷厂
发 行	全国新华书店
开 本	787×1092 32 开
印 张	212
字 数	458 千字
版 次	2006 年 6 月第 1 版
印 次	2006 年 6 月第 1 次印刷

书 号	ISBN 7-5601-2846-7
定 价	808.80 元(全四十八册)

目 录

世界电影的发展与风格	(1)
电影之父:路易·卢米埃尔	(1)
电影魔术大师:梅里爱	(3)
蒙太奇的发明者:布赖顿学派	(5)
卓别林和默片时代的喜剧	(7)
“平民化”的印象主义电影	(8)
表现风格的抽象主义电影	(10)
执著追求快感的超现实主义电影	(12)
世界闻名的影城好莱坞的崛起	(14)
现实主义电影的继续发展	(15)
结合现实的隐喻电影	(17)
生动真实的“散文化”电影	(18)
新德国电影运动的繁荣期	(20)
西方政治电影:黑幕后面的眼睛	(21)
法国政治电影:“五月风暴”中的极左思潮	(23)
意大利政治电影:对黑手党的愤怒控诉	(25)

涵义深刻的美国伦理片	(27)
科幻电影的产生与发展	(28)
弘扬民族文化的英国电影	(31)
 中国电影诞生发展	(33)
中国电影的诞生与初步发展	(33)
三足鼎立的“明星”、“天一”和“联华”	(34)
中国早期的“新派”导演	(36)
抗战时期的中国电影	(38)
战后现实主义电影的艺术高峰	(39)
建国初期的“第一次辉煌”	(41)
1959 年的“第二次辉煌”	(42)
精品迭出的“第三次辉煌”	(44)
20 世纪五六十年代的香港电影	(46)
20 世纪五六十年代的台湾电影	(48)
十年浩劫的中国影坛	(49)
承前启后的“第四代导演”	(51)
标新立异的“第五代导演”	(53)
 世界著名影视艺术家	(54)
卓别林：永远的绅士流浪汉	(54)
克拉克·盖博：“男人中的男人”	(56)

凯瑟琳·赫本:好莱坞“第一夫人”	(57)
达斯廷·霍夫曼:美国的银幕巨人	(58)
布鲁斯·威利斯:风光“世界末日”	(60)
卡梅隆·迪娅兹:加州的一道彩虹	(62)
艾迪·墨菲:沉默多年的票房巨星	(64)
吉姆·凯利:喜剧电影的大明星	(65)
威尔·史密斯:鼎鼎大名的“美国总统”	(66)
咪咪·蕾德:精彩感人的“天地大碰撞”	(67)
史蒂文·斯皮尔伯格:好莱坞的“电影神童”	(68)
格里菲斯:好莱坞之父	(70)
马龙·白兰度:“欲望号街车”的遗憾者	(71)
阿纳德·施瓦辛格:力量与智慧的化身	(73)
爱森斯坦:蒙太奇流派的一代大师	(74)
伊丽莎白·泰勒:好莱坞第一美女	(75)
阿兰·德龙:“黑色郁金香”	(77)
琼·芳登:美丽的“蝴蝶梦”	(79)
费雯·利:“飘”来的国际巨星	(81)
劳伦斯·奥立佛:国际影坛之王	(83)
英格丽·褒曼:好莱坞第一影星	(85)
葛丽泰·嘉宝:沉默的梦公主	(86)
邦达尔丘克:“苏联人民艺术家”	(88)
索菲娅·罗兰:熠熠生辉的野性美	(90)

国际著名的电影节和电影奖	(92)
戛纳国际电影节	(92)
威尼斯国际电影节	(93)
西柏林国际电影节	(94)
东京国际电影节	(95)
中国金鸡、百花“双奖”	(96)

世界电影的发展与风格

电影之父：路易·卢米埃尔

1895年12月28日，法国大路易·卢米埃尔在巴黎卡普辛路大咖啡馆的印度厅里，用他自己研制的电影放映机公映了自己摄制的12部影片。后来，人们就把这一天视为电影正式诞生的日子。

路易·卢米埃尔是个照像器材商。1894年底，他在前人研究的基础上，找到了一种新的胶片传动方式，即在胶片上打两个洞，解决了拍摄与放映电影过程中胶片的连续传动问题，从而完成了活动电影机的发明。

卢米埃尔不仅是个商人，而且还是位技艺高超的摄影师。他利用自己发明的电影机拍摄了一系列纪录日常生活情景的短片，如《工厂的大门》、《拆墙》、《婴儿的午餐》、《火车到站》、《水浇园丁》等。这些短片后来成了世界电影史上的早期经典性作品。其中，最有名的是《火车到站》和《水浇园丁》。

在《火车到站》中，这位电影的发明家首先使用了一个景深的镜头，一个远景中的空荡荡的火车站；随后，一个搬运工推着行李车在月台上出现；接下去，从地平线上出现了一个黑点，越来越大，不一会儿火车头便占满了整个银幕，向观众猛地轧来，

让人们为之一惊：最后，列车沿着月台停下，许多旅客走近车厢，车门打开，人们上上下下。影片从火车在地平线出现的远景开始，直到最近的近景为止，实际上使用的是今天电影里所用的镜头连接的方法。这些镜头是用一种反向的“移动摄影”连接起来的，即摄影机不动，而让物体或人物时而离摄影机近些，时而离它远些，从而使影片产生一连串不同的视觉效果，正像现代蒙太奇所表现的连续镜头那样。

卢米埃尔曾拍过四本描写消防队员生活的影片，即《水龙出动》、《水龙救火》、《扑灭火灾》和《拯救遭难者》。这四本影片，每本大约可以放映一分钟，由于当时放映机的改善，已能将其连接成为一组影片，由此便形成了最初的蒙太奇。这组影片在《拯救遭难者》中达到了戏剧性的离潮。《拆墙》使用了特技摄影，然后再将影片倒过来放映，使墙好像突然之间被修好似的，从一片尘埃中竖立起来。以后的影片《迪安娜在米兰的沐浴》也使用了同样的摄影方法，让跳水者先把脚从水里而伸出来，然后再很快地跳上跳板。这种技巧在重要性上虽比不上移动摄影，但对电影的发展仍然具有不可小视的积极意义。移动摄影，旨在利用移动的摄影机使静物产生动感。于是，电影摄影机第一次开始活动起来，把人们在火车、爬山车、热气球以及巴黎埃菲尔铁塔升降梯上所看到的风景拍摄了下来。

卢米埃尔的上述活动虽然对电影后来的发展具有首事之功，但其局限性也是相当明显的。他过于强调电影的照相本性。从纪实的原则出发，他认为电影只能被动地摄录真实的生活。卢米埃尔由此在很大程度上排斥了电影摄制过程中的艺术创造性

和假定性。

电影魔术大师：梅里爱

梅里爱是巴黎一位富有的制造商的儿子，长期在巴黎经营一家演出魔术和木偶戏的剧场。由于他深谙观众的心理，所以生意十分兴隆。1896年，他对刚刚问世的电影机发生了强烈兴趣，开价一万法郎想要买下卢米埃尔的机器，但是未能成功。不过没过多久，他花了4000法郎买下了伦敦出品的一台同类机器，并且雄心勃勃地从柯达公司一次购进了价值27万法郎的胶片，开始了自己的电影生涯。

梅里爱最初摄制的影片，模仿卢米埃尔和爱迪生作品的痕迹十分明显，以致卢米埃尔临去世前还念念不忘梅里爱对他的“剽窃”。梅里爱在电影史上的重要地位是在1897年以后奠定的。

这一年，他在巴黎附近蒙特利尔自己的庄园里，建造了世界上第一个摄影棚。

为了导演一些场面宏伟的影片，他在影棚里还安装了多种精巧的舞台机械装置，如各种吊桥、陷井门和活动的门窗等。此时，梅里爱已系统地将戏剧艺术中的一些基本原则和许多具体方法，如冲突律、三一律、编导演、服装、化妆、布景、机关设置、景与幕的划分等等运用到电影中。他在这方面的努力功不可没，是电影发展史上的重大突破。

梅里爱的贡献还在于他运用了多种摄影技巧去获得特殊的

艺术效果。拍摄《贵妇人的失踪》一片时，剧中的贵妇人忽然从有变无，这是由于梅里爱使用了停格置换的特技。

此外，他在电影中还运用了慢动作、快动作、迭印、合成照相和多次曝光等特技摄影，为拓展电影语言做出了积极的贡献。

梅里爱把电影分成外景片、科学片、幻景片和排演片四大类。他的独创性主要体现在后两类，尤其是最后一类影片中。他的幻景片实际上是魔术手法的放大，内容往往是表现一种或几种特技。他的排演片实际上就是舞台记录片，包括喜剧、歌剧、舞剧、神话剧、色情的或宗教的故事片断以及排演出来的新闻片等。其中有名的是《灰姑娘》、《小红帽》、《圣女贞德》、《鲁滨逊漂流记》、《格列佛游记》、《仙女王国》、《月球旅行记》、《天方夜谭》、《海底两万里》等。在这些影片中，梅里爱往往身兼数任：既是导演又是演员，既是编剧又是服装师、美工师和特技师。

梅里爱的影片，绝大部分都是在摄影棚里拍摄的，其中甚至包括他的“重现的新闻片”。他的《爱德华七世加冕礼》是在蒙特利尔摄制的。为了追求“真实”效果，梅里爱从伦敦请来专家作指导，片中的教堂、服装和仪式参照了实际的画片和照片。爱德华七世由一个肉铺的年轻小伙子扮演，女王由一个洗衣妇扮演。梅里爱把戏剧的因素移植到电影艺术的领域，将电影从卢米埃尔的纪实主义中解放出来，加强了电影的表现力，开创了电影史上的另一个重要的传统：技术主义。但是，他似乎成了戏剧原则的俘虏。不仅紧紧抓住舞台上的假定性不放，而且拍摄的视角固定、单一。

卢米埃尔死守照相性是一个极端，同样，梅里爱的戏剧性电

影同样也是一个极端。结果最终导致了其电影事业的失败。梅里爱于1913年前后退出了电影界。第一次世界大战结束后，这位昔日的百万富翁晚景凄凉，沦为车站附近的小摊贩。

蒙太奇的发明者：布赖顿学派

就在梅里爱雄心勃勃地开始他的电影事业之后不久，英吉利海峡彼岸的电影艺术也出现了明显的进步。这一进步的直接推动者就是1900年前后在英国形成的布赖顿学派。该学派的主要代表人物是威廉逊和斯密士。这两人最初是海滨照相师，后来成为拍摄新闻片的摄影师。他们都出生在布赖顿这个地方，学派由此而得名。

威廉逊曾在卢米埃尔公司任过摄影师，因此十分重视外景和实景的利用，在画面的构图上并不强调摄影机的视野与剧院舞台的重合。1899年，他拍了《莱亨赛船》。这是一部描写赛船情形的影片，共有七八个景，连续表现聚集的人群、船只出发、竞赛中的划船队、在移动的船只上拍下的观众、获胜的船只到达终点等景象。在这部影片中，威廉逊根据事件的发展顺序和逻辑关系把连续拍摄下来的镜头剪辑在一起。他本人当时或许未能充分意识到，这实际上是一种对于电影美学和电影语言的发展具有重大意义的新方法。

1900，他进一步发展了上述原则，拍摄了一部污蔑义和团运动的影片《在华教会被袭记》。

在这部影片里，威廉逊表达了一种与梅里爱“银幕即舞台”

概念完全不同的创作理念。他在一定程度上突破了舞台对于摄影机的限制，以蒙太奇手法交替表现同时发生在两处的剧情，并使电影首次出现了追逐和救援的场面，从而为大型的惊险片。特别是美国的“西部片”开了先河。

威廉逊的影片中，绝大部分是全景和中景，没有特写镜头。斯密士不仅在表面的意义上弥补了这一缺憾，而且在电影语法的深层为蒙太奇的真正诞生奠定了基础。

他在《望远镜中所见的景象》一片中，一个上了年纪的轻薄汉用望远镜偷看远处的一对青年男女。银幕上出现了一只正在系鞋带的女人的脚，接下去是年轻男人殴打偷看者的场面。他的另一部影片《玛丽·珍妮的灾祸》表现女仆珍妮早上忙于家务，由于生火时不慎而发生爆炸身亡，斯密士的上述影片中，摄影机的视点却是可以自由活动的，于是产生了一种把根据故事发展的需要所拍摄的不同景别剪接起来的分镜头技术，这实际上也就意味着最初意义上的真正蒙太奇的诞生。在电影史上这个重要的进展过程中，布赖顿学派初步解决了同一场景里的镜头分割和不同景别的组接问题以及场景的转换问题。

布赖顿学派由于这一发现而显赫一时。他们在自己的电影实践中，扬弃和继承了卢米埃尔真实摄录现实生活的原则和梅里爱对生活进行艺术加工的思想，为电影艺术的发展做出了自己的贡献。

布赖顿学派提倡电影反映现实生活，尤其是普通人的命运和日常生活，反对拍摄矫揉造作和豪华生活的影片，并对某些社会问题有所触及；强调外景和实景的重要性，并使外景与内

景协调起来，同时对电影的表现手法进行了大胆而富有成效的探索。这一学派对欧美各国的无声电影产生了广泛的影响，其中也包括了格里菲斯和卓别林的某些杰作。

卓别林和默片时代的喜剧

对于广大的电影观众来说，卓别林就是喜剧的代名词，是让他们大笑也让他们唏嘘的神人，是他们最亲密的朋友，他们可能不知道格里菲斯，但决不会不知道卓别林。他代表了美国喜剧的最高成就。

最初卓别林是在塞纳特手下拍摄一些“启斯东喜剧”，在这些实践中他迅速的熟悉了喜剧的拍摄方法，对电影表演、剪辑和结构了如指掌。在早期影片里就已经出现了经典的流浪汉造型：过分小的背心和过分肥大的裤子，大皮靴、八字步、圆顶礼帽和一根手杖，卓别林不断改进他的流浪汉的形象和内在品质，成为一个标志性的人物。

1917年，卓别林和支配着美国绝大部分电影院的“第一国家。影片公司”签定了100万美元的合同，三年间，他只拍了4部影片。在这些影片中他越来越有意识而且准确的表现他的流浪汉形象，以及他和当时社会制度的冲突。1922年，卓别林为了摆脱好莱坞电影商人的制约，更充分的展现自己的艺术风格，成立了自己的制片公司——查尔斯·卓别林制片公司，他后期的几乎所有的长片都是在这里生产的，代表了他的电影生涯的最高成就。这些长片包括：《巴黎一妇人》（1923年）、《淘金记》（1925

年)、《大马戏团》(1928年)、《城市之光》(1931年)、《摩登时代》(1936年)、《大独裁者》(1940年)、《凡尔纳先生》(1947年)和《舞台生涯》(1952年)。1957年,卓别林在英国拍摄了《一个国王在纽约》,1967年,年近80的卓别林在英国拍摄了他的最后一部影片《香港女伯爵》。

其中,1925年摄制的《淘金记》是卓别林最成功的影片。这是一部具有隐喻意义的经典作品,是卓别林在无声电影时代摄制的众多杰作中最完美的一部。

卓别林对于喜剧具有一种无与伦比的天才,这使他在喜剧电影的舞台上雄踞半个世纪之久。

然而这些不是最重要的,卓别林最了不起的是他的博大的人道主义立场,他的影片具有一种感动心灵的神力,有人把他的喜剧概括为“滞泪的微笑”,是十分准确的。卓别林以他的人道主义立场,满怀深切的同情心,塑造了一个四处流浪、孤苦无依、身无分文但又善良勇敢、热爱生活、好打抱不平的流浪汉夏尔洛的形象。乔治·萨杜尔有一个中肯的评价:“卓别林的影片是惟一既能为最贫苦阶级和最幼稚的群众所欣赏,同时又能为水平最高的观众和学识最渊博的知识分子所欣赏的影片,他的影片是从1914年以来惟一能够不间断的吸引观众兴趣的影片。”迄今为止,卓别林在美国喜剧电影的位置都没有人能够取代。

“平民化”的印象主义电影

印象主义电影又称印象派电影,是指20世纪20年代以德

吕克及其友人所创立的一个电影学派。

德吕克，曾经是一位年轻的小说家和剧作家，面对法国电影事业的迅速衰落，他转而投身于电影界，在他创办的《电影》杂志封面上有这样的标语，“愿法国电影成为真正的电影，成为真正法国的电影。”他一生都在为此而努力，可惜在 1924 年他就英年早逝，印象派电影也随之销声匿迹了。

德吕克是一位杰出的电影理论家，同时又是有成就的电影剧作家，他的电影理论成为印象派的美学基础。他反对电影商业化和庸俗化倾向性，要求拍出反映普通人生活而又有艺术性的影片，形成了印象派著名的“平民化”的风格。他提出了著名的“上镜头”理论，基本观点就是电影应该通过视觉结构上的安排来表达情绪的情感，达到所谓诗意的状态，以银幕的视觉效果作为选择和取舍的标准，只有适合于视觉艺术表现手段的对象才能搬上银幕，同时，对布景、照明、节奏和演员表演等电影视觉表现形式的基本元素做了有益地探索。他鼓励电影艺术家大胆探索新的电影语言，把过去、现在、未来相穿插，让现实与幻想相交融，着重表现人物的心理活动。

在理论探讨的同时，他也不遗余力地以创作来实现自己的美学思想，在他 1921 年导演的影片《狂热》中，我们看到了对“平民社会”的反映。一家小旅馆的女主人在登岸投宿的水手中发现了自己以前的情人，由此引起争吵，最后造成凶杀惨案。德吕克运用了质朴而又新颖的技巧，利用对环境气氛的描写来刻画人物的心理状态。在他的影片《沉默》、《西班牙的节日》，以及《流浪女》中，他都注重用各种方式，如对自然景物的描写，或隐喻的手

法,来表现人物的心理活动。

印象派的另一个重要人物是阿倍尔·甘斯,在德吕克创办的“电影俱乐部”中,他是一个勤奋而且有才华的导演,穆西纳克说:“甘斯是当时法国惟一的一个具有强烈表现力,并能将鲜花和泥沙一起带到一种富于抒情味的气氛中去的电影家,”他的著名作品《车轮》描写了铁路工人的生活,单纯质朴而富有诗意,1960年,甘斯重拍了历史片《奥斯特里茨》,表现拿破仑的一次重大战役,对拿破仑的性格做了较真实生动的刻画,具有史诗规模。

印象主义电影主要的作品还有:莱皮埃的《黄金国》,爱浦斯坦的《红色旅店》和《忠诚的心》等。

表现风格的抽象主义电影

印象主义后期,在德吕克的“电影俱乐部”和卡努杜的“第七艺术之友俱乐部”周围,聚集了一些狂热追随现代艺术的群体,经常不公开地放映自己拍摄的电影,并展开热烈的讨论。受他们的影响,整个欧洲都形成了这样一种探讨纯艺术的风气。在他们中间最为盛行的话题,就是一二十年前出现在绘画和诗歌领域的达达主义、立体主义和未来主义。而他们拍摄的电影,则完全实践了这些现代艺术的美学原则和艺术理想。

抽象主义是从达达主义绘画中找到灵感,热衷于绝对抽象化造型的节奏和美感,并试图用这些抽象的线条,图形或物体的造型来图解旋律和节奏。瑞典画家维金·艾格林说:“我要在纯