

501位电影导演

STEVEN JAY SCHNEIDER

史蒂文·杰伊·施奈德◎主编

刘洲◎翻译

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

501 MOVIE DIRECTORS 位电影导演

史蒂文·杰伊·施奈德◎主编

刘洲◎翻译

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

501位电影导演 / (英)施奈德(Schneider, S.J.)主编; 刘洲译.
—北京: 中央编译出版社, 2014.7
ISBN 978-7-5117-2206-5

I. ①5… II. ①施… ②刘… III. ①电影导演—介绍—世界 IV. ①K815.78
中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第117707号

Original title: 501 MOVIE DIRECTORS

© 2007 Quintessence Editions Ltd.

Chinese edition © 2014 Central Compilation and Translation Press

All rights reserved.

501位电影导演

出版人: 刘明清

出版统筹: 贾宇琰

责任编辑: 刘文利

责任印制: 尹 珺

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街乙5号鸿儒大厦B座 (100044)

电 话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612342 (编辑部)
(010) 52612316 (发行部) (010) 52612315 (网络销售)
(010) 52612346 (馆配部) (010) 66509618 (读者服务部)

传 真: (010) 66515838

印 刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

成品尺寸: 160毫米×210毫米 40印张

版 次: 2014年7月北京第1版

印 次: 2014年7月第1次印刷

定 价: 148.00元

网 址: www.cctphome.com 邮箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微信: 中央编译出版社 (ID:cctphome)

本社常年法律顾问: 北京市吴奕赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

501 MOVIE DIRECTORS 位电影导演

史蒂文·杰伊·施奈德◎主编

刘洲◎翻译

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

501位电影导演 / (英)施奈德 (Schneider, S. J.) 主编; 刘洲译.
—北京: 中央编译出版社, 2014.7
ISBN 978-7-5117-2206-5

I. ①5… II. ①施… ②刘… III. ①电影导演—介绍—世界 IV. ①K815.78
中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第117707号

Original title: 501 MOVIE DIRECTORS

© 2007 Quintessence Editions Ltd.

Chinese edition © 2014 Central Compilation and Translation Press

All rights reserved.

501位电影导演

出版人: 刘明清

出版统筹: 贾宇琰

责任编辑: 刘文利

责任印制: 尹 珺

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街乙5号鸿儒大厦B座 (100044)

电 话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612342 (编辑部)

(010) 52612316 (发行部) (010) 52612315 (网络销售)

(010) 52612346 (馆配部) (010) 66509618 (读者服务部)

传 真: (010) 66515838

印 刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

成品尺寸: 160毫米×210毫米 40印张

版 次: 2014年7月北京第1版

印 次: 2014年7月第1次印刷

定 价: 148.00元

网 址: www.cctphome.com 邮箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微信: 中央编译出版社 (ID:cctphome)

本社常年法律顾问: 北京市吴奕赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

序

奥布里·戴 (Aubrey Day) , 《完全电影》《顶尖电影》杂志主编

“然而，当然了，我真正想做的是导演……”这是好莱坞及其他各地的演员、编剧、制片人，以及各式各样的闲杂人等永恒不变的宣言。为什么会这样？的确，很少有做其他事比当导演更刺激（或者是听起来更迷人）。实际上，导演领导着一群顶级的男演员、漂亮的女演员、世界级的电影摄影师、木匠、茶水工等。（或像在《女巫布莱尔》[Blair Witch]中，六个伙伴和一个做三明治的……）

昆汀·塔伦蒂诺 (Quentin Tarantino) 曾经说过：“我得过一个艺术家的生活，还要是世界上花费最高的那种艺术形式。”

如同电影本身一样，电影导演也各式各样，迥然不同。在本书中，你能看到这些千差万别的导演：不管是肥胖又特立独行，不想影响拍摄，在开拍前就构思好了一切的阿尔弗雷德·希区柯克，还是活跃的、唠叨的、完全“亲自动手”的，从剧本到原声事无巨细过问的“万能博士”罗伯特·罗德里格兹 (Robert Rodriguez) ，抑或是彻底的摄影棚模式遵循者

约翰·福特 (John Ford) ，或是改写规则的约翰·卡索维茨 (John Cassavetes) 。本书内容不仅包括对他们作品的详细分析，还有导演自身对主题的深刻见解以及独特创造力的具体表现。

作为电影杂志的主编，我和我的同事经常能够直接参观当今电影人的工作，在如今预算迅速增加、期望变得更高、冒险精神相对削弱的情况下，有些东西看起来却似乎从未改变。每个人还是会喊“开拍”来启动拍摄过程（喔，要除开克林特·伊斯特伍德 [Clint Eastwood] ，他喜欢嘟囔“好”来启动程序）。大多数人依旧想要“再拍一条”来保障质量（除了大卫·芬奇 [David Fincher] ，他的最后一条后总是有无数条）。

假如有天傍晚你坐在酒吧里，发现了你所看过的最漂亮的女孩，遗憾的是，告诉她你是一名电影记者不会让她对你感兴趣。然而，如果告诉她你是一名电影导演，事情就变得不一样了……

于英国伦敦

引言

史蒂文·杰伊·施奈德（Steven Jay Schneider），本书主编

很难想象这世界上还有另一种艺术形式，就创作本身而言，比电影更需要融会贯通。也许会有电影的构思、完善、集资、制片、创作、导演、拍摄、表演、剪辑、混音、灯光都是由一个人来完成——家庭影片暂且不论——然而光是这种极度自我主义追求的想法都已经与电影精神南辕北辙了。电影应该是一群在特定领域（当然并不局限于上述所列）才华卓越的人聚在一起，在互相争执中，努力完成的银幕上完整和谐的创意性（也许还有商业性）愿景。要做到还真不容易！

然而，尽管导演主创论在现当代电影研究中已经不流行了，我们仍然能够自信地说，当涉及一个特定的电影文本的作者时，没有比其导演更合适的人能胜任此称号。尤其是当观众需要对他们所看到的東西做上标志记号时，这种方法对他们尤其有用，他们会觉得满意，认为导演就是电影的本质。而另一个更有力的依据便是：除开无法避免的来自各方面的介入和约束外，在具体的电影制作过程中，导演是需要做出最多决定的人，而且这些决定往往都非

常重要。

你得清楚，你现在拿着的这本书精选了电影史上最活跃、最有创意、最有影响力的501位天才导演，他们涉猎的电影类型几乎囊括了所有电影领域：地理、独立、文化、流行、艺术等等。不管他们在上述领域是创作了大量、一些，还是少许电影，他们都有一个共同点：恪守职业道德，在无可挑剔的杰作和那些看似“失败”的作品中都展示出了独特的视野，以及在作品里释放出自我奇妙的能力——有时候甚至是一种诅咒。

想要一笔带过，或是低估电影在现代社会的重要性几乎是不可能的。因此谨以此书为情信，献给那些以胶卷载梦，改变了我们生活的大师们。

于美国洛杉矶

导演索引

汉字 | 音译 |

北野武 506
蔡明亮 582
成濑巳喜男 148
敕使河原宏 301
大岛渚 358
稻垣浩 149
宫崎骏 444
沟口健二 101
关锦鹏 580
黑泽明 183
黑泽清 563
侯孝贤 508
胡金铨 347
今村昌平 298
金基德 599
金绮泳 240
李安 558
林权泽 397
罗卓瑶 577
朴赞郁 614
三池崇史 597
深作欣二 341
神代辰巳 303
石井聪互 573
市川昆 221
王家卫 584
吴宇森 500
小津安二郎 135
小林正树 222
新藤兼人 195
徐克 526
押井守 540
杨德昌 511
张彻 265
张艺谋 541
中田秀夫 603
冢本晋也 594

A

Akerman, Chantal 530
Aldrich, Robert 236-7
Alea, Tomás Gutiérrez 323
Allen, Woody 392-4
Almodóvar, Pedro 524-5
Altman, Robert 278-80
Amenábar, Alejandro 632
Anderson, Lindsay 267
Anderson, Paul Thomas 628

Anderson, Wes 625
Angelopoulos, Theodoros 388
Anger, Kenneth 302
Antonioni, Michelangelo 201-3
Apted, Michael 445
Arcand, Denys 451
Argento, Dario 438
Armstrong, Gillian 534
Aronofsky, Darren 624
Arzner, Dorothy 91
Ashby, Hal 331
Attenborough, Richard 271
August, Bille 519
Avery, Tex 168
Axel, Gabriel 231

B

Babenco, Hector 492
Bacon, Lloyd 53
Bakshi, Ralph 413
Balabanov, Aleksei 588
Bardem, Juan Antonio 257
Barnet, Boris 127
Bava, Mario 212-13
Becker, Jacques 159
Benegal, Shyam 387
Benigni, Roberto 543
Beresford, Bruce 437
Bergman, Ingmar 232-4
Berkeley, Busby 81-3
Berlanger, Luis Garcia 250
Bertolucci, Bernardo 430-1
Besson, Luc 589
Bigelow, Kathryn 542
Blasetti, Alessandro 118
Blier, Bertrand 416
Blom, August 9
Boetticher, Budd 223
Bogdanovich, Peter 422
Boorman, John 370
Borzage, Frank 63
Boyle, Danny 572
Brakhage, Stan 369
Branagh, Kenneth 598
Breillat, Catherine 518
Bressane, Júlio 493
Bresson, Robert 122-3
Broca, Philippe de 374
Brocka, Lino 419

Brooks, James L. 433
Brooks, Mel 294
Brooks, Richard 196
Broomfield, Nick 514
Brown, Clarence 54
Browning, Tod 24-5
Buñuel, Luis 116-17
Burnett, Charles 477
Burton, Tim 586-7

C

Camerini, Mario 75
Cameron, James 557
Cammell, Donald 380
Campion, Jane 555
Camus, Marcel 194
Capra, Frank 94-6
Carné, Marcel 179
Carpenter, John 513
Cassavetes, John 333
Cavani, Liliana 368
Chabrol, Claude 340
Chahine, Youssef 287
Chaplin, Charles 46-7
Cheh Chang 265
Chopra, Yash 365
Christensen, Benjamin 20
Chytilová, Vera 327
Clair, René 105
Clampett, Bob 208
Clarke, Alan 390
Clarke, Shirley 239
Clayton, Jack 246
Clouzot, Henri-Georges 166-7
Cocteau, Jean 48
Coen, Joel & Ethan 560-1
Cohen, Larry 410
Conner, Bruce 379
Coppola, Francis Ford 420-1
Corman, Roger 292-3
Costa-Gavras 372
Cox, Paul 432
Craven, Wes 424-5
Crichton, Charles 186
Cronenberg, David 470-1
Crowe, Cameron 579
Cuarón, Alfonso 605
Cukor, George 109-11
Curtiz, Michael 38

D

Dante, Joe 501
Dardenne, Jean-Pierre & Luc 536
Dassin, Jules 192
De Palma, Brian 440-1
De Sica, Vittorio 130
Delvaux, André 291
DeMille, Cecil B. 23
Demme, Jonathan 476
Denis, Claire 517
Deren, Maya 227
Diegues, Carlos 434
Disney, Walt 124
Dmytryk, Edward 172
Donaldson, Roger 488
Donen, Stanley 274-5
Donner, Richard 336
Dovzhenko, Aleksandr 71
Dreyer, Carl 42-3
Dulac, Germaine 27
Duras, Marguerite 211
Duvivier, Julien 90

E

Eastwood, Clint 338-9
Edwards, Blake 260
Egoyan, Atom 595
Eisenstein, Sergei M. 98-9
Eric, Victor 436
Eustache, Jean 415

F

Fassbinder, Rainer W. 485-6
Fellini, Federico 241-3
Ferrara, Abel 539
Feuillade, Louis 12
Figgis, Mike 516
Fincher, David 607
Fisher, Terence 138
Flaherty, Robert 31
Fleming, Victor 44
Ford, John 65-7
Forman, Milos 356-7
Fosse, Bob 306
Franju, Georges 193
Frankenheimer, John 335
Frears, Stephen 450
Freda, Riccardo 178
Fridriksson, Fridrik Thor 547

Friedkin, William 389
 Friedrich, Su 562
 Fukasaku, Kinji 341
 Fulci, Lucio 305
 Fuller, Samuel 198

G

Gance, Abel 52
 Genina, Augusto 59
 Ghai, Subhash 465
 Ghatak, Ritwik 286
 Gibson, Mel 567
 Gilliam, Terry 443
 Gitai, Amos 533
 Godard, Jean-Luc 342-4
 Gondry, Michel 612
 Gorris, Marleen 521
 Goulding, Edmund 58
 Green, David Gordon 633
 Greenaway, Peter 458
 Griffith, D. W. 16-18
 Gross, Yoram 299
 Guerra, Ray 349
 Guitry, Sacha 32
 Güney, Yilmaz 401
 Guy, Alice 14

H

Hallström, Lasse 495
 Hamer, Robert 189
 Haneke, Michael 457
 Harrington, Curtis 321
 Hartley, Hal 593
 Has, Wojciech 284
 Hathaway, Henry 100
 Hawks, Howard 86-8
 Haynes, Todd 600
 Heckerling, Amy 556
 Heer, Rolf de 537
 Hellman, Monte 363
 Herzog, Werner 460-1
 Hill, George Roy 254
 Hill, Jack 371
 Hill, Walter 454
 Hitchcock, Alfred 112-14
 Holland, Agnieszka 520
 Hooper, Tobe 466
 Hou, Hsiao-hsien 508
 Howard, Ron 553

Hu, King 346
 Hughes, John 527
 Huston, John 158

I

Ichikawa, Kon 221
 Imamura, Shohei 298
 Inagaki, Hiroshi 149
 Iñárritu, Alejandro González 613
 Ince, Thomas H. 26
 Ishii, Sogo 573
 Ivens, Joris 106
 Ivory, James 314

J

Jackson, Peter 604
 Jancsó, Miklós 252
 Jarman, Derek 455
 Jarmusch, Jim 546
 Jennings, Humphrey 164
 Jeunet, Jean-Pierre 549
 Jewison, Norman 295
 Jiré, Jaromil 396
 Jodorowsky, Alejandro 328
 Joffé, Roland 489
 Jones, Chuck 200
 Jonze, Spike 627
 Jordan, Neil 528
 Jost, Jon 472

K

Kachyna, Karel 276
 Kaurismäki, Aki 576
 Kazan, Elia 180-1
 Keaton, Buster 78-9
 Kiarostami, Abbas 435
 Kieślowski, Krzysztof 452-3
 Kim, Ki-duk 599
 Kim, Ki-young 240
 King, Henry 36
 Kitano, Takeshi 506
 Kluge, Alexander 354
 Kobayashi, Masaki 222
 Korda, Alexander 64
 Koster, Henry 146
 Kozintsev, Grigori 144
 Kramer, Stanley 210
 Kubrick, Stanley 315-17

Kuleshov, Lev 107
 Kümel, Harry 428
 Kumashiro, Tatsumi 303
 Kurosawa, Akira 183-5
 Kurosawa, Kiyoshi 563
 Kusturica, Emir 559
 Kwan, Stanley 580
 Kwon-taek, Im 397

L

La Cava, Gregory 62
 Landis, John 531
 Lang, Fritz 55-7
 Law, Clara 577
 Lean, David 170-1
 Leconte, Patrice 512
 Lee, Ang 558
 Lee, Spike 574-5
 Leigh, Mike 468
 Lelouch, Claude 403
 Leni, Paul 33
 León, Gerardo de 209
 Leone, Sergio 324
 Lepage, Robert 583
 LeRoy, Mervyn 120
 Levinson, Barry 459
 Lewis, Jerry 290
 Linklater, Richard 596
 Litvak, Anatole 126
 Lloyd, Frank 37
 Loach, Ken 398
 Losey, Joseph 175
 Lubitsch, Ernst 60-1
 Lucas, George 478-9
 Luhrmann, Baz 608
 Lumet, Sidney 277
 Lupino, Ida 230
 Lynch, David 490-1
 Lyne, Adrian 446

M

McCarey, Leo 104
 McElwee, Ross 510
 Mackenrick, Alexander 199
 McLeod, Norman Z. 103
 Maddin, Guy 568
 Makhmalbaf, Mohsen 578
 Malick, Terrence 473
 Malle, Louis 366

Mamoulian, Rouben 97
 Mankiewicz, Joseph L. 176-7
 Mann, Anthony 156-7
 Mann, Michael 467
 Marins, José Mojica 329
 Marker, Chris 251
 Markovic, Goran 498
 Martel, Lucretia 620
 Maysles, Albert & David 300
 Mazursky, Paul 337
 Meirelles, Fernando 565
 Mekas, Jonas 263
 Méliès, Georges 8
 Melville, Jean-Pierre 229
 Menzel, Jiri 408
 Menzies, William Cameron 89
 Mészáros, Márta 350
 Metzger, Radley 326
 Meyer, Russ 256
 Micheaux, Oscar 30
 Miike, Takashi 597
 Milestone, Lewis 77
 Miller, George 483
 Minghella, Anthony 550
 Minnelli, Vincente 134
 Miyazaki, Hayao 404
 Mizoguchi, Kenji 101
 Mocky, Jean-Pierre 330
 Monteiro, João César 381
 Moodysson, Lukas 623
 Moore, Michael 554
 Moretti, Nanni 548
 Morris, Errol 515
 Mulligan, Robert 285
 Munk, Andrzej 253
 Muratova, Kira 385
 Murnau, F. W. 40-1
 Murphy, Geoff 496

N

Nair, Mira 581
 Nakata, Hideo 603
 Naruse, Mikio 148
 Némes, Jan 399
 Niblo, Fred 15
 Nichols, Mike 351
 Noé, Gaspar 616
 Nolan, Christopher 629
 Noyce, Phillip 529

O

Oliveira, Manoel de **174**
 Olmi, Ermanno **348**
 Ophüls, Marcel **308**
 Ophüls, Max **125**
 Oshii, Mamoru **540**
 Oshima, Nagisa **358**
 Ouedraogo, Idrissa **552**
 Oury, Gérard **238**
 Ozon, François **621**
 Ozu, Yasujiro **135-7**

P

Pabst, Georg Wilhelm **34**
 Pagnol, Marcel **76**
 Pakula, Alan J. **311**
 Paradjanov, Sergei **272**
 Park, Chan-wook **614**
 Parker, Alan **475**
 Parks, Gordon **205**
 Pasolini, Pier Paolo **255**
 Passer, Ivan **375**
 Payne, Alexander **601**
 Peckinpah, Sam **282-3**
 Penn, Arthur **261**
 Petersen, Wolfgang **447**
 Pintilie, Lucian **378**
 Polanski, Roman **376-7**
 Pollack, Sydney **382**
 Porter, Edwin S. **10**
 Potter, Sally **523**
 Powell & Pressburger **132-3**
 Preminger, Otto **161**
 Protazanov, Yakov **22**
 Proyas, Alex **615**

Q

Quay, Stephen & Timothy **509**

R

Rafelson, Bob **373**
 Raimi, Sam **592**
 Rainer, Yvonne **386**
 Rappeneau, Jean-Paul **362**
 Ray, Nicholas **190**
 Ray, Satyajit **247-9**
 Redford, Robert **400**
 Reed, Carol **162**
 Reiner, Rob **507**

Reiniger, Lotte **108**
 Reisz, Karel **296**
 Renoir, Jean **72-4**
 Resnais, Alain **258**
 Richardson, Tony **313**
 Riefenstahl, Leni **131**
 Ripstein, Arturo **474**
 Risi, Dino **225**
 Rivette, Jacques **310**
 Rocha, Glauber **417**
 Rodriguez, Robert **622**
 Roeg, Nicolas **320**
 Rohmer, Eric **244**
 Rollin, Jean **414**
 Romero, George A. **429**
 Room, Abram **70**
 Rosi, Francesco **262**
 Ross, Herbert **304**
 Rossellini, Roberto **150-1**
 Rossen, Robert **169**
 Rouch, Jean **228**
 Russell, David O. **585**
 Russell, Ken **307**

S

Salles, Walter **569**
 Santis, Giuseppe de **226**
 Santos, Nelson Pereira dos **322**
 Sayles, John **501, 532**
 Schaffner, Franklin J. **245**
 Schlesinger, John **288**
 Schlöndorff, Volker **418**
 Schrader, Paul **497**
 Schumacher, Joel **426**
 Scola, Ettore **347**
 Scorsese, Martin **462-4**
 Scott, Ridley **404-5**
 Scott, Tony **480**
 Sembene, Ousmane **264**
 Sen, Mrinal **268**
 Sennett, Mack **21**
 Sharpsteen, Ben **80**
 Shepitko, Larisa **406**
 Sheridan, Jim **522**
 Shindô, Kaneto **195**
 Shyamalan, M. Night **630**
 Sidney, George **224**
 Siegel, Don **204**
 Singer, Bryan **619**

Siodmak, Robert **119**
 Sirk, Douglas **92-3**
 Sjöström, Victor **19**
 Skolimowski, Jerzy **409**
 Smith, Harry **270**
 Soderbergh, Steven **609**
 Sokurov, Alexander **538**
 Solondz, Todd **590**
 Spielberg, Steven **502-4**
 Sternberg, Josef von **69**
 Stevens, George **142-3**
 Stilller, Mauritz **29**
 Stone, Oliver **499**
 Storck, Henri **165**
 Straub, Jean-Marie **367**
 Stroheim, Erich von **35**
 Sturges, John **188**
 Sturges, Preston **102**
 Suzuki, Seijun **269**
 Švankmajer, Jan **384**
 Szabó, István **407**

T

Tarantino, Quentin **610-11**
 Tarkovsky, Andrei **360-1**
 Tarr, Béla **564**
 Tashlin, Frank **206**
 Tati, Jacques **182**
 Tavernier, Bertrand **448**
 Taviani, Vittorio & Paolo **332**
 Téchiné, André **469**
 Teshigahara, Hiroshi **301**
 Tornatore, Giuseppe **571**
 Toro, Guillermo del **617**
 Tourneur, Jacques **140-1**
 Trier, Lars von **570**
 Trotta, Margarethe von **456**
 Truffaut, François **352-3**
 Tsai, Ming-Liang **582**
 Tsui, Hark **526**
 Tsukamoto, Shinya **594**
 Tykwer, Tom **618**

U

Ulmer, Edgar G. **139**

V

Vadim, Roger **309**
 Van Dyke, W. S. **45**

Van Peebles, Melvin **364**
 Van Sant, Gus **545**
 Varda, Agnès **312**
 Varma, Ram Gopal **606**
 Veber, Francis **402**
 Verhoeven, Paul **412**
 Vertov, Dziga **84**
 Vidor, King **68**
 Vigo, Jean **145**
 Vinterberg, Thomas **626**
 Visconti, Luchino **160**
 Vlácil, František **273**
 Voulgaris, Pantelis **442**

W

Wajda, Andrzej **289**
 Walsh, Raoul **39**
 Ward, Vincent **566**
 Warhol, Andy **318**
 Waters, John **494**
 Watkins, Peter **391**
 Weir, Peter **482**
 Weiss, Jiri **207**
 Welles, Orson **216-18**
 Wellman, William A. **85**
 Wenders, Wim **486**
 Wertmüller, Lina **297**
 Whale, James **50-1**
 Wiene, Robert **13**
 Wilder, Billy **152-4**
 Winterbottom, Michael **602**
 Wise, Robert **214-15**
 Wiseman, Frederick **334**
 Wishman, Doris **197**
 Wong, Kar-wai **584**
 Woo, John **500**
 Wood, Sam **28**
 Wyler, William **128-9**

Y

Yang, Edward **511**
 Young, Terence **220**

Z

Zeffirelli, Franco **266**
 Zeman, Karel **187**
 Zemeckis, Robert **544**
 Zhang Yimou **541**
 Zinnemann, Fred **163**

乔治·梅里爱 GEORGES MÉLIÈS

生平：本名玛丽·乔治·简·梅里爱，1861年12月8日出生于法国巴黎，1938年1月21日去世。

导演风格：电影特技革新者；“停机拍摄”画面特技创始人；善用分次曝光、慢速摄影、渐隐画面、手绘色彩等特技。

可以说是玛丽·乔治·简·梅里爱发明了电影。

那托马斯·爱迪生（Thomas Edison）和吕米埃兄弟（Lumière）呢？他们所倡导的电影，只不过是拥有极短保质期的技术古玩而已。是乔治·梅里爱掌舵了电影技术，并将它发展成了我们现在所熟知的电影类型——拥有奇特景象及娱乐性质的奇幻电影。

1896年，吕米埃兄弟邀请梅里爱参加他们的新发明的揭幕仪式。他是首先去看电影的33位小群体观众之一。他迷上了他所看到的事物——梅里爱是一位职业魔术师，主要依靠幻灯来进行他的表演。但吕米埃兄弟不打算卖出自己的设计，因此梅里爱决定自己创作。

梅里爱的电影不是平淡的、真实事件的记录，而是展示给人们一个完全不可能存在的世界，叙述那里发生的事。那时摄影机才刚发明，这个男人就已经明白了，不但摄影机是具有欺骗性的，就是电影，它的核心技术也不过就是魔术把戏。一个魔术师因此明白了电影的本质，就是魔术。

据闻有一次，在拍摄交通场景的戏时，摄影机里的胶卷卡住了。摄影机被堵塞了几分钟，当它重新运行后，交通戏才继续拍摄下去。之后，当电影试映时，他们发现一辆正穿越银幕的灵车，突然变成了一辆巴士。梅里爱在银幕上创造出了永远也不可能在舞台上现场完成的特殊场景。随着时间的推移，梅里爱的影响力逐渐增大。他最著名的作品是1902年拍摄的《月球旅行记》（Le voyage dans la lune）。然而他越来越大的野心导致了他的公司陷入了破产的窘境，到1914年，它彻底破产，梅里爱的电影生涯也开始走向了衰败和黯淡。DK

代表作

- Cabby's Nightmare* 1914
- Cendrillon ou La pantoufle mystérieuse* 1912
(*Cinderella or The Glass Slipper*)
- Les aventures de baron de Munchhausen* 1911
(*Baron Munchausen's Dream*)
- Hydrothérapie fantastique* 1910
(*The Doctor's Secret*)
- Fortune Favors the Brave* 1909
- Le fakir de Singapoure* 1908
(*The Indian Sorcerer*)
- 20,000 lieues sous les mers* 1907
(*20,000 Leagues Under the Sea*)
- Le voyage à travers l'impossible* 1904
(*The Impossible Voyage*)
- Le voyage dans la lune* 1902
(*Voyage to the Moon*)
- Le manoir du diable* 1896 (*Manor of the Devil*)

“我们张大嘴坐着，什么也说不出
来，有的只是惊讶。”

奥古斯特·布洛姆 AUGUST BLOM

生平：1869年12月26日出生于丹麦哥本哈根，1947年1月10日去世。

导演风格：最初为演员，后导演影片；默片时代的情节剧缔造者；创新地使用了高反差布光；强调现实主义；改编了大量的文学作品。

奥古斯特·布洛姆对无声电影的影响并不局限于他的祖国丹麦：当他成为当时欧洲顶级的电影制作公司——诺德电影公司的艺术总监时，他受到了很大的尊敬。布洛姆刚进入这个行业时，还是诺德电影公司推出的神秘系列拍摄计划的演员之一，但最后转型进入幕后工作，他所导演的最著名的电影是1910年的《化身博士》（*Den Skæbnesvangre Opfindelse*）。他也导演过改编自莎士比亚戏剧的《哈姆雷特》（*Hamlet*）。这部在埃尔西诺附近的卡隆堡宫开拍的电影，被评论界认为是“真实电影”（从20世纪50年代末开始的一个以直接纪录手法为基本特征的电影创作流派）的早期代表作。

接着布洛姆又成功导演了一系列黑白无声电影，如根据莎士比亚戏剧《奥赛罗》（*Othello*）改编的《荻丝梦娜》（*Desdemona*）。在布洛姆的电影中，他延续了莎士比亚剧名角色和荻丝梦娜之间的关系，也将他们设定为一对夫妻。1912年的《总督的女儿》（*Governørens Datter*）以一个极具戏剧冲突的关于包办婚姻的三角恋爱故事形式大获成功。他最值得称赞的电影，是1913年的《亚特兰蒂斯》（*Atlantis*），这部电影为诺德带来了声望和赞誉，同时本片也因其精巧娴熟及自然的演绎被誉为是默片时代的最高成就。然而这部电影却因其主题备受批评，尽管事实上它与1912年的泰坦尼克号沉没悲剧并无联系。许多人也许会感到吃惊，这部电影的最初灵感来自德国小说家格哈特·霍普特曼（*Gerhart Hauptmann*）一次到美国的航海经历。在这部电影拍摄过程中，布洛姆还对迈克尔·柯蒂斯（*Michael Curtiz*）进行了悉心指导，柯蒂斯当时担任布洛姆的助手，日后成为了著名好莱坞导演。布洛姆其他值得关注的电影还包括《世界末日》（*Verdens Undergang*，1916）。1924年从导演的位置上退休后，布洛姆在哥本哈根经营一家影院，直到其1947年去世。ES

代表作

- Det store hjerte* 1925
- Præsten i Vejlbj* 1920 (*The Vicar of Vejlbj*)
- Grevindens ære* 1919 (*The Countess' Honour*)
- Den mystiske selskabsdame* 1917
(*The Mysterious Lady*)
- Verdens Undergang* 1916
(*The End of the World*)
- Af elskovs naade* 1914
- Atlantis* 1913
- Historien om en moder* 1912
(*The Story of a Mother*)
- For Åbent Tæppe* 1912 (*Desdemona*)
- Governørens Datter* 1912
- Ved Fængslets Port* 1911
- Hamlet* 1910
- Den Skæbnesvangre Opfindelse* 1910
(*Dr. Jekyll and Mr. Hyde*)

“……他证明了自己是同时代最精致的导演。”

——哈拉德·英伯格（*Harald Engberg*）

埃德温·鲍特 EDWIN S. PORTER

生平：1870年4月21日出生于美国宾夕法尼亚州康奈尔斯维尔，1941年4月30日逝世于美国纽约。

导演风格：电影剪辑之父；善用不间断拍摄叙事手法；首创用多元视角来表现动作。

代表作

The Prince and the Pauper 1915

Zaza 1915

Sold 1915

The Eternal City 1915

Niobe 1915

The Morals of Marcus 1915

Such a Little Queen 1914

Tess of the Storm Country 1914

A Good Little Devil 1914

Hearts Adrift 1914

The Prisoner of Zenda 1913

Alice's Adventures in Wonderland 1910

A Country Girl's Seminary Life and Experiences 1908

Life of an American Fireman 1903

The Great Train Robbery 1903

“跳接或交叉剪辑在当时是一项全新的，先进的剪辑技术……”

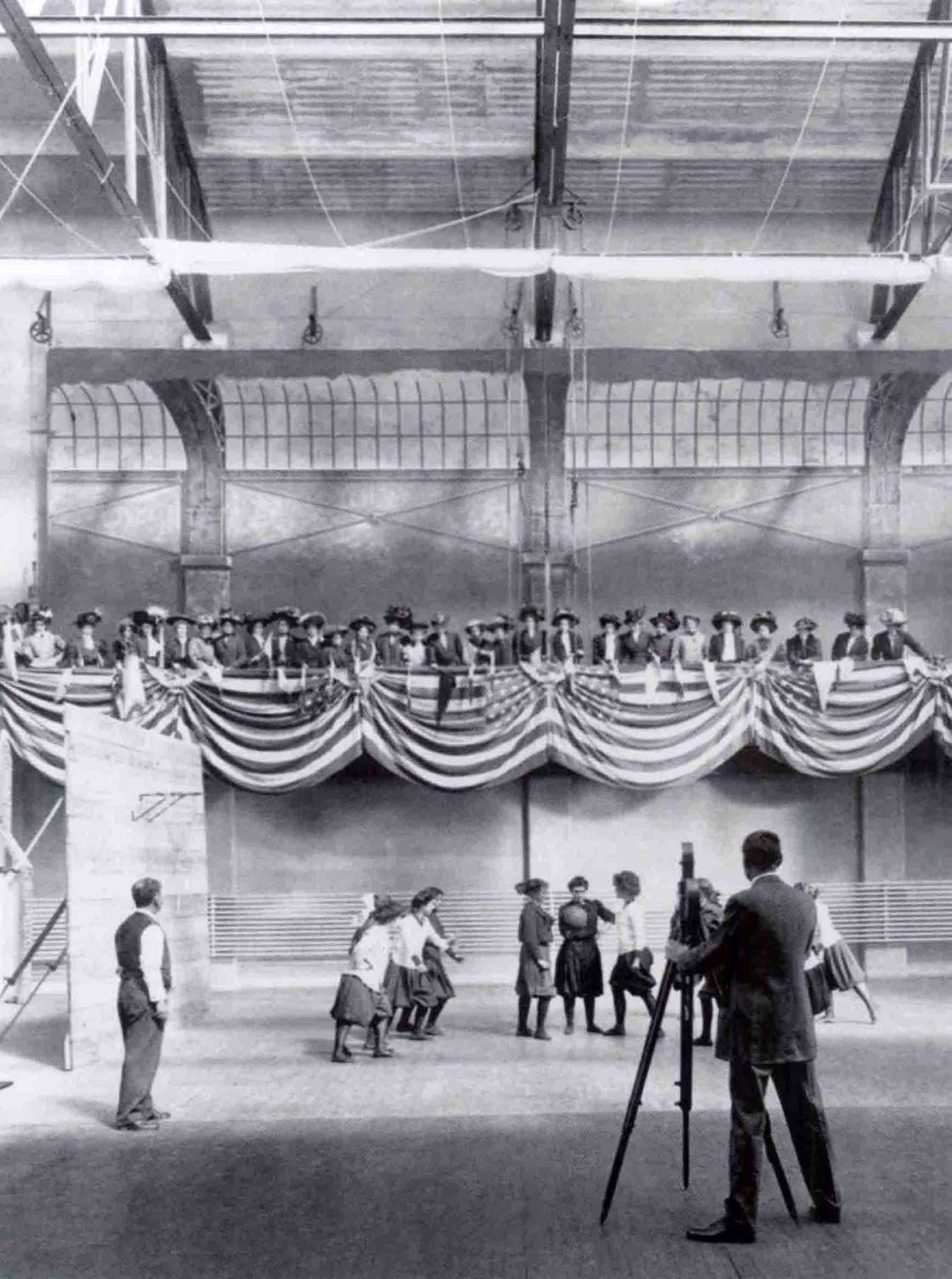
——蒂姆·德克（好莱坞著名影评人）

作为早期电影工业的重要人物，埃德温·鲍特的导演生涯不过只有几年，作品也都是些不足十分钟的短片，但他却是真正的电影制作先驱。当时正值电影产业的黎明时期，各种技术均还很粗糙：以鲍特对《汤姆叔叔的小屋》（*Uncle Tom's Cabin*, 1903）的单调表现为例，那时摄像机还只是被用来单纯记录一出戏而已。最终，电影才真正“动”起来，动作被零碎、单独地分解拍摄，与具体时间拼贴起来，成为一个整体。

鲍特最具代表性的动作惊悚片《美国救火员的生活》（*Life of an American Fireman*, 1903）就采用了现已知的最早的交叉剪辑手法，将两个不同视角重叠起来。电影史学家热衷于将鲍特神化成电影剪辑之父——直到未经处理的《美国救火员的生活》的原始胶片曝光，这些胶片显示出，鲍特为了证明自己是首创，在后期重新编辑过这部电影。具有讽刺意味的是，鲍特不需要篡改证据来支持他的声明：在他早期的标志性作品《火车大劫案》（*The Great Train Robbery*, 1903）中，他已经展示出了超前的对银幕空间的理解，该片不仅是第一部西部片，也是最早期的真正意义上的悬念片。从托马斯·爱迪生电影制作公司的一个小放映员开始做起，鲍特很快晋升为摄影师、导演，最终负责所有的产品。基于这一成功经历，他于1909年开办了自己的制作公司，几年后再将它卖出，向更大的电影

巨头再迈进一步，他与阿道夫·朱克（*Adolph Zukor*）合伙成为了一个新工作室的赞助人之一。鲍特最后离开了电影业，回到了他的工程专业，成立了精密电机公司。DK

右图：鲍特在爱迪生工作室指导《乡村女孩的学校生活经历》（*A Country Girl's Seminary Life and Experiences*）的拍摄。

路易斯·菲拉德 LOUIS FEUILLADE

生平：1873年2月19日出生于法国鲁西永埃罗省吕内尔，1925年逝世于法国滨海阿尔卑斯省尼斯。

导演风格：发明了幽默式的悬疑惊悚风格；简单直接的摄影；崇尚拍摄自然主义；首创外景拍摄以及电影画面定格。

在他短暂而又多产的职业生涯中，路易斯·菲拉德为法国高蒙公司拍摄了超过700部电影，使高蒙成为了世界上最伟大的电影制片厂之一。他最擅长拍摄的是惊悚冒险连续剧：1913年的《方托马斯》（*Fantômas—À L'ombre de la guillotine*），1915年的《吸血鬼们》（*The Vampires*），以及1916年的《审判者》（*Judex*）是其中的代表作。同时，他也开创了漫画式的悬疑惊悚片。

任何自诩为电影爱好者的人都应该知道并且尊敬菲拉德的名字，因为他正是许多著名导演进入电影界的原因，诸如弗里茨·朗（Fritz Lang）、阿尔弗雷德·希区柯克以及其他一些重要人物。客观地说，菲拉德的技术堪称简陋。当时D.W.格里菲斯（D. W. Griffiths）、汤马士·恩斯（Thomas Ince）、弗朗茨·朗、茂瑙（F. W. Murnau），以及谢尔盖·爱森斯坦（Sergei Eisenstein）还没有将电影语言发展到我们今天熟知的形态。菲拉德的电影——大多拍摄于媒体形式刚刚兴起之时——除开它们的客观硬件来讲，成功吸引住了现代观众。菲拉德简单的、未过多修饰的摄影技巧，以及温和的现实主义创意设计将各种幻想的、非理性的、不合逻辑的情节不着痕迹地放入了电影中。恐惧可以毫无预警地突破现实，让你知道，世界并非它看起来的那样。电影是后现代主义的杰作。菲拉德明白新技术给人们带来的与生俱来的危险，无处不在的邪恶，

以及外在的不可信赖性。但在有一点上他的电影并没有走在时代之前：那个时代的许多电影就像一扇可以洞悉过去的窗户，让我们看见一个更加简单纯真的年代，菲拉德的

电影也是这样，它为我们提供了一扇可以看到另一梦幻维度的窗子，那是一个超越了时间和空间的幻地。DK

代表作

- Pierrot, Pierrette* 1924
- L'Orphelin de Paris* 1924
- La Fille bien gardée* 1924
- Le Stigmate* 1924
- Le Gamin de Paris* 1923 (*Paris Urchin*)
- La Gosseline* 1923
- Vindicta* 1923
- Le Fils du fibustier* 1922
- Parisette* 1921
- Judex* 1916
- Les vampires* 1915 (*The Vampires*)
- Le mort qui tue* 1913
(*The Dead Man Who Killed*)
- Fantômas—À L'ombre de la guillotine* 1913
- Judith et Holopherne* 1909
(*Judith and Holofernes*)

“停止你的探究，否则你将厄运缠身！”

——《吸血鬼们》

罗伯特·维内 ROBERT WIENE

生平：1873年4月24日出生于德国西里西亚布雷斯劳，1938年逝世于法国巴黎。

导演风格：德国表现主义电影运动代表人物；善用超现实的场景设定及扭曲的视角来表现恐怖电影中的心理场景。

罗伯特·维内是德国著名作家兼导演，他最出名的作品是影响深远的德国表现主义代表作、恐怖电影《卡里加里博士的小屋》（*Das Cabinet des Dr. Caligari*, 1920）。

作为著名演员卡尔·维内（Carl Wiene）的儿子，罗伯特从小在剧院环境中长大，1895年他进入维也纳大学学习法律，在没有进入电影圈前，他在魏玛一家剧院里干着专业工作，负责剧院各种行政管理事务。1913年，他自编自导了首部电影《卧室战争》（*Die Waffen der Jugend*），接下来的七年时间里，他又导演了另外16部电影，其中有几部是与他做演员的哥哥克拉德·维内（Conrad Wiene）联合导演的。

1919年9月，维内开始导演低成本电影《卡里加里博士的小屋》，他与设计师合作，将表现主义艺术形式用于其中。作为艺术运动史上一个关键的转折点，此后近一个世纪，表现主义被运用在德国绘画、文学、戏剧上。这部电影的特别之处在于运用扭曲的视角和超现实的场景来传达电影主人公断裂的精神状态，电影在国际上取得了巨大成功，被认为是1919至1926年德国表现主义时期的代表作。

维内接着为柏林和维也纳一些电影工作室导演了许多风格各异电影。同时，在自己的制作公司——李奥纳多电影公司和卡梅拉电影公司，他也保持着高产的纪录。他于1924年导演了另一部影响巨大的恐怖电影《奥莱克之手》（*Orlacs Hände*, 1924），在该片中他与《卡里加里博士的小屋》的主演康拉德·韦特（Conrad Veidt）再次合作。在20世纪30年代，意识到新媒体的重要性后，他尝试制作有声电影，并打算将《卡里加里博士的小屋》加上声轨，但是并未获得成功。在纳粹统治下，维内被驱逐出德国，1938年逝世于巴黎。WW

代表作

Ultimatum 1938

Eine Nacht in Venedig 1934 (*A Night in Venice*)

Polizeiakte 909 1933

Panik in Chicago 1931 (*Panic in Chicago*)

Der Liebesexpress 1931

(*Eight Days of Happiness*)

Der Andere 1930 (*The Other*)

Le Procureur Hallers 1930 (*L'Autre*)

Die Frau auf der Folter 1928 (*Scandal in Paris*)

Orlacs Hände 1924 (*The Hands of Orlac*)

Raskolnikow 1923 (*Crime and Punishment*)

Das Cabinet des Dr. Caligari 1920

(*The Cabinet of Dr. Caligari*)

Arme Eva 1914 (*Dear Eva*)

Die Waffen der Jugend 1913

“我必须得透析他内心的秘密，我必须得成为卡里加里！”

——《卡里加里博士的小屋》

爱丽丝·盖 ALICE GUY

生平：1873年7月1日出生于法国巴黎，1968年逝世于美国新泽西莫瓦市。

导演风格：第一位女导演；叙事电影和彩色电影制作的先驱；风格多变，数量多产；诸多特效如双重曝光遮屏技术的首创者。

代表作

Vampire 1920

The Great Adventure 1918

House of Cards 1917

My Madonna 1915

Shadows of the Moulin Rouge 1913

A House Divided 1913

The Pit and the Pendulum 1913

A Fool and His Money 1912

Phantom Paradise 1912

Fanfan la Tulipe 1907

La fée Printemps 1906 (*The Spring Fairy*)

La vie du Christ 1906

(*The Birth, the Life and the Death of Christ*)

Esmeralda 1905

Danse fleur de lotus 1897

La fée aux choux 1896

“因为我年轻，缺少经验，还有我的性别，他们都密谋反对我。”

爱丽丝·盖出生于巴黎，在法国、瑞士，以及智利度过了她的童年。1894年，她成为法国人莱昂·高蒙（Léon Gaumont）的秘书，随后进入高蒙电影公司工作。从1896年到1906年，她为公司导演了一系列的短片，包括最早的根据剧本拍摄的电影之一，《甘蓝仙子》（*La fée aux choux*, 1896）。由于高效的拍摄进度以及商业上的成功，她成为了高蒙导演团的监督员以及制作总监，之后她拍摄了第一部由女性执导的长篇电影《基督之生、活、死》（*La vie du Christ*, 1906），并且尝试在影片中运用了一些色彩。

1907年，爱丽丝与时任高蒙公司英德分部负责人的赫尔伯特·布兰切（Herbert Blaché）结婚，随后新婚的两人搬去了美国，负责高蒙在美国的事业。1910年，两人在新泽西成立了自己的电影工作室，取名苏莱斯电影公司（*The Solax Company*）。公司早期取得了成功，拍摄了诸如《红磨坊阴影》（*Shadows of the Moulin Rouge*, 1913）以及《吸血鬼》（*Vampire*, 1912）这样的名片，并实现了赢利。1922年盖与布兰切离婚，此时电影工业潮已迁至加州，由于缺少继续制作电影的支持，她回到了法国，从此退出影坛，1964年她又回到美国，然后在这里直至去世。近年来，人们对盖的赞誉逐年上升，尤其是在女权主义团队里，她作为电影业的先驱被歌颂着，尤其是她的职业生涯标志着电影先进优势从欧洲向美国的转移。除开她惊人的、包含了上百部电影的导演目录，盖

同时也是公认的具有实验性风格和善于技术革新的导演，这无疑让她受到欢迎，但她最终还是因与这个被男性主导的电影工业步调不一致而在中年离开。Gcq