

外国电影史教程

● 陈南 著

同济大学出版社

外国电影史教程

陈南 著

同济大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

外国电影史教程 / 陈南著. —上海: 同济大学出版社, 2004. 9

ISBN 7 - 5608 - 2892 - 2

I. 外... II. 陈... III. 电影史—外国—高等学校—教材 IV. J909.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 070225 号

外国电影史教程

陈南 著

责任编辑 李凤仙 责任校对 徐 栩 封面设计 潘向葵

出 版 行	同济大学出版社 (上海四平路 1239 号 邮编 200092 电话 021 - 65985622)
经 销	全国各地新华书店
照 排	南京展望文化发展有限公司
印 刷	江苏句容排印厂印刷
开 本	890mm×1240mm 1/32
印 张	9.125
字 数	263 000
印 数	1—3 500
版 次	2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7 - 5608 - 2892 - 2/J · 89
定 价	14.80 元

本书若有印装质量问题, 请向本社发行部调换

内 容 提 要

本书记述了外国电影从诞生到发展所经历的四个时代,对每个时代电影的特点、有代表性的名导演、名影片作了详细的介绍和分析,对电影的有关理论问题进行了阐述和探讨。本书不仅可以作为高校电影专业的教材,而且可供广大电影爱好者、研究者阅读参考。

目 录

第一部分 无声电影时代

第一章	电影先驱人物	(3)
	路易·卢米埃尔	(3)
	梅里爱	(6)
第二章	早期的艺术观念	(9)
	格里菲斯	(9)
	爱森斯坦	(14)
	普多夫金	(17)
	卓别林	(19)
第三章	电影流派的建立	(23)
	勃列顿学派	(23)
	先锋派	(26)
	法国先锋派导演	(29)
	德国先锋派导演	(32)
	超现实主义电影	(36)
	瑞典电影学派	(38)
第四章	故事片之外的电影观念	(40)
	罗伯特·弗拉哈迪	(40)
	齐加·维尔托夫	(42)
	约翰·格里尔逊	(45)
	伊文思	(46)

第二部分 有声电影时代

第一章	好莱坞类型电影	(51)
-----	---------------	--------

	类型电影创作观念	(52)
	好莱坞电影明星	(57)
	好莱坞电影研究	(62)
第二章	欧洲电影流派(意大利)	(68)
	新现实主义电影运动	(68)
第三章	欧洲电影流派(法国)	(77)
	诗意现实主义学派	(77)
	新浪潮电影	(82)
	真实电影	(90)
第四章	欧洲电影流派(前苏联)	(92)
	蒙太奇电影	(93)
	诗电影	(97)
第五章	电影理论的建立	(100)
	蒙太奇理论	(100)
	长镜头理论	(102)
第六章	亚洲电影	(106)
	黑泽明	(106)
	小津安二郎	(119)
	萨蒂亚吉特·雷伊	(122)

第三部分 彩色电影时代

第一章	作者(艺术)电影	(126)
第二章	电影大师的成就(类型电影)	(133)
	约翰·福特	(133)
	希区柯克	(136)
	比利·怀尔德	(140)
	斯皮尔伯格	(142)
第三章	电影大师的成就(艺术电影)	(145)
	布努艾尔	(145)

	奥逊·威尔斯	(148)
	费里尼	(148)
	米开朗基罗·安东尼奥尼	(150)
	英格玛·伯格曼	(153)
	大卫·里恩	(156)
	阿伦·雷乃	(158)
	塔尔科夫斯基	(160)
	黑泽明	(162)
第四章	新电影运动(美国)	(168)
	新好莱坞电影	(168)
	越战片	(172)
	伦理片	(174)
第五章	新电影运动(德国)	(176)
	法斯宾德与赫尔措格	(177)
	施隆多夫与文德斯	(180)
第六章	其他创作倾向	(184)
	《木屐树》	(186)
	地下电影	(187)
	《火之战》	(188)
第七章	其他导演	(189)
	马摩里安	(189)
	罗伯特·怀斯	(190)
	特吕弗	(191)
	路易·马勒	(192)
	罗曼·波兰斯基	(193)
	新藤兼人	(194)
	山田洋次	(194)
	库布里克	(195)
	马丁·斯科西斯	(196)

艾伦·帕克	(197)
梁赞洛夫	(199)
伍迪·艾伦	(199)
大卫·林奇	(200)

第四部分 数字电影时代

第一章	好莱坞大片	(203)
第二章	现代电影的内容倾向	(207)
第三章	现代电影的形式因素	(213)
	空镜头	(213)
	色彩	(216)
	镜头美学	(219)
	摄影机运动	(220)
	声音运用	(220)
第四章	新锐导演的探索	(221)
	日本导演	(221)
	法国导演	(222)
	德国导演	(224)
	丹麦导演	(225)
	美国导演	(227)
	韩国导演	(228)
	西班牙导演	(229)
	意大利导演	(229)
第五章	亚洲电影流派(伊朗)	(231)
	阿巴斯	(234)
第六章	电影语言的新面貌	(237)
第七章	认识电影的新观念	(241)

第五部分 其他重要的电影

第一章	经典电影	(246)
-----	------------	-------

第二章	女性电影	(251)
第三章	莎士比亚电影	(256)
第四章	动画电影	(260)
第五章	政治电影	(263)
第六章	艺术家题材的电影	(265)
第七章	文学名著改编的电影	(268)
第八章	儿童题材的电影	(271)
第九章	记录片	(274)
附录	部分外国电影名片目录(100部)	(278)
后记		(281)

第一部分 无声电影时代

自人类诞生以来到 1895 年 12 月 28 日^①,在艺术领域,人类一共发明了七种形式,它们分别是音乐、舞蹈、戏剧、文学、雕塑、建筑和绘画,用此来满足和丰富人们的精神生活。这些艺术形式都具有源远流长、历史悠久的特点,在不同的时代给不同的人提供了审美的乐趣。但是人们仍不满足,仍要开拓发明新的艺术形式来进一步丰富人类的精神世界,于是电影出现了。对于艺术审美意义的热情追求,对于艺术新的表现方式的探索,可以说是电影诞生的人文历史背景。另一个则是科学发展的历史背景,电影不可能如同上述七种艺术形式那样在远古的年代里出现,而只能在工业文明时期的 19 世纪末期,科技水平高度发达的情况下产生。这是因为电影的表现方式^②十分特别,它需要光学、电子、机械等科学技术的有力支持,所以电影看起来与其他艺术形式有些区别,有着属于自身的独特之处。这些独特的东西正是人们需要和热爱它的理由。作为工业文明时代中诞生的一门新艺术形式,就这样大大激发了人类的好奇心,人们想认

① 这一天指电影的诞生日,电影是八门艺术形式中惟一知道诞生日期的艺术形式。

② 指电影的表现工具摄影机和放映机。

识、探索乃至掌握电影的热情和愿望油然而生,从而在电影发展的历史阶段中形成丰富多彩的观点、学派和思想,至今这股热情和愿望依然没有减退,电影在今天依旧处于“旧貌换新颜”的不断变化之中,对于这些,我们都将尽量予以阐述。而为了展示电影的伟大成就,我们对电影艺术家从事的创作活动和所拍摄的大量杰出的作品及其蕴藏的丰富思想含量和极为深刻的情感内涵,将作重点阐述。为了较为完整地把握电影历史的风景全貌,我们将从头说起。

第一章 电影先驱人物

从1895年电影诞生到1927年出现第一部有声电影,这个时期被称为无声电影时代,又称为默片时代。路易·卢米埃尔和梅里爱是最早从事电影创作活动的艺术家,这两位电影先驱人物提出的记录美学的电影思想和戏剧美学的电影思想,向人们展示了电影这门新艺术认识现实的两条途径和描述人生的崭新视角,因而被后来者所尊敬,从而享有“世界电影之父”之称。

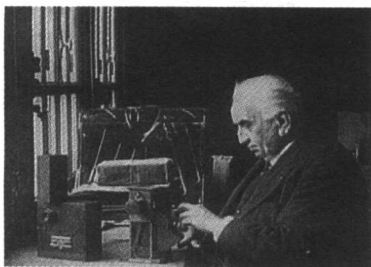

图1 路易·卢米埃尔和他的活动电影机

路易·卢米埃尔(1864—1948年) 这是了解电影历史必须知

晓的第一位重要人物。1895年12月28日这一天,法国这位名叫卢米埃尔的照相师通过售票的方式,招徕了一些观众坐在一家咖啡馆内,观赏了几部运用“活动电影机”^①拍摄的短片,例如《工厂的大门》(1894年),用一个镜头表现工人下班的情景;《火车到站》(1895年),则是表

图2 《工厂的大门》

^① 这种机器在当时最为完善,具有摄影、放映、洗印功能。见乔治·萨杜尔著《世界电影史》。北京:中国电影出版社,1986年,第8页。

现火车由远处开来的情景。这些遵循“照相原则”拍摄的活动影像，便是最早的电影作品。及至今日这些真实记录人类日常生活情景的影像仍然具有一种朴素真诚的魅力，这次放映活动也成为电影诞生的

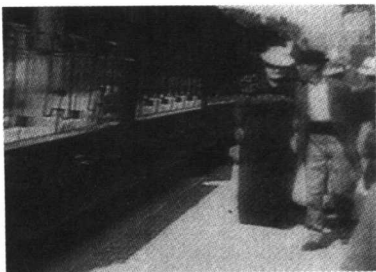

图3 《火车到站》

的开始。更为重要的是电影拍摄所运用的工具——摄影机，第一次成为叙述人类生活的语言媒介，而且有别于这之前的任何一门艺术形式。例如《火车到站》中的画面由远景渐渐变为近景，影像大小发生变化，造成令人震撼的惊奇效果，这些具有活动特征的

画面在当时被视为科学创造的奇迹。而卢米埃尔则成为历史上第一位电影导演，并且是位现实主义艺术家。正如他所说的“我所选择的题材可以证明我想做的只是再现生活。”这是最早的电影意识。这以后，卢米埃尔继续从事活动影像的拍摄与放映活动，他的创作特点是“拍摄真实的自然的景象”，主要采用直接记录的表现方式，即把摄影机放在户外，拍摄所见到的一些有趣情景，摄影机不作移动，视点也无变化，只让拍摄对象处于运动变化之中。例如，

除了前面提到的两部短片外，著名的还有《婴儿的午餐》(1895年)，穿衬衣的父亲与穿条纹绸衫的母亲用温柔的目光看着一位婴儿，婴儿正在喝粥，同时手里玩着一块饼干(中近景画面，前景处的道具是一个

图4 《婴儿的午餐》中的家庭生活情景

盘子，里面放着一个银制的咖啡壶和糖缸)。这个画面表明摄影机开始介入家庭生活，电影的表现领域正不断地扩大。在这类表现生活小景的作品中，最具有思想启发意义的做法是拍摄“温馨的实

景”，很好地揭示了艺术展示浪漫温情的特征。卢米埃尔还有一部从结构上看最早具有“剪辑”意识的影片，这便是《消防队员救火》（1895年），由水龙出动，水龙救火，扑灭火灾，拯救遇难者四个场景组成，包括了一个完整的行动事件。尽管只有四分钟，却含有最初的景别意识以及把不同景别进行组接的剪辑意识，流露出最初的蒙太奇思想萌芽。

卢米埃尔艺术成就最高的一部作品为《水浇园丁》（1895年），叙述一位小孩戏弄园丁的有趣场面，开始有了情节的因素和故事片的某些概念。较之其他的作品，这部短片的内容显得更为复杂，出现了叙事必须具备的“波澜起伏”特征，而且蕴涵较强的戏剧性对立冲突的因素，这为电影的前景指出了一个发展方向。如果站在今天的时代来看，早期电影的思想价值主要是通过“再现生活”的方式取得的，无论是表现现实生活中的实际景象还是采用实景拍摄的方法，都证明了电影这门艺术具有记录生活的能力，故电影史称早期的这些作品为记录式电影，这一记录电影风格后来发展为现实主义电影，包括后来细分出的几个样式：新闻片、记录片和纪实片。其艺术手法主要体现在题材的选择、构图、照明及活动影像上，这与后来有声时代的电影相比，显得十分的朴素和简单。但电影中的这一早期创作实践活动情形，却是和其他艺术形式的早期作品一样，如在拉斯科山洞发现的最初的绘画作品“受伤的野牛”，以及文学中的“断竹、续竹、飞土、逐肉”的诗歌描写，现在看来也是十分的朴素和简单，然而却和卢米埃尔的作品一样饱含着生命的创造力和单纯的美感。卢米埃尔在电影诞生初期提出的现实主义电影观也非常符合电影艺术的本性，由此萌生的其他一些概念，例如户外摄影，实况拍摄，排演新闻片，均与电影表现工具摄影机所具有的客观性特征一致，因而是一位最早揭示电影这门新艺术具有灿烂前景的人。对于观众而言，人们第一次通过长方形的银幕看到类似于舞台表演的生活情景，从此，也开始了欣赏电影的历史。但是，值得指出的是，在这个时期卢米埃尔的拍摄活动并没

有被冠以“电影”这一名称,这些有着真实情调和照相式审美特点的作品在当时并没有被称为电影艺术,而称为活动影像,作为一门艺术形式的电影是在1915年被正式承认的。

梅里爱(1861—1938年) 继卢米埃尔之后,推动电影事业朝前发展的第二位重要电影人物,也是一位法国人,名为梅里爱。梅里爱的聪明之处在于注重电影形式的变化与创新,表现在开始运用新的叙述手段和加入好奇、新鲜等叙事元素来拍摄电影。这是一个发展电影的大胆创举。这一创新标志,便是抛弃卢米埃尔的创作模式,发明特技手法和建立蒙特路伊摄影棚来叙述故事,从此,开始了一条崭新的电影探索之路。由于梅里爱是个戏剧演员,经营一家名叫罗培·乌坦的剧院,这一职业特性深深影响了他对电影的看法,艺术家固有的直觉驱使他按照惯有的戏剧创作方式“记录”舞台上的活动影像,即把摄影机放在剧场中央进行拍摄。最初拍摄一些魔术、木偶、童话等戏剧节目的演出,由此创造了戏剧记录片美学风格^①的电影样式,开辟了电影发展的另一个新的方向,一个不同于卢米埃尔创作的方向,便是十分重视虚构创造的艺术效果。特别在发明特技摄影方法之后,这些方法主要有叠印、合成照相、二次或多次曝光、画托、遮幅摄影、停顿、倒拍、快慢镜头、动画、渐隐渐显、淡入、淡出等,梅里爱开始真正发挥作为电影艺术家的创造力,创作了一批不同于舞台记录的充满幻想惊奇美感的电影。例如,第一次运用“停机再拍”的方法拍摄的《贵夫人失踪》(1896年),女主人公忽而消失、忽而出现的画面,极大地刺激了观众。这类运用技术手段创作的电影在当时被称为幻术(特技)电影,充满了奇妙的想象。并且,以突出使用某种电影语言来命名电影作品风格的做法,以后一直沿用至今,因能更好地进行艺术作品的分类,明确作品的性质和特点。

从此,梅里爱开始了自觉运用戏剧艺术观念结合电影特技(上述

^① 当时包括神话剧、舞台剧等样式。

提到的特技摄影方法后成为电影技术的要素)来叙述电影的创作生涯,先尝试拍摄了一些类似于基督受难的宗教题材,例如《圣女贞德》(1900年),然后拍摄根据文学名著改编的童话幻想和冒险故事,如《小红帽》(1901年)、《仙女国》(1903年),这些电影均渗透着强烈的戏剧美学观念,例如十分重视人物的表演,重视演员的演技作用,夸张的表情和手势,动作的优美姿态和活泼神气,以及人物出场的程式化,另外还重视画面空间布景的绚丽造型。此外,这些戏剧观念意识还包括重视剧本、服装、化装、布景、机关装置、幕(景)的划分等方面。很显然,梅里爱拍摄的活动影像(即电影)与卢米埃尔有着很大的不同,最突出的特征是带有强烈的“想象”性质。例如代表作品《月球旅行记》(1902年,片长15分钟)所流露出来的叙事特征。这部短片叙述一群科学家乘坐大炮去太空旅行的故事,太空的空间影像如月亮、巨大蘑菇、贝壳、火山、星球、炮弹、山洞等充满了神话传说和童话幻想般的瑰丽造型。由此可见,梅里爱是个充满幻想和主观热情的艺术家,他对于电影的看法充满了天真的童趣。正如美国电影理论家刘易斯·雅格布斯在名为《美国电影的兴起》一书中所说“他的影片,特别是从1900年起所拍的那些影片,以一种创作性的技术,把电影引向戏剧化表现的道路,从而改变了整个电影制作的过程。”这类作品充满了新奇刺激的叙事因素。

关于梅里爱的艺术,最有名的是他的戏剧美学的电影观念,又称为戏剧电影创作思想,后人研究最多的是他所遵循的“舞台视点”这一拍摄原则,或者说是“舞台导演”方式,又称为“乐队指挥视点”,指采用固定摄影机的做法拍摄舞台全景的画面。这一视点因为没有景别的变化,

图5 这是梅里爱魔术电影中的一个画面,充满着诙谐滑稽的气氛

显然不适合电影,电影的视点要求具有运动的性能,这可以从电影的含义来理解;①其次是场面转换,例如把“从厨房走出来的灰姑娘与走进舞厅的灰姑娘”进行连接,显然这跟卢米埃尔根据事实的自然逻辑连接方法有所不同,里边含有着创造新奇、意外、震动等惊奇艺术效果的思想;再次是人工布景的拍摄,以及“人为安排场景”,梅里爱常常把电影空间弄得花花绿绿(梅里爱所有的影片都放在蒙特路伊摄影场拍摄),像童话中的幻景一般,想以此来区别于现实生活中的视觉印象并取悦观众。与空间布景令人眼花缭乱效果一样的还有一个是他的特技镜头的灵活运用,例如透过玻璃鱼缸拍摄,这一手法至今仍在现代电影中使用。这些新奇手法创造的视觉元素对于电影创作的意义,便是启发和建立了与写实风格相对立的写意概念,创立了戏剧电影风格的某些基本叙事特征。由此,电影作为一门新发现的艺术形式,不只是可以按照记录写实的方式进行创作,还可以按照虚构写意的方式进行创作,由此产生的这两种电影观念和创作力量构成了早期电影历史的基本面貌。

① 参见约翰·霍华德·劳逊著《电影的创作过程》。第6页。“‘电影’(Cinema)这个词来自希腊字 Kinema,意思是‘活动’。”