

祖国知识文库丛书

影视漫话

中国少年儿童出版社

影 视 漫 话

王庆仁

中国少年儿童出版社

祖国知识文库编委会

主 编

周长春

副主编

夏成满 尹伟民

刘守旗 沈玉林

编 委

尹伟民 石铜钧 刘守旗 刘明富

李兆麟 沈霖 沈玉林 陆丹

周长春 夏成满 曹水泉 蒋卫杰

策 划

许国平

目 录

第一章 影视简史	(1)
1. 皮影戏和走马灯	
——电影的前身	(1)
2. 视觉暂留原理与活动幻灯	
——电影原理的发明	(4)
3. 卢米埃尔兄弟	
——无声电影的奠基人	(7)
4. 哑巴巨人开了口	
——有声电影的诞生	(10)
5. 电影的第二只翅膀:色彩	
——彩色电影的出现	(13)
6. 电视就是“小电影”吗?	
——电视的诞生与发展	(16)

7. 从《一口菜饼子》到《渴望》 ——我国电视剧的发展	(20)
第二章 蒙太奇	(24)
1. 电影镜头是怎样组合成一部电影的? ——蒙太奇的发现和运用	(24)
2. 乌鸦飞上了天,狗却坐在它的尾巴上 ——蒙太奇产生的原理	(28)
3. “格里菲斯最后一分钟营救” ——蒙太奇的作用	(31)
第三章 影视影像	(35)
1. 电影和电视是怎样表现人们的思想感情的? ——镜头与画面	(35)
2. 横看成岭侧成峰,远近高低各不同 ——镜头的景别和角度	(38)
3. 电影必须拍得很美 ——光影和色彩	(42)
4. 一个演员为什么能同时演两个角色? ——多次曝光摄影	(45)
5. 影片中楼房倒塌是真的吗? ——模型摄影	(48)
6. 孙悟空的金箍棒是怎样由小变大的? ——停机再拍	(51)

7. 花蕾为什么几秒钟就能开放?	
——延时摄影和变速摄影	(53)
8. 汽车在悬崖前急刹车是怎么拍摄的?	
——倒拍	(56)
第四章 影视声音	(58)
1. 活生生的人的语言是影视的重要表现手段	
——对白	(58)
2. 以声音代替形象,以无形表现有形	
——画外音	(61)
3. 增加电影内容可能的表现力	
——自然音响	(65)
4. 银幕形象的诗意的延伸	
——音乐	(69)
5. 电影中的声音是怎么来的?	
——录音方法	(74)
6. 电影中的声音都是当时在现场记录下来的吗?	
——录音过程	(78)
7. 奇妙的人工模拟音响效果	
——拟音与录音	(82)
第五章 美术影片	(85)
1. 儿童特别喜爱的美术片	

——动画片、木偶片、剪纸片、折纸片	(85)
2. 我国动画影片的先驱者	
——万氏兄弟	(91)
附录一：历届《大众电影》百花奖获奖名单	(95)
附录二：历届中国电影金鸡奖获奖名单	(104)
附录三：中国电影之“第一”	(119)

第一章 影视简史

皮影戏和走马灯

——电影的前身

说到十九世纪末诞生的现代电影,我们不能不介绍一下我国古代劳动人民发明的皮影戏和走马灯,因为它们是现代电影的前身。

皮影戏也叫“影戏”、“灯影戏”,相传始于公元前一百年左右的汉武帝时代。在皮影戏中,登台表演的“演员”是由艺人们用牛皮、羊皮或驴皮雕镂制作的皮影,上面绘有各种颜色。一个完整的皮影人物通常由 11 个部件构成,即头颈、胸、腹、腿(2 件)、臂(2

件)、肘(2件)、手(2件),皮影的腿、臂、肘、手等部位用线系着,并装有操纵杆。这些皮影人物挂在一块白幕后,用灯光照射,这样皮影便落在白幕上,观众则在幕前观看。演出时,操纵者在幕后挑动皮影做出各种形态的表演,同时还有人在幕后奏乐、歌唱,给观众以一种艺术享受。

我国古代的皮影戏与现代的电影是多么相似:那灯光,就像现在电影放映机中的光源;那白幕,就好似今天的电影银幕;那在幕布上手舞足蹈的皮影,就好像现在影片放映到银幕上的活动的影像;那皮影上的颜色,就好比今天彩色胶片上的色彩;那皮影戏幕后的乐器声、歌唱声,就犹如现在电影中的配乐与插曲。

到宋代,皮影戏逐渐盛行,到清朝末年,皮影戏几乎遍布了大半个中国。当时的皮影戏不仅有故事情节,还有正面人物与反面人物。

走马灯在我国也已有一千多年的历史了。它是一种供人们观赏的花灯,外面是用彩纸糊成的方形或圆形灯壳,中间置一纸轮,上面贴有用纸片剪成的人、马等像。当灯中点燃蜡烛后,热气上腾,引起空气对流,从而使纸轮转动,纸人与纸马也随之转动,其影子映在灯壳上,人们从外面看上去,只见人马飞

旋，来往不断，很有趣味。在我国古代，走马灯还被用来表演各种戏文故事。

这种走马灯也很像今天的电影，它有相当于今天电影放映机光源的蜡烛，也有相当于如今电影银幕的灯壳，还有相当于现在电影胶片的纸人纸马。

皮影戏和走马灯的创制，充分显示了我国古代劳动人民的聪明才智。中国的灯影技术于元、清两代流传欧亚大陆，法国人竟将中国影灯改制成“法国影灯”。无疑，我们将我国古代的灯影戏称为电影的前身是一点也不过分的。

视觉暂留原理与活动幻灯

——电影原理的发明

在日常生活中，我们经常可以看到这样的现象：电风扇转动时，我们看到的已不是风扇的叶片，而似乎是一个圆盘；天空下雨时，我们看到的不是一个个雨点，而是一条条雨线……这种种现象，都是由人们眼睛的视觉暂留特性造成的。

为了探索视觉暂留原理，许多科学家作了勇敢的尝试。比利时的青年物理学家约瑟夫·普拉多(1801—1883)就是其中杰出的一位。1829年，他为了解人的眼膜的耐光限度，在一个夏天的中午，对着烈日凝视了二十五秒种。阳光刺得他眼花目眩，无法辨物，只好在一间暗室里休养。在他休养的几天里，他的眼睛里始终印着一个光亮的太阳影子。普拉多对这个发现很感兴趣。以后他又用自己的眼睛多次进行试验，进一步探索到影像在眼膜上能持续三分之一秒，从而为后人奠定了电影的原理。经现代科学证明，人眼在视像消失以后，仍可使该视像在视网膜上保留 0.1—0.4 秒左右，这就是物理学著名的视觉

暂留原理,也是我们今天的电影胶片,为什么能使不动的影像变为活动的影像的关键。我们现在观赏的电影,就是让电影胶片在放映机上以每秒 24 格画面匀速转动而成。可是这些都离不开普拉多对视觉暂留特性研究的成就。这位年轻教授在 1842 年,由于双目多次试验,受强光刺激,终于瞎了。

1832 年,普拉多同奥地利大学教授斯丹普费尔,几乎同时制成一种简单的玩具——“诡盘”。这是一种带隙缝的“活动旋盘”,将两个圆形硬纸片装在同一根轴上,在前面的圆硬纸片上等距离地挖了八条隙缝,在后面的圆硬纸片上画了一个蜻蜓飞翔的八个不同阶段的动作。当转动两个圆硬纸片时,从隙缝中便可看到蜻蜓在展翅飞翔。正因为“诡盘”使用了影片放映所依据的原理,所以人们把电影发明的起始时间定于 1832 年。

幻灯是在十七世纪发明的,人们把画好的图片装在幻灯机上,用灯光将图片上的影像投射到一块半透明的薄布上,观众坐在薄布的另一面观看。到了十八世纪,幻灯已开始盛行,并放映一些著名的历史故事图片或戏剧图片,放映时还有演员解说、乐队伴奏。诡盘只能供一、两个人观看,而幻灯由于有很大的银幕,则可供许多人同时观看。但是,幻灯图片上

的景物却是静止不动的，于是在 1845 年，人们便把诡盘装进了幻灯机，这就使投射到银幕上的画面活动起来。这种幻灯被称为“活动幻灯”，其结构，已经接近于电影。由于这时幻灯片上的图画毕竟是人工画出来的，动作也很简单，所以无论是画面图像的逼真性，还是画面内容的复杂性，都受到很大的限制。后来人们在制作幻灯片时便用照片代替了绘画。

卢米埃尔兄弟

——无声电影的奠基人

最早出现的电影是无声的，世界上第一部无声电影产生在 1888——1890 年间。

1888 年，法国摄影师劳本斯发明了一部“连续摄影机”，用它拍摄了火车过桥的活动镜头，并于 1890 年用新发明的化学感光纸带“赛璐珞”，即当时的电影胶带，制成了影片。这一年 9 月 16 日，劳本斯带着这部影片乘火车去巴黎，不幸中途失踪，所带影片和摄影器材也随之丢失。因此这部世界上最早出现的影片未能同观众见面。

1894 年，美国的著名科学家爱迪生（1847—1931）制成了一种放映影片的“电影视镜”。电影视镜形似一个大木箱，箱口装有放大镜，观众透过放大镜观看。电影视镜里可装一卷 15 米长的胶片，胶片首尾相接，绕在几个小滑轮上，用电灯作放映光源，蓄电池供电，电动机带动胶片以每秒钟 46 格画面的速度转动，循环放映。电影视镜的盖子上有一条隙缝，人们观看时，把硬币投进去，电路便接通，电影也就

开始放映了。它每次只能供一个人观看，时间也只有半分钟左右。这种电影视镜在解放前也曾传入我国，被称为“西洋镜”。

爱迪生的电影视镜在巴黎展出以后，引起了法国正在研制电影放映机的里昂照相器材制造商卢米埃尔兄弟——阿古斯特·卢米埃尔和路易·卢米埃尔(1864—1948)的极大兴趣。他们从缝纫机的结构得到启发，对电影视镜进行了重大改进，成功地设计出牵引片带的机械，发明了一部“活动电影机”，即电影放映机。

1895年3月22日，卢米埃尔兄弟在一次演讲会上，为配合自己的演讲，放映了一部影片《卢米埃尔工厂的大门》。之后几个月里，他们又在一些国内外的摄影会议上表演性地放映过他们拍摄的十余部影片。

1895年12月28日下午，卢米埃尔兄弟在巴黎卡普辛路14号“大咖啡馆”的地下室，首次售票公映了《拆墙》、《火车到站》、《婴儿喝汤》、《水浇园丁》等12部影片。这些影片的内容都很简单，例如《水浇园丁》说的一个小孩把脚踩在橡胶水管上，水管停止喷水，浇水的园丁寻找停止喷水的原因，这时小孩把脚从水管子上抬起来，水一下子又从水管中喷出，喷

得园丁满脸是水。尽管影片内容非常简单,却使全场观众“惊叹不已”、“目瞪口呆”。后来,这一天被认定为电影的诞生日。

1896年8月11日,我国上海娱乐场徐园的“又一村”,放映了卢米埃尔兄弟的影片,当时称“西洋影戏”,这是我国第一次出现电影。

卢米埃尔兄弟以他们所发明的世界第一部“活动电影机”和所拍摄的一系列无声影片,为世界无声电影业的发展开辟了广阔的道路。无声电影在世界上存在了三十多年,卢米埃尔兄弟采用的每秒16格画面的速度也成为整个无声片时期的标准放映速度。因此,卢米埃尔兄弟被尊为无声电影的奠基人,世界电影事业的先驱者。

哑巴巨人开了口

——有声电影的诞生

无声电影就象哑巴，这位哑巴巨人什么时候才能开口说话呢？随着近代世界无线电事业的发展，有声电影终于诞生了。

光电管在电影中运用以后，就使得声波的变化能够转化为光线的变化，再转化为电磁波，电磁波又可还原成声波。

本世纪二十年代中期，出现了无线电发声器。1925年，美国电器工程师霍普沃斯发明了蜡膜留声录音器，即通过麦克风将音响灌入蜡膜片，然后随着电影放映机的转动配合影片的画面同时播放出声音。

1926年，美国华纳兄弟影业公司发明了电影摄影移动车，购买了蜡膜留声录音器的专利权，并利用这两种新发明，把小歌剧《唐璜》拍成带有音乐声响和效果的舞台片。接着，华纳兄弟影业公司又同纽约歌剧院一位名叫艾尔·琼逊的著名歌手签订合同，由这位歌手主演，在1927年拍出了第二部有声影片