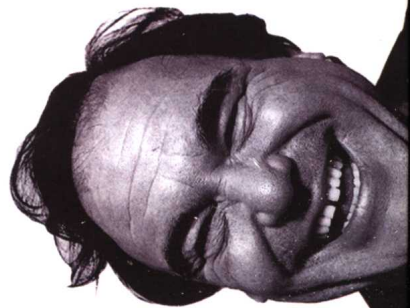

世界 电影大师

邱华栋 杨少波 著
云南人民出版社

108将

世界电影大师

108将

邱华栋 杨少波 著
云南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界电影大师108将 / 邱华栋, 杨少波著. - 昆明:
云南人民出版社, 2004.4
ISBN 7-222-03913-9

I. 世... II. ①邱... ②杨... III. ①电影导演-生
平事迹-世界②电影演员-生平事迹-世界③电影史-
史料-世界 IV.K815.78

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第111205号

组 稿: 张 维
责任编辑: 刘存沛
装帧设计: 鞠洪深 杨晓东
责任印制: 刘伟能

书 名	世界电影大师108将
作 者	邱华栋 杨少波 著
出 版	云南人民出版社
发 行	云南人民出版社
社 址	昆明市环城西路609号
邮 编	650034
网 址	ynrm.peoplespace.net
E-mail	rmszbs@public.km.yn.cn
开 本	787 × 960 1/16
印 张	19
字 数	260千
版 次	2004年4月第1版第1次印刷
印 数	1-5000
排 版	云南天元彩色制版印刷有限公司
印 刷	云南新华印刷厂 云南新华彩印厂
书 号	ISBN7-222-03913-9
书 价	38.00元

尊敬的读者: 若您购买的我社图书存在印装质量问题, 请与我社发行部联系调换。
发行部电话:(0871)4194864 4191604 4107628(邮购)

目 录

1. 爱迪生：电影的接生婆 / 1
2. 伊斯曼：电影诞生的助产士 / 4
3. 卢米埃尔兄弟：电影的双生父亲 / 7
4. 乔治·梅里爱：电影魔术师 / 11
5. 巴尔吉：印度电影创始人 / 14
6. 大卫·格里菲斯：美国电影之父 / 16
7. 罗伯特·维内：德国电影奠基人 / 18
8. 罗伯特·弗拉哈迪：美国纪录片鼻祖 / 21
9. 路易斯·梅耶：奥斯卡奖之父 / 24
10. 弗里德里希·茂瑙：德国表现主义电影大师 / 27
11. 卓别林：批判现实主义喜剧电影的巨匠 / 30
12. 弗里茨·朗格：德国默片时代电影先驱 / 33
13. 刘别谦：喜剧片的一代宗师 / 35
14. 让·雷诺阿：法国诗意现实主义大师 / 37
15. 约翰·福特：美国西部片的开拓者 / 41
16. 吉加·维尔托夫：电影眼睛派的旗手 / 43
17. 霍华德·霍克斯：电影类型片大师 / 46
18. 爱森斯坦：苏联电影崛起的标志 / 48
19. 伊文思：用电影纪录全人类的斗争 / 52
20. 沟口健二：日本民族电影大师 / 55
21. 希区柯克：伟大的恐怖包装家 / 58
22. 路易斯·布努艾尔：超现实主义巨擘 / 61
23. 沃尔特·迪斯尼：动画片的父亲 / 63
24. 罗贝尔·布烈松：握紧电影的手 / 66
25. 克拉克·盖博：潇洒的理想男人 / 69
26. 德·西卡：意大利新现实主义之父 / 72
27. 威廉·惠勒：追求完美的人 / 76
28. 莱尼·里芬斯塔尔：美的追寻者和争议者 / 78
29. 小津安二郎：日本电影的先驱 / 81
30. 蔡楚生：中国早期电影代表 / 85
31. 鲁奇诺·维斯康提：意大利影坛老将 / 89
32. 罗伯特·罗西里尼：意大利的电影眼睛 / 92
33. 劳伦斯·奥立弗：他就是英国 / 95
34. 大卫·里恩：现代史诗电影制造者 / 97
35. 艾里亚·卡赞：方法派的开路人 / 99

36. 黑泽明：日本电影天皇 / 101
37. 费雯·丽：美丽的凡人典范 / 104
38. 安东尼奥尼：意大利新浪潮的代表 / 107
39. 奥逊·威尔斯：追求自我艺术风格的勇士 / 111
40. 英格丽·褒曼：完美典范与电影女神 / 114
41. 安德烈·巴赞：电影手册的掌门人 / 116
42. 英格玛·伯格曼：瑞典文化国宝 / 119
43. 费里尼：意大利的象征 / 124
44. 埃里克·罗麦尔：永远用电影写作 / 128
45. 谢尔盖·帕拉杰诺夫：亚美尼亚的颜色 / 131
46. 邦达尔丘克：苏联电影的中兴 / 133
47. 萨蒂亚吉特·雷伊：印度人心灵的建筑师 / 137
48. 帕索里尼：反抗不义的意大利勇士 / 139
49. 胡安·安东尼奥·巴尔登：西班牙的良心 / 143
50. 阿伦·雷乃：法国左岸派电影的代表 / 145
51. 阿兰·罗伯格-里耶：影像虚构的热情 / 148
52. 马龙·白兰度：烈酒般的男人 / 151
53. 罗伯特·阿尔特曼：好莱坞的反叛者 / 154
54. 安杰伊·瓦伊达：波兰电影铁人 / 156
55. 玛丽莲·梦露：人类性感的象征 / 158
56. 今村昌平：用影像艺术思考的教育家 / 162
57. 秀兰·邓波尔：从两岁就开始工作的女人 / 164
58. 库布里克：人类弱点的观察家 / 167
59. 奥黛丽·赫本：永恒的玉女 / 169
60. 让·吕克·戈达尔：“电影匪徒”的首领 / 171
61. 克林特·伊斯特伍德：全方位的电影人 / 175
62. 绍拉：西班牙电影之血 / 177
63. 特吕弗：法国新浪潮的大将 / 180
64. 大岛渚：日本的疯狂与救赎 / 183
65. 塔尔可夫斯基：七部半大师 / 185
66. 路易·马勒：法国电影的游击将军 / 189
67. 让·保罗·贝尔蒙多：法国男人生动的脸 / 192
68. 罗曼·波兰斯基：人性的深刻挖掘者 / 194
69. 索菲亚·罗兰：欧洲影坛常青树 / 197
70. 安哲罗普洛斯：希腊电影诗人 / 199
71. 伍迪·艾伦：电影纽约派的旗手 / 202
72. 小川绅介：记录日本的雾与夜 / 205

73. 林权泽：韩国电影之父 /207
74. 罗伯特·雷德福：多才多艺的银幕情人 /209
75. 科波拉：《教父》的教父 /211
76. 贝尔纳多·贝特鲁奇：意大利电影奔跑者 /213
77. 阿巴斯：伊朗电影兴起的标志 /215
78. 基耶斯洛夫斯基：波兰电影诗人 /219
79. 马丁·西科塞斯：和纽约共枕 /224
80. 彼德·格林纳威：英国电影猫头鹰 /226
81. 赫尔佐格：德国电影疯子 /228
82. 凯瑟琳·德纳芙：欧洲第一夫人 /230
83. 罗伯特·德尼罗：演技之神 /232
84. 乔治·卢卡斯：依赖技术的电影超人 /234
85. 彼德·威尔：澳大利亚电影复兴的旗手 /237
86. 米哈尔科夫：新俄罗斯电影文化的象征 /239
87. 维姆·文德斯：给德国电影文身 /241
88. 法西斯宾德：德国电影瘟神与天才 /244
89. 奥立佛·斯通：自由国度的牛虻 /247
90. 大卫·林奇：美国的另类影像 /250
91. 斯皮尔伯格：好莱坞最有权势的人 /253
92. 北野武：现代日本武士 /256
93. 侯孝贤：当代台湾电影旗手 /258
94. 比利·奥古斯特：北欧电影中生代 /261
95. 张艺谋：中国卓越的大匠 /263
96. 佩德罗·阿莫尔多瓦：西班牙制造争议的天才 /265
97. 吉姆·贾木许：美国独立制片怪才 /267
98. 科恩兄弟：给好莱坞剥皮 /270
99. 李安：美国的东方儒者 /273
100. 库斯图里察：流浪的斯拉夫人 /275
101. 简·坎皮恩：新西兰电影女旗手 /278
102. 拉斯·冯·提尔：电影新十诫 /280
103. 阿基·考里斯马基：芬兰影坛怪杰 /282
104. 斯派克·李：黑人的觉醒 /284
105. 王家卫：香港影像制造者 /286
106. 蒂姆·伯顿：好莱坞的巫师 /289
107. 吕克·贝松：向好莱坞投降的法国人 /291
108. 昆丁·塔伦蒂诺：美国电影狂徒 /294

后记 /297

爱迪生：
电影的接生婆
(1847—1931)

1

有人问他什么叫生活，爱迪生说：“工作。发现大自然的秘密，利用大自然为人类造福。”爱迪生一生获得的专利有1000多项，从他16岁的第一项发明——自动定时发报机算起，平均每12天半就有一项新发明。是他，把人类带入了电光时代；是他，让电影走出了实验室。

托马斯·爱迪生1847年2月11日出生在美国俄亥俄州的米兰小市镇。8岁时，爱迪生进入了一所乡村小学，三个月后，被老师斥为“低能儿”而被撵出了校门。此后，母亲便成了他的老师，读书成了他最大的兴趣。11岁时，他便读完了《罗马兴亡史》、《英国史》、《世界史》、《自然与实验哲学》等书。

一次，爱迪生拿到母亲给他买的一本专门介绍物理和化学实验的书，他就照着上面说的做实验。看书上讲到气球之所以能够升空是因为中间充满了气体，他就想，要是人能充气不是也可以飞起来吗？于是便找到邻居朋友来做实验。爱迪生拿出一包“沸腾散”说：“只要你吃下这包药，马上就能飞起来。”结果，他的朋友当然没飞起来，而是肚子疼得打滚。

12岁的时候，爱迪生在列车上售报，一边卖报，一边兼做水果、蔬菜生意。他买了一架旧印刷机，开始出版自己的周刊——《先驱报》。他还用自己挣的钱在行李车上建了一个化学实验室，有一次着了火，他连同他的“宝贝”被一同扔到了车外。

1862年8月，爱迪生救出了一个在火车轨道上即将遇难的男孩。孩子的父亲为了感谢他，教给了他电报技术。从此，爱迪生便进入了这个神奇的电的世界。

1868年，爱迪生获得了第一项发明专利——投票计数器。他认为这台机器能加快国会的工作。然而，一位国会议员告诉他，他们无意加快进程，有时候，慢慢地投票是出于政治上的需要。自此，爱迪生决定：再也不搞人们不需要的发明。他确实是这样做的。两年后，他与友人合设了“波普-爱迪生公司”，他的发明一发不可收拾。

有关电影的发明只是爱迪生发明生涯中的一部分，而这一部分使电影走入了新的时代。

1877年，爱迪生发明了留声机，留住声音——人类的耳朵得以与时间和空间抗衡。之后，他又有了这样的想法：“我可以设计一种像留声机之于耳朵一样的对眼睛发生作用的机器，然后将两者结合，就可以把运动的画面和声音全部记录下来，并能同时再现。”活动电影放映机和之后的有声电影就这样诞生了。

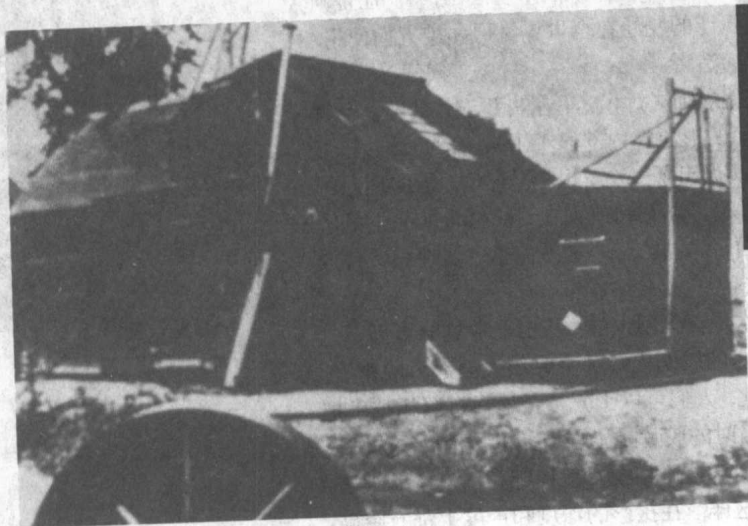
1889年的一次旅途中，爱迪生画了一张摄影机草图，为他工作的迪克逊成功地制造出了一台能将几个动画形象记录在一条短胶带上的相机，还制作了一台观景器，人们由此能看到移动的画面，这便是活动电影放映机的雏形。经过改良后，1891年，爱迪生获得了“活动电影放映机”的专利权。

一所长方形的建筑，中间部分很高，顶部有个大门，打开时阳光便照到演员身上——这是在爱迪生实验室的庭院里建起来的世界上第一座电影“摄影棚”。整个摄影棚可以在围成半圆形的铁轨上移动，以保证拍摄区域全天都有阳光。摄影棚虽简陋，却吸引了形形色色的演员。

1894年4月14日，第一家活动电影放映机影院在纽约开放并引起了轰动。两年后，爱迪生又生产出了新的放映机，名为“维太放映机”，4月23日，纽约的科斯特-拜厄尔的音乐堂首次用它来放映影片。第二天的《纽约时报》这样描绘当时的情景：“昨天晚上，音乐厅的灯光全部熄灭后，从角楼里传出了一阵阵嘈杂的机器声音，一道异常耀眼的光柱射到了幕布上。于是，大家看到两个金发妙龄演员，穿着花花绿绿的衣服，飞快地跳着雨伞舞。她们的动作是那樣的清晰鲜明。当她们消失之后，出现了一片惊涛骇浪，向靠近石堤的沙滩冲击，使观众大吃一惊……这些镜头都异常逼真，因而特别使人兴高采烈。”

就在维太放映机获得成功的时候，巴黎的卢米埃尔兄弟和英国的罗伯特·鲍尔已开始 在剧院放映电影了。有人说：“要明确断定谁是这个领域中的第一位成功者确是难题。”

爱迪生在美国电影初期占有重要地位，或许可以说并不是因为他早期的发明，甚至也不是因为他的机器的质量，而实际上“是因为他通过一系列法律方面的活动，为其摄影机和放映机在美国取得了专利”。

1903年，由爱迪生公司摄制了第一部故事片《火车大劫案》。这是一部美国西部片，有激烈的动作，并成功运用了剪辑技术，成了全国纷纷出现的“五分钟影院”的开幕节目。

当爱迪生终于将留声机和活动电影合而为一的时候，他激动地说：“我早就想把声和像合在一起，已经想了30多年，现在算大功告成了。”电影终于插上了声音的翅膀，那一年是1914年。

就在那一年的12月9日，爱迪生的影片实验室突然起火。爱迪生边指挥救火，边在小本上记着什么。原来那是重建胶片车间的方案草图。一场大火使爱迪生损失了至少几百万元，而他却安慰老妻道：“不要紧，别看我已经67岁了，可是我并不老。从明天早晨起，一切都将重新开始，我相信没有一个人会老得不能重新开始工作的。”第二天，爱迪生不但开始重建车间，还开始了他的另一项新发明——为消防员设计的便携式探照灯。

爱迪生为电影铺就了起飞的踏板。他说：“对于电影的发展，我只是在技术上出了点力，其他的都是别人的功劳。希望大家不要只拿电影来赚钱，也要为社会多做一些有益的贡献。”一席话至今余音未绝。

电影是严重依赖技术的艺术。而它的实现媒介，到目前为止，仍旧是电影胶片。而电影胶片的发明人是一个美国人，他叫伊斯曼，就是靠着这个发明，他成了对电影的诞生产生了最重要影响的人之一。而如果没有他的发明创造，电影的诞生显然是一个未知数。

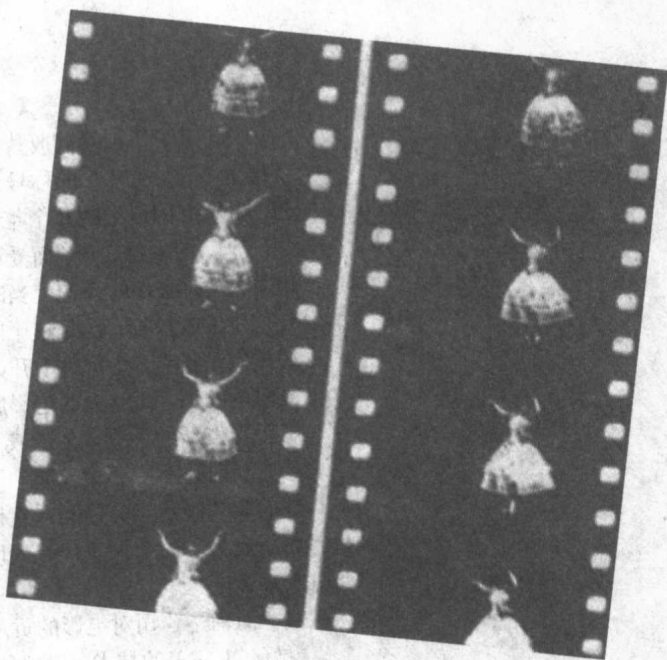
我们现在非常喜欢使用的柯达胶卷，就是伊斯曼所注册的——他是柯达公司的创始人，现在柯达公司生产的胶卷在全世界流通和被人们使用，而伊斯曼，就是这个古老帝国的缔造者。

要是说起来电影成像的历史就更加久远了。早在11世纪，有科学家就发现，可以通过一个小孔，让外面的形象在内部显现出来。16世纪，意大利文艺复兴时期的画家达·芬奇就提出了一个“黑箱”理论，他的理论的意思是，通过一个黑箱子射出的光线，可以看到放大在对面墙上的颠倒的影像。此外，还有一些发明家发明了“魔灯”，这是一种通过蜡烛和透镜放映画面的方法，来展现变动的影像。

而在电影诞生之前，照相技术是首先问世的，照相技术是电影摄影艺术之母。法国人尼埃浦斯是照相术的发明人，那个时候人们都不敢相信，自己的面容会固定显影出来。从此，人们可以十分神奇地通过照相技术把人和景物留在金属版上。但是，当时的胶片是十分原始的。稍后，法国人路易·达盖尔发明了银版照相术，这样，照相技术就稳定和前进了一大步。而法国人马莱则发明了摄影枪，这样，在摄影的深度和广度上都有突破，为电影的诞生创造了新的条件。

与此同时，美国人在沿着另外的思路在前进，大发明家爱迪生发明了电影视镜，通过他的视镜，人们可以看到活的影像，而且驱使他发明这个东西的原因就是为了追求财富，他认为这个发明将会给他带来财源滚滚。后来，爱迪生确实从早期的电影技术发明中发了财，享有着一些关键技术的专利。这样，这个时候，由于摄影技术和媒介本身的发展变化，就非常接近电影的诞生了。

伊斯曼出生在美国，19世纪是一个发明创造特别茂盛的时期，伊斯曼24岁的时候，就对摄影发生了浓厚的兴趣，而这个时候关于各种成像技术的发明更是方兴未艾。当时摄影用的感光材料是湿片，必须要在摄影前，临时在玻璃上涂抹感光层，并且必须在它干之前拍摄和冲洗。而更麻烦的是，外出摄影时还要带上帐篷和各种药水，这样才能够在外面的环境中拍摄照片。

这太麻烦了，伊斯曼下决心改变这个面貌，于是就从感光材料入手，开始了他的决定性的发明创造。有一天，他从一家英国的杂志上看到，摄影家们正在研究一种可以在干燥之后使用的明乳剂，这个时候，他的眼睛一亮，于是自己立即动手，直接根据文章中的化学配方，开始制作明乳剂，不期然取得了很好的效果。1880年，他就租了一间阁楼，开始生产和销售他自己制作的照相干版，他的这个手工作坊，就成了后来世界最大并且现在仍旧占领着胶片的巨大市场的柯达公司的诞生地。

技术进步的原动力就是不断使发明创造使用起来更加方便。当时他制作的照相干版十分笨重，又容易破碎，不好携带，1884年，他发明了一种涂抹在纸上的照相卷纸，拍摄之后加工冲洗，从玻璃上印制，就可以见到照片了，这一下子使照相技术提高到了一个新的水平。这一年，也是他的伊斯曼柯达公司正式成立的时间。

伊斯曼把柯达胶卷投放市场，使照相技术发生了革命性的变化，1888年，他把这种在赛璐珞片基上使用的胶片乳剂申请了专利，两年以后，爱迪生发明了活动电影放映机，可以在机器上放映影像了。1889年，伊斯曼研究发明了新型的感光胶片，为电影的最后诞生创造了十分有利的条件，加上爱迪生的发明，很快，法国的卢米埃尔兄弟就在1895年发明了手提式的电影放映机，促进了电影的诞生。

这其中，伊斯曼的胶片技术显然起着极其重要的作用。伊斯曼很快就获得了“胶片大王”的称号，他的柯达胶卷占领了绝大部分市场。20世纪初，电影刚刚诞生的几个年头里，电影放映竞争十分激烈，很多人以为这是一个新的生财之道。而爱迪生甚至还成立了一个托拉斯，来垄断美国的市场，发财心切的爱迪生当时说动了伊斯曼，叫他答应了只把胶片提供给爱迪生的托拉斯。但是这个时候，伊斯曼也给竞争对手、另外一家胶片公司提供了机会，竞争对手开始抢占别的市场，于是伊斯曼又把目光放到了当时的欧洲，而欧洲的电影胶片的使用，比美国要多得多，很多国家都把电影当作新的工业。他的胶片很快就四面开花了。

当时还有“不燃性胶片”与他为敌，但是后来证明那只是一个假设，他的胶片制造十分顺利。在伊斯曼逝世之后，柯达公司也没有停止发展，而是成为了一个拥有10万人以上的雇员跨国大公司，成了一个名副其实的胶片帝国。

而柯达公司对电影的贡献也没有停止，因为不存在停止的技术，只有更好、更完美的技术，1948年，柯达公司发明了专门用于专业电影的不易燃的安全片基，1950年，公司的科学家发明了可以稳定彩色影像质量的成色剂，这两项发明都获得了美国电影艺术与科学学院的技术大奖。1985年，柯达公司正式宣布参加视频的市场竞争，与电子视觉艺术的关系越来越近了。

卢米埃尔兄弟：

电影的双生父亲

(1862 — ?)

(1864 — 1948)

电影像一个酝酿已久的幽灵，在空中等待、盘旋多年之后，借助卢米埃尔兄弟之手，选择了巴黎作为自己的降生地。

安东尼·卢米埃尔1840年生于法国上索恩省莫瓦城，原来是一个招牌画匠，后来经营照相馆，生意日渐兴隆。儿子奥古斯特·卢米埃尔生于1862年10月20日，路易·卢米埃尔生于1864年10月5日。父亲安东尼教他们摄影技术，弟弟路易·卢米埃尔是出色的摄影家，对主题的快速组织方法和优美有力的构图使他成为当时杰出的摄影师。他擅长的快速摄影很快在自己研究的新型感光材料上得到了技术的支持。老父亲安东尼·卢米埃尔还把他们送到了“马蒂尼埃工商学校”学习管理，以避免他们成为不问家业只顾个人趣味癖好的花花公子哥。对静态摄影的关注、研究，为动态摄影的诞生和发展奠定了技术基础，而对商业管理的谙熟确保卢米埃尔家族能够生意兴隆，为“活动电影机”的研究、实验开发找到雄厚的资金支持，因为这在当时还是一项费财而不惠的风雅事业，没有对风雅之物非功利的爱好和巨大的资金投入，电影的诞生是难以想象的。因为几秒钟的放映要耗费许多价格极高的胶片带子。普通人，甚至国立实验室，都是无法从事这种既要耗费大量金钱而又少有真正成就的事业的。

但电影精灵的投胎降生也并非只选定了卢米埃尔一家，美国的爱迪生的“电影视镜”已经解决了电影诞生的大部分问题，巴黎的马莱和他的学生第米尼研究的“表声照相机”也取得了专利，第米尼1895年制造的活动摄影机可以看到柯达式的小片轴，但胶片还没有穿孔，连续放映时如何稳定均匀而又不伤害胶片的拉片方式问题，还没有解决。

1895年5月2日，在美国百老汇大街53号的一家戏院里，拉泰姆兄弟的“电影”首次公映，但放映的质量很差，画面窄小，银幕只有一张小餐桌大小，放映时间不到四分钟，几个星期之后，放映停止。

而在几乎同时，威廉·保罗、约利、百代、桑松及其他五十多位发明人，在世界不同的地方，都向天空中久久盘旋的“小精灵”翘首以盼，诚发邀请。

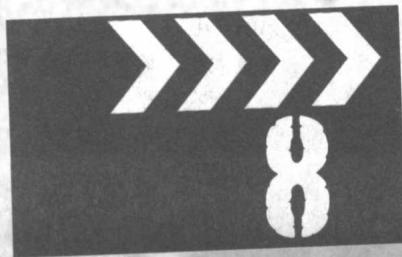
卢米埃尔兄弟加快着他们的步伐，他们靠技术革新发明的“蓝标”新底板积累着财产，因为如果没有这项救命的发明，卢米埃尔家族在竞争激烈的摄影器材业方面可能早已破产。奥古斯特·卢米埃尔和路易·卢米埃尔以毅力和智慧，在充满困难的环境中，孜孜不倦地工作，建立了他们的工业。

但“活动电影机”的技术进展仍卡在如何牵引胶片的问题上。兄长奥古斯特·卢米埃尔说：“有一天早晨我到我弟弟的房间里去，当时他正有点不舒服，躺在床上休息。他告诉我说他因为睡不着，在夜深人静时想出了为了达到放映目的所具备的条件，并已设计了一种能满足这些条件的机械。……我的弟弟在一个夜晚就发明了活动电影机。”

卢米埃尔兄弟用一个类似缝纫机上压脚的偏心轮部件解决了胶片的牵引问题，“活动电影机”在商业上取得了成功，这种拉片方法至今还在摄影器械里使用。他们的“活动电影机”1895年取得了专利，专利证书上用了与马莱研究的“软片式连续摄影机”相近的名称：“摄取和观看连续照片的器械”。以表示对马莱教授的尊敬。两兄弟还一再声明，他们的工作是由于爱迪生的“电影视镜”来到法国和当时书报上对它的叙述才开始的。

卢米埃尔兄弟到希腊词里寻找字根，创造了新的名词Cinematographe，用来称呼这种集摄影、放映、洗印三种用途于一身的器具，他们用技术上确凿无疑的领先，为电影的降生做好了温暖的巢穴。而Cinematographe的简写Cinema，被用来称呼这新世纪的发明。有人曾把这一发明和那些促进大型纺织工业诞生的英国制造商相比拟，指出人类将因此种发明而带来历史上空前、激烈的改变。

卢米埃尔兄弟还确定了电影胶片每秒16格这样的速度标准。马莱确定的每秒10格速度，使画面闪烁抖动、模糊不清，爱迪生“电影视镜”每秒48格的速度，在拍摄一般物体运动时没有必要，卢米埃尔兄弟找到了每秒16格这一恰当的速度，成为以后无声电影共同采用的胶片速度。

卢米埃尔兄弟的重大贡献还在于对“活动电影机”的现实应用方法，他们没有像爱迪生的“电影视镜”等发明那样仅仅拍摄一些具体、规则化的视觉奇观，并且仅仅供一个人观看。卢米埃尔兄弟把摄影机直接架到了阳光下的巴黎，让我们看到现实在银幕上活了起来。

《工厂大门》是卢米埃尔兄弟怀着对自己家族的骄傲拍摄的。这是他们家设在里昂的工厂的大门。工厂的两扇大门打开，如此多的职工、如此大的规模，“工厂大门的人流”作为整个工厂朴素的戏剧性瞬间被纪录了下来：首先出来的是女职工，她们穿着紧身上衣的拽地长裙，戴着有缎带结的帽子。接着出来的是男职工，大部分推着自行车。大队人群结束之时，大门口跑出一只蹦蹦跳跳的大狗，然后，看门人出来，把两扇大门关上。

这部影片是路易·卢米埃尔放映的第一部影片，1895年3月28日曾在一次叙述法国照相工业的演讲上放映，当时是为了借此说明法国照相业已经达到的水平。1895年6月，卢米埃尔兄弟曾向法国摄影协会大会的代表们放映他们在24小时前拍下的场景：大会代表们在河边散步，他们在镜头面前高亢激昂地交谈说笑……代表们看到自己的活动影像第一次脱离自身在画面上运动，他们大为惊奇的表现使路易·卢米埃尔认为自己找到了又一个商业机会。为此他后来指示自己的助手经常到人流熙攘的巴黎街头假装拍摄，那些在这架摄影机前走过的人希望在晚上看到自己在银幕上的样子，他们呼朋唤友，为卢米埃尔兄弟引来更多的观众，做了更大的宣传。

《火车到站》中，由远而近的火车仿佛要冲出银幕，惊骇的观众起身逃跑，担心自己被火车压着。在这里观众和摄影机看到的東西已融为一体，摄影机第一次变成故事里的角色了。

《婴儿的午餐》中是兄长奥古斯特·卢米埃尔一家的午餐场景，安静晴朗的夏天，奥古斯特、妻子和女儿坐在餐桌前，风吹乱了奥古斯特又黑又浓的头发，夫人用嘲笑而温柔的眼光注视着他给女儿喂粥，小女儿在吐着唾沫，还用小手扯着自己的围布。在他们背后，花园的树叶在阳光下闪动，这一细节，对电影习以为常的我们要很留心才能注意到，而在1896年却使当时的观众大为惊奇，他们发现“风吹动了树叶”。

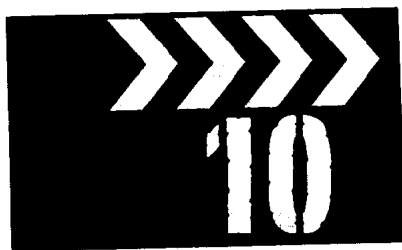
诸如“风吹动了树叶”、“风把烟雾吹散”、“海浪冲击海岸”等奇迹式的再现，使人们对电影不同于舞台的写实魅力大为惊叹，早期影评家这样赞许：“这和现实中我们看到的自然情景完全一样！”卢米埃尔兄弟用摄影机对现实进行了充满诗意的朴素礼赞，他们用镜头发现了“动”，也更在观念上确认了“静”。

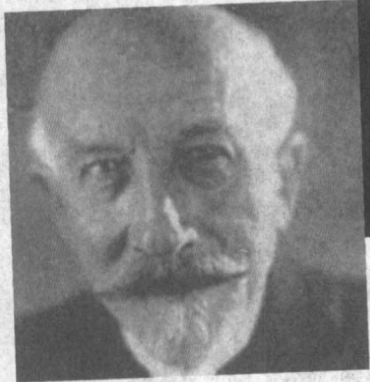
《拆墙》以“特技”的倒放手法使一堵在烟尘中消失的墙重又立了起来；《水浇园丁》制造了戏剧性的小噱头；《摄影大会代表的下船》开创了新闻片的先河，《烧草的人们》表现了美丽而具有纵深感的烟。“风吹波浪，白成诗篇”，卢米埃尔兄弟的摄影机镜头是向现实开放的，他们在电影发明伊始勇敢、莽撞、无忌的举动，为日后电影的发展已经打开了许多空间。新浪潮等日后的导演们在自己的作品中经常模仿他们的早期作品片断，甚至有的导演干脆就把其中一段原片毫无缘由地放进自己的影片，恶作剧式的粗鲁，天真地表达着他们对卢米埃尔兄弟无可置疑的敬意。

1895年12月28日星期六晚，巴黎卡普辛路14号“大咖啡馆”，卢米埃尔的“活动电影机”在咖啡馆的地下室第一次售票公映。这是卢米埃尔兄弟寻找的理想放映地，因为它最多只有一百二十几个座位，在这样小型的场地放映，万一成绩不佳，也不会闹得沸沸扬扬，败坏了日后的生意。

在此之前，举行活动照片售票公映的有：勒洛埃（1895年2月22日在克林顿），拉泰姆（1895年5月2日在纽约），阿尔玛特与坚金斯（1895年9月在大西洋城），勒洛埃-拉泰姆（1895年夏季在波士顿，芝加哥与纽约），斯科拉达诺夫斯基（1895年11月在柏林）。但都由于放映质量差、放映题材平庸而没有产生广泛影响。

1895年12月28日“大咖啡馆”的地下室，更像是一种神秘而羞涩的招魂仪式，盘旋空中的精灵在迟疑着自己的下一步路程，《工厂大门》、《火车到站》、《水浇园丁》等为时30分钟的放映，在观众热烈的反应中宣布了电影的诞生，消息由巴黎传向全世界，人们在不同的地方共同分享着电影诞生的消息：许多人酝酿准备了许多时日，分娩诞生却用了半个小时。

乔治·梅里爱：

电影魔术师

(1861 - 1938)

1895年12月28日这一日子，标志着电影器械发明时期的结束，实验室阶段的电影生命宣告终止，电影风行的时代由此开始。

法国人乔治·梅里爱是电影诞生时期对电影有重要影响和推动的人，按照他自己的说法，他是第一个把电影引向戏剧的人，从而为电影的发展指示了一条道路。从现在已经有些模糊不清的照片上看，梅里爱的下巴上有着撮白色的络腮胡子，更像是一个俄国人，他的额头有着意志坚定的人才有的那种坚毅的光芒。

电影作为故事片，而不光是一种猎奇般的影像记录和展现，在他之前有人已经尝试这样做了，但是不太成功，到了他这里，因为“电影戏剧”的诞生，电影才在他的手里前进了一大步。

乔治·梅里爱是巴黎罗贝乌丹剧院的老板，在他的这家剧院，平时上演的都是戏剧和魔术、杂耍等节目，因此他对戏剧和魔术特别熟悉。

在1895年卢米埃尔兄弟综合别人的发明创造，促使电影真正诞生刚开始的两年里，巴黎的观众疯狂地前往影剧院，观看卢米埃尔兄弟拍摄的影片，像《火车到站》、《工厂大门》、《婴儿午餐》、《儿童吵架》等等，给剧院带来的滚滚财源，使梅里爱非常吃惊，他开始担心戏剧和魔术的未来命运了。不过，这个时候的电影，大都是有一些纪实色彩的短片，一开始还引起了人们的巨大惊奇，像《火车到站》在放映的时候，人们都会惊恐地在剧院摇动身体，企图躲避在银幕上轰隆隆开过来的火车。但是时间长了，人们对卢米埃尔兄弟和其他人拍摄的老一套的影片，那些只是单纯记录生活真实场景的短片感到了厌烦。很快，就没有太多人喜欢到剧院看电影了，电影才问世一年多，就已经落到了“人前冷落鞍马稀”的地步。

这个时候，在巴黎只有寥寥几家电影院还能够苦苦支撑，但是也经营惨淡，变成了外省人到巴黎旅游时才看的东西。这时连电影的发明人卢米埃尔兄弟都认为，电影机将很快被淘汰，变成小孩才玩的一种小玩具。

而正是这个关键的时刻，乔治·梅里爱推动了电影事业的前进。作为