

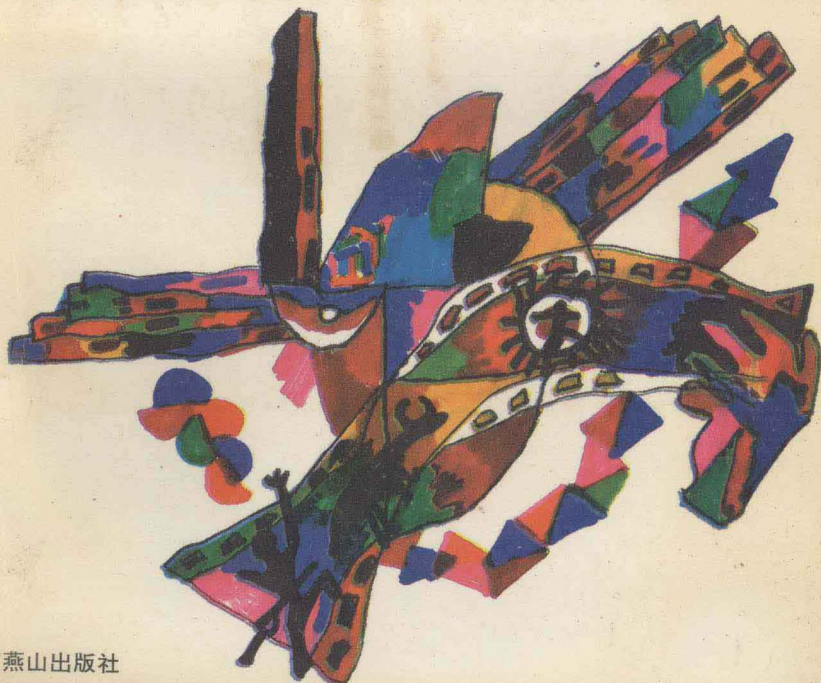
跨世纪中学生文库

拟声 幻象

冰心题

电影世界导游

跨世纪中学生文库

冰心题

拟声幻象

电影世界导游

易水著

北京燕山出版社

(京) 新登字209号

责任编辑：洪 欣

特约编辑：宋庆光

装帧设计：陈永平

责任校对：张国华

拟 声 幻 象

——电影世界导游

易 水 著

北京燕山出版社出版
(北京市东城区府学胡同36号)
青海西宁印刷厂印刷
全国各地新华书店经销

开本：787×1092毫米 1/32 印张：5.375 字数：100千
1993年12月第1版 1993年12月第1次印刷

ISBN 7-5402-0739-6/G·0151

印数：1—20 000 定价：3.20元

愿你成功地走向 21 世纪

——《跨世纪中学生文库》序

艾青

当代的中学生们，你们正幸运地走向一个新时代的起点——时间序列所标志的新世纪和祖国建设事业正开创的新世纪的会合处。这，真是个千载难逢的机会呀！

那么，跨世纪的中学生该以何种面貌来迎接科技发展日新月异、经济增长步伐迅猛的公元第三个一千年的到来呢？

我以为，今日青春之面目，将是未来世界之缩影；今日中学生的追求，也正是未来祖国的面貌。所以，要想把 21 世纪创造成为东亚巨人的世纪，中华醒狮的世纪，就要求每个跨世纪的中学生都应具有肩负起走向 21 世纪的历史重任的勇气，并要自觉地担当起奋发图强、艰苦奋斗、振兴中华、建设祖国的时代责任。这就希望每个中学生，在校时必须更加刻苦、更加努

力地学习,以便把自己锻炼成为一个适应新时代需要的有远大理想和抱负、有高尚道德和修养、有广博知识和技能的新世纪新人。

我曾写过“时间顺流而下,生活逆水行舟”的诗句,是因为我的人生旅程使我认识到,生活确似一条大江大河,有时风平浪静,有时奔腾呼啸。当你驾驭着生命之舟在江河中航行时,往往是不进则退啊!跨世纪的朋友们,你要想把自己锻炼成为一个同历史一起赶路的强者,而不愿当一个随波逐流、被历史淘汰的来去匆匆的过客,你就应该具有坚强的搏击风浪的意志和顽强的“骑虎不下,知难而上”的精神。只有这样,你才能把追求远大理想的勇气和力量,凝聚成跨越世纪、建设祖国的实际行动!

愿奔向新世纪的青年朋友们,展开你的双臂,开动你的脑筋,用你的智慧和汗水,为建设中华历史上更加光辉灿烂的明天而去努力、去拼搏、去追求、去成功吧!

新世纪,正含情地注视着你!

共和国,正殷切地期待着你!

1993年8月1日于北京

致 中 学 生

所有的当代中学生都看过电影。电影的魅力使得中学生在欣赏之余不免想走进这座神奇的艺术圣殿巡游一番,甚至跃跃欲试,暗暗准备一展身手。

那么好吧,就请中学生朋友轻松地阅读这本专为你编写的小册子。

本书从艺术浏览和欣赏角度,介绍了电影的产生和发展;电影艺术门类的建立和不断地丰富、异彩纷呈;长镜头和蒙太奇理论的艺术发展脉络及一些历史趣闻;操纵、创造电影的工人、匠人和艺术家们,等等。尤其详细介绍了一批知名度很高的导演和一些优秀影片,从中了解、体会他们在这门艺术的实践、创新过程中的甘苦和快乐。对于电视艺术,也从姊妹艺术不可分割的角度,给以深入浅出的评价和概括。

喜欢看电影、对它有一些兴趣的初中、高中学生手里拿到这本小书,既可丰富充实自己,又无异于抓住了电影艺术入门的纲,纲举目张,深钻进去,不免有超越前者的一天。

电影是最能培养大众明星的媒介，人们沉醉于由光与声所造就的明星们精妙绝伦的表演艺术中，很少会想到，电影不仅是现代艺术，还是一门综合性极强的现代技术，它几乎涉及到现代科技的所有领域。很少有哪一门艺术会像电影那样把艺术和技术完美地融汇在一起。本书要带领那些欲走到银幕后面、进入电影大千世界的中学生们，去窥探电影的制作过程的奥秘，揭开电影艺术的迷人面纱，从而真正地懂得什么叫电影。

致中学生 ..... (1)

1 电影就这样诞生了

- 视觉暂留现象的被发现 ..... (1)
- 爱迪生与照相术 ..... (3)
- 卢米埃尔兄弟的电影发明 ..... (5)
- 乔治·梅里爱 ..... (6)
- 黑白默片三十年 ..... (8)
- 谁想起为电影配音 ..... (10)
- 谁创造出了彩色电影 ..... (12)
- 早期的“电影公司” ..... (14)
- 银幕种类的演进和翻新 ..... (17)
- 电影院的兴盛和衰败 ..... (19)

2 他们创造了电影

——工人、匠人、艺术家

- 编故事的人——编剧 ..... (22)
- 排演故事的人——导演 ..... (24)
- 用胶片来记录——摄影师 ..... (26)
- 用身体当工具——角色和演员 ..... (28)
- “明星崇拜”和“明星制” ..... (30)
- 剪辑师与蒙太奇术 ..... (32)

- 美工师有个万花筒 ..... (34)
- 真真假假、画画动动——特技与动画 ..... (37)
- 千面化妆术 ..... (39)
- 它们也是演员——服装和道具 ..... (41)
- 音乐与录音 ..... (44)
- 制片人与制片(监制) ..... (46)
- 一部影片的诞生过程 ..... (47)
- 洗印和译制 ..... (50)

3 揭开电影艺术的迷人面纱

——真实派电影

- 纪录电影——真实派风格的源头 ..... (52)
- 冯·斯特劳亨与写实派虚构电影
——他与好莱坞水火不相容 ..... (54)
- 巴赞的长镜头理论诞生 ..... (56)
- 雷诺阿的诗意写实主义 ..... (58)
- 维尔托夫的“电影眼睛” ..... (60)
- 罗西里尼与意大利新现实主义浪潮 ..... (62)
- 真实电影派 ..... (64)
- 华特肯斯与电视 ..... (66)

4 揭开电影艺术的迷人面纱

——魔幻电影更迷你

- 时代停留在格里菲斯吗? ..... (69)
- 爱森斯坦与“三足之鼎” ..... (71)
- 蒙太奇让电影有了另一个世界

——情节电影诞生 ..... (73)

- 喜剧大师卓别林 ..... (75)
- 西部片——美国武侠片 ..... (77)
- 悬念大师希区柯克 ..... (79)
- 神话向我们走近——科幻电影 ..... (81)
- 巨片诞生 ..... (83)
- Hollywood——好莱坞 ..... (84)
- 奥斯卡金像奖和它的得主们(一) ..... (87)
- 奥斯卡金像奖和它的得主们(二) ..... (89)
- 魔幻电影在中国

——情节电影的演变和突进 ..... (92)

- 大师迪斯尼与动画世界 ..... (94)

5 揭开电影艺术的迷人面纱

——谁创造着电影新语言?

- 罗伯特·韦恩与《加里格里博士的小屋》 ..... (99)
- 无声实验电影 ..... (97)

- 英格玛·伯格曼——《假脸》..... (101)
- 布努埃尔与超现实主义..... (103)
- 阿仑·雷奈：电影是玩时间把戏的 ..... (105)
- 银幕“现代小说家”
——罗布·格利叶和帕索里尼 ..... (107)
- 新写实主义向现代派的过渡
——费里尼和安东尼奥尼 ..... (109)
- 戈达尔
——断了气，又断了气 ..... (112)
- 黑泽明的史诗电影..... (114)
- 科波拉的“心上人”..... (116)
- 地下电影的黑色触角..... (117)
- 陈凯歌与《孩子王》..... (119)
- 创新意识与电影的明天..... (121)

6 万有引力在前

- 电影大奖与电影节..... (124)
- 电影也有级别吗？..... (126)
- 怎样欣赏电影..... (129)
- 世界十大名片..... (130)
- 美国“国宝影片”十部..... (133)

● 影星与片酬	(135)
● 童星大使秀兰·邓波儿	(137)
● 青春影星青春永驻 ——影坛山口百惠们	(139)
● 琼瑶电影的人物和理想	(141)
● 金庸热与武侠电影	(143)
● 后出山的孪生兄弟——电视	(145)
● 摄录机这玩意儿	(147)
● 电视故事片的超时空影响力 和私人娱乐小天地	(149)
后 记	(152)

电影就这样诞生了

● 视觉暂留现象的被发现

人在不断认识、理解天地万物的同时，也在认识发现着自身的一些规律——生理现象，常常根据这些生理现象制造出个把玩具来娱乐自己，结果“意外”孕育了发明。“视觉暂留”现象——飞鸟入笼的玩具——受此启发研制成功的电影，就是个例子。

夜色里，一束火把飞快的舞动，会在我们眼前形成一条火龙，这是为什么？你如果注视灰色背景上的小黄方形约半分钟，再去注视白墙，脑中会出现带蓝色的小方形，这又是为什么？夜晚注视电灯丝一会儿，关掉灯或闭上眼睛，脑中会呈现灯丝的影像，这应该怎么解释？

这个现象古时候就有许多人研究过，史书记载，是17世纪牛顿发现的。正式定名为“视觉暂留”，则是1824年英国人彼得·马克·罗格特。他研究认为，人眼睛在光刺激停止后，视网膜的视觉细胞已经将光刺激转变为神经冲动，沿视神经

传入大脑,构成视觉。也称为“视后象”。视后象又区分为“正后象”和“负后象”,注视黄方块,变化成蓝方块的情形,即为“负后象”,是黄色感觉向其补色(蓝)转化造成的。那种感觉不变的后象,就是“正后象”了。

1829年,比利时人约瑟夫·普拉多在前人研究的基础上,为了证实眼睛耐光的限度,让自己的眼睛对着炽烈的阳光直视了25秒钟,在他走进暗室时,眼前呈现了残留的太阳影子,他又经过反复多次的试验,确定残留视觉的保留时间是1/10秒至1/4秒之间。

科学家们做着一本正经的实验研究,老百姓则利用他们的发现制作出一些玩具来娱乐自己。比如早在千年之前中国民间制成的走马灯,和欧洲孩子们喜欢玩耍的“飞鸟入笼”就是佐证。之后,“正式”的玩具如物理教科书上介绍过的“法拉第轮”和“幻盘”。1832年,物理学家普拉多和奥地利教授斯普弗尔几乎同时发明了“诡盘”——它利用了“法拉第轮”的原理和“幻盘”的图画形式,可在镜子里看那些图画连续地走动,形成“火龙”一般的视觉效果。年轻的普拉多比之斯普弗尔似又胜一筹,他的“诡盘”不仅让一连串的画面运动,还能让运动的图画分解为不动的形象。当然,这种小机械,又被玩具商人看中制成价格贵得吓人的玩具,在繁华的维也纳、巴黎、伦敦销售。

事隔两年,英国人霍尔纳改进了“诡盘”,发明了“走马盘”,又叫“旋盘”,他在硬纸板上画出一连串的形象,用机械带动一个旋盘旋转,比中国人的“走马灯”要现代化了一大步。

“旋盘”已经被看作是近代动画影片的先声了。

也许我们应该永远记住约瑟夫·普拉多这个名字,他曾经在1845年预言:“要想创造真正的电影,需要利用照相。”

这位从青年时就热忱致力于光学物理实验的科学家，由于工作过度，当时已经双目失明。

● 爱迪生与照相术

1853年，奥地利一位将军冯·乌却梯奥，以17世纪以来研究的幻灯成果，首次在银幕上放映了动画。42年之后，银幕才成功放映了电影。这中间的漫长岁月，科技人员始终在研制照相机和快速照相技术。

19世纪初叶，法国人开始研究照相术，1822年，约瑟夫·尼埃浦斯曝光14个小时，拍成第一张照片。1839年，又与路易·达盖尔合作发明了照相机和洗印方法。1851年，一位佚名者发明了湿性珂罗琰制出了底片。1888年，美国人乔治·伊斯曼进一步，发明了柔软的胶卷。记得1840年时，底片曝光时间由14小时缩短到20分钟，第一批被拍照的美丽模特们也需要在炽热的阳光下纹丝不动地站立20分钟！所以快速感光的伊斯曼胶卷一问世，法国生物学家马莱立即用他发明的摄影枪（一种连续摄影机）在1888年10月拍出了第一卷作品，敬献给法国科学院（事实上第一代摄影机始自马莱）。

与此同时，1872年的一天，加利福尼亚一位富翁利兰德·斯坦福和友人打赌，以一笔财产押赌注，决心拍下马跑的速度和姿态。照相师慕布里奇接受雇用，用6年时间不断实验：他先沿着马跑的道路设下24个小暗室，里面有24位摄影师，只要一听见开拍信号（笛声），立即安装湿性珂罗琰底片，马开始在跑道上奔驰，每台照相机快门线都连一根细绳横拉在跑道中间，马曳断一根绳子，就“咔嚓”一张照片。这话说着容易，6年里慕布里奇们不知吃了多少苦头，演出了多少

闹剧加喜剧，终于在 1878 年拍成功了逼真的马的奔跑姿态。这批照片公之于世，引起科学家的热烈欢迎，也引出一些画家的愤怒，产生了后世关于照片还是绘画更艺术、更真实的不断争论。

法国马莱的成绩，推动了英国勒普朗斯和弗里斯格林的热情，下了两年功夫，他们使胶卷成功地投映在银幕上。这样，自 19 世纪以来一直绵延不绝的关于照相、投影、摄影机、放映的实验，最终经著名的爱迪生之手推向高潮。

美国发明家、企业家爱迪生(1847—1931)，一生有众多发明创造，例如 1877—1879 年，他发明了留声机、照明系统和大功率发电机，“走马盘”引发他的联想，于是广泛借鉴前人的研究成果，特别是当时柯达公司制成了 50 英尺长的 35 毫米软胶片，他又在两边一格打上了 4 组小孔，研制出世界上第一台电影摄影机。他想把留声机原理和活动照相联系在一起，制造“一只会生金蛋的母鸡”——有声电影，不幸失败。

1894 年，爱迪生拍的“无声电影”以电影视镜的面貌面世。它是一只类似大钱柜的家伙，上面配有放大镜，柜里可容纳 50 英尺的影片，以每秒钟 46 个画格的速度循环放映，一次可供一人享受，市民叫它“魔柜”。爱迪生拍的节目很多，如舞女、卖艺人、体操教员、走绳索者、跳跃的狗、伶俐的猫、拳击手、酒鬼、牙医、理发师等等，50 余部，几乎全在绰号“囚车”的世界第一个摄影场里炮制——因为，他的摄影机相当笨重，只能固定在摄影棚里操作。

透过那“魔柜”的放大镜，到底可以看见一些什么呢？

在乌黑的背景上，有一些白色的影子在活动，它们与其说像人，不如说酷似木偶，把它的黑白效果一颠倒，活脱脱中国早年间的皮影戏。由于电影视镜的形像很小，人物多了会杂乱，所以当时常以一两个角色为主，演员也只好困在“走马

盘”大的地方里表演。

● 卢米埃尔兄弟的电影发明

把电影发明的荣誉归之于法国的卢米埃尔兄弟，是因为他们接力跑下了最后一棒——研制出了电影放映机，让“电影银幕”这个名词出现在人类文明史的词典上。

路易·卢米埃尔(1864—1948)，法国企业主和化学家，本人还是一位优秀的摄影师。1895年，他和哥哥奥古斯特·卢米埃尔(1862—1954)合作，从缝纫机得到启示，采用抓片爪抓胶片，以两个扇形瓣组成圆盘遮片装置，巧妙解决了胶片间歇通过片门的问题；又设计了每秒钟16个画格的放映速度，解决了放映画面清晰度问题，于是“活动电影机”(即世界上第一台放映机)宣告诞生。兄弟俩就在1895年12月28日——星期六的夜晚，在巴黎卡普辛路14号“大咖啡馆”的地下室，售票几十张，放映了他们拍摄的第一部影片《工厂的大门》，当时引起轰动。

路易·卢米埃尔的摄影技术很精湛，所以他摄制的影片带有自身的魅力，比如《工厂的大门》中出现的头戴羽帽，腰系围裙的女工，推着自行车行走的男工，两匹马拉着的马车，司閤把工厂的大门关闭上等等场面，拍得很朴素，也很生动。据电影史家考证，这些情景是兄弟俩对百余名当演员的工人排练了四个多月，才拍摄成功的。卢米埃尔最有名的作品是《火车到站》和《水浇园丁》。《火车到站》，他让人们先看到一个空无一人的车站(远景)，然后一个搬运工人推着行李手车在月台上出现，紧接着表现地平线上的一个黑点很快变大，火车头便跟着充满整个银幕向观众冲来。这种电影手法令很多观众当场大惊，纷纷离座！《水浇园丁》算是最早的喜剧短