

小小探索者系列

SMALL EXPLORER SERIES

探索变幻莫测的大千世界
发现迷雾重重的神秘领域

巅峰阅读文库

世纪光影故事

SHIJIGUANGYINGGUSHI

温立芳◎编

新世纪出版集团

天津人民广播电台

巅峰阅读文库

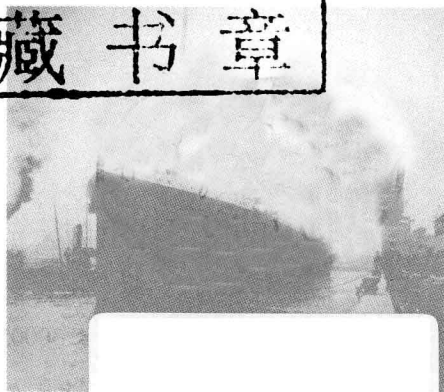
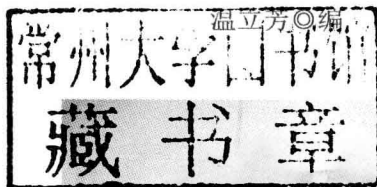

小小探索者系列

SMALL EXPLORER SERIES

世纪光影故事

SHIJIGUANGYINGGUSHI

天津出版传媒集团

天津人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世纪光影故事 / 温立芳编. —天津: 天津人民出版社, 2013.5

(巅峰阅读文库. 小小探索者系列)

ISBN 978-7-201-08132-8

I. ①世… II. ①温… III. ①电影史—世界—儿童读物 IV. ①J909.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 072731 号

天津人民出版社出版

出版人: 黄 沛

(天津市西康路 35 号 邮政编码: 300051)

邮购部电话: (022) 23332469

网址: <http://www.tjrmcbs.com.cn>

电子信箱: tjrmcbs@126.com

永清县晔盛亚胶印有限公司印刷 新华书店经销

2013 年 5 月第 1 版 2013 年 5 月第 1 次印刷

690 × 960 毫米 16 开本 12.5 印张 字数: 130 千字

定价: 27.50 元

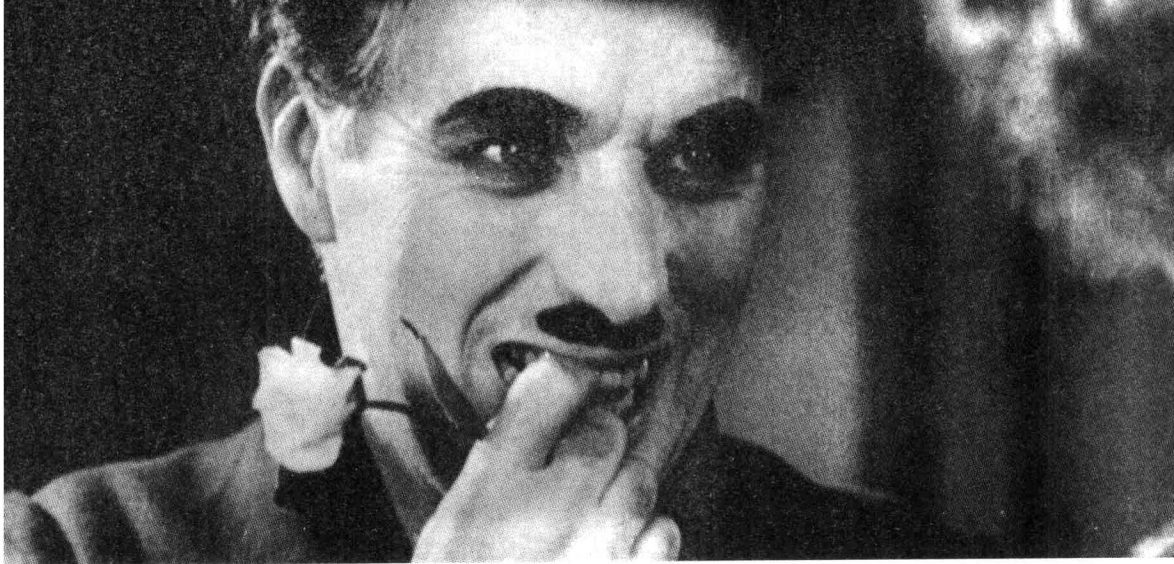

电影是唯一可以让我们知道它的诞生时间的艺术。

光影一词最早源于对法国美术流派印象派作品的美术评论，印象派的画风和视觉强调光对画面的影响。然而更早地利用光和影像进行综合表演的则是发源于我国古代的皮影戏。

两千多年前，汉武帝的爱妃李夫人染疾故去，武帝思念心切神情恍惚，终日不理朝政。一日，大臣李少翁出门，路遇孩童手拿布娃娃玩耍，影子倒映于地栩栩如生。李少翁心中一动，用棉帛裁成李夫人影像，涂上色彩，并在手脚处装上木杆。晚上，在方帷中点上灯烛恭请皇帝端坐帐中观看。武帝看罢龙颜大悦，就此爱不释手。这个载入《汉书》的爱情故事，被认为是皮影戏最早的渊源。

我们在本书中所要谈的也是光影的故事，不过这个光影故事的主角是利用现代声、光、电等科学技术，运用诸多艺术手法拍摄的电影和电视。大概没有任何一个产品或行业如电影这样在吸引大众的同时，其本身的发展也迅速而快捷，而且对社会乃至时尚、审美、媒体产生的影响是如此巨大。或者可以这样说，20世纪就是由一些电影串联组成的，由光影讲述的故事，在我们的生活中打下了深深的烙印，并且仍在持续不断地影响着我们。

目 录

小小探索者丛书 / 世纪光影故事

经典默片

1. 遗珠之恨——《城市之光》.....2
2. 《北方的纳努克》.....6
3. 科幻电影的第一个丰碑——《大都会》.....10
4. 影响电影艺术的巨片——《党同伐异》.....15

铁血与战火

1. 两个人的对决——《兵临城下》.....20
2. 战争纪实——《最长的一天》.....25
3. 最伟大的反战影片——《西线无战事》.....30
4. 战争片的里程碑——《拯救大兵瑞恩》.....35

目 录

小小探索者丛书 / 世纪光影故事

5. 信心与野心的佳作——《阿拉伯的劳伦斯》	42
6. 登峰造极的战争片——《现代启示录》	47
7. 铁血战将——《巴顿将军》	55

凄美与绝唱

1. 《乱世佳人》	62
2. 《魂断蓝桥》	70
3. 《罗马假日》	79
4. 《人鬼情未了》	92
5. 《泰坦尼克号》	97
6. 《卡萨布兰卡》	105
7. 互为交织的爱——《花样年华》	113

目 录

小小探索者丛书 / 世纪光影故事

戏如人生

1. 《肖申克的救赎》.....122
2. 《教父》.....127
3. 《活着》.....132
4. 《阿甘正传》.....136
5. 《勇敢的心》.....142
6. 《楚门的世界》.....149
7. 《音乐之声》.....154
8. 《辛德勒的名单》.....158

科幻还是魔幻

1. 《指环王》.....166

目录

小小探索者丛书 / 世纪光影故事

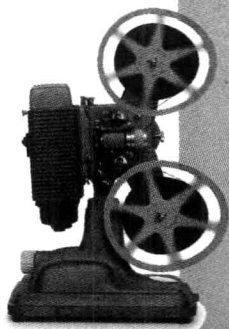
2. 《侏罗纪公园》	169
4. 《黑客帝国》	176
5. 《阿凡达》	182
6. 《终结者》	188

经典默片

早期电影只有画面，影片不发出声音，剧中人物的台词通过动作、姿态以及插入字幕间接表达，所以称为默片时代或无声电影时代。默片必须依赖大量的身体动作和面部表情，好让观众知道和了解角色的内心思想。现今大部分的观众或许会认为默片中对身体语言的倚重是肤浅和装模作样的。那是一个无声的年代，那个年代也许短暂而又梦幻，但也可以说是更纯粹的视觉艺术。默片电影时期，诞生了一大批电影艺术大师，如梅里爱、格里菲斯、卓别林、爱森斯坦、勒内·克莱尔、茂瑙等，他们在电影创作实践中积累和完善了一套成熟的影像蒙太奇艺术。

在有声电影出现以前，曾经有过数以千计的默片，历史学家估计其中的八九成已经永远遗失。但仍有一些经典默片经过岁月的洗刷仍深深保留在我们的记忆中。让我们驻足回望，看看那些堪称经典的默片。

1. 遗珠之恨——《城市之光》

中文片名：城市之光

英文片名：City Lights

影片类型：爱情 喜剧 剧情

片 长：87 分钟

制片国家：美国

拍摄时间：1927年12月31日—1931年1月22日

导 演：查理·卓别林

编 剧：查理·卓别林

主 演：查理·卓别林

弗吉尼亚·切瑞尔

佛罗伦斯·李

亨利·伯格曼

珍·哈露

◇《城市之光》海报

※ 剧情

一名流浪汉，虽然身无分文，但心地善良。一日，他邂逅一名卖花女，这个女孩虽然有清纯的容貌却双目失明，流浪汉用身上仅有的钱买了一朵花，他将这朵花时刻带在身上。他看到卖花女和奶奶相依为命，两人靠微薄的卖花收入艰难度日，流浪汉决定竭尽全力帮助卖花女。在卖花女的心中，他是一位高大、善良、富有的人。

他拼命地赚钱，并决心为盲女治好眼睛。他意外地救了一个富翁，并被富翁请回家去待为上宾。喜出望外的流浪汉以为自己这次能彻底帮助盲女，可是第二天清醒之后的富翁却翻脸无情，还将他赶了出去。无奈的他只能到拳击俱乐部去打拳赚钱，瘦小的他不堪重击，晕倒在拳击台上……

一天，在街上徘徊的他又遇到自己救过的富翁，这次富翁对他非常热情，还

给了他1000元让他资助盲女，喜极而泣的他决定马上去帮助盲女。他与富翁两人却遭遇到强盗抢劫，流浪汉拼命保护自己的财产，因而被警察误会入狱。

两年后，刚刚走出监狱的他在街上再次邂逅卖花女，此时的卖花女已经双目复明，还拥有了自己的花店，流浪汉的双眼定格在看到卖花女的瞬间……

※ 幕后故事

这是卓别林的第74部影片，也是他最后一部无声片，其平衡喜剧和悲剧元素的天才令人叹为观止。1927年秋天开始剧本创作，即将开拍时，第一部有声片《爵士歌王》已经问世，制片商纷纷转向，但卓别林却执拗地决定将其拍成默片，而米高梅也将当时几乎全部的资产都投入拍摄中。开拍不久，美国步入大萧条时期，卓别林依然坚持自己的主张，捍卫电影的哑剧表演，但同时他也期望音乐能走入电影，于是他亲自参与配乐。卓别林一丝不苟的创作态度近乎偏执，因为更换演员，他不惜报废几万米胶片，浪费几个月时间；几个主要场面都修改了50遍以上，仅流浪汉与卖花女初次见面的场景就拍了8天，最终影片竟耗胶片25万余米，成片拷贝的采用率仅为0.95%。对卓别林巨大投入的回报是，影片于1931年2月在美首映后，观众络绎不绝，票房收入很快飙升至榜首。在欧洲，该影片同样引起热烈反响，赢利超出投资的三倍有余。及至20世纪50年代，影片在欧美再度放映，观者的盛誉依然。

这部影片更被影迷们誉为“遗珠之憾”，因为当年的奥斯卡认为“沉默已不再是金”，默剧的时代已经过去，有声电影当道，因卓别林在片中始终一语不发，因此该片在奥斯卡上遭到冷遇。如今的美国国家电影保护局已将《城市之光》列入典藏电影目录中，而那些同一年出品并获得奥斯卡提名的影片却没有一部列入典藏目录。

该片为美国国家电影保护局指定典藏珍品。

※ 影片点评

《城市之光》是卓别林第一部运用音响效果的影片，但无对白。因为当时他仍认为对话会破坏演员的表演，这依然是以夏尔洛为主人公的悲伤的喜剧。这部影片之所以成为杰作，首先应归功于卓别林天才的表演，其次是作为电影大师那

种安排全片结构和处理细节的能力：一丝不苟、严谨缜密而又流畅自如。影片采用音乐式结构，我们看到的不是一连串合乎逻辑首尾呼应的故事，而是对一组主题的叙述。这组主题的展开和处理与音乐旋律的主题一致：清醒与迷惘、梦境与现实、贫穷与富裕、自私自利与自我牺牲。

这是一部夹杂着吵吵闹闹的戏谑而最终抓住真爱的爱情喜剧。卓别林幽默的表演使他的形象更加深入人心。治好眼睛的卖花女通过手的触摸明白了流浪汉真面目的最后一幕，令人热泪盈眶。

片中充满了淡淡的哀愁，但是卓别林则用细腻、直率又幽默的肢体语言巧妙地将其平衡。片中，小流浪汉与一个百万富翁酒鬼之间的友谊为此片增添了不少笑料。被观众津津乐道的代表片段有片中的一场拳击赛以及在餐厅中的一场疯狂的舞蹈。

默片巨星——卓别林

查理·卓别林是驰名世界的喜剧大师，也是默片时代的巨星。

卓别林这个名字，对全世界的人来说都不陌生。他扮演的流浪汉形象，穿着一条鼓囊囊的裤子和一双大皮鞋，拿着一根手杖，戴一顶圆形礼帽，嘴上长着一撮小胡子，迈着鸭子步走路……在世界各族人民的生活中留下了一个可爱又可笑的小丑形象。卓别林十分成功地塑造出这个形象，是和他的切身经历分不开的。

1889年4月16日，查理·卓别林出生于英国伦敦一个乐手之家。他17岁加入卡尔诺剧团并作为喜剧演员随团到美国表演，在好莱坞开始电影生涯。

卓别林塑造的多是被损害、被轻蔑的小人物形象，通过他出色的喜剧表演，达到深刻的悲喜剧艺术效果。著名喜剧片有《淘金记》、《城市之光》、《摩登时代》、《大独裁者》等。影片多为自编、自导、自演、自制，且多为无声影片。

第二次世界大战后，他在电影界已享有盛名。当麦卡锡主义盛行时，他被怀疑有共产主义倾向而遭到迫害，随后移居瑞士，继续拍片。1964年他出版了《我的自传》。1972年，他回到美国并被授予特别奥斯卡奖。1975年他被英国授予爵士称号。1977年圣诞节卓别林在瑞士家中去世。

1910年，卓别林随剧团到美国演出，他的精湛演技被美国滑稽影片公司看中，从此，他踏上了电影演员的生活道路。他刻苦学习艺术，向一切有经验的人求教，包括工人、裁缝、招待员、流浪汉等，提高自己的艺术素养。

卓别林是20世纪最伟大的批判现实主义电影艺术家、世界上最著名的喜剧电影明星。作为伟大的喜剧电影艺术家，他最大的贡献是把为笑而笑的庸俗闹剧提升到批判现实主义艺术的高度。他以独特的喜剧艺术表演风格和辛辣的讽刺，尖锐地批判了资本主义社会的罪恶。

卓别林对中国的文学艺术有着浓厚的兴趣。他的家中珍藏着许多中国的书画和玉刻。他很喜欢中国的古典小说《西游记》，曾建议好莱坞的朋友来改编、拍摄这部作品。1954年，在看完中国的彩色戏曲片《梁山伯与祝英台》后，他感动得流下眼泪。他对中国记者说：“影片好极了，希望你们多拍这类片子。”

◇查理·卓别林

又说：“你们有几千年的文明史，希望你们充分发扬优秀的文化传统，你们的成就会吸引整个世界。”1955年，中国艺术团到巴黎演出，卓别林专程坐飞机赶去观看。1956年，中国木偶艺术团赴欧演出，卓别林看了以后也推崇备至。

卓别林祖籍英国，在美国功成名就，但英美两国先后“抛弃”了他。所幸的是，他1977年在瑞士离世时至少看上去既富有又幸福。随着卓别林晚年在瑞士洛桑的故居以博物馆的形式开放，博洛尼亚电影档案馆已经对卓别林的电影手稿、绘图等物品进行了数码处理，方便影迷在网络上免费查阅。

卓别林博物馆基金会与来自卢森堡的投资集团达成协议，重现卓别林的魔法世界。

2. 《北方的纳努克》

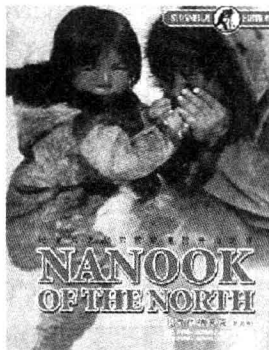
中文片名：北方的纳努克

英文片名：Nanook of the North

发行时间：1922年

导 演：罗伯特·弗拉哈迪

制片国家：美国

◇《北方的纳努克》海报

※ 剧情

茫茫冰原中，北美因纽特人纳努克和他的家人为了生存，不得不乘坐独木舟或狗拉雪橇从一个地方迁移到另一个地方。他们的房屋是用坚硬的冰块砌起来的，海象和海豹是他们的主要食物。环境的恶劣和原始的生产力使纳努克一家的生存异常艰难，他们常在温度极低的条件下外出捕猎。

该片高度真实地再现了北美因纽特人的生活场景，并在其中插入一些颇为有趣的细节：当纳努克第一次听到唱片时，通过倾听、喜悦、疑虑、观察、啃咬来表现他心理的一系列变化。该片还不失为一部颇有价值的人类学教材，保存了北美因纽特人衣食住行、教子射箭等珍贵镜头。

※ 幕后故事

《北方的纳努克》是罗伯特·弗拉哈迪于1922年1月出品的纪录电影，这也是他的开山之作。罗伯特·弗拉哈迪用了16个月时间远赴北极，和哈里森港的因纽特人纳努克一家一起生活，用摄影机完美地再现了用梭镖猎杀北极熊、生食海豹等原始生活场景。虽然对本片曾经有过“摆拍”是否是纪录片的争论，但毫无疑问，本片仍是纪录片史上的里程碑之作，它不仅开创了用影像记录社会的人类学纪录片类型，更是世界纪录片的光辉起点。

1884年2月16日，罗伯特·弗拉哈迪出生于美国密歇根铁山脚下，父亲是位探险家。弗拉哈迪回忆说：“当我长到十几岁时，总盼望着同父亲一起探险，

我们常常一走就几个月，夏天划着小船，冬天穿着雪鞋。”1896年，弗拉哈迪跟随父亲来到加拿大的雨湖地区开采金矿，他喜欢那里天然的原始状态。后来，父母把他送到密歇根的矿产学院学习，但他没能毕业。据说学校认为弗拉哈迪没有成为专业矿业者的资格。大学时代他也并非没有收获，他学会了拉小提琴——这是陪伴他一生的爱好，也遇到了未来的妻子弗朗西斯·哈宾达。

弗拉哈迪三次去北极探矿，旅程的最后弗拉哈迪确实发现了一些铁矿，但开采价值微乎其微。他获得的唯一奖赏是加拿大政府以他的名字命名了一处小岛。他想把探矿中拍摄的胶片剪辑成一部探险影片，就在将要完成的时候，从桌子上掉下的烟头把胶片点燃了，弗拉哈迪也被烧伤，唯一幸运的是，他保住了生命。胶片烧掉了，他决定等到春天再一次去北方。

这时，第一次世界大战爆发，拍摄计划直到1920年才在法国皮毛商雷维永兄弟的赞助下实施。这一年他36岁。

哈德逊港的一间小屋是弗拉哈迪的住所，他找到优秀猎手纳努克一家作为主要拍摄对象。第一场拍摄的就是猎海象。拍摄前，弗拉哈迪对纳努克说：猎捕海象时如果有任何情况干涉了我的拍摄计划，一定要放弃捕杀；记住，我要的是你捕象的镜头而不是它们的肉。

其实，当时因纽特人捕海象已经不用鱼叉，而是用步枪。为了拍到更为原始的场景，纳努克才用他爸爸的方式猎捕海象。弗拉哈迪在后来的影片中一再重复这种拍摄方式，让人们用父亲或祖父的方式表演生活，商业的侵入、人与人的矛盾都被他挡在摄影机镜头之外。电影史家称弗拉哈迪为浪漫主义者。

因纽特人的房子是用冰块砌成的，叫伊格鲁。冰屋通常大约为12英尺宽，弗拉哈迪需要的却是25英尺。纳努克没造过这么大的冰屋，花了几天时间实验，却一次又一次塌下来，每一次倒塌，同伴们都哄然大笑。

因为冰屋里是黑的，纳努克 ◇ 纳努克用鱼叉捕海象

用冰做窗户，还借用太阳的反光照明，这是因纽特人在生活中的创造。纳努克教儿子射箭的细节淳朴动人，祖辈传统在劳动的间歇传递，简单的动作传达出父子亲情。

冰屋在拍摄时被迫削去一半，因为没有照明，拍摄只能在露天状态下进行，纳努克一家在冰天雪地的刺骨寒风里表演起床。结果要真实，为了真实不惜扮演，这是弗拉哈迪的信条，他把悬念和戏剧性引入了纪录片。

弗拉哈迪在北极生活了16个月，胶片已经用完，他准备动身回家，纳努克惘然若失，依依不舍。弗拉哈迪指着身边河床的石子说：“会有像石子一样数不清的人看你的电影。”几年之后，弗拉哈迪为一些杂志撰写探险游历的系列文章，并在妻子的协助下，于1924年出版了《北方纳努克》一书。弗拉哈迪在他的书中记录了因纽特人在北极的日常生活习惯和在拍片过程中的种种趣事。影片拍完后，第一批观众就是当地的因纽特人。弗拉哈迪在书中这样描绘：他们（因纽特人）一直向后看放映机的光源，就像看银幕一样，我以为这次放映不会成功。突然一个人大喊：“抓住它，抓住它。”他们以为海象真的会跑掉。当时屋子里一片混乱。因纽特人在胶片中看到了自己和同伴的影子，他们开始互相耳语，脸上露出神秘的笑容。忽然之间，他们仿佛理解了我所做的一切。

弗拉哈迪先把片子给派拉蒙公司，看完样片后经理走过来，和蔼地拍着他的肩膀说，非常抱歉，让观众去看这部片子是勉为其难的，“你到北方去历尽了辛苦，却落得这般结局，实在令人惋惜。”几经周折，最终还是法国百代公司同意发行。

1922年6月11日，《北方的纳努克》在纽约首都剧场公映，一炮走红，观众如潮，一位评论家将《北方的纳努克》比做古希腊悲剧。《北方的纳努克》是弗拉哈迪三次北极探险的结晶，它不仅开创了用影像记录社会的人类学纪录片类型，也为纪录电影提供了一种至今仍在使用的拍摄模式。《北方的纳努克》是世界纪录电影史光辉的起点。

1948年，威尼斯电影节因为弗拉哈迪的热情和勇猛授予他大奖。

但这位纪录片电影开创者的晚年生活拮据。此时，他对用摄影机“还原”绘画产生了浓厚兴趣，1949年开始拍摄有关毕加索著名壁画《格尔尼卡》的影片，但是直到1951年去世，这部片子仍没有完成，它成了弗拉哈迪作品中令人期盼的“遗憾的艺术”。

在《北方的纳努克》拍摄完成后不久，纳努克一家为了拍这部对他们来说很新鲜的电影，没有储存足够的过冬食物，全家冻饿而死，这是令人没想到的一场悲剧！

※ 花絮

该片最大的特点是长镜头。通过长镜头，电影镜头拼贴的割裂感被最大程度削弱，主客体被纳入同一画面，荧幕时间和现实时间几乎等同，空间真实感异常突出，仿佛身临其境。全片重点是纳努克猎捕海豹的场景，纳努克和海豹同时出现在同一画面内进行殊死搏斗，人们通常认为搏斗过程是连续拍摄下来的真实情景。实际上，导演弗拉哈迪确实拍过20分钟纳努克猎捕海豹的场面，但在完成的影片中，这个段落却只有原镜头的十分之一，并被分割为20个镜头，镜头角度、方向以及长度也是不断变化的。

纪录片之父——弗拉哈迪

20世纪20年代，拍摄北极或南极甚至非洲土著的探险电影非常流行。但是弗拉哈迪则第一次把游移的镜头从风俗猎奇转为长期跟踪一个因纽特人的家庭，表现他们的尊严与智慧，关注人物的情感和命运，并且尊重他们的文化传统。弗拉哈迪所开创的这种拍摄模式直到今天仍为纪录片工作者所尊奉。

《北方的纳努克》堪称世界纪录片的开山之作和第一座里程碑，在1978年巴西《标题》杂志评选的世界100部最佳影片中列第17名。纪录片有四大奠基学派，其中以俄罗斯的“维尔托夫眼睛派”和美国弗拉哈迪“人类学电影学派”影响最大。弗拉哈迪是公认的纪录片之父，他一生拍摄了大量再现原始风俗和偏远民族生活的影片，从而奠定了人类学、民俗学电影的基础。

◇ 弗拉哈迪