

20世纪20名家丛书

20SHIJI20MINGJIA
CONGSHU

电影艺术家篇

素

质

教

育

读

勒

百花文艺出版社

33

$$\Rightarrow \quad \Rightarrow \quad \Rightarrow \quad 5$$

$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	7
---------------	---------------	---

$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	9
---------------	---------------	---

 $\Rightarrow \quad \Rightarrow \quad ||$

⇒ ⇒ 13

$$\Rightarrow \quad \Rightarrow \quad 15$$

⇒ ⇒ 19

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 21

卡普里

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

23

卡普里
卡普里

⇒

⇒

25

卡普里

⇒

⇒

27

卡普里

⇒

⇒

29

卡普里

⇒

⇒

31

卡普里

⇒

⇒

33

卡普里

⇒

⇒

35

卡普里

⇒

⇒

37

卡普里

⇒

⇒

41

卡普里

⇒

⇒

45

查理·卓别林塑造的流浪汉形象

查理·卓别林

美 国电影史学家路易斯·约可布斯说：“谈论查理·卓别林也就是谈论电影。美国电影史上还没有一个人像查理·卓别林那样，成为全世界这样珍爱的人。”

“当代最伟大的喜剧大师”、“杰出的电影艺术家”这样的头衔送给查理·卓别林是再吻合不过的了。他一生创作了八十多部影片，他是自己影片的编剧、总导演、主要演员，在多数场合又是剪辑导演，随着有声片的出现，他又成了自己影片的作曲家。这是电影史上从未有过的奇迹。这个几乎没有受过学校正规教育的人，以他超人的才华和渊博的知识，解决了自己在影片制作过程中所产生的一切难题，从而使自己的影片独树一帜，达到高度的统一、精美和完整。

卓别林 1889 年 4 月 16 日生于英国伦敦一个贫苦的喜剧演员家庭，他的童年生活是极端困苦的。5 岁时卓别林就登台表演，为了谋生，12 岁时，他进了一个滑稽剧团当演员。

卓别林在 1912 年随他当时所在的剧团到美国巡回演出到达纽约时，被美国喜剧电影之父赛纳特一眼看中，同他签订了去好莱坞的合同。他到了好莱坞赛纳特的启斯东公司后，拍摄的第一部影片《谋生》并没有给观众任何有关流浪汉即将出现的启示。在拍摄第二部影片时，公司通知他洛杉矶正在举行一场汽车比赛，要他设法搞一身滑稽打扮，扮演一个在现场拍摄影片的摄影师。接到通知的卓别林迅速冲到化妆间，随手抓过一位以“胖哥”闻名的丑角的肥大的裤子和他的假发假须。破皮鞋是在化妆间的角落里捡到的，尺寸也明显过大。礼帽、手杖和过于窄小的上衣也都是那天上午随手捡拾的。在拍摄的过程中，卓别林想起了伦敦街头一个老摊贩横着走路的滑稽步伐，本能地借用了过来。这一切都完全不是出于事先的精心设计，而应当说是偶然的凑合，然而却在不知不觉中创造了不朽的流浪汉形象。

在启斯东公司，卓别林大约拍了 5 部笑片后，觉得这些笑片

《城市之光》剧照

不能表现他对幽默的理解,便要求自编自导自演一部笑片。这部影片名叫《遇雨》,影片上映后,挺招人笑而且挺卖座。以后卓别林便自导自演自编自己的所有笑片。从此,影片上只要出现启斯东公司的广告,观众便一阵骚动和兴奋,卓别林刚一在影片上出现,观众就发出欢畅的笑声。

合同期满后,卓别林又分别到过爱塞耐公司、纽约互助公司和第一国家电影公司。和第一国家电影公司签订合同时,卓别林29岁,已是一个百万富翁。在这里,卓别林拍摄了轰动全球的《狗的生涯》、《从军记》、《寻子遇仙记》。《寻子遇仙记》这部影片被评为一流的艺术品。这时的卓别林已红遍美国,而且整个世界都在为他发狂。

在逐渐的拍片过程中,卓别林开始发现了他偶然创造的流浪汉形象的深刻意义。离开启斯东公司后,流浪汉形象不再单是单纯地挨打出丑,而是越来越表现出深沉的感情,越来越具有现实生活中无处不有的“小人物”的共同的悲剧色彩。在《流浪者》里,观众发现,自己的笑声几次都突然被泪水噙住。少年时代的查利·卓别林

卓别林从1919年开始自行集资建厂,成了好莱坞第一个真正独立制片的艺术家。从20年代到40年代,卓别林拍出他一生中最杰出的作品《淘金记》、《城市之光》、《摩登时代》、《大独裁者》。

当有声片使默片时代的喜剧大师们一一消失之时,只有卓别林能以真正的天才跨越了这个严重的“音障”,成功地拍摄了《大独裁者》,使这部影片成为他所有影片中最卖座的一部。

人们这样评论卓别林的影片:“既让人笑得浑身颤抖,又忍不住泪水直往上涨。”卓别林影片的最大创新,就是喜剧中交融着悲剧的成分,这种笑中带泪的艺术以其迷人的魅力带给观众别样的审美感受。这种笑中带泪的效果的产生,来自天才喜剧大师对人生和幽默的理解。他说:“人生主要是由矛盾和痛苦组成的。”

他的影片最突出的贡献是他塑造的流浪汉形象夏夏洛,这个人物走入世界每一个角落。成为不朽的艺术典型而家喻户晓。这个几乎贯穿了他所有影片的小人物,在亿万人民心中已合成一个代表某种具体概念、观念和理念的形象。通过这个形象,这位艺术大师不仅揭示了自己的内心世界,而且揭示了这个世界的内心。

法国电影史学家、诗人阿拉贡说:“他的影片曾经是我们这一世纪的光明,是整个一个世界,也是我们时代的历史。”

众所周知,卓别林一生结过许多次婚,另外还有许多的女人,但卓别林在自己的回忆中都将她们淡化了,因为他觉得她们不胜烦恼。他的所有的爱,都给了他最后的妻子乌娜。乌娜是诺贝尔奖金获得者,著名的剧作家尤金·奥尼尔的女儿。这位高贵的女人嫁给54岁的卓别林时只有18岁,他们一同生活了三十多年,她为卓别林生了7个儿女。卓别林在乌娜嫁给他后写道:“我们开始了天作之合的最幸福的生活,我一心只想将一切都毫无保留地献给她。”

1977年12月24日卓别林在圣诞夜去世时,乌娜和他的7个儿女随侍在侧。

卓别林与妻子乌娜及他们的孩子们

谢尔盖·米哈依洛维奇·爱森斯坦

爱森斯坦和他的父母

谢尔盖·米哈依洛维奇·爱森斯坦于1898年1月23日出生在前苏联里加市

一位总建筑师的家。在里加市的许多街道上，迄今还耸立着他父亲的坚固耐久但缺乏艺术风格的作品。

身为家业富裕而又有文化水准的家庭的独生子，爱森斯坦受到了充实而全面的教育。在实业中学里所获得的优异成绩，对德语、法语、英语的迅速掌握，以及远非他那样年纪的人所能学到的对于俄罗斯和西欧古典文学的渊博知识——所有这一切，都为他后来的重大成就打下了牢固基础。

这个感受力极其敏锐和情感异常丰富的孩子，一直生活在多种多样的爱好与幻想的世界中。艺术在他的生活中越来越占重要地位。

可建筑工程师爱森斯坦却一心培养儿子继承父业，干那既有利可图、又受人尊敬的建筑设计。于是谢尔盖·米哈依洛维奇进入了彼得格勒建筑工程学院。在学院，谢尔盖·米哈依洛维奇一面认真攻读建筑学，同时也被他周围的大学生中间的风潮和来自前线的种种令人不安的消息激动着。1918年，大学三年级的谢尔盖离开学院，参加了红军，走上了国内战争的

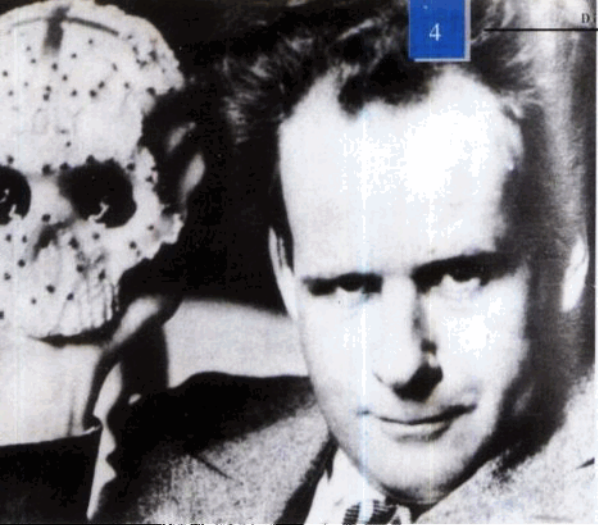
前线。

从前线回来后，对艺术矢志不移的24岁的爱森斯坦进入了由B·梅耶荷德指导的高级导演班学习。一年后，他在《左翼艺术战线》杂志上发表了第一篇纲领性的美学宣言《杂耍蒙太奇》，这一宣言引起了巨大的轰动和长期的争论，并对整个电影艺术的发展产生了重大而深远的影响。

爱森斯坦1924年正式进入电影界。导演的第一部影片《罢工》(1925年)被《真理报》看作是“第一部真正无产阶级的影片”。他用“杂耍蒙太奇”、群众场面、类型演员、外景拍摄代替了先前电影中一般的“情节”、个别主人公、明星表演和布景，体现了他的纪实风格。

《罢工》之后，爱森斯坦接着便拍出了划时代的经典影片《战舰波将金号》。这是一部世界电影发展史中承上启下的作品。年轻的苏维埃电影艺术，不仅以这部影片向全世界宣布了自己的存在，同时还在电影发展史中揭开了新的一页，使电影真正地成为一门艺术。《战舰波将金号》胜利地映遍了全世界的银幕。卓别林把这部影片称为“世界上最优秀的影片”，美国电影艺

爱森斯坦导演的影片《伊凡雷帝》

爱森斯坦
电影剧作家于一身
演说家

爱森斯坦半着用糖做的头颅骨

术科学院称它为1926年最佳影片。在巴黎艺术展览会上,影片荣获了最高奖。然而,这部影片最引人注目的结果要算荷兰轮船“七省号”的海员们在看了这部影片后发动的一场规模浩大的起义。

1958年布鲁塞尔电影节上,《战舰波将金号》被评为电影问世以来12部最佳影片之首。不仅如此,这部影片直到世纪末的今天,一直在不断上映,一直是全人类进步艺术家们的崇高而令人鼓舞的榜样。

1932年从欧美回国后,爱森斯坦在莫斯科国立电影学院导演系任教,他制定的导演实习课方法,为电影导演的教学打下了基础。教学期间,他又拍摄了《亚历山大·涅夫斯基》(1938),这部影片在结构上对世界经典影片的借鉴超越,声画对位的成功运用,使这部多声部的影片成为世界电影的高峰之一,为世界电影艺术的发展做出了巨大贡献。

爱森斯坦的理论设想总能亲自在自己的艺术实践中得到印证和成功的体现。也因为如此,他成为电影艺术界,同享电影理论家、最伟

大的导演、电影教育家称号的第一人。

1948年2月11日,谢尔盖·米哈依洛维奇·爱森斯坦正值其创作精力和创作才能最旺盛的时期与世长辞了。

他留下了许多未完成的工作,但是,他已完成了的东西却永远是人类文化的财富。

爱森斯坦人格中最鲜明最伟大的特征就是,他一向都是全心全意、认真严肃地接受批评的。他确信:艺术家的成就也好,失败也好,都不仅仅是他个人的事情,而是艺术家为之服务的社会的事情。爱森斯坦的最优秀的影片——《战舰波将金号》、《亚历山大·涅夫斯基》、《伊凡雷帝》,现在和将来,都会长久地在全世界的银幕上放映。他另外的作品,也将充分地发挥它们的作用。

爱森斯坦在导演
《亚历山大·涅夫斯基》

先锋电影

超现实主义电影
的代表

路 易 斯 · 布 努 艾 尔

布努艾尔生活照

世纪同龄人，西班牙著名导演路易斯·布努艾尔是世界电影的传奇人物。回首百年影史，说到著名的先锋电影、超现实主义电影，就不能不谈到布努艾尔。他的影片《一条安达鲁狗》和《黄金时代》的出现，标志着诗在电影艺术领域里的重大入侵。

他的生命之帆航行了83年的历程，直到生命的最后，他仍然对自己何以享有赫赫声名惊奇不已。他从不相信他的天资才华，倒是以幽默嘲讽的笔触，把他所遭受的一次又一次失败袒露在他的回忆录《我最后的一息》之中，唯其如此，才有一个学识渊博、诚挚

谦逊、有着不懈追求的电影艺术家路易斯·布努艾尔名垂影坛史册。

1900年2月22日，路易斯·布努艾尔出生在西班牙阿拉贡省的卡兰达镇。他的父亲原是个士兵，后在美洲经营军火发迹，他的母亲

是一位贵族少女，布努艾尔共有兄妹7人，他是长子。布努艾尔一家信奉天主教，所以，布努艾尔的童年不但具备充裕的经济条件和父母的悉心疼爱，更有严格的家规和浓郁的宗教气氛。这个环境中长大的布努艾尔养成了节欲的习惯，多少年来他对性行为怀有一种奇异的犯罪感；而浓重的宗教信仰又使他从小便对生与死的现象怀有一种莫名的神秘感，所以，他对人的被压抑的、被忽略的、被遗忘的、被掩盖的那些方面倾注了巨大的关切。因而，宗教信仰、法律道德、社会压迫、弱肉强食、情欲和死亡、梦境和幻觉就成了

他一贯表现的主题。如《一条安达鲁

狗》、《黄金时代》、《白日美人》、《升天》、《爱的深渊》等。《一条安达鲁狗》、《黄金时代》表现的尤为突出。

1924年，布努艾尔在马德里大学获得哲学硕士学位后，便在欧洲达达主义已近尾声超现实主义刚刚萌芽的时刻来到巴黎。在这里，他开始了超现实主义的电影创作。

1928年，他和画家达利以两个梦为基础，用一周的时间写出了剧本《一条安达鲁狗》，然后在母亲的资助下，将此搬上了银幕。这部17分钟的短片用幻想、梦境、想象的方式将人的超现实世界的内在经验呈现出来。这部超现实主义电影的经典之作在电影史上占据着毋庸置疑的重要地位。它首次经验了“思想的非理性联结”的表达方式。

1930年，他又发展《一条安达鲁狗》的主题和形式，拍摄了《黄金时代》。这部影片围绕一

童年和少年时期的布努艾尔

《被遗忘的人们》剧照

男一女两个人物展开,它抽掉了人类社会中的情感与任何一种宗教的、国家的、或人道的等因素之间的联系。性的本能和死亡的感觉是这部影片的所有内容。这部影片上映后,由于布努艾尔所要表达的寓意不被人们所理解,而被作为伤风败俗之作遭到禁映,反对者甚至将放映过这部影片的“二八”影院的椅子砸个稀烂。这部影片被禁了50年。

1950年拍摄的《被遗忘的人们》是布努艾尔重要作品中最优秀的一部。它获得了当年的嘎纳电影节金棕榈奖。这部影片是电影史上关注青少年犯罪问题的经典之作。以后影评界大凡评论这一类的题材,都以这部影片做参照。

布努艾尔的影片在上映后从未寂寞过,总是引起轰动,要么是满堂的喝彩,要么是彻底的否定,为此,他长期滞留国外,亡命异乡。30年以后,他从巴黎回到西班牙。39年以后,他

离开西班牙到了美国,这是因为他的控诉现代社会的畸形发展的影片《无粮的土地》被禁映,同时也因为布努艾尔投身于西班牙人

民阵线运动,而这一运动被法西斯势力所扑灭。1946年到1964年,布努艾尔一直在墨西

哥和法国两地拍片,作品有20多部。使他赢得世界声誉的《被遗忘的人们》便是这期间拍摄的。他的批判锋芒犀利的“宗教三部曲”《纳萨林》、《比里亚亚娜》、《毁灭天使》,也是50年代后期拍摄的。这几部影片相继在各大电影节上获奖,也引起过轩然大波,如《比里亚亚娜》在西班牙一直被禁映。

60年代,他在法国完成了女性三部曲《女仆日记》、《白日美人》、《特丽斯丹娜》,这三部影片由于呼应了西方女权运动的大潮而引起轰动。

70年代,老艺术家宝刀不老,又创作出《资产阶级隐秘的魅力》、《自由的幽灵》、《欲望的隐晦目的》三部杰作,以独特的风格和鲜明的社会意义为世界影坛增添了新的异彩。

路易斯·布努艾尔是世界电影史上议论颇多的人物。他一生共拍摄过32部作品,但至少十部遭到过禁演,这在电影史上是最高的个人记录。在

某种意义上说,禁映本身就说明了问题。布努艾尔曾坦率地说:“许多

心理学家和精神分析家写过许多文章分析我的作品,我很感谢,但我从来不看它们,我不感兴趣。”所以,当人们为他的影片的某个场景、某个画面,甚至某个片名争得热火朝天的时候,他反而视之与己无关,一如局外人。艺术不是数学,不是说教,能引起人们的联想与思考足矣!这正是布努艾尔的伟大之所在。

布努艾尔一生关注社会、不畏强权、孜孜不倦、辛勤耕耘。虽然他的影片并不是每一部都是他所想要拍的,但可以肯定地说:他没有拍过一个违背他的人生观和道德准则的镜头。他建树的奇姿卓卓,瑰丽多变的电影风格,成为后人的宝贵财富。

1983年,这位老人走完了他有声有色的生命历程。

《毁灭天使》剧照

奥逊·威尔斯

奥逊·威尔斯是美国著名的电影大师和导演，长期活跃在好莱坞和戏剧界。

一个体重超过三百磅，有着一个孩子气的脸的电影艺术家，在资本主义世界里生活了70年，而不相信商业资本不会给艺术家以个性展露的自由。所以他的生涯在混乱中度过。因为好莱坞拒绝他拍了《公民凯恩》后就没有接纳过他。

威尔斯1915年5月出生在芝加哥市附近普诺萨镇的一个艺术之家。母亲是闻名遐尔的钢琴家，政治上很激进。父亲的职业众说纷纭，工业家、商人、发明家、旅店老板，或“无业浪子”，也酷爱艺术。威尔斯天资聪慧，很小就显示出很高的艺术天赋，对音乐、绘画和戏剧表现出浓厚的兴趣，他7岁时便读完了莎士比亚的全部剧作。能把《李尔王》背诵如流，诗兴勃发时还能自吟一首。在当地有着“天才”、“神童”的美称，甚至还上了报纸。然而不幸的是，幼年的威尔斯过早地经受人生的苦难。8岁时，母亲去世，12岁父亲也离开了他。威尔斯在12岁以前未上过学，全靠家庭所教的知识。双亲过世之后，芝加哥的医生恩斯坦博士收养了他，并将他送到伊利诺斯州伍德司托克的著名学校——杜德男校。威尔斯上学后跟班全无困难。杜德男校的校长酷爱戏剧，威尔斯如鱼得水，在校5年居然导演和演出了30余部戏，绝大部分是莎士比亚的作品，并且还和校长合著《大众莎士比亚》一书，销售了两万册之多。

在杜德男校的五年是威尔斯的全部学历。

1931年，16岁的威尔斯抱着深造的志向，前往爱尔兰，在这一时期，威尔斯当过话剧演员而且一炮走红；他还试着写小说、绘画、编芭蕾舞剧、搞魔术、评论歌剧；还到西班牙当过斗牛士。后来他返回美国，但纽约的百老汇还不了解这个年轻人的本事何在，没有接纳他，威尔斯只好回到家乡芝加哥进了联邦剧院。

1938年秋，威尔斯经人推荐，兼做哥伦比亚广播公司广播剧的主持，主播一本叫《星球之战》的科幻小说，讲述火星入侵地球的故事。他绘声绘色以假乱真的演播，在纽约乃至全美引起极其广泛的恐慌。但是谁都想不到这件事竟成了威尔斯事业的转折点。1939年，好莱坞雷电华公司与这位尚无电影经验的年轻人签订了好莱坞历史上独一无二的最慷慨的合同，授予他拍片全权，让他享受了当时闻所未闻的优惠条件：威尔斯可以每年拍一部影片，而且可以随意担任制片人、导演、编剧和演员，也可以一身兼数职。

1941年，26岁的奥逊·威尔斯，在好莱坞自导、自演了他的第一部影片《公民凯恩》。这部影片的问世使他立即闻名世界；由于他摒弃了当时通用的电影美学原

《公民凯恩》剧照

《公民凯恩》剧照

《陌生人》剧照

《审判》剧照

一个体重超过三百磅，有着一个孩子气的脸的电影艺术家，在资本主义世界里生活了70年，而不相信商业资本不会给艺术家以个性展露的自由。所以他的生涯在混乱中度过。因为好莱坞拒绝他拍了《公民凯恩》后就没有接纳过他。

别,所以使电影艺术的历史出现了重大的转折。其意义不亚于有声片代替默片的技术转折。今天人们已普遍承认,现代电影和传统电影的分野是以《公民凯恩》为标记的。1967年和1972年两次国际性不朽杰作评选中,《公民凯恩》都名列第一。由于他的影片所拥有的划时代的价值,所以,奥逊·威尔斯又被称为现代电影的领导者。

影片问世几十年来,对它的赞扬仍不绝于各国电影书报之中。可惜这部影片在当时虽好评如潮,但叫好不叫座,究其原因

在于曲高和寡。

好莱坞对威尔斯“神童”的兴趣和希望随着《公民凯恩》的严重财政亏损而归于破灭。好莱坞不需要走在观众前面的艺术天才,除非他能根据好莱坞的要求收缩他的锋芒。然而威尔斯拒绝这样做,冲突便成为不可避免的了。

威尔斯的第二部影片是《安培逊大族》这又是一部触及美国社会问题的影片,内容很有冲击力,沿用了与《公民凯恩》的相似手法而且更加完善。但是鉴于《公民凯恩》不佳的票房收入,雷电华公司警觉起来,拒绝让威尔斯亲自去剪接《安培逊大族》。雷电华和威尔斯之间产生了意见分歧。威尔斯受到不少责难,一气之下威尔斯到了巴西,为雷电华公司拍摄一部半纪实的影片《全部属实》。可惜,这部影片耗费巨资历时数年也没有完成,雷电华公司便将其召回并解雇了他。

离开雷电华以后,威尔斯为国际电影公司和哥伦比亚电影公司拍了《陌生人》(1946)和《上海小姐》(1948)。两部影片均由同他的第二任妻子丽塔·海华斯主演。他拍摄《陌生人》完全是为了向好莱坞证明他并非不会拍摄商业片,而该片的卖座成绩也不错。但好莱坞还没来得及对他的“转变”表示赞赏,他又在《上海小姐》中故态萌发。威尔斯用高超的技巧使影片在视觉效果上达到了出神入化的境地,但又一次打乱了当时的商业片必须恪守的线性情节结构,以致观众简直无法看懂影片的故事,连著名影评家麦克布拉德都要连看八遍才搞清事件的因果关系。

由于威尔斯执著地坚持自己的艺术追求,他以后的拍片生涯遇到很多困难,为此,威尔斯忿忿离开好莱坞再次到了欧洲。在欧洲期间,威尔斯曾在别人导演的影片里多次担任演员,同时也自导自演一些影片。虽然,威尔斯一直没有停止过艺术创作,但一直没有一件令他满意的作品。

威尔斯于70年代末退出欧洲影坛,重返好莱坞。迎接他的仍是一片冷漠。尽管好莱坞在1971年曾为褒奖他“对电影艺术的贡献”而授予他一项荣誉金像奖,但他在好莱坞人士心目中仍然是一个缺乏商业价值的狂人。直到他因心脏病以70岁的年龄于1985年10月10日在他的寓所猝然逝世,也无人对他的拍片计划表示兴趣。美国演员琪恩·哈克曼在威尔斯的葬礼上慨叹说:“像奥逊·威尔斯这样一位杰出的人物竟然被好莱坞排斥在外,无法实现其艺术宏愿,实在是一种耻辱。”

奥逊·威尔斯一生参加拍摄了90部影片,执导的影片有14部,在西方名导演中,这个数字大概是最低的。然而,如法国著名电影理论家巴赞所说的:“即使他只拍了《公民凯恩》、《安培逊大族》和《上海小姐》,他仍有资格在为电影史庆功的凯旋门的显要位置上刻上他的名字。”

黑泽明 (1903-1990)
日本电影导演、编剧、制片人

黑泽明

谈 论黑泽明的作品,就是谈论从“战时”到“战后”的日本时代精神的一种典型。因为黑泽明是这个时代日本最为重要的艺术家之一,对于生活在这个时代和即将进入下一个时代

的人们来说,黑泽明已经是一个重要的传统,谈论他的作品,就是探索这个传统所具有的意义。

黑泽明 1910 年 3 月 23 日生于东京大森的立会川

1928 年,黑泽明毕业于神田区京华学园中学。毕业前他对绘画极感兴趣,常参加插图竞赛和油画展,而且作品经常入选。他在少年时代就非常喜欢看电影,他的三哥曾化名丙午长期为无声片担任解说员,这对黑泽明的爱好不无影响。

黑泽明 26 岁时考入日本照相化学研究所(东宝公司的前身)任导演助理。二次大战期间,导演助理面临几乎无事可做的局面。于是黑泽明将精力全部放到编写剧本上,这段时期他写了七个剧本,而拍成电影的只有《青春的气流》和《翅膀的凯歌》。

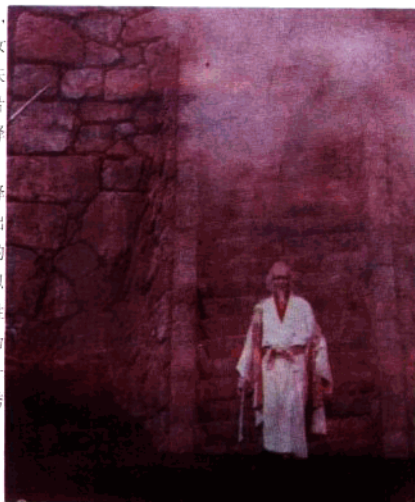
1943 年,黑泽明申请将富田常雄的小说《姿三四郎》搬上银幕,自己出任编剧和导演。公司同意了他的要求。这部影片便成为他正式执导的第一部作品。

他的第二部作品《最美》(1944)和 1945 年的《姿三四郎续集》是黑泽明的失败之作。但黑泽明也不是一无所获,《最美》一片扮演女主角加藤喜代的矢口阳子在这部影片结束时,成了黑泽明的妻子。

1946 年黑泽明重整旗鼓,拍出了《无愧于我们的青春》。这部影片以其艺术性和观赏性的高度结合,成为日本电影史上的一部广为传颂的优秀

之作。1948 年,他又拍摄了《泥醉的天使》。在这部影片里,他成功地吸取了耐人與人之间的对立采取穷追不舍的西式剧作方法,同时也体现了黑泽明的理想主义倾向。

1950 年,不仅对于黑泽明,对于日本电影乃至亚洲电影,都是重要的一年。这一年,黑泽明

黑泽明导演的
影片《乱》

创作了《罗生门》,这部影片的创作方式与他从前的作品系列全然不同,尤其是它那独特的思维和表现技巧所构成的影像和扑朔迷离的情节,令人耳目一新,更令西欧影坛叹为观止。这部影片问世的第二年,在威尼斯举行的国际电影节上荣获了最高奖——金狮奖。这部影片使日本电影艺术的造詣第一次闻名世界,也使日本电影进入了一个新纪元。需要说明的是,这是亚洲电影第一次在国际上获奖。接着,美国艺术与科学学院颁发给《罗生门》最佳外语片奖。自此,黑泽明成了世界级的电影大师。

50年代后半期,黑泽明开始专注于西洋化和民族性相结合的影像美的创造。他曾说过:“西欧和日本的东西在我脑海里已非常自然地融合在一起。”基于这种思想,他分别于1956、1957两年将莎士比亚的《麦克白斯》和高尔基的《在底层》搬上银幕。从此日本电影在国际上的地位日趋升高。

1958年以后,日本电影由于社会、政治、经济种种原因,突然一落千丈,日趋困乏。在这样的背景下,黑泽明由于1954年有过拍摄被称为日本娱乐片顶峰的《七武士》的经验,也为了摆脱困境,又开始了娱乐片的创作。如《坏蛋睡得最香》、《保镖》、《椿三十郎》。这些影片虽吸引了观众,但却遭到评论界的批评。尤其是《保镖》,评论界称它宣扬的是一种残酷美学,其结果,是将娱乐片带进了一条死胡同。

在国内拍片资金困难的情况下,黑泽明一直谋求机会与国外合作拍片。但这条路举步维艰。1971年,黑泽明一度自杀未遂。据说原因就出自于精神上的苦恼,尤其感到创作上的种种阻力无法摆脱。此后他长期没有拍片,直到1979年与苏联合拍《德尔苏·乌扎拉》,才算实现了他多年企求的向国外谋生路的愿望。但事后他曾表示:与国外合作并不是一件愉快的事,经济上可能受益,而艺术上难免受损。

黑泽明的艺术道路到了晚年又开始通畅。进入80年代,东宝公司和美国福斯公司合作拍摄了日本电影史上制作规模最大的影片《影子武士》。这部影片不仅体现了黑泽明原有的风格,而且艺术上又有了新的成就,从而获得嘎纳电影节大奖。

1985年,黑泽明拍摄了纯粹由他执导的第27部影片《乱》。

1990年是黑泽明80岁的诞辰,就在这一年,他的第八部影片《梦》问世。这部影片分别讲述了八个梦。这八个梦都是黑泽明自己的梦。这些梦的主题归结起来,讲述的都是人与大自然的关系,其核心就是自然环境遭到破坏后人类的忧郁。影片洋溢着一种纯洁天真的温馨。

1991年,黑泽明再度挂帅,导演了他的第三十部作品《八月狂想曲》,这又是对电影艺术的新挑战。影片公映后,影评界给予极高的赞誉,称它将衰老、死亡、战争等人类不可解决和难以解决的难题放在人类的日常生活中进行加以探索,目的不是妄图解决问题,旨在引起人们的注意。这部影片是一首泪水与微笑、恐惧与爽朗、悲怆与美好的狂想曲。

阿尔弗雷德·希区柯克

阿尔弗雷德·希区柯克(1899—1980)

在世界电影史的长卷中，在众多的导演行列中，像希区柯克这样能引起人们广泛而持久的兴趣，并由此而生出诸多评论的，恐怕是绝无仅有的。

对中国观众来说，希区柯克是毫不陌生的。不少人欣赏过他的杰作，如《蝴蝶梦》、《深闺疑云》、《后窗》、《失踪的女人》、《爱德华大夫》、《候鸟》、《西北偏北》、《三十九级台阶》等等。他一生从事导演工作，为我们留下了 50 多部极有价值的作品。

1888 年，阿尔弗雷德·希区柯克生于伦敦一商人之家，曾就学于伦敦大学工程与航海学院。希区柯克爱好电影，他没能成为一名工程师，而作为字幕设计员开始了其长达 60 年的电影生涯。

1922 年，年轻的希区柯克就与人合导演过一部影片，终因资金短缺而未完成。在这前后，他写过一些电影剧本。1925 年，他到了德国，先

希区柯克生前的照片

后导演了《游乐场》、《房客》。当时的德国表现主义电影对他的一生的创作不无影响。两年后他回到英国，十年左右拍了 20 多部影片，其中最著名的是《三十九级台阶》。

1939 年，应制片人赛尔兹尼克之邀，希区柯克赴美执导《蝴蝶梦》，大为成

功。从此长居好莱坞。他的创作巅峰从这时起，一直持续到 60 年代初。在这期间，他拍摄了《深闺疑云》、《爱德华大夫》、《后窗》、《眩晕》、《西北偏北》、《精神病患者》、《群鸟》，这批影片竞相闪烁出奇诡夺目的光彩。以后，他拍片极少，只有《玛尔尼》、《撕裂的窗帘》等四五部，而且影响也不是太大。写完《断夜》的剧本，这位大师便于 1980 年溘然长逝。

希区柯克的绝大多数影片是惊险片，爱情和犯罪是他影片的主要内容。他擅长制造紧张不安的甚至恐怖的气氛，营造影片的悬念。所以

希区柯克在电影界有着“悬念大师”的称号。

许多人喜欢观看希区柯克的影片，愿沉浸在无穷的悬念和惊险曲折的情节中，愿欣赏他影片的精彩的画面和漂亮的男女主人公。尽管如此，希区柯克的影片也不是单纯的商业片。虽然他在拍片时基本遵循着传统的道德观念和电影规范，并总是起用大明星，也恪守着好莱坞影片大团圆的结局，但他运用巧妙构思所造成的视觉效果，使影片具有了丰富的内涵。所以他的影片不仅获得高额票房收入，也使电影理论界刮目相看。

说实在的，尽管他是那样一个有名望的人，那样深知名望的价值和用场，却想方设法令人不解地深居简出，他怕见生人，离群索居，成天在家里跟书籍、照片、夫人、小狗、女儿及女儿的一家为伍，同时还有很少的几位密友。

他一方面是一位尊严的、相当注重礼仪的制片专家，另一方面又是一个为了一张照片见报，可以不顾一切，什么事都做得出来的厚颜无耻的电影从业人员。他一方面是情爱专一的丈夫，从不背着妻子带着

别的女人出去厮混，另一方面又是一个操守可疑的老人，看到晚近影片中耶比比皆是性刺激就明显地神魂颠倒起来。他一方面对别人的愚妄进行咄咄逼人的、正颜厉色的评品，另一方面又像是一个笑嘻嘻的嫩弱的字童，往往会慌张张地从房后偷偷地对别人瞧上一眼。应该说，至少有三个希区柯克。一个是在公开场合抛头露面的希区柯克，亦即电影事业家，名噪一时的人物。另一个是将一切都献给了电影的电影艺术家，心不二用，决不允许任何事物干扰他的构思。还有一个是私生活里的希区柯克，他很少背离他那传统的简朴的家庭生活，它集中表现了英国中产阶级的美德。

哪一个是真实的希区柯克这点已不重要，毋庸置疑的是，希区柯克在制片家中是最有经验的人，他最能得心应手地运用他的艺术手段达到他的艺术目的，他能让人们在极为缺乏对他的了解的情况下，完全理解他的影片；由于他为悬念电影做出的贡献，世界电影史称他为“电影形式的伟大发明者之一”。所以，希区柯克当之无愧地可以被称为是伟大的电影先驱者。对于想了解希区柯克的人们来说，知道这些就足够了。

英格玛·伯格曼

伯格曼肖像

现 年79岁的瑞典电影和戏剧导演、电影剧作家英格玛·伯格曼，是国际影坛最负盛名和最有影响的艺术家之一。作为现代艺术电影的先驱，他是“作者电影”、“内心电影”、“哲学电影”的典型代表：他第一个将哲理带进电影，他最先关注西方后工业社会中人的生存状态；他率先通过电影来描绘现代人的孤独、痛苦、表现人际关系疏离、人与人无法交流的主题。他的电影理论，如：多层次、多声部结构、时空倒错、力求探索人的深层结构、无意识、下意识、活动等都对现代电影艺术产生了重大影响。

《女人的期待》剧照

伯格曼的影片题材广泛，涉及宗教、家庭、两性关系、心理变态、个人危机。在这众多的题材中，又永远离不开存在是否有意义；上帝是否存在；生与死、善与恶、爱与恨的关系这三大主题。他的影片以构思新颖、表现独特、富于玄思冥想而著称。他是将现代主义艺术原则运用于电影的大师，他创造的鲜明独特的个人风格，极大地丰富了电影艺术的表现手段。

伯格曼1918年7月14日生于瑞典乌普萨拉，父亲是一位路德派教徒，历任教堂牧师和瑞典皇家医院的牧师，对孩子们严厉而粗暴；母亲是一位上流社会出生的小姐，任性而孤僻。伯格曼的童年生活一直笼罩着一层严峻、压抑的气氛，这一切对伯格曼后来的创作有极为深刻的影响。

十岁时伯格曼得到了一架破旧放映机，这使他整日耽迷其中；在斯德哥尔摩上大学时，他又对戏剧发生浓厚兴趣，于是，他一生与这两门艺术结下不解之缘。

《第七封印》剧照

1945年伯格曼第一部影片《危机》问世。1948年他又改编了自己的舞台剧《监狱》，这部影片已开始流露出后来一直缠绕他的那个意念：世界是受魔鬼统治的，恶往往给善投下阴影。此外，《开往印度的船》（1947）、《黑暗中的音乐》（1948）、《女人的秘密》（1952）、《与莫尼卡共度夏日》（1953）等，使他技艺更臻成熟。同时，他在戏剧界也开始享有盛誉。1952年至1959年，他出任了著名的马尔莫市立剧院的导演。50年代至60年代前半期，是伯格曼电影创作的黄金时代：《夏夜的微笑》、《第七封印》在1956、1957年连续两次获嘎纳电影节金棕榈奖；《野草莓》赢得1958年西柏林电影节金熊奖；《魔术师》获1959年威尼斯电影节特别奖；《犹

“作者电影”、“内心电影”、“哲学电影”的代表

在《镜中》、《处女泉》和《冬日之光》又接连赢得1961、1962、1963年三界奥斯卡最佳外语片奖；《沉默》获1963年瑞典电影学院金甲虫奖。

伯格曼的电影创作发生显著变化是从60年代开始的。他这时的影片重点已从考察世界中的人转移到考察人的内在弱点和他想象的迷宫上来。从这时开始，他的作品都是用摄影机窥视人的灵魂，如“沉默三部曲”《犹在镜中》、《冬日之光》、《沉默》，以及《假面》（1965）、《耻辱》（1968）、《喊叫和耳语》（1972）。《假面》无疑是他最神秘、最复杂和最富于哲理的影片。由于他的电影世界的非常个人化和主观化，他的制作风格有一套固定的模式以保证他的影片的统一的艺术趣味和独特风格。他有自己的独特主题、独特表现的领域；固定的演员阵容、固定的摄影师及其他创作人员。他的影片总是在反映他对世界的感受和思考，总在强烈地表达他的情感和心绪。童年生活始终是他创作的灵感源泉，那充满欢乐和痛苦、期望和困惑的人生经历以不同方式反复出现在他的影片中。尽管伯格曼一再否认他作品的“自传”性，但这种密切相关是显而易见的。也因为这样，才突出出伯格曼典型的“作者电影”的特征。

1977年伯格曼拍摄了反法西斯的《蛇蛋》，1978年拍摄了他最舞台化的影片《秋天奏鸣曲》。1981年伯格曼着手他自称为“最后一部影片”的《亚力山大和芳妮》。他过

去影片的主题和人物，他所迷恋的一切又重复出现在这部影片里。他的童年、欢乐与痛苦以及纠缠着他的各种问题再次得到更充分的表述。伯格曼称这部影片是他“作为导演的一生的总结”，是“热爱生活的轻松的赞美诗”。该片使他第四次获得了奥斯卡最佳外语片金像奖（1984）。

才华横溢的伯格曼迄今共拍摄了近60部影片，执导了近80部舞台剧，其卓越的成就和罕见的国际褒奖使他跻身于最伟大的电影艺术家之列。1985年3月7日，法国总统密特朗授予伯格曼法国荣誉军团勋章。

幼时的伯格曼被哥哥抱着

《冬日之光》剧照

