

ANALYSIS OF CHINESE AND
FOREIGN CLASSIC FILMS

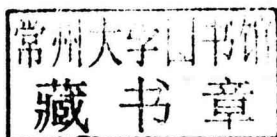
刘峰 李振宇 赵博◎著

中外经典
电影解析

中国广播影视出版社

中外经典电影解析

刘 峰 李振宇 赵 博 著

中国广播影视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外经典电影解析/刘峰,李振宇,赵博著.—北京:中国广播影视出版社,2018.2

ISBN 978-7-5043-8091-3

I. ①中… II. ①刘… ②李… ③赵… III. ①电影评论—世界 IV. ①J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 010889 号

中外经典电影解析

刘峰 李振宇 赵博 著

责任编辑 任逸超 王波

装帧设计 智达设计

责任校对 谭霞

出版发行 中国广播影视出版社

电 话 010-86093580 010-86093583

社 址 北京市西城区真武庙二条9号

邮 编 100045

网 址 www.crtp.com.cn

电子信箱 crtp8@sina.com

经 销 全国各地新华书店

印 刷 三河市人民印务有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

字 数 442(千)字

印 张 23.5

版 次 2018年2月第1版 2018年2月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5043-8091-3

定 价 52.00元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

序

凝铸电影经典 传承世界文明

张会军

电影作为一门现代艺术，曾以流光溢彩的影像语言，谱写出了世界史诗式的辉煌，凝铸了人类文明演进过程中的一个又一个新的里程碑。电影是一门对整个社会生活与文化等方面产生着巨大影响的重要艺术，电影作为展现世界文化的一种重要艺术形式，始终担负着传承世界文明，振奋民族精神，激励民众斗志的神圣使命，留下了一大批闪耀着时代光芒的精品佳作。

1895年12月28日，法国人卢米埃尔兄弟首次向社会公映了《工厂大门》《火车进站》《水浇园丁》等十二部电影短片。这一天，后来被确定为世界电影的誕生日。在传统艺术走过了数千年的历程之后，电影——这一现代科技艺术进入了人类文明的历史进程。

在过去120余年的电影历史进程中，电影已经产生了数以万计的艺术精品，它们无疑是这个时代社会政治、经济和文化观念的最集中、最生动的体现。电影无疑是使这个时代得到长足发展的最伟大和最重要的艺术，它超越了艺术的领域而渗透到整个社会生活和文化之中，电影的生产传播涉及政治、经济、科技、教育、艺术等各个领域，成为一种综合的社会文化现象的总称。电影的繁荣与发展，不仅在更高层次上满足了人类的审美需求，而且，它还能够改变人类的思维方式。

当今世界，影像文化已经上升为现代社会中占据主导地位的文化形态之一，作为高科技催生的大众传媒工具，它渗透于人类文化生活的方方面面，影响到人们的生活方式、语言方式和思维方式，构成了对人类生活无所不及的影响和控制。卡努杜《第七艺术宣言》宣称电影是继建筑、音乐、绘画、雕塑、诗歌和舞蹈之后人类的“第七艺术”。不管它是魔幻般地展示未来，还是残酷地反映现实，它在人类精神领域等方面

的深入探寻，无不留下了清晰的印迹，成为当今世界上一门蓬勃发展的艺术。尽管只有短短百余年的历史，但是它已创造出了无愧于“技术和艺术相融合的时代”的伟大作品。电影作为兼具艺术性、思想性、技术性与传播力的视听艺术，是加强、体现和传播文化自信的重要载体。

电影教育是电影产业发展的“芯片”，电影产业的发展和繁荣离不开电影教育。当前，促进电影文化“高峰”建设，关键是要通过不断完善的教育，培养出大批专业电影从业人员以及具有较高电影观赏水平的观众，以顺应电影产业的高速发展趋势。如今，电影学作为一门文化学科早已被纳入大学素质教育的综合体系之中，电影教育工作者不断砥砺前行、阔步前进，取得了新的历史辉煌。

经典电影作品如同经典的文学名著一样，它可以引领我们去探知艺术的奥秘、感悟影视语言的灵魂与生命内涵，帮助我们去认知电影艺术的世界，引领我们去感悟电影语言的精髓，提高对电影艺术作品的鉴赏水平和评析能力，提高文化艺术修养、陶冶思想情操，不断增强自身的影视艺术品位及人文素养。我想，这也正是本书的主旨之所在吧。

每一部优秀、经典的电影艺术作品都是一个大千世界，永远敞开着一扇门，而这扇门又通向无数的门；每一部经典电影艺术作品都在讲述一个故事，而每个故事又都蕴含着无数的故事。广大读者通过深入学习，将会不由自主地受到电影艺术的熏陶，并不由自主地被带入影视艺术的殿堂，从而得以提高审美素养、提升艺术品位、培养创新精神、启迪无穷智慧、培养健康情感、塑造完美人格。

本书的作者刘峰和李振宇先生系世界影视联盟（中国）副主席，赵博先生系电影制片厂的国家一级摄影师，三位实力派作者有着多年从事影视专业课程教学、影视艺术作品创作实践以及影视类著作的编撰出版等方面经验，这为其历时近三年时间悉心观摩数百部中外经典影片，并高质量撰写完成《中外经典电影解析》打下了坚实的基础。

作为一部有启迪、有品位、有学术价值的影视艺术类新书，总体来说，具有如下特点：一是民族性与国际性相结合，既弘扬中华民族上下五千年悠久历史和灿烂文化，又能结合影视教育全球化发展态势，悉心精选出美国好莱坞经典影片，同时兼顾到有影响的其他国别影片；选片范围广泛，使得民族性与国际性得到了很好结合；二是知识性与导向性相结合，在拓宽广大读者电影艺术专业知识面的同时，获得对人生与社会的正确认识，从中学习到如何树立起正确的世界观、人生观和价值观，使影视艺术教育 with 价值观教育融为一体；三是理论性和实践性相结合，使得这部书稿不仅能在理论层面上给人以启迪，而且能够联系实际，切实从百余年来海量的电影艺术作品中，精

选出经典电影艺术作品进行分析，体现出影视艺术学习、教育、培训的实效结合；四是经典性与趣味性相结合，使得这部新书在内容编撰上既能体现出经典性、艺术性融合的同时，还不乏生动趣味性与可读性，切实做到了深入浅出，通俗易懂，以丰厚科学的影视知识与趣味丰富的艺术内涵吸引着广大读者，从而为各类读者群体留下广泛参与的空间。希望广大读者通过阅读学习，能够用心体味感悟其中的智慧与灵感，并和我们一起审视自己的现实生活，烛照出更加美丽的心灵世界。

常言道：“观千剑而后识器。”希望《中外经典电影解析》这部融学术性、艺术性、知识性、趣味性于一体的特色鲜明的新书，作为2017年度江苏省社会科学基金项目“江苏推进媒体深度融合研究”（项目号：17DDB013）阶段性研究成果，能够赢得全国乃至世界各地的广大读者。

是为序。

（作者系中国文联全委会委员、中国电影家协会副主席及北京电影学院原院长、博士生导师、教授）

二〇一七年十二月

前 言

电影是观察世界的窗口。从一部电影可以看到一个国家、一个民族。马克思说过：一部电影“像世界揭示的政治和社会真理，比政论家、道德家合起来所起的作用还多。”因为电影可以让观众在银幕上获得最直接、最逼真、最强烈的视听艺术效果，给人以无尽的想象空间。列宁曾说：“在所有的艺术中，电影对于我们是最重要的。”

电影是科技发展的产物，是西方现代工业和科技发明的产物，是人类古老的审美愿望与科学技术的结晶。作为活动影像的艺术，电影具有独特的现代性，它突破了传统艺术的诸多美学原则，实现了多样化与多元化的融合。从最初的机械玩具发展为成熟的艺术，从无声到有声、从黑白到彩色，从胶片再到高科技的数字影像，电影艺术的不断繁荣与发展，无不是以科学技术的发展为前提的。电影艺术观念的成熟、电影艺术形态的演变与发展，无不包含着科技互动的深广内涵。电影几乎把所有的传统艺术元素都创造性地糅合于电影镜头元素的统一体中，从而使得电影成为用影像记录人类行为与历史、表达人类的情感与体验的最重要的方式之一，成为人类自我认识的最佳媒介之一。贝拉·马拉兹曾指出：“电影艺术的产生增强了人的理解能力，因而揭开了人类文化历史的新的一页。”

电影艺术是科学技术和艺术创造的结晶，科学与艺术是人类文明的两大支柱，它们在电影艺术中得到了完美的结合。它不仅广泛吸收了文学、戏剧、音乐、绘画、雕塑、建筑等各部门艺术千百年实践所积累起来的精华，而且采用了声学、光学、机械学、计算机科学等多种自然科学和应用科学的技术成果，有效地实现了视觉艺术与听觉艺术的完美融合，成为综合能力极强、表现能力极生动、审美价值极高，同时又是最具有国际性的一门艺术，最具有强烈的艺术感染力。

电影艺术作为人类迄今为止发展最快、普及最广的一门艺术，是所有艺术门类中最生动形象、最通俗易懂、最易为大众所接受的艺术。这门艺术的创作过程，需要编剧、导演、表演、摄影、美术、录音、剪辑等各部门间的合作。不同的艺术语言和创作构思，构成了电影艺术五彩斑斓的视觉映像。电影艺术是一门综合艺术，它既是技术与艺术的综合，也是多种艺术元素的综合。电影艺术是现代大众文化的艺术表现形

式，集传播与艺术于一体，融通俗、审美、娱乐、消闲、商业于一炉。当前，电影艺术教育应当密切与业界联系，加强对业界的了解，增强与业界的交流互动。美国等发达国家的影视教育机构除了承担教学科研任务，还强调面向社会、服务社会。

经典的电影艺术作品不仅具有艺术审美和艺术鉴赏功能，还具有极大的传播、影响和教育功能，它最大的作用是娱乐观众，让更多的人从中体会和品味到电影艺术带给人的身心愉悦感和满足感。电影艺术的经典作品，尤其是走在世界前列的欧美电影作品，以及近年来异军突起的韩国、伊朗等国作品，乃至我国享誉世界的经典电影艺术作品，都以其独特的美学价值和文化品位赢得了各国电影研究者以及广大电影观众的重视与喜爱。今天，电影艺术早已成为世界各国广大人民群众业余生活中不可或缺的重要组成部分。诚如法国著名导演阿贝尔·冈斯所说的一句名言：“构成影片的不是画面，而是画面的灵魂。”而这恰恰是人的生活 and 命运的凝聚，是人的形象与性格的结晶。

对经典电影的解读，离不开历史坐标、理论工具和对经典代表作品的举要与分析。但是，并不是每一位读者都有精力和兴趣去仔细阅读有关电影鉴赏方面的巨著，也未必有时间和精力去观看每一部中外经典电影。为此，现将中外经典电影力作融为一体，满足大众阅读需求，快速提升鉴赏水平和文化艺术素养。通过对经典电影艺术作品的观赏、分析，达到对美的体验，乃至对生命的体验。利用已有的生活知识、社会知识、文化知识和艺术修养等，去挖掘出影片所蕴含的更加深刻的思想与艺术内涵，进一步提高审美层次，不断提升鉴赏能力与艺术审美水平，从而获得身心上的愉悦和情感上的极大满足，而这正是电影艺术赢得公众喜爱的魅力之所在。

本书在经典电影作品的选择上，主要以突出思想性、艺术性和鉴赏性以及在中外电影史上的影响力等为标准，力求予以全面客观的鉴赏与分析，使读者得以丰富人生、启迪思维、陶冶情操，激发对电影艺术的无比热爱。

所谓经典电影，它在各个时代、各个国家、各个民族中，往往被认为是最重要的、最具有代表性的、最具有借鉴指导意义的影片。本书在遴选经典电影作品过程中，注重思想影响、艺术成就和在电影发展史上的地位，对诸如奥斯卡、戛纳电影节、威尼斯电影节、柏林电影节等国际电影评奖因素也予以重点考虑，力求以较为广阔的视野，精选出极富鲜明时代感的经典影片。因此，本书中既有全世界享有盛誉的好莱坞经典大片，也有世界诸多国别的具有代表性的电影佳作等。在作品的选取角度上，注重作品的时代性、广泛性、艺术性、趣味性的有机结合。

在《中外经典电影解析》这部书稿的编撰过程中，广泛参阅了国内外广大专家、学者们的论著，悉心观摩了数百部中外经典电影艺术佳作，从中汲取了丰富的营养，

力求使本书的理论内容与中外影视教育多元化体系很好地结合起来，博采众长，海纳百川，力求突出科学系统的内容构架、严密的逻辑体系、海量的大数据信息等。同时充分考虑到选材的经典性、思想性与趣味性等需求，通过对经典电影作品的介绍与分析，以期引起广大读者对历史、政治、体制、人性、命运、正义、人类未来等问题的深度思考，从而利于广大读者形成正确的价值观和人生观，以顺应当前国内外电影艺术事业的迅猛发展需求。

在《中外经典电影解析》即将付梓之际，被授权作为世界影视联盟、中外摄友联盟、全球影人联盟以及中国摄像协会指定用书，同时作为2017年度江苏省社会科学基金项目（项目名称：江苏推进媒体深度融合研究，项目号：17DDB013）的阶段性研究成果。

当前在新媒体数字技术尤其是移动互联网技术迅猛发展的时代背景下，为电影艺术事业的发展带来了新变革与新机遇。在传统媒体与新媒体深度融合的关键时期，对依赖于技术革新的电影业，必将有力推动其内容制作与传播方式上的转型与变革，对其摄制、传播和发展等方面产生广泛而深刻的影响。在媒体深度融合带来的时代契机下，作为正处于产业化发展关键时期的电影产业，要从战略层面创新思维理念，破解制约电影业发展的瓶颈，全面推进融媒体时代电影产业的跨越式发展。

期望广大读者通过对《中外经典电影解析》的阅读学习，在观摩经典电影深刻理解作品内涵之时，有助于更加深入了解在世界电影艺术发展历史上具有突出贡献的艺术家，通过作品解析来提高自身的影视专业知识与人文素养，提高对电影艺术作品的鉴赏能力、分析能力，培养起对高雅艺术的浓厚兴趣，陶冶道德情操，树立正确的人生观、价值观，切实发挥电影在提升人的精神、陶冶人的情操、重塑人的灵魂等方面的积极作用，唱响主旋律、弘扬正能量、提振精气神，为全面提高综合艺术素养奠定良好基础。同时祈望这部新书的出版发行，能借乘十九大的强劲东风，推进电影艺术事业的繁荣与发展。在此，衷心祝愿世界各国电影艺术事业更加繁荣昌盛！

刘 峰

二〇一七年十二月

目 录

一、《一个国家的诞生》(1915年)	1
二、《卡里加里博士》(1920年)	5
三、《战舰波将金号》(1925年)	9
四、《淘金记》(1925年)	14
五、《一条安达鲁狗》(1929年)	19
六、《西线无战事》(1930年)	22
七、《渔光曲》(1934年)	27
八、《三十九级台阶》(1935年)	30
九、《茶花女》(1936年)	34
十、《呼啸山庄》(1939年)	38
十一、《绿野仙踪》(1939年)	42
十二、《乱世佳人》(1939年)	45
十三、《魂断蓝桥》(1940年)	49
十四、《公民凯恩》(1941年)	54
十五、《卡萨布兰卡》(1942年)	59
十六、《沉沦》(1943年)	62
十七、《出水芙蓉》(1944年)	66
十八、《罗马，不设防的城市》(1945年)	69
十九、《一江春水向东流》(1947年)	73
二十、《偷自行车的人》(1948年)	77
二十一、《晚春》(1949年)	81
二十二、《日落大道》(1950年)	85
二十三、《罗生门》(1950年)	90
二十四、《雨中曲》(1952年)	94
二十五、《罗马假日》(1953年)	98

二十六、《码头风云》(1954年)	102
二十七、《七武士》(1954年)	105
二十八、《桂河大桥》(1957年)	109
二十九、《野草莓》(1957年)	113
三十、《迷魂记》(1958年)	117
三十一、《老人与海》(1958年)	121
三十二、《广岛之恋》(1959年)	125
三十三、《四百下》(1960年)	128
三十四、《热情似火》(1959年)	131
三十五、《斯巴达克斯》(1960年)	135
三十六、《阿拉伯的劳伦斯》(1962年)	138
三十七、《八又二分之一》(1964年)	142
三十八、《毕业生》(1967年)	146
三十九、《爱比死更冷》(1969年)	149
四十、《巴顿将军》(1971年)	154
四十一、《发条橙》(1972年)	158
四十二、《飞越疯人院》(1975年)	163
四十三、《现代启示录》(1979年)	166
四十四、《苔丝》(1979年)	169
四十五、《影子武士》(1980年)	172
四十六、《愤怒的公牛》(1980年)	176
四十七、《胜利大逃亡》(1981年)	180
四十八、《芳名卡门》(1983年)	184
四十九、《老井》(1986年)	188
五十、《红高粱》(1988年)	191
五十一、《与狼共舞》(1990年)	194
五十二、《大红灯笼高高挂》(1991年)	197
五十三、《沉默的羔羊》(1991年)	201
五十四、《霸王别姬》(1993年)	204
五十五、《辛德勒的名单》(1993年)	207
五十六、《七宗罪》(1995年)	210
五十七、《阿甘正传》(1994年)	213

五十八、《勇敢的心》(1995年)	216
五十九、《玩具总动员》(1995年)	219
六十、《甜蜜蜜》(1996年)	222
六十一、《泰坦尼克号》(1997年)	226
六十二、《花火》(1997年)	229
六十三、《海上钢琴师》(1998年)	233
六十四、《罗拉快跑》(1998年)	237
六十五、《天堂的孩子》(1999年)	241
六十六、《角斗士》(2000年)	245
六十七、《卧虎藏龙》(2000年)	248
六十八、《花样年华》(2000年)	252
六十九、《英雄》(2002年)	256
七十、《功夫》(2004年)	261
七十一、《断背山》(2005年)	265
七十二、《风吹麦浪》(2006年)	269
七十三、《老无所依》(2007年)	273
七十四、《拆弹部队》(2008年)	278
七十五、《飞屋环游记》(2009年)	282
七十六、《阿凡达》(2009年)	286
七十七、《盗梦空间》(2010年)	291
七十八、《社交网络》(2010年)	294
七十九、《国王的演讲》(2010年)	298
八十、《黑天鹅》(2010年)	301
八十一、《艺术家》(2011年)	306
八十二、《生命之树》(2011年)	309
八十三、《金陵十三钗》(2011年)	312
八十四、《逃离德黑兰》(2012年)	315
八十五、《少年派的奇幻漂流》(2012年)	318
八十六、《为奴十二年》(2013年)	321
八十七、《鸟人》(2014年)	325
八十八、《聚焦》(2015年)	329
八十九、《月光男孩》(2016年)	332

九十、《自由广场》(2017年)	336
附录一：国际电影节及奥斯卡金像奖简介	340
附录二：历届奥斯卡获奖最佳影片(1927—2017)	347
附录三：法国戛纳国际电影节历届最佳影片获奖名单(1946—2017)	350
附录四：德国柏林国际电影节历届最佳影片获奖名单(1951—2017)	353
附录五：意大利威尼斯国际电影节历届最佳影片获奖名单(1932—2017)	356
主要参考文献	359
后 记	360

一、《一个国家的诞生》(1915年)

中文名：一个国家的诞生；外文名：The Birth of a Nation；其他译名：同族人；出品公司：David W. Griffith Corp. 等；发行公司：美国纪元影片公司（Epoch Film Co.）；制片地区：美国；导演：大卫·格里菲斯；编剧：小 T. F. 狄克森（T. F. Dixon）、法兰克·伍兹（Frank Woods）、大卫·格里菲斯；类型：剧情、爱情、历史、战争；主演：丽莲·吉许、亨利·沃尔索、梅·马素；片长：190 分钟（原版 16 格/秒）；首映时间：1915 年 2 月 8 日（美国洛杉矶）；语言：默片；色彩：黑白。主要成就：1992 年，被选入美国国家电影保护局（National Film Registry）典藏；1998 年，美国电影学会评选百年百大电影（AFI's 100 Years... 100 Movies），此片位列第 44 名。

（一）剧情简介

本片是默片时期的经典之作，也是世界电影史上备受关注与重视的一部影片，该片主要描写了美国南北战争时期两个家庭的命运。卡梅隆和斯通曼家的孩子在同一所寄宿学校读书，年轻的本杰明·卡梅隆和埃尔西·斯通曼在接触中互生情愫。然而不久南北战争爆发，即将担任联邦众议院议长的老斯通曼举家拥护北方，而本杰明却回到家乡，参加了南方军队。战争中，本杰明受伤被俘，结果却意外地在医院与埃尔西相遇。这对因祸得福的年轻人从此感情笃深，战争最终以北方获胜告终。

林肯总统遇刺后，老斯通曼总领国事。他派遣黑人林奇前往南方，组织过去的黑奴参加投票选举，希望借此建立一个种族平等的国家。然而林奇却假公济私，企图利用这个机会建立所谓的“黑人王国”。他使用各种手段操纵选举，最终使自己当选为独裁者。在他的鼓动下，南方到处爆发了种族冲突和暴力事件，本杰明的妹妹也在逃避黑人的追袭时坠崖而死。本杰明和几个南方的同道中人建立了地下组织与林奇的势力抗衡，但和埃尔西之间产生了误会。不久林奇扣押了斯通曼，并威胁埃尔西委身于他。千钧一发之际，本杰明率众赶到，粉碎了林奇的阴谋。一对患难情侣终于走到了一起，他们的结合，预示着一个新的国家的诞生和统一。

（二）影片赏析

《一个国家的诞生》（见图1美国电影《一个国家的诞生》剧照）是好莱坞1915年以内战和国家重建为题材，摄制完成的第一部达正片长度的无声故事片，其制作技术的娴熟和创新把该片推上了好莱坞经典作品的高度，使之成为故事片发展史中的一座里程碑。该片作为一部世界电影史上备受重视的默片时期的经典之作，被誉为“电影艺术大厦的基石”。该部影片的编剧、导演就是被誉为“电影技巧之父”“好莱坞的缔造者”及“影坛的莎士比亚”的电影巨匠大卫·格里菲斯。影片《一个国家的诞生》以托马斯·狄克森两部种族主义著作《同族人》和《豹斑》为基础创作，描写了美国南北战争时期两个家庭的命运，展现了美国19世纪末20世纪初的社会状况和文化氛围，成为当时社会状况和文化氛围的晴雨表。影片着力反映了这个国家对南方的召唤，召唤其参与到一个新的民族国家的神话中去，而伴随该神话的，则是在一种白人至上的文化中对黑人的尊严和人性进行的恶意诽谤。

图1 美国电影《一个国家的诞生》剧照

1. 史诗般叙事格局体现影片艺术成就

在艺术成就上，《一个国家的诞生》以新颖的艺术形式和场面宏大的史诗般的格局令人惊赞不已，使人第一次发现电影这门艺术竟有如此之潜力。影片把宏伟的战争场面与多位主人公的个人命运有机地结合在一起，气势磅礴地展示出历史的风云。影片宏大的史诗叙事与动人的情感抒写相结合，以南北两个家庭在战乱中的命运变化为情节发展的中心，前半部精心营造南方社会稳定的祥和气氛，为后半部革命战争、暴力骚乱做了鲜明对照和主题铺垫。由于意图清晰，自然叙事层次分明、杂而不乱。宏观的史诗结构与微观的情感渲染相得益彰。片尾两对南北组合情侣的幸福美满结合，暗

示了南北敌对时代结束和统一重建时代来临,巧合了片名包含的一个新美国的诞生,并表达了作者的美好祝愿。

2. 影片表现手法具有开创性变革意义

《一个国家的诞生》新颖的艺术形式、宏大的场面、史诗般的格局令人惊赞不已。从表现手法上看,这部电影在当时具有变革意义。影片最大的贡献是开创了蒙太奇语言的叙事方法,即把各自独立的镜头组合在一起,形成一个有机的整体,完成某种叙事使命。这部影片结构严谨,叙事清晰,富于节奏感,极大地丰富了电影的叙事功能,因此被认为是电影成为艺术的标志之一。

电影语言的综合与摄影剪辑的革新,在该部影片中得到很好的体现。影片综合了多种元素,如照相派的记录造型功能、狄更斯小说的史诗结构和情绪烘托法、舞台剧的美术和空间布景设计,还开发了交响音乐伴奏的可行性。影片不但丰富了电影语言,而且有所革新。影片自觉运用远景与近景、中景与特写相结合,率先树立了“先大全景后小特写”形象的范例。影片首创平行蒙太奇多头叙事,加大了情节张力,运用交叉蒙太奇剪辑制造悬念来强化效果,令人拍案叫绝,奠定了蒙太奇叙事艺术的基础。格里菲斯还初步确立了分镜头导演的原则和导演的绝对领导地位,首创了根据情节的节奏和美学风格来选择的剪辑技巧。影片独创的圈入法,主要意义不在于突破长方形银幕的单调感,而在于加快情节发展的节奏并交代前因后果。影片的象征手法很可能启发了稍后的德国表现主义电影。特写的象征意义使表象产生了深度效应。如艾尔西紧抱床柱象征狂喜,抚摸小白鸽象征爱情,片尾南北组合恋人的蜜月象征统一与和平。《一个国家的诞生》撞开了艺术殿堂之门,名列美国百年百部最佳影片之排行榜。

3. 电影史上第一部真正意义的商业片

《一个国家的诞生》是电影史上第一部真正意义的商业片,是世界电影史上最重要的里程碑式电影之一。格里菲斯在沿用原作的结构和素材的同时,强化了它们的视觉及情感魅力,在影片中开创性地使用了诸多表现手法,如遮光片的使用、垂直九十度拍摄镜头、夜景布光技术等,极大地丰富了电影语言,增强了影片的艺术效果。该片最大的贡献是开创了“蒙太奇”表现手法,即把各自独立的镜头组合在一起,使之形成一个有机的整体,完成相应叙事使命。如该影片的结尾,在本杰明援救埃尔西的一场戏中,同一时间、不同空间内,地下组织队伍和狂欢的黑人镜头交替出现,造成一种心理上的紧张感,这种表现手法,让格里菲斯名垂青史。

这部投资10万美元拍摄的影片,从1915年正式上演,到1931年赢利已达2000多万美元,观众超过2亿人次,到1988年仍保持默片票房收入的最高纪录。正是由于这部影片的发行,极大地刺激了美国电影企业在经营、发行方面的改革,影片问世以后,

使好莱坞从此开辟了一条走向超级影片和巨额酬金的道路。这部放映时间3个小时的影片，彻底改变了电影作为一门艺术的样式和面貌，开创了电影史上史诗巨片的先河。当时的美国总统威尔逊称它是“用光书写出来的历史巨著”。

4. 在影片中运用景别变化来进行叙事

在叙事功能上，格里菲斯善于运用景别的变化来进行叙事，以加深观众的印象。《一个国家的诞生》结构严谨，叙事清晰，富于节奏感，极大地丰富了电影叙事功能。自1915年格里菲斯在《一个国家的诞生》中创造性地应用五种景别以来，远景、全景、中景、近景、特写一直在影视领域得到广泛应用。不同的景别在产生不同视觉效果的同时，也承载着不同的情感。作为两极景别的远景和特写往往承载着更为强烈的情感，而运用得当的两极镜头直接匹配，更会为观众营造出非常特殊的情绪体验。从格里菲斯开始，电影成为一种具有丰富表现力的语言。在整个电影史上，格里菲斯向全世界证实了这门艺术，他的影片成为世界电影艺术作品的典范。

5. 文学表现手法运用到影片的拍摄中

格里菲斯把文学表现手法巧妙地运用到这部无声电影《一个国家的诞生》的拍摄中，在当时具有非常重要的意义。格里菲斯借鉴了英国批判现实主义作家狄更斯的写作手法，运用平行及交叉剪辑的手法，为电影独特的叙事奠定了一种基本模式。平行蒙太奇是格里菲斯首创的一种剪辑技巧，在本片中，格里菲斯进一步发展了这种技巧。为了营造出刺激和悬念效果，他使用交叉剪辑的技巧，使影片在表现动作场面时大大超出了影片的表现力。影片对时间结构的灵活掌握，用电影艺术手法表现回忆的场景、对未来的幻想，以及在同一时间不同空间发生的故事，这在当时来说就是一种创举。远景和特写的切换、隐喻画面的运用在当时也是有别于传统的表现手法。