

真正的电影是什么？

如何看待中国电影票房突破500亿？

中国电影当下面临的困境是什么？

中国电影人未来的努力方向又在哪里？

ORY OF THE MOVIE

的电影故事

车径行

著

郑晓龙 | 张颐武 | 尹 鸿 | 林洪桐 | 韩志君 | 杨亚洲
黄 丹 | 王 瑞 | 张 辉 | 扈耀之 | 阎建钢 | 王力扶
宋方金 | 江 平 | 路海波 | 高雄杰 | 陈燕民 | 索亚斌

联袂推荐

台海出版社

电影的 故事+

车径行 ————— 著

台海出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

电影的故事 / 车径行著. —北京 : 台海出版社, 2018.5

ISBN 978-7-5168-1859-6

I. ①电… II. ①车… III. ①电影—普及读物 IV. ①J9-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第087074号

电影的故事

著 者: 车径行

责任编辑: 高惠娟 曹任云

装帧设计: 仙境

版式设计: 曹 宝

责任印制: 蔡 旭

出版发行: 台海出版社

地 址: 北京市东城区景山东街20号 邮政编码: 100009

电 话: 010-64041652 (发行, 邮购)

传 真: 010-84045799 (总编室)

网 址: www.taimeng.org.cn/thcbs/default.htm

E-mail: thcbs@126.com

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 玉田县昊达印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

字 数: 165千字 印 张: 6.75

版 次: 2018年7月第1版 印 次: 2018年7月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5168-1859-6

定 价: 39.80元

版权所有 翻印必究

目 录 c o n t e n t s

01	电影是什么	001
02	电影与品质	012
03	电影的江湖	038
04	电影的觉醒	047
05	往事越百年	062
06	困惑与选择	073
07	默片的兴衰	082
08	电影的阶梯	096
09	新时代电影	109
10	电影的圈子	117

c o n t e n t s

11	深刻与浅薄	126
12	蒙太奇学派	137
13	光影的故事	148
14	电影的智慧	162
15	资本和电影	176
16	盲目与追捧	186
17	浮华的背后	195
18	谈战争电影	202
19	光荣与梦想	208

电影是什么

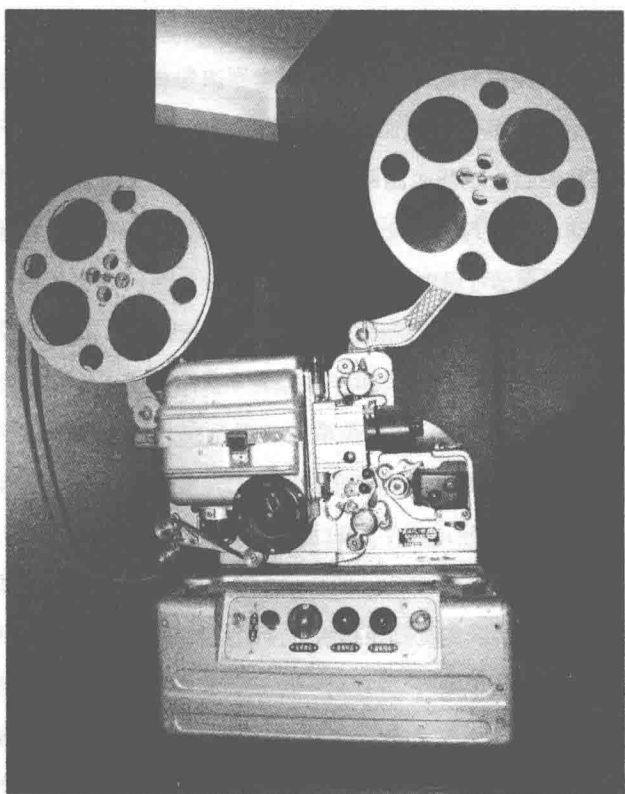
关于电影的定义，各种电影书籍里有五花八门的表述，但万变不离其宗。电影到底是什么？电影是一种精神、一种力量、一种文化、一种情怀、一种娱乐方式。当然电影首先是一种商品，一种具有特殊文化意义的特殊文化商品。无须讳言，电影是舶来之品，无论怎样定义，它都是精神与商品的有机结合，是全人类共同的财富。

在人类社会的前进和发展中，我们不断地在失去过去和现在，同时遥望未来，感到一片茫然。小说和舞台等艺术形式，不能直观地解决这个问题。为了抵制这种与生俱来的恐惧，电影产生了。它用声光艺术和技术，将过去最精彩的历史一一呈现，将现在最现实的生活真实还原，将未来生存的设想具体展

现。没有故事的社会是不存在的，人类社会是在故事中成长的，从蛮荒走向文明的过程中，在“混沌与野蛮”的厮杀中，发生了惊天地、泣鬼神的各种传奇故事。当我们回溯人类文明史时，会发现文明的兴盛与传承是那么富有传奇色彩，有许多脍炙人口的故事。从尼罗河畔到两河流域，从恒河到黄河，文明之光熠熠璀璨、璀璨之星光耀人间。

要追寻电影的起源，首先要知道什么是电影，电影的定义是什么？早在 1894 年，美国人爱迪生在纽约已经有一家电影镜观赏店，那时所谓电影是一个 4 英尺（1 英尺 = 0.3048 米）长的箱子，每次只供一人看 50 英尺的活动影片，没有银幕只有胶片，但这还不是真正意义上的电影。那电影到底是什么呢？最普遍的解释是：随着电学、光学、化学、机械学等科学技术的发展，人类可以将活动的物像用摄影机拍摄在胶片上，又能通过放映机将这些记录在胶片上的活动物像投射到银幕上的这种展现形式叫作电影。定义明确了，电影诞生的标志就变得合理了。事实上，爱迪生的电影镜观赏店理论上是现在电影院的雏形和前身。

其实，电影的真正起源要回溯到 1872 年的一天。在美国加利福尼亚州一个酒店里，斯坦福与科恩发生了激烈的争执，争执的焦点是马奔跑时蹄子是否都着地？两人各执己见，斯坦福认为奔跑的马在跃起的瞬间四蹄是腾空的；而科恩却认为，马

随着电学、光学、化学、机械学等科学技术的发展，人类可以将活动的物像用摄影机拍摄在胶片上，又能通过放映机将这些记录在胶片上的活动物像投射到银幕上的这种展现形式叫作电影。

奔跑时始终有一个蹄着地。争执的结果是谁也说服不了谁，于是就采取了美国人惯用的方式打赌来解决争执。他们请了一位驯马好手来做裁判，然而，这位裁判员也难以判断谁是谁非。这很正常，因为单凭人的眼睛确实难以看清快速奔跑的马蹄是如何运动的。裁判的好友美国摄影师爱德华·慕布里奇知道了这件事后，表示可以由他来试一试。

于是，爱德华·慕布里奇在跑道的一边安置了 24 架照相机，排成一行，相机镜头都对准跑道；在跑道的另一边，他打了 24 个木桩，每根木桩上都系上一根细绳，这些细绳横穿跑道，分别系到对面每架照相机的快门上，日后电影成型摄影的 24 格就源于此。经过六年多的无数次拍摄，实验终于成功，接着他又在幻灯上放映成功。1882 年，法国生理学家马莱在银幕上看到了骏马的奔跑受到了启发，于是他改进了连续摄影方法，试制成功了“摄影枪”，并在另一位发明家强森制造的“转动摄影器”的基础上，又创造了“活动底片连续摄影机”。1888 年 9 月，他把利用软盘胶片拍下的活动照片献给了法国科学院。

早在 1829 年，比利时著名物理学家约瑟夫·普拉多就发现：当一个物体在人的眼前消失后，该物体的形象还会在人的视网膜上滞留一段时间，这一发现，被称为“视觉暂留原理”。普拉多根据此原理于 1832 年发明了“诡盘”。“诡盘”能使被描画在锯齿形的硬纸盘上的画片因运动而活动起来，而且能使视

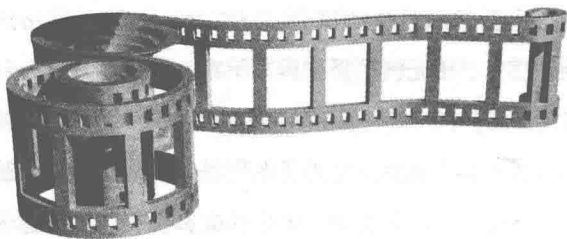
觉上产生的活动画面分解为各种不同的形象。“诡盘”的出现，标志着电影的发明进入了实质性的科学实验阶段。1834年，美国人霍尔纳的“活动视盘”试验成功；1853年，奥地利的冯乌却梯奥斯将军在上述发明的基础上，运用幻灯，放映了迄今为止最原始的动画片。

摄影技术的进步是电影诞生的重要前提，也可以认为摄影技术的发展为电影的发明提供了必备物质技术条件。1826年，法国的W.尼埃普斯成功地拍摄了世界上第一张照片《窗外的景》，曝光时间8小时。而在初期的银板照相出现以后，一张照片的曝光时间缩短至30分钟左右。由于感光材料的不断更新使用，摄影的时间也在不断缩短。1840年拍摄一张照片仅需20分钟，1851年，湿性珂罗酊底版制成后，摄影速度就缩短到了1秒，这时候“运动照片”的拍摄已经在克劳黛特、杜波斯克等人的实验拍摄中获得成功。

在1888~1895年期间，法、美、英、德、比利时、瑞典等国都有拍摄影像和放映的试验。1888年，法国人雷诺试制了“光学影戏机”，用此机拍摄了世界上第一部动画片《一杯可口的啤酒》。1889年，美国发明大王爱迪生在发明了电影留影机后，又经过5年的实验，发明了电影视镜。他将摄制的胶片影像在纽约公映，轰动了美国。但他的电影视镜每次仅能供一个人观赏，一次需放几十英尺的胶片，内容是跑马、舞蹈表演等。

他的电影视镜是利用胶片的连续转动，造成活动的幻觉，可以说最原始的电影发明应该是属于爱迪生的。他的电影视镜传到中国后被称为“西洋镜”。清朝末年，观看“西洋镜”的人趋之若鹜。

1895年，法国的奥古斯特·卢米埃尔和路易·卢米埃尔兄弟，在爱迪生发明的“电影视镜”和他们自己研制的“连续摄影机”的基础上，研制成功了“活动电影机”。“活动电影机”以摄影、放映和洗印等三种技术作为主要功能。它以每秒16画格的速度拍摄和放映影片，图像清晰稳定。1895年3月22日，他们在巴黎法国科技大会上首次放映影片《卢米埃尔工厂的大门》获得成功。同年12月28日，他们在巴黎的卡普辛路14号大咖啡馆里，正式向社会公映了他们自己摄制的一批纪实短片，

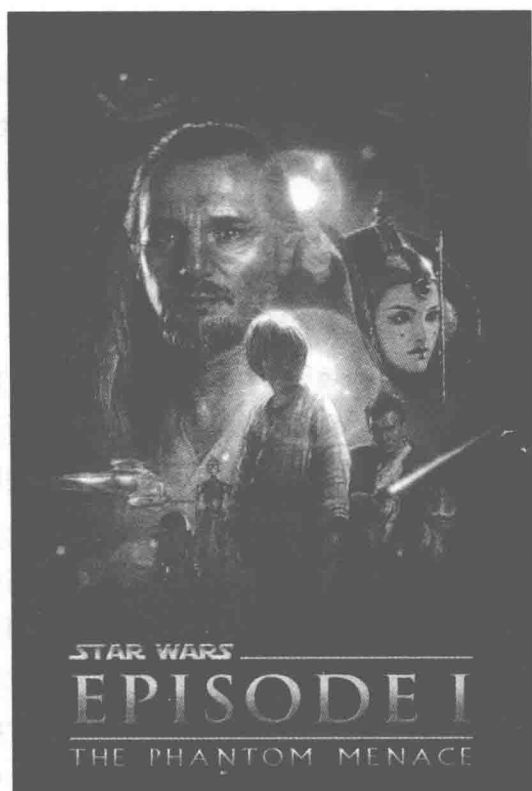
电影胶片雕塑

包括《火车到站》《水浇园丁》《婴儿的午餐》《工厂的大门》等12部影片。由此，卢米埃尔兄弟成为第一个利用银幕进行投射式放映电影的人。史学家们认为，卢米埃尔兄弟的拍摄和放映已经脱离了实验阶段，因此，他们把1895年12月28日即世界电影首次公映之日定为电影诞生之时，卢米埃尔兄弟自然当之无愧地成为“电影之父”。

正因有了各种物理支持和科学进步，电影才有了日后突飞猛进的发展。从8毫米、16毫米，到标准35毫米至70毫米胶片，电影人不断追求更极致的电影画面效果。胶片电影以其优秀的感光度，独特的画面吸引了全世界的导演、摄影师和观众的眼球，电影百年以来，一直是胶片一统电影世界。20世纪80年代，随着计算机技术飞速发展，电影进入了数字技术时代。自从卢米埃尔兄弟发明电影以来，在相当长的时间里，胶片是电影图像和声音的唯一载体。随着数字技术的广泛应用，1996年6月《星球大战前传I—幽灵的威胁》在美国首次进行了数字商业放映后，数字电影元年由此确立。2016年，中国电影《长江图》上映，这是一个标志，尽管《长江图》不是全部胶片拍摄，但是它终结了长达百年的中国胶片电影时代。

那么电影到底是什么？简而言之，电影就是叙事方法加物理手段，当然还有日后的营销模式。

随着科学技术的进步，胶片电影终于寿终正寝，取而代之

《星球大战前传 I - 幽灵的威胁》电影海报

的是数字技术。尽管胶片电影已经寿终正寝，但很多电影人依然怀念切切。更有甚者认为，电影离开了胶片就不是真正意义上的电影了，但历史与科学进步的步伐是不以任何人的主观意志为转移的。无论怎样的物理记录方式，都改变不了电影的基本构成要素。把电影的胶片记录方式改成了数字记录方式，把5.1声道改成了全景声，这只是电影记录方式的改变，电影的讲故事方式依然，技术的进步改变不了电影的本质，所以，电影还是电影。

电影产业蓬勃发展的同时，不可避免地会遇到各种问题，突出表现在：电影题材类型单一，电影追求商业化而忽视情感、文化、价值观的表达，扰乱电影市场秩序、破坏电影产业健康发展的行为屡禁不止，从业人员的专业化分工、职业认同感、使命感、职业技能自我要求、社会形象等有待加强，电影市场中的新事物、新行为缺乏规范等。机遇与挑战并存的中国电影产业需要更规范的环境来支持其蓬勃健康发展。同时，中国电影产业在以法规（《电影管理条例》等）、规章为基础的规范体系下积累了宝贵的理论和实践经验，法规和规章之上形成法律的路径也就有了坚实的基础。因此，《电影产业促进法》在上述背景下应运而生，其制定和颁布施行本身就具有重大意义。

2017年正式实施的《电影产业促进法》，为中国内地电影产业走入法治时代，提供强力的政策引导与法律保障，同时促进

中国电影产业更加规范、更加健康地发展。这是中国电影自诞生以来的第一部法律，“有法可依”会让中国电影沿着更加健康的轨道勇往直前。

法律是国家意志的体现，在众多产业中选择文化产业领域中的电影产业立法，并将电影产业纳入国民经济和社会发展规划，充分反映了我国对电影产业的重视。这是对过去中国电影产业发展一定程度的总结与肯定，更是为未来电影产业发展营造更规范的环境，提供更有力的法制保障。从《电影产业促进法》中可以看到立法对中国电影产业的方向性指引。

《电影产业促进法》作为我国文化产业领域第一部法律，有其现实意义，更有深远的指导意义。以《电影产业促进法》为基础和框架，可以预见，电影产业将不断更新和完善制度规范体系，政府主管部门将结合产业发展出台更多法规政策。同时《电影产业促进法》支持和鼓励加强行业自律，推动行业自律组织发展成熟，鼓励通过行业自律组织对从业人员加强教育，形成职业认同，规范从业人员行为，如主创人员的薪酬问题及劣迹艺人问题，《电影产业促进法》未规定明确的制度或法律责任，但行业自律组织在该法律的指导下出台了相关的制度规范，形成对《电影产业促进法》的有益补充。

《电影产业促进法》的颁布实施为中国电影产业乃至文化产业的发展打下坚实的基础，从此，中国电影终于有法可依。

真正的电影仅有票房是不够的，每部真正的电影里都藏着不为人知的秘密，电影的真正力量是潜移默化。一部电影对电影观众的影响力可以分为三层，即：见正能量、见新世界、见新三观。正能量电影：干了这碗鸡汤继续上路；打开新世界电影：另一种生活的可能性；震撼三观电影：把你的三观拿出来“洗洗澡”。

电影是造梦的光影，在梦幻背后，留下的都是观众的心灵投影。正能量、打开新世界、震撼三观，无论哪一种影响力层次的电影，最终影响的都是人们的心灵。

电影与品质

电影是光影的艺术。电影的品质决定了电影的成败，电影的品质决定了电影的兴衰，电影的品质决定了电影的未来。

100多年来，电影之所以经久不衰，一个很重要的原因是电影承载了人类的梦想。梦想，是面对未来的一种期望，指在未来想实现的事或是达到的境况。无论是在经济发达时期或是经济危机时刻，因为有了梦想所以才有了人类社会的不断发展和蒸蒸日上。

电影的诞生和发展，使得人类的梦想具象化、形象化和可视化。电影描绘的世界与电影世界自身都与我们的现实世界息息相关，在电影发展史上，每一次技术进步都曾被用来拓宽电影艺术创作的天地。由此可见，电影是科学与艺术关系最为密