

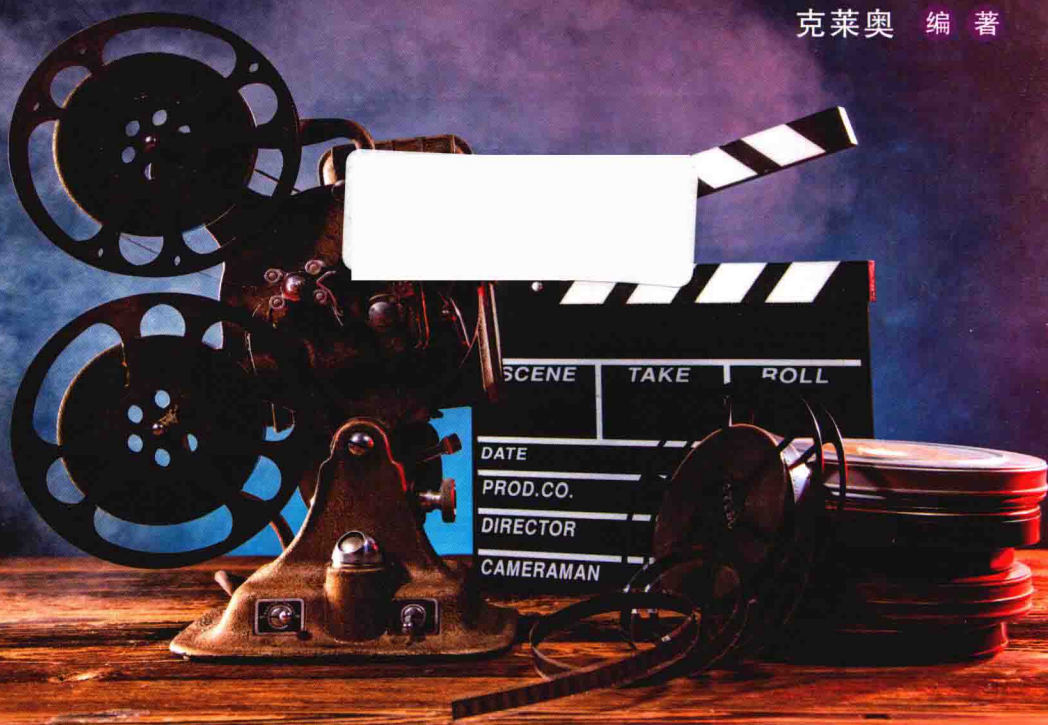
Happy Learning 书系 初中版

ARTS LEGENDS

专业的内容 文学的笔法 哲学的反思 历史的脉络

课堂上听不到的 电影传奇

克莱奥 编 著



Happy Learning书系

初中版

课堂上听不到的 电影传奇

克莱奥 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

课堂上听不到的电影传奇 / 木易著. — 杭州: 浙江教育出版社, 2017.12

(Happy Learning书系)

ISBN 978-7-5536-4946-7

I. ①课… II. ①木… III. ①电影—艺术教育—初中—课外读物 IV. ①G634.950.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第118574号

Happy Learning 书系

课堂上听不到的电影传奇

KETANG SHANG TING BU DAO DE DIANYING CHUANQI

编 著 克莱奥

责任编辑 赵露丹

美术编辑 曾国兴

责任校对 李 剑

责任印务 陆 江

出版发行 浙江教育出版社

(杭州市天目山路40号 邮编310013)

激光照排 杭州兴邦电子印务有限公司

印 刷 杭州富春印务有限公司

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 8.5

字 数 167 000

版 次 2017年12月第1版

印 次 2017年12月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5536-4946-7

定 价 19.00 元

联系电话 0571-85170300-80928

电子邮箱 zjjy@zjcb.com

网 址 www.zjeph.com

版权所有·侵权必究



很多人在回忆自己的成长过程时,总能发现电影的身影。小时候,我们跟随着米老鼠、唐老鸭在动画电影的世界里遨游;稍大一些,我们通过观看《小兵张嘎》《地道战》感受澎湃的爱国主义激情;长大了,我们在希区柯克的电影里体验悬疑的魅力,在风格各异的光影世界里徜徉。看电影作为一项颇受欢迎的娱乐活动,不仅丰富了我们的生活,也为我们带来了精神上的享受。

的确,在电影这个由画面与声音构筑的天地中,我们跟主人公同呼吸共命运,一起经历悲喜,在故事中收获感悟,在特效中与美同行。在欣赏电影的过程中,我们体会导演的用心,品评演员的技巧,为它所运用的技术深深折服。而电影在它的美学意义之外,也承载了深厚的历史文化和民族精神,反映了时代的风貌。可以说,电影从另一个侧面展现出了社会的发展历程。

本书以电影的历史为主线,讲述中外电影的发展脉络,涵盖重要的电影流派和电影人,并配以大量珍贵精美的图片,不但可以让学生感受到电影的魅力,还能激发学生对电影的兴趣,进一步引导他们探索电影世界的奥秘,学习借鉴电影人为理想努力奋斗的精神。

如今,对于中小学生来说,电影不仅是一项丰富业余生活的文化活动,也是一种自我培养的重要手段。近年来,教育部在中小学深入开展美学和艺术教育,将优秀影视教育纳入课程,并将此项工作纳入教育督导评价体系。以电影教育为载体,培养学生健康的人格,树立正确的人生观、世界观、价值



●●● 课堂上听不到的电影传奇

观。电影教育走进校园和课堂后,学生们可以通过观影、动手制作微电影、参加影评等实践活动,进一步提升自己的思想道德素质和美学艺术修养。扩大电影的影响力和覆盖面,使其成为孩子成长道路上的良师益友,这也正是我们策划本书的初衷。衷心希望本书对广大读者能有所帮助。

编著者

目录

课堂上听不到的电影传奇 ● ● ●



1 “第七艺术”的诞生

1

从“视觉暂留”现象的发现，到胶片的问世，人们用各种技术催生了电影摄影术的诞生。而爱迪生和卢米埃尔兄弟让看电影成了一项大众娱乐，并为这门“第七艺术”在世界范围内的传播做出了不小的贡献。

2 “好莱坞之父”格里菲斯

10

他在电影中制造出一种紧张的氛围，开创了自己标志性的叙事方式——“最后一分钟营救”。他的历史巨片场面宏大，即便是今天的观众都叹为观止。他既是一位颇有商业意识的宣传家，也是一个明星文化的推手。

3 “喜剧之王”卓别林

19

童年的困苦生活，造就了他表演中杂糅的悲喜。他多才多艺，悟性很高，用幽默的方式不断对所生活的时代进行反思。他给无数人带来了欢笑，是当之无愧的“喜剧之王”。

4

1930—1940：中国电影的“黄金时代”

28

随着世界电影的发展，中国电影也迎来了自己的“黄金时代”。在社会巨变下，电影不再是简单的大众娱乐，而是具有了开启民智的教育功能，在为人们提供消遣的同时，也激发了大家的斗志。

5 “悬疑大师”希区柯克

36

他的电影有一种令人捉摸不透的气氛，仿佛将观众引入了一个梦境的迷宫，在一个又一个悬念之后，揭晓令人意外的答案。他是20世纪最伟大的导演之一，被誉为“悬疑大师”。

6 “电影公民”奥逊·威尔斯

44

他颇具表演天赋,又涉猎广泛,在这个由自己掌握的艺术王国中,尽情展露着无限的才华。他用超凡的精力创造出电影史上的重要作品《公民凯恩》,是电影世界里不可或缺的一位天才。

7

生活万岁:法国电影新浪潮

52

他们用大胆不羁的电影故事描绘了人们无比真实的生活状态,并从中总结出属于一个新时代的精神面貌,创造了一种全新的电影语言,对后世产生了深远的影响。

8 日本之味:小津安二郎与黑泽明

60

如果说小津安二郎是一位描摹日常家庭生活的匠人,黑泽明就是剖析人类复杂生存本质的武士。他们的电影作品表现了千姿百态的日本社会,为世人呈上了一幅生动的生活画卷。

9

第二次世界大战与意大利新现实主义的兴起

69

第二次世界大战后,意大利兴起了新现实主义电影运动。导演们不仅关注社会现实,将战争的创伤呈现在大众面前,更努力挖掘人们内心的情感,用写实的手法直面凋敝的社会,涌现出《罗马,不设防的城市》《偷自行车的人》《大地在波动》等一批佳作。

10

红色中国,抗战电影

77

抗日战争的历史扎根于中国人民的集体记忆中。而抗战电影从不同侧面反映了中华民族同仇敌忾的精神品质,鼓舞了前线将士的士气,也讴歌了英雄们的光荣事迹,感动了一代又一代观众。

11

冷峻与热情:苏联电影面面观

84

苏联电影在将近 80 年的发展历程中,既经历了艺术的勃兴,也承受了政治的高压。在一代又一代电影人的努力下,创造了令人印象深刻的独特苏联美学。

**12 沃尔特·迪士尼和他的卡通王国**

92

米老鼠、唐老鸭、匹诺曹、白雪公主和七个小矮人等都是家喻户晓的卡通人物形象，它们有一个共同的父亲，他便是沃尔特·迪士尼。他的迪士尼公司拍摄了许多世界知名的动画电影，他所规划建造的迪士尼乐园至今充满着奇幻的力量。迪士尼将自己对人生细致入微的观察融入创作中，把自己的动画变为一种文化商品。

13 金棕榈传奇：戛纳电影节的前世今生

99

戛纳电影节是欧洲三大电影节之王。70年来，许多默默无闻的导演在这里振翅高飞。它的辉煌历史，与戛纳的碧海蓝天、阳光沙滩一样举世闻名。

14 “阿普三部曲”：宝莱坞之外的印度电影

106

印度电影是世界电影不可分割的组成部分，载歌载舞、充满欢笑的场面令人印象深刻。然而，除了宝莱坞电影以外，印度电影还呈现出另外一种写实的姿态，展现贫苦百姓的日常生活。萨蒂亚吉特·雷伊和他的“阿普三部曲”就是其中的代表。

15 凯瑟琳与奥黛丽：伟大且优雅的赫本

114

在20世纪的世界电影史上，有两位同姓赫本的女演员。她们都优雅漂亮，颇具灵气，在银幕上留下了一个又一个难以磨灭的形象，用演技赋予电影灵魂，书写了一段光影的传奇。

16 黄土地和红高粱：中国第五代导演群像

121

中国第五代导演用自己作品中视觉的张力、叙事的激情与表演的纯熟，构建了独特的美学系统，并对中国文化进行了反思，其演进与转型，是中国电影发展史上重要而多彩的一环。

DI-QI YISHU DE DANSHENG

1 “第七艺术”的诞生

从“视觉暂留”现象的发现，到胶片的问世，人们用各种技术催生了电影摄影术的诞生。而爱迪生和卢米埃尔兄弟让看电影成了一项大众娱乐，并为这门“第七艺术”在世界范围内的传播做出了不小的贡献。

很难想象，电影作为现代社会不可或缺的娱乐方式，只有不过短短一百多年的历史。比起文学、戏剧、雕塑、绘画等动辄可以追溯到古希腊古罗马时期的艺术形式，电影是不折不扣的“晚辈”。但就在这短短一百余年的时光中，随着科技的迅猛发展，电影从最初简单原始的影像重现，一下子发展成为一门复杂而精密的庞大工业，甚至是现代社会独一无二的艺术，更创造出了许多令人叹为观止的视觉奇迹。在导演、摄影师、音效师、演员等一众艺术家的共同努力下，电影逐渐展现出自己独特而奇妙的魅力。

那么，电影这门令人心醉的视觉艺术，究竟是在何时何地诞生的呢？它在刚刚起步的阶段，究竟又是一个怎样的形态？到底有哪些人对电影的发展做出过不可磨灭的贡献？这些看似简单的问题，并没有统一而明确的答案。不过有一点可以肯定，作为一项依赖于物理介质和光学仪器的艺术形式，电影并非无中生有，横空出世，我们也很难将其归功于某几位特定的科学家或艺术家。如果你问不同的人“究竟是谁发明了电影”，他们甚至会给出截然不同的答案。

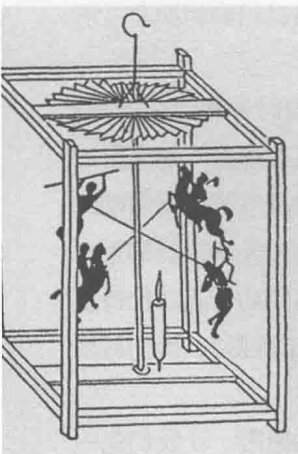
这也是有关电影诞生的故事，必须从头慢慢道来的原因。让我们先一同回到 19 世纪，看看那时究竟发生了什么。

●眼睛的错觉

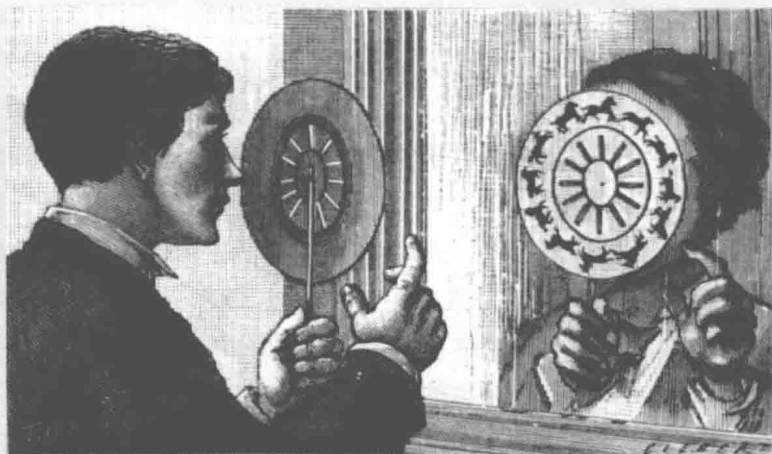
看过电影的人都知道，观赏一部电影需要调动视觉、听觉，但在电影发展的早期，它都是以静默无声的姿态存在着。早期电影也因此被称作“无声电影”。虽然在电影放映的过程中，常常会伴有解说或是配乐，但就其本身来说，在拍摄的过程中，由于技术的限制，声音并不能被储存在胶片媒介上。因此，我们必须牢记：电影，特别是早期电影，是一门通过眼睛来欣赏的视觉艺术。

人的眼睛是一个奇妙的“装置”，“眼见为实”并不是一个令人信服的说法，眼睛常常会由于各种原因产生错觉，甚至幻觉。在正式开始探寻电影的发明之旅之前，有必要先简单说明一下两个最基本的视觉原理：“视觉暂留”与“飞现象”——它们是视觉错觉的两种形式，也构成了电影成像原理的理论基础，解释了为什么在电影放映的过程中，一系列静态画面的连接能够产生动态的效果。

光作用于视网膜后，会产生“视觉暂留”。举个例子来说，当你凝视光源数秒再挪开视线后，你的眼前还会残留一个光源的影像，这便是“视觉暂留”的例证。我们的祖先在很久以前就发现了眼睛的这一特性，宋朝的时候出现了一种叫作“走马灯”的玩具，是迄今为止最早的对“视觉暂留”原理的实际运用。“走马灯”通常是个被做成圆形或方形的纸灯笼，顶部是平放的叶轮，正中插一根铁丝，铁丝上再接起两根相互交叉的铁丝，这两根铁丝的每一端则粘着人形或动物形的剪纸。在灯笼中点上蜡烛，热气上升形成气流，叶轮带动铁丝转动，剪纸的影子连续不断地投到灯笼的纸罩上，从外



► 走马灯



► 费纳奇镜



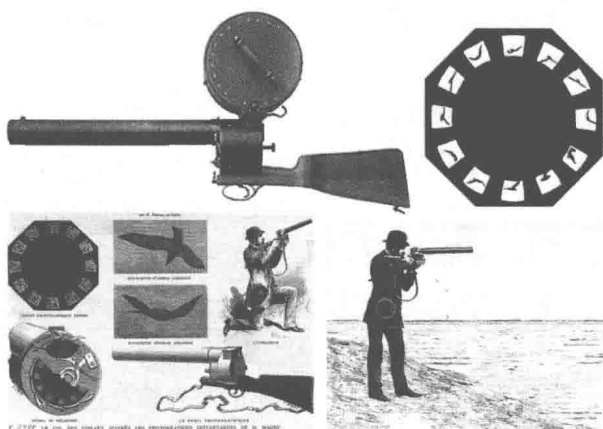
部观赏，便好像看到了活动的车马与行人一般。与此同时，在世界的其他地方，基于这一原理的各种视觉玩具也相继被发明，比如在欧洲风靡一时的“费纳奇镜”等。

除了“视觉暂留”现象之外，人的眼睛也常常会产生一种名为“飞现象”的错觉，如果让一连串图片快速连续出现，人们会认为这些画面是运动而非静止的。以上两个视觉现象告诉我们，一旦一系列静态的画面以一定的速度在人的眼前出现，就会产生“运动”的效果，“图像”也会因此变成“影像”。

● 相片与胶片

如果人们仅仅满足于将绘制好的画片放置在各种视觉玩具中，制造出种种令人惊叹的效果，那么电影将永远不会被发明。“捕捉现实”的渴望让人们突发奇想：要是能将世界上真实存在的事物与动作同步地拍摄下来，那该有多好。

摄影术为实现这一愿望做出了重要的技术铺垫。早在1839年，法国艺术家兼化学家路易·达盖尔发明了银版摄影法。当时，由于银盐定影需要的曝光时间过长，这一摄影法只能用来拍摄静物。经过50多年的探索，到19世纪末，摄影技术已经得到了长足的发展，并在世界各地得到广泛的推广，在人像、风景、纪实领域都得到了应用。不过，倘若要快速拍摄连续动作，则还需要进一步完善、升级摄影技术——首先，要尽可能地缩短单张照片的曝光过程，以便能够在短时间内拍摄足够多的照片；其次，需要设计出一种能够满足连续拍摄的设备。这两项关键性的技术在19世纪70年代的时候得以被掌握。英国摄影师艾德沃德·迈布里奇当时受雇于一位对赛马事业充满热情的老板。为了让他更好地观察马匹在赛跑时的形态，迈布里奇在1872年到1877年间，成功利用多台相机并置的设计，完成了这一任务。他还设计了一种名叫“动物实验镜”的设备，通过快速旋转一个在边缘印有连续图案的圆盘，通过“飞现象”，让图像活动起来。人们惊讶地发现，奔跑马匹的四肢会在几个短暂的瞬间同时离地。在“动物实验镜”发明之前，肉眼是断然无法看到并识别这一现象的。几年

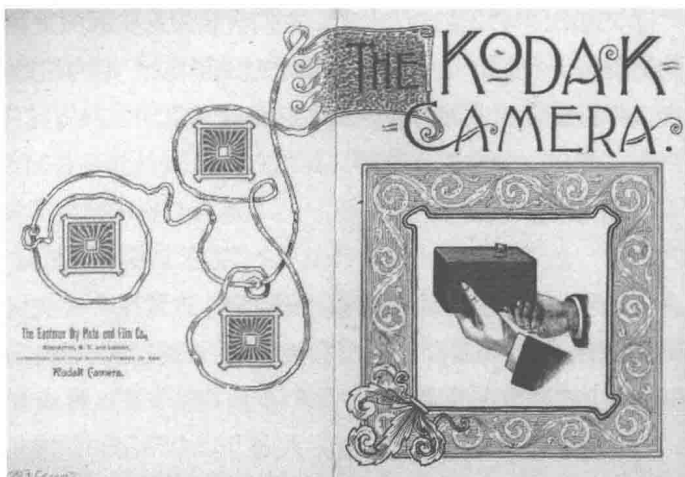


► 摄影枪

在“动物实验镜”发明之前，肉眼是断然无法看到并识别这一现象的。几年

之后，法国生物学家艾蒂安-朱尔·马累为了观察鸟类，在 1882 年发明了一种外形酷似猎枪的照相设备，能够在一秒内连续拍摄 12 张照片。照片被依次印在玻璃制的圆形感光板上，拍摄完成后可以用投影的方式进行展示。

1887 年，致力于研究以赛璐珞为感光基底的美国人乔治·伊士曼发明了一种轻便的连续成像胶片，这就是胶卷。他立马将这一技术投入了大规模的生产，并在纽约州罗切斯特组建了自己的公司。这便是之后在照相、摄像领域举足轻重的企业之一——柯达公司。伊士曼的胶

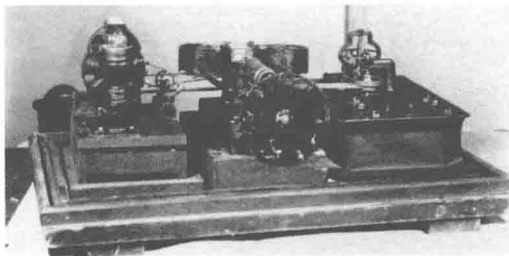


► 伊士曼胶片与柯达相机广告

卷很快替代了笨重的玻璃制感光板，它既方便携带，又可以摄下更多画面，因而成为推动光学技术发展、催生电影摄影术诞生的重要媒介。

● “灯泡之父”爱迪生的另一项伟大发明

1888 年，正当乔治·伊士曼的胶卷事业逐渐起步之时，在距他 6 小时车程的新泽西州，托马斯·爱迪生和他的团队正在紧锣密鼓地研制世界上第一台电影机。“发明大王”爱迪生一生申请过 1093 件专利，在他的手中诞生过许多改变世界的伟大发明，比如尽人皆知的电灯泡、留声机等，知名度略低的电影机也是其中重要的一项。



► 爱迪生电影机

严格来说，爱迪生只不过提出了电影机的构想，具体的设计任务由其实验室中最具才华的员工威廉·肯尼迪·迪克森全权负责。爱迪生将电影机看成是留声机的“姐妹产品”，并宣称“就像制作留声机的目的是为了耳朵一样，制作电影机的目的是为了眼睛”。很快，在团



队成员的合作之下，电影机被研制了出来。尽管质量很差，具有精明商业头脑的爱迪生还是迅速以个人名义申请了专利。电影机的原理很简单——将尺寸极小的相片放置在一个滚筒上，并涂上一层硝棉胶作为感光基底，每拍摄一张照片后，稍稍转动滚筒，接着拍摄下一张。为了提高成像质量，团队更换过胶片的供应商，不过效果依然不尽如人意。

1889年，爱迪生参加巴黎世界博览会，从展会上的另一些发明家那里获得了改进设备的

► 活动电影放映机的研制

灵感。次年，他得到伊士曼的授权，对柯达公司柔韧性和感光度出众的胶片进行切割和改制，使其更加适合自己的电影机。同时，他开始着手设计一种新型的电影放映设备，并将其命名为“活动电影放映机”。

在一系列不成功的实验后，爱迪生实验室首席发明家迪克森终于带领自己的助手在1891年设计出了一个运转良好的活动电影放映机。不过，和我们现在能见到的放映机不同，爱迪生当时并未设想一个可供一群人同时观看的投影系统，而是将放映机设计成了仅供一人独自使用的设备，观看方式类似于旧时在中国民间流行的“拉洋片”（也叫“看西洋景”）。活动电影放映机是一个箱式机器，两边被打了孔的19毫米胶片围绕一组轮轴运转，电力驱动的齿轮带动胶片转动。胶片的后方置一电灯，通过光



► “黑玛丽”摄影棚



► 纽约的活动电影放映机展示

线的投射，胶片上的画面被投射到镜头上。观众可以通过箱体上方的“窥视孔”进行观看。

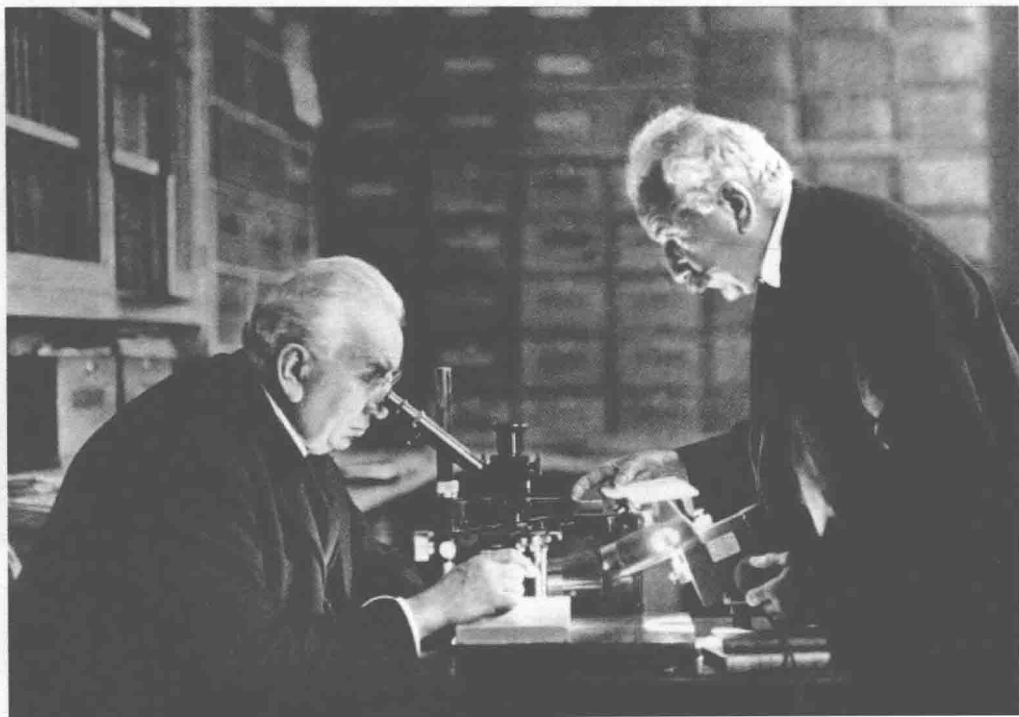
很快，活动电影放映机开始了第一次面向公众的放映，并于 1894 年率先在大都会纽约投入商业使用。为了满足市场的需求，爱迪生在公司附近的西奥兰治建造了一个名为“黑玛丽”的摄影棚，因为酷似旧时运送犯人的密不透风的囚车，所以这间摄影棚又被大家戏称为“黑囚车”。整个房间非常特别，它被架设在一个可旋转平台上，方便拍摄时根据光线随时转动屋子，调整光源。

活动电影放映机引起了大众的好奇心，纽约众多娱乐场所都引进了这一新奇的设备。观众一次性支付 25 美分入场，可以依次在 5 台放映机上观看 5 部不同的影片。爱迪生和电影放映商签订了合同，负责在“黑玛丽”或其他场所拍摄影片，定期更新这些场所播放的内容，从中获利颇丰。

● 欧洲大陆的“光明兄弟”

当然，爱迪生并不是当时唯一对摄影机和放映机感兴趣的发明家，在大洋彼岸的法国，有一对充满科研精神的探索者兄弟，在这条道路上取得了影响更为深远的成就，他们便是奥古斯都·卢米埃尔与路易·卢米埃尔。“卢米埃尔”在法语中是“光明、

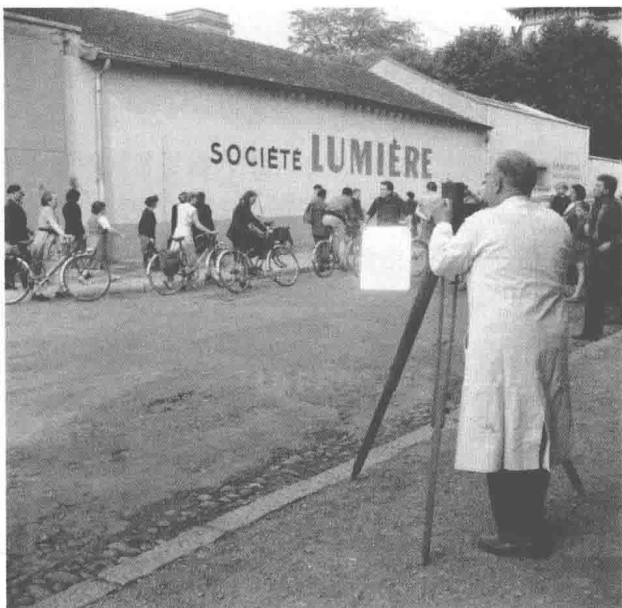
► 工作中的卢米埃尔兄弟





亮光”的意思，仿佛冥冥中注定，这对以“光明”为姓的兄弟，将为这个世界创造出最为绚丽多彩的光影艺术。

卢米埃尔兄弟出生于法国罗阿大区的贝桑松，他们的父亲安东·卢米埃尔是大区首府里昂一位颇有声望的工厂主，也是当时欧洲最大的摄影感光板制造商。卢米埃尔兄弟从小对发明创造充满兴趣。19世纪末，爱迪生雄心勃勃地准备向世界各地输出他的活动电影放映机，他瞄准了以巴黎为中心的欧洲市场。很快，卢米埃



► 卢米埃尔兄弟在自家工厂门口进行试摄。

尔兄弟在一次放映活动中见识到了爱迪生的发明。在他们看来，活动电影放映机不过是供个人自娱自乐的设备，如果能够将影像像早年的幻灯表演一样，投影到更大的幕布上，岂不是成了可以和戏剧、歌剧媲美的大众表演形式？

在这一思路的启发下，卢米埃尔兄弟开始了辛勤的研制。两人不仅是生活中的好兄弟，更是事业上的好搭档。1895年，他们发明出自己的“活动电影机”，并在自己家的工厂大门口进行了一系列的试摄，此次拍摄的影片在历史上被统称为“《工厂大门》系列”，它被认为是世界电影的起点。

和爱迪生的活动电影放映机相比，卢米埃尔兄弟的设备在功能上更进一步，它结合了摄像与放映两种功能，并且比前者轻便许多（爱迪生的摄影机重达453千克，而卢米埃尔的手摇式摄影机才区区9千克重），摄影师甚至可以不用任何帮手单独操作机器。就放映功能而言，卢米埃尔兄弟的设备也实现了将图像投影放大的愿望。现代观影的基本形式，从卢米埃尔兄弟那儿得到了基本确立。

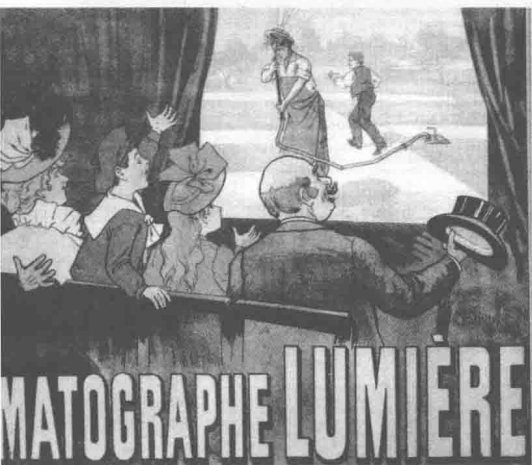
在发明了电影摄影与放映设备后，爱迪生急切地对其进行商业化，迅速建造片场，开始工业化的批量生产，以谋求更多的商业利益。卢米埃尔兄弟却并无这样的野心。他们更感兴趣的是探索电影作为一种记录载体给人们带来的新奇体验。他们不断地拿着活动电影机穿梭在城市的大街小巷，拍摄下了种种珍贵的电影画面。

●早期电影的放映与传播

除了爱迪生和卢米埃尔兄弟，世界各地的发明家们也执着地研制着自己的电影摄影机。爱迪生的成功激发了很多美国企业开始研发更加完善的电影设备，他的商业竞争对手纷纷出现，给他带来了巨大的压力。

不过，历史学家们现在仍旧将世界电影的起点定在 1895 年 12 月 28 日，这一天，卢米埃尔兄弟在巴黎大咖啡馆举行了首场收费电影放映，放映了包括《工厂大门》《水浇园丁》《婴儿喝汤》在内的 10 部短片，12 月 28 日也因此成为电影的生日。也许你会问，爱迪生在 1894 年就已经将自己发明的电影机全面投入了商业使用，为什么电影誕生日不能追溯到 1894 年呢？

其实，正如前面所言，爱迪生虽然比卢米埃尔兄弟更早地发明了摄影、放映设备，但是他拍摄的对象，常常是舞者、小丑，是纯粹舞台表演的记录。通过活动电影放映机进行的观赏活动从本质上来说，也还是一项私人的、个体的娱乐活动。因此，不论从生产还是消费层面，都还不足以宣告一门新艺术形式的诞生。而卢米埃尔兄弟却发挥自己超凡的想象力，把电影拍摄当成了一项艺术创作活动，他们有意识地在以真实生活为蓝本的短片中加入剧情，让它们看起来不那么像纯粹的纪录片。比如，在一部叫作《水浇园丁》的喜剧短片中，一位调皮的小男孩趁园丁不注意踩住了浇水的软管。正当园丁好奇地低头一探究竟的时候，小男孩松开了脚，水柱喷涌而出，狼狈的园丁被淋成了落汤鸡。虽然这只是一部仅仅持续了 45 秒的短片，却已经具有了叙事的雏形，甚至可以被看作电影史上的第一部喜剧片。



► 卢米埃尔兄弟的电影首映广告



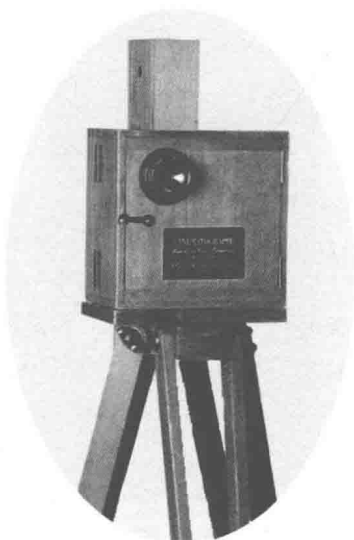
► 卢米埃尔兄弟当年拍摄的胶片



同时，卢米埃尔兄弟将电影变成了一项可供大众全情投入的鉴赏活动。想象一下，120年前，在巴黎大咖啡馆印度沙龙的地下室中，激动而好奇的观众们第一次在黑暗的房间中看见了投射在白色幕布上的光束，以及银幕上那些与真实的人毫无二致的生动形象。这是一次多么奇妙的体验，也是人类历史上的头一遭。

活动电影机诞生不久后，卢米埃尔兄弟着手组建电影摄影师和放映员培训小组，他们想要训练更多的年轻人掌握操作这一机器的技能。这项举动的意义深远，在此后的很长一段时间中，卢米埃尔兄弟不断地向世界各地派遣自己的摄影师，他们的足迹遍及亚洲、非洲、拉丁美洲等地，用轻便的摄影机拍下了许多短片。对于当时的欧洲观众来说，这些取材自遥远之地的图像满足了他们对未知世界的好奇。在这些短片中，我们能看到法国的埃菲尔铁塔、西班牙的军队、埃及的金字塔、越南的茅草棚，甚至还有慢悠悠地行走的墨西哥骆驼。对我们这群现代观众来说，这些影像更具有超凡的历史价值。卢米埃尔的摄影师们不但完成了对于异国文化“猎奇性”的捕捉，还在拍摄的过程中，不断摸索着拍摄的技巧，追求着艺术上的完善。

爱迪生和卢米埃尔兄弟的发明很快随着旅行家、摄影师来到世界的各个角落，这些新奇玩意儿也间接促成了其他国家电影的诞生。而电影这门新型的艺术，也即将在艺术家们孜孜不倦的努力中全面开花。



► 卢米埃尔兄弟发明的活动电影机