

THE 100
A RANKING OF
THE MOST
INFLUENTIAL
PERSONS
IN FILM

影响
世界电影
100
名人排行榜

邱华栋 杨少波 / 著

海南出版社

THE 100 A RANKING OF THE MOST INFLUENTIAL PERSONS IN FILM

影响世界电影 100 名人排行榜

邱华栋 杨少波 著

NBA045/04

海南出版社

版权所有 不得翻印

图书在版编目(CIP)数据

影响世界电影100名人排行榜 / 邱华栋 杨少波 著

—海口: 海南出版社, 2002.4

ISBN 7-5443-0370-5

I.影... II.①邱... ②杨... III. ①导演—列传—世界②电影演员—列传—世界

IV.K815.78

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第018488号

影响世界电影100名人排行榜

作者: 邱华栋 杨少波

责任编辑: 刘逸

封面设计: 第三工作室

版式设计: 第三工作室

责任校对: 汤万星

责任印制: 李兵

印刷装订: 北京印刷一厂

读者服务: 杨秀美

海南出版社 出版发行

地址: 海口市金盘开发区建设三横路2号

邮编: 570216

电话: 0898-66812776

E-mail: hnbook@263.net

经销: 全国新华书店经销

出版日期: 2002年6月第1版 2002年6月第1次印刷

开本: 880 × 1230毫米 1/32

印张: 13.5

字数: 266千字

印数: 10000册

书号: ISBN 7-5443-0370-5/K·40

定价: 25.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载, 违者必究】

如有缺页、破损、倒装等印装质量问题, 请寄回本社更换

邮寄地址: 海口市金盘开发区建设三横路2号, 杨秀美女士收 / 邮编: 570216

【作者简介】

邱华栋

著名青年作家，1969年生于新疆，祖籍河南西峡。1992年毕业于武汉大学中文系，现在在北京《中华工商时报》社工作。

已出版长篇小说《夜晚的诺言》、《白昼的消息》、《正午的供词》；小说集《黑暗河流上的闪光》、《哭泣游戏》、《都市新人类》、《把我捆住》；散文随笔集《山之颜色》、《私人笔记本》、《城市午夜游走》；诗集《花朵与岩石》、《从火到水》等各类著作30余部，300余万字。部分作品被译成英、法、德、日、韩等多种文字，并被拍摄成影视作品。此外还获得了《上海文学》小说奖、《山花》小说奖等十几项奖。北京作家协会签约专业作家、中国作家协会会员。

杨少波

河南洛阳人，先后就读于豫西师范、河南大学、北京大学。现在在人民日报社文艺部工作，北京广播学院博士研究生。

目录

幼儿园小班的 100 个小朋友(作者序)	7
001 托马斯·爱迪生 (1847~1931)	9
002 乔治·伊斯曼 (1854~1932)	13
003 卢米埃尔兄弟 (1862~?) (1864~1948)	16
004 乔治·梅里爱 (1861~1938)	21
005 唐狄拉吉·戈温特·巴尔吉 (1870~1944)	24
006 大卫·沃克·格里菲斯 (1875~1948)	27
007 罗伯特·维内 (1880~1938)	30
008 罗伯特·弗拉哈迪 (1884~1951)	34
009 路易斯·梅耶 (1885~1957)	38
010 弗里德里希·威廉·茂瑙 (1888~1931)	41
011 查尔斯·卓别林 (1889~1977)	45
012 弗里茨·朗格 (1890~1976)	48
013 恩斯特·刘别谦 (1892~1947)	51
014 让·雷诺阿 (1894~1979)	54
015 约翰·福特 (1895~1973)	59

016 吉加·维尔托夫 (1896~1954)	62
017 霍华德·霍克斯 (1896~1977)	66
018 谢尔盖·米哈依洛维奇·爱森斯坦 (1898~1948)	69
019 尤里斯·伊文思 (1898~1989)	73
020 沟口健二 (1898~1956)	76
021 阿尔弗雷德·希区柯克 (1899~1980)	80
022 路易斯·布努艾尔 (1900~1983)	83
023 沃尔特·迪斯尼 (1901~1966)	86
024 罗贝尔·布烈松 (1901~1999)	90
025 克拉克·盖博 (1901~1960)	94
026 维特罗·德·西卡 (1902~1974)	97
027 威廉·惠勒 (1902~1981)	101
028 小津安二郎 (1903~1963)	104
029 蔡楚生 (1906~1968)	108
030 罗伯特·罗西里尼 (1906~1977)	113
031 劳伦斯·奥立弗 (1907~1989)	116
032 大卫·里恩 (1908~)	119
033 艾利亚·卡赞 (1909~)	122
034 黑泽明 (1910~1998)	125

035 费雯丽 (1911 ~ 1967)	129
036 米凯兰杰洛·安东尼奥尼 (1912 ~)	133
037 奥逊·威尔斯 (1915 ~ 1985)	138
038 英格丽·褒曼 (1915 ~ 1982)	141
039 安德烈·巴赞 (1918 ~ 1958)	144
040 英格玛·柏格曼(1918 ~)	148
041 费德里柯·费里尼(1920 ~ 1993)	154
042 埃里克·罗麦尔(1920 ~)	159
043 阿纳托利·邦达尔丘克 (1920 ~)	164
044 萨蒂亚吉特·雷伊 (1921 ~)	169
045 皮耶·保罗·帕索里尼 (1922 ~ 1975)	172
046 胡安·安东尼奥·巴尔登 (1922 ~)	178
047 阿伦·雷乃 (1922 ~)	181
048 阿兰·罗伯·格里耶 (1922 ~)	184
049 马龙·白兰度 (1924 ~)	188
050 安杰伊·瓦伊达 (1926 ~)	192
051 玛丽莲·梦露 (1926 ~ 1962)	195
052 今村昌平 (1926 ~)	198
053 秀兰·邓波儿 (1928 ~)	201

054 斯坦利·库布里克 (1928 ~ 1999)	205
055 奥黛丽·赫本 (1929 ~ 1993)	208
056 让·吕克·戈达尔(1930 ~)	211
057 克林特·伊斯特伍德 (1930 ~)	216
058 卡洛斯·绍拉 (1932 ~)	219
059 弗朗索瓦·特吕弗 (1932 ~ 1984)	223
060 大岛渚 (1932 ~)	229
061 安德烈·塔可夫斯基(1932 ~ 1986)	232
062 路易·马勒 (1932 ~ 1994)	238
063 让·保罗·贝尔蒙多 (1933 ~)	243
064 罗曼·波兰斯基 (1933 ~)	246
065 索菲亚·罗兰 (1934 ~)	249
066 斯特赫·安哲罗普洛斯(1935 ~)	252
067 伍迪·艾伦 (1935 ~)	257
068 小川绅介 (1936 ~ 1992)	260
069 罗伯特·雷德福 (1937 ~)	263
070 弗朗西斯·福特·科波拉 (1939 ~)	266
071 贝尔纳多·贝特鲁奇 (1940 ~)	269
072 阿巴斯·基亚罗斯塔米(1940 ~)	272

073 李小龙 (1940 ~ 1973)	278
074 克日什托夫·基耶斯洛夫斯基 (1941 ~ 1996)	281
075 马丁·西科塞斯 (1942 ~)	288
076 凯瑟琳·德纳芙 (1943 ~)	291
077 罗伯特·德尼罗 (1943 ~)	294
078 乔治·卢卡斯 (1944 ~)	297
079 彼得·威尔 (1944 ~)	300
080 尼基塔·米哈尔科夫 (1945 ~)	303
081 维姆·文德斯 (1945 ~)	306
082 赖纳·维尔纳·法斯宾德 (1945 ~ 1982)	310
083 奥立佛·斯通 (1946 ~)	315
084 史蒂芬·斯皮尔伯格 (1947 ~)	318
085 北野武 (1947 ~)	321
086 侯孝贤 (1947 ~)	324
087 张艺谋 (1950 ~)	328
088 佩德罗·阿莫尔多瓦 (1951 ~)	331
089 詹姆斯·卡梅隆 (1954 ~)	334
090 科恩兄弟 (1954 ~)(1957 ~)	337
091 李安 (1954 ~)	341

092 埃米尔·库斯图里察 (1954~)	344
093 汤姆·汉克斯 (1955~)	348
094 拉斯·冯·提尔 (1956~)	351
095 王家卫 (1958~)	354
096 蒂姆·伯顿 (1959~)	358
097 吕克·贝松 (1959~)	361
098 昆丁·塔伦蒂诺 (1963~)	365
099 巩俐 (1965~)	369
100 苏菲·玛索 (1966~)	372
附录一 影响电影史的 100 名人	375
附录二 100 部最佳美国影片	379
附录三 50 部最好的影片	384
附录四 50 位最好的导演	394
附录五 50 位最好的男演员	403
附录六 50 位最好的女演员	413
后 记	423

幼儿园小班的 100 个小朋友

电影的发明改变了人们对于世界的观看方法。世界在人们的注视中发生着变化。

卢米埃尔兄弟 1895 年 12 月 28 日在巴黎的地下咖啡馆进行了第一次成功的电影公映。他们选择这个地方是出于一种谨慎，因为这个离歌剧院几步远的地下室，只有 120 个座位，如果放映的效果不佳，在没有电视、没有手机的巴黎，有限的观众也不会闹出太大的乱子。电影给世界带来了自身完整的影像记录，有幸第一次看到电影的人们欣喜地发现“风吹动了树叶”。

在僻静的乡间，电影放映也给那里的人们带来改变。年轻人从中学会了恋爱接吻的方式，村里的老太太被只有一个大脑袋的特写镜头吓昏了过去。年轻人手挽手走进村边的稻田，老太太被送进了乡村卫生院。电影在引导着人们的时尚风潮，电影的时空转换方式影响着人们的思维方式，更重要的，电影使世界在溪流河水的倒影之外，第一次完整而流畅地获得了自己的镜中形象。这使得世界更像一位情窦初开的少女，她将在镜前开始自我确认的第一次梳妆。

我们旨在回溯这刚过百年的电影历史，看看有哪些人因为这一项 19 世纪末的科技发明而耗尽了他们如同孔子和亚历山大大帝一样短暂而壮阔的一生。他们本该同赫拉克利特一样去仰望星空，思考水、土、风、火等虚空而伟大的问题，他们本该同尤利西斯一样历经风浪回到伊萨塔故乡。这些和老子一样可以骑上青牛闲逛的悠闲生命却投身于机器制造的虚幻光影，为那一烧就着的透明胶片倾情一生。

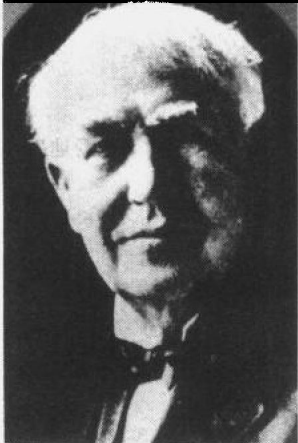
当然我们也看到其中不少人几次三番地宣称自己将不再

拍片，将“坐在凳子上，什么事也不干，只是抽自己想抽的烟”，但这些人中几乎没有一个中途早退，他们几乎都呕心沥血、奋不顾身，战死在银幕那长方形的虚幻沙场。

我们和这里的每一个人相识，又恋恋不舍地道别，在这里有他们奇伟、有趣、混乱、壮烈的一生。一个人可以在生意场掩藏起自己的内心，但在银幕柔和的光亮之下，他们袒露的内心一无所藏。这是一个个如孩童一般自由自在而又暴戾乖张的天才，如同我们在幼儿园小班里看到的那样，他们有的选择纯净自身、整洁肃雅的路径严肃思考，让精气通过胸腔进入头颅、达到大脑升至星空，去感受天空的广阔。相反，有的选择泥沙俱下、暴烈如火，对自己污损焚毁，让精气通过下体，到达脚踝、进入地下，去丈量深渊的幽冥空旷。赫拉克利特说“向上的路和向下的路是同一条路”，上穷下究的他们在极致的云端重又相遇，他们相互背离的不同道路，最终精确地闭合成完美的圆圈。

电影的无穷潜力仍在它自身的暗影里，相对于电影的未来发展，电影本身也正处于她自身的孩童时期。这100个幼儿园小班的小朋友集合在我们笨拙的文字当中，他们跺着小脚，拍着小手，等待着新来的小朋友一同做“丢手绢”的游戏。

001

托马斯·爱迪生 (1847~1931)

(Thomas Alva Edison)

“对于电影的发展，我只是在技术上出了点力，其他的都是别人的功劳。希望大家不要只拿电影来赚钱，也要为社会多做一些有益的贡献。”

有人问他什么叫生活，爱迪生说：“工作。发现大自然的秘密，用大自然为人类造福。”爱迪生一生获得的专利有1000多项，从他16岁的第一项发明——自动定时发报机算起，平均每12天半就有一项新发明。是他，把人类带入了电光时代；是他，让电影走出了实验室。

托马斯·爱迪生1847年2月11日诞生在美国俄亥俄州的米兰小市镇。8岁时，爱迪生进入了一所乡村小学，3个月后，被老师斥为“低能儿”而被撵出了校门。此后，母亲便成了他的老师，读书成了他最大的兴趣。11岁时，他便读完了《罗马兴亡史》、《英国史》、《世界史》、《自然与实验哲学》等书。

一次，爱迪生拿到母亲给他买的一本专门介绍物理和化学实验的书，他就照着上面说的做实验。看书上讲到气球之所以能够升空是因为中间充满了气体，他就想，要是人能充气不是也可以飞起来吗？于是便找到邻居朋友来做实验。爱迪生拿出一包“沸腾散”说：“只要你吃下这包药，马上就能飞起来。”结果，他的朋友当然没飞起来，而是肚子疼得打滚。

12岁的时候，爱迪生在列车上售报，一边卖报，一边兼做水果、蔬菜生意。他买了一架旧印刷机，开始出版自己的周刊——《先驱报》。他还用自己挣的钱在行李车上建了一个化学实验室，有一次着了火，他连同他的“宝贝”被一同扔到了车外。

影响世界电影
100名人排行榜

9

001

1862年8月，爱迪生救出了一个在火车轨道上即将遇难的男孩。孩子的父亲为了感谢他，教给了他电报技术。从此，爱迪生便进入了这个神奇的电的世界。

1868年，爱迪生获得了第一项发明专利——投票计数器。他认为这台机器能加快国会的工作。然而，一位国会议员告诉他，他们无意加快进程，有时候，慢慢地投票是出于政治上的需要。自此，爱迪生决定：再也不搞人们不需要的发明。他确实是这样做的。两年后，他与友人合设了“波普-爱迪生公司”，他的发明一发不可收拾。

有关电影的发明只是爱迪生发明生涯中的一部分，而这一部分使电影走入了新的时代。

1877年，爱迪生发明了留声机，留住声音——人类的耳朵得以与时间和空间抗衡。之后，他又有了这样的想法：“我可以设计一种像留声机之于耳朵一样的对眼睛发生作用的机器，然后将两者结合，就可以把运动的画面和声音全部记录下来，并能同时再现。”活动电影放映机和之后的有声电影就这样诞生了。

1889年的一次旅途中，爱迪生画了一张摄影机草图，为他工作的迪克逊成功地制造出了一台能将几个动画形象记录在一条短胶带上的相机，还制作了一台观景器，人们由此能看到移动的画面，这便是活动电影放映机的雏形。经过改良后，1891年，爱迪生获得了“活动电影放映机”的专利权。

一所长方形的建筑，中间部分很高，顶部有个大门，打开时阳光便照到演员身上——这是在爱迪生实验室的庭院建起来的世界上第一座电影“摄影棚”，整个摄影棚可以在围成半圆形的铁轨上移动，以保证拍摄区域全天都有阳光。摄影棚虽简陋，却吸引了形形色色的演员。

1894年4月14日，第一家活动电影放映机影院在纽约开放并引起了轰动。两年后，爱迪生又生产出了新的放映机，名为“维太放映机”，4月23日，纽约的科斯特-拜厄尔的音乐堂首次用它来放映

001

影片。第二天的《纽约时报》这样描绘当时的情景：“昨天晚上，音乐厅的灯光全部熄灭后，从角楼里传出了一阵阵嘈杂的机器声音，一道异常耀眼的光柱射到了幕布上。于是，大家看到两个金发妙龄演员，穿着花花绿绿的衣服，飞快地跳着雨伞舞。她们的动作是那样的清晰鲜明。当她们消失之后，出现了一片惊涛骇浪，向靠近石堤的沙滩冲击，使观众大吃一惊……这些镜头都异常逼真，因而特别使人兴高采烈。”

就在维太放映机获得成功的时候，巴黎的卢米埃尔兄弟和英国的罗伯特·鲍尔已开始在剧院放映电影了。有人说：“要明确断定谁是这个领域中的第一位成功者确是难题。”

爱迪生在美国电影初期占有重要地位，或许可以说并不是因为他早期的发明，甚至也不是因为他的机器的质量，而实际上“是因为他通过一系列法律方面的活动，为其摄影机和放映机在美国取得了专利”。

1903年，由爱迪生公司摄制了第一部故事片《火车大劫案》。这是一部美国西部片，有激烈的动作，并成功运用了剪辑技术，成了全国纷纷出现的“五分钟影院”的开幕节目。

爱迪生终于将留声机和活动电影合而为一的时候，他激动地说：“我早就想把声和像合在一起，已经想了30多年，现在算大功告成了。”电影终于插上了声音的翅膀，那一年是1914年。

就在那一年的12月9日，爱迪生的影片实验室突然起火。爱迪生边指挥救火，边在小本上记着什么。原来那是再建胶片车间的方案草图。一场大火使爱迪生损失了至少几百万元，而他却安慰老妻道：“不要紧，别看我已经67岁了，可是我并不老。从明天早晨起，一切都将重新开始，我相信没有一个人会老得不能重新开始工作的。”第二天，爱迪生不但开始重建车间，还开始了他的另一项新发明——为消防员设计的便携式探照灯。

爱迪生为电影铺就了起飞的踏板。他说：“对于电影的发展，我只是在技术上出了点力，其他的都是别人的功劳。我希望大家不要

只拿电影来赚钱，也要为社会多做一些有益的贡献。”一席话至今余音未绝。

爱迪生的摄影棚

002

乔治·伊斯曼 (1854 - 1932)

(Georg Eastman)

如果没有他的发明创造，电影的诞生显然是一个未知数。

伊斯曼是对电影的诞生产生了重要影响的人，如果没有他的发明创造，电影的诞生显然是一个未知数。他是柯达公司的创始人，现在柯达公司生产的胶卷在全世界流通和被人们使用，而伊斯曼就是这个胶卷帝国的缔造者。

早在11世纪，科学家发现可以通过一个小孔让外面的形象在内部显现出来。16世纪，意大利艺术家达·芬奇提出了一个“黑箱”理论，通过一个黑箱子射出的光线，可以看到放大在对面墙上的颠倒的影像。还有发明家发明了“魔灯”，这是一种通过蜡烛和透镜放映画面的方法。

在电影诞生之前，照相技术是首先问世的，法国人尼埃浦斯是照相术的发明人，从此，人们可以十分神奇地通过照相把人和景物留在金属版上，但是当时的胶片十分的原始。稍后，法国人路易·达盖尔发明了银版照相术，这样，照相技术就稳定地前进了一大步。而法国人马莱则发明了摄影枪，这样，在摄影的深度和广度上都有了突破。

与此同时，美国人在沿着另外的思路前进，爱迪生发明了电影视镜，通过他的视镜，人们可以看到活的影像，这样就非常接近电影的诞生了。

伊斯曼出生在美国，19世纪的美国是一个发明创造特别茂盛的

002