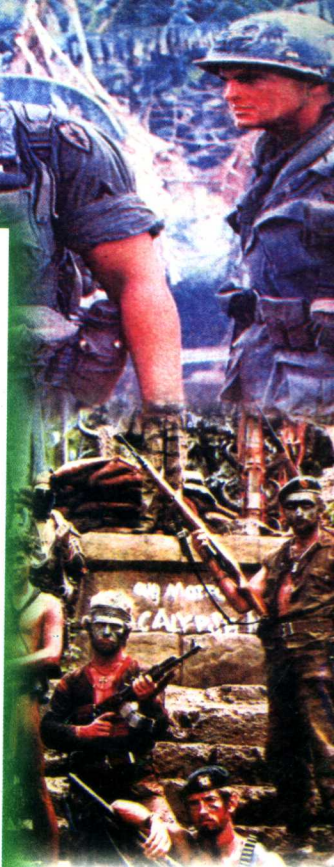

电影小博士

文史小博士丛书

成人 殷越 逢时 编著

知识出版社

文史小博士丛书

电影小博士

成人 殷越 逢时 编著

知 识 出 版 社

前 言

迄今为止,电影对普通人来说还是一个有点神秘的世界。

影片是怎么拍出来的?演员是怎么表演的?从编剧、导演到摄影、录音、剪辑等等是如何统一协作的?电影是怎样被发明的?她有怎样的历史?等等,等等,人们都充满好奇和疑惑。小朋友们想知道电影的奥秘,想知道明星的魅力,想走进电影的神秘殿堂吗?那么,来看一看这个电影世界的ABC吧。

本书就是为了应这样一种需要而撰写的。全书分这样五个部分:电影的由来和发展、电影的基础知识、电影的基本类型、电影史上的著名人物和故事、电影的未来。可以看出,我们在这本小册子里,试图尽量全面地向读者朋友介绍关于电影的基础知识、掌故和有关问题。

如果小朋友们看完了书中的内容,觉得对电影有了一个大致地了解,并对电影产生出一种更加熟识亲切的感觉,那么作为本书的撰写者,我们也就满足了。

内容提要

本书以深入浅出、通俗生动的语言介绍了电影的由来与发展、电影的基础知识、电影的基本类型、电影史上的著名人物和故事及电影的未来,读来饶有趣味,是一本较好的电影普及读物。

目 录

前言	1
一、电影的由来和发展	1
1. 电影是怎么发明的	1
2. 电影是什么时候传到中国的	6
3. 中国的第一部电影是怎样拍成的	8
4. 最早的电影是什么样子的	11
5. 什么时候开始有故事片	15
6. 什么是苏联电影学派	20
7. 好莱坞电影帝国是怎么形成的	26
8. 第二次世界大战以后电影发生了什么变化	32
9. 什么是意大利新现实主义	35
10. 什么是法国新浪潮	41
11. 什么是新好莱坞	47
12. 什么是现代主义电影	51
13. 中国电影的 90 年是怎么走过来的	55

二、电影的基础知识	63
1. 为什么说电影是“第七艺术”	63
2. 为什么说“电影剧本是一剧之本”	66
3. 电影导演的职责和任务是什么	69
4. 电影摄影师的职责和任务是什么	72
5. 电影美工师的职责和任务是什么	74
6. 电影录音师的职责和任务是什么	76
7. 电影剪辑师的职责和任务是什么	78
8. 电影演员是一种什么样的职业	80
9. 什么叫蒙太奇	83
10. 什么叫场面调度	87
11. 为什么说镜头是电影的最基本的单位	90
12. 什么是电影的景别	93
三、电影的基本类型	96
1. 电影的一般分类	96
2. 什么是动画片或卡通片	98
3. 什么是剪纸片	101
4. 什么是木偶片	102
5. 什么是喜剧片	104
6. 什么是侦探片	107

7. 什么是惊险恐怖片	110
8. 什么是儿童片	113
9. 什么是西部片	115
10. 什么是功夫片	117
11. 什么是历史传记片	120
12. 什么是纪录片	122
13. 什么是歌舞片	124
 四、电影史上的著名人物和故事	126
1. 喜剧表演大师——卓别林	126
2. 格里菲斯的成功与失败	130
3. 爱森斯坦与电影蒙太奇	135
4. “永远的嘉宝”	138
5. 童星——秀兰·邓波尔	139
6. 奥逊·威尔斯的成功与悲剧	141
7. 硬汉高仓健	143
 五、电影的未来	145
1. 什么是家庭影院	145
2. 我们还有必要到电影院去看电影吗	147
3. 电影有一天会消亡吗	150

一、电影的由来和发展

1. 电影是怎么发明的

有人说,在人类所有的艺术形式中,只有电影是有“生日”的。1895年12月28日,法国的卢米埃尔兄弟在巴黎卡布辛大街14号大咖啡馆中,首次向社会售票公映了他们拍摄的《工厂大门》等影片。当一个个真实的生活场景活生生地出现在银幕上时,到场的观众都发出了惊叹。这是世界上第一次公开放映电影的活动,后来,研究电影历史的人们就把这一天看成是电影真正诞生的日子。

其实,任何新事物在诞生之前都会有一个孕育的过程,每一个能改变人类生活的发明创造,往往也都是好几代科学家、发明家不断探索、共同努力的结果。电影的发明,就经历了这样一个漫长的孕育过程。

电影诞生在西方,但西方的电影史家却把中国古代的走马灯、皮影戏看作是电影的渊源。这种看法有一定的道理,因为走马灯、皮影戏正是人们利用光与影

关系的原理发明的最原始的视觉娱乐游戏。但是，它们距离真正的电影毕竟太远了，严格地说电影的发明是以化学、光学、电学、机械等科学技术的成果为基础的，是近代科学技术的产物。

电影的近亲是照相技术。早在 1802 年，有人发现在阳光下涂有氯化银的纸可以显现出另一张透明纸上的图画，但由于缺少一种定影的方法，这个显现在氯化银纸上的图画很快又会无影无踪。不久，法国的一位名叫达盖尔的画家做了一个试验：将碘化银涂在一块用碘蒸汽熏过的银板上，装进一个开有小孔的纸盒里，让银板透过小孔对着太阳长时间“曝光”，结果得到了一张可以永久保存的图像。这种“银板照相法”解决了定影的问题，但也有它自身的缺陷，它需要花掉很长的曝光时间，实际运用起来有很多不便。所以，直到 1851 年，几个英国科学家制作出一种能在 1 分钟之内就完成曝光而且成像质量很好的“珂罗底版”，加上有透镜的照相机的问世，照相技术才真正在欧洲风行起来。

有了精美的单幅照片之后，人们又幻想能将它们相互连接起来，产生能够活动的画面。这种愿望并非不切实际的空想，因为当时的人们已经懂得了“视觉暂

留”的原理。1829 年，比利时著名的物理学家约瑟夫·普拉托为了考察人眼的耐光限度，曾对着炽烈的太阳光，两眼直愣愣地看了 25 分钟。当他走进暗室后，眼前还晃动着太阳的影子。普拉托对这个意外的发现极为重视，历经反复试验，终于揭示出人眼的“视觉暂留”原理：人在看东西时，当所视物体已经消失后，它的影像还会在视网膜上保留一段时间。视觉暂留时间的长短，与所视物体的亮度、颜色及观看时间有关，一般影像暂留时间平均为 0.1 秒。因此，如果两个影像先后交替时间不超过 0.1 秒，那么看起来它们就会重叠在一起，成为一个活动的影像。1832 年末，普拉托制作出了一种叫作“诡盘”的玩具，这种玩具是在一个可以转动的圆盘上分格画出一连串静止的图像，当圆盘转动起来时，那些呆滞的、无生命的图像便运动起来，活灵活现。后来，很多摄影师从“诡盘”得到启发：如果将连续的图画换成连续的照片，不就可以得到活动的真实影像了吗？

美国摄影师爱德华·慕布里奇最早开始探索连续照相的方法。他曾在 5 年的时间里，多次运用多架照相机给一匹正在奔跑的马进行连续拍摄的实验，并于 1878 年获得成功。他的具体方法是把 24 架照相

机排成一行，当马跑过的时候，照相机的快门被依次打开，马蹄腾空的瞬间姿态便被依次地拍摄下来。1882年，法国人马莱利用左轮手枪的间歇原理，研制了一种可以进行连续拍摄的“摄影枪”。此后，他又发明了“软片式连续摄影机”，拍摄了海鸥飞翔、动物奔跑和骑自行车人的连续照片，终于以一架摄影机开始取代了慕布里奇用一组照相机拍摄活动物体的方法。与此同时，制作照相底版的技术也取得了重大进展。人们用溴化银乳剂制造底版，取代了“珂罗底版”。1889年，美国大发明家爱迪生与柯达公司的前身伊斯曼工厂合作，创造了赛璐珞片基的透明的、长条的、柔软而且凿有洞孔的胶片，这在探索连续照相技术的进程中完成了一次极大的飞跃。这种赛璐珞片的质量不仅比以前大为进步，而且独特的穿孔方法保证了它在摄影机中能以同样的间隔进行移动，拍摄出稳定规范的画面。

连续照相技术不断取得完善的同时，各国的发明家们竞相研究“放映术”。当然，一切放映技术的发明都是以电的发明和应用为前提的。1878年左右，爱迪生试验成功供电和电力照明系统，从此，“影”和电的结合才有了条件。

1894 年,爱迪生在他的机械师狄克逊的协助下制成了“电影视镜”。这是一个长方形立柜式箱子,外面装有一个口径 2.5 厘米的透镜,里面有可以连续放映 50 英尺的胶片,首尾相接缠绕在几个小滑轮上。开动电机后胶片便以每秒 48 画格的速度移动,循环放映。这个“电影视镜”的特点是仅能供一个人观看。爱迪生认为:只有每个好奇的顾客单独通过这种视镜来看电影,才有可能挣到更多的钱。因此,他拒绝以投影方式放映电影,这显然是个错误。一年之后,法国的卢米埃尔兄弟发明了“活动电影机”,这是一架既可以拍摄又可以放映赛璐珞胶片的机器,它的成本和重量远远低于爱迪生和其他发明家的那些设备。另外,它的拍摄和放映速度是每秒 16 画格,比爱迪生的“电影视镜”更为接近后来电影普遍采用的每秒 24 画格的速度。卢米埃尔兄弟就是用这台“活动电影机”,进行了我们开头所提到的那次公开放映活动,那一天,既标志着“放映术”的完成,也宣告了电影的真正诞生。

2. 电影是什么时候传到中国的

卢米埃尔兄弟在第一次放映活动取得成功之后，便迅速扩大他们的影片生产和放映范围。他们很快派出了几十个人到世界各地放映影片和拍摄素材，其中也有人来到了中国。在现存的卢米埃尔的影片资料中还可以看到当时他的摄影师拍摄的中国集市上人们卖煎饼、理发等的镜头。

中国人最早看到的电影就是由外国人带来放映的。1896年8月11日，上海徐园的杂耍游乐场中推出了一种新鲜玩意儿，人们把它叫做“西洋影戏”。这是关于电影在中国放映的第一次记录，它发生在电影诞生的半年之后。这次放映的主要是法国影片。第二年的夏天，1897年7月，又有美国人到上海放映电影。这时放映的影片大多是原来爱迪生为他的“电影视镜”所拍摄的短片。1899年，西班牙人雷玛斯首先将一些有简单情节的故事短片拿到中国来放映，后来他成了第一个在中国经营电影院的商人，于1909年在上海海宁路乍浦路口用铅皮搭建了一座“虹口大戏院”。这是中国第一座专业影院，它的门口常常以竖立

着的“巴黎新到最新奇异影片”的大海报来招徕顾客。

1902年，北京打磨厂的福寿堂茶馆也开始放起了电影。不久，电影也传到了皇宫大臣们中间。1904年慈禧太后70大寿时，英国公使送去了放映机和影片助兴，不料放映的过程中发生事故，胶片起火爆炸，慈禧太后认为这是不祥之兆，下令禁止再在宫中放映电影。但这并不能阻止电影放映在民间的发展，茶楼戏园中放“影戏”的越来越多，而且在天津、汉口、广州等口岸城市也都相继出现了电影，放映活动越来越普遍了。随着电影的传入中国，中国人及时地认识了解了这个轰动世界的新奇发明，并渐渐意识到它是一种全新的娱乐形式和传播手段，蕴藏着无穷的魅力和无限的潜力。越来越多的观众不再满足充斥于银幕的外国影片，他们希望能在银幕上看到中国人自己拍摄的电影。不久，一些掌握了摄影和放映技术的人们，开始了拍摄中国自己的影片的尝试。

3. 中国的第一部电影是怎样拍成的

中国人最早的拍片尝试是从 1905 年秋开始的。1892 年,从日本学过照相的任景丰在北京前门外开了中国第一家照相馆。到了 1905 年,这家“丰泰照相馆”已经办得相当红火了。看到当时北京城里很多地方都在放映外国影片,任景丰便弄来了一台摄影机和一些胶片,准备用它们来拍摄一部影片。

这部影片应该拍些什么呢?任景丰考虑了很久。他并没有模仿当时外国影片中各种各样的内容,而是请来了著名京剧演员谭鑫培,拍下了他主演的《定军山》中的“请缨”、“舞刀”、“交锋”等几个精彩片断。当时,京剧演出拥有众多热情痴迷的观众,谭鑫培是正红遍京

中国第一部舞台艺术短片
《定军山》(1905, 谭鑫培主演)

城的京剧老生，这一年又恰巧是他的 60 大寿，将他的演出作为第一部影片的内容，任景丰是颇具苦心的。

影片的拍摄是在丰泰照相馆的院子里进行的，由照相技师刘仲伦担任摄影师，历时三天，一共拍了三本胶片。虽然技术质量还不很高，但演员精湛的艺术表演，使这次拍片尝试获得了成功。于是，戏曲片《定军山》成了我国的第一部电影。

此后的几年里，丰泰照相馆又接连拍摄了其他著名京剧演员演出的《青石山》、《收关胜》、《艳阳楼》、《金钱豹》等剧目的片断。这些影片由于和传统的京剧结合在一起，选拍的又都是一些生动的武打场面和富有表情的舞蹈动作，所以很受观众欢迎，据那时候的报纸记载，当这些影片拿到戏园子里放映时，“有万人空巷来观之势”。中国人自己拍摄的电影，赢得了广大观众的认同。任景丰主持的摄制影片的活动，大约持续了四年时间，先后拍摄了七八部戏曲短片。1909 年，丰泰照相馆失火，这最初的拍片尝试暂告一段落。这是一项开创性的尝试，它虽然短暂，却预示着一样新事物在中国的诞生，是中国电影事业的先导。

有一点也许我们应该注意到：任景丰拍摄的所有影片都是戏曲片。这是一个很有象征意义的历史现

象：代表西方先进技术的电影一传到中国，就与最具民族特色的中国传统艺术相融合。这不仅预示了中国电影日后的发展方向，也说明了电影自身的一些很有意思的特点：它是一种最具国际化的新事物，可以不受任何限制地进入每一个国家、每一个民族；同时，它又是一种最能体现民族特点的新事物，一旦它进入了某一个国家、某一个民族，它便立即呈现出具有该国该民族，文化传统特色的面目。