

《艺术迷宫指南》丛书

梦幻世界 电影

叶知 著

中国美术学院出版社
蓝鲸艺术图书发展公司

梦幻世界——电影

作者/叶 知

编辑/潘临庄

版 式/向 泓

封 面/高亚加

出 版/中国美术学院出版社

蓝鲸艺术图书发展公司

发 行/浙江省新华书店

印 刷/上海市印刷七厂

(浙)新登字第 11 号

开 本/787×1092 32 开

印 张/6.125

字 数/122.5千

1994 年 6 月第一版

1994 年 6 月第一次印刷

印 数/0001—5000 册

定 价/11.00 元

ISBN 7—81019—354—6/J · 310

序

《艺术迷宫指南》的编者约我为这套书写个序。说老实话，看到“指南”这类字眼，我是颇感疑惑。古人云：诗无达诂。艺术无论创造还是鉴赏本都允许多义性或说模糊性，“指南”云云，不亦谬乎？难道是规导或命令大家都依据一种理解、运用一种方法、挤在一条路上、朝着一个方向走吗？我既不愿也不敢、既无兴趣也无资格涉猎这种指南。当然，还有一种意义远为宽泛的“指南”，譬如你说诗无达诂，你说有一千个观众便有一千个哈姆雷特，这也可以说是一种“指南”，它其实只是一种提示或指点，只是一种观点的表述，信不信由你，并不具

有规导性，更不是把咀嚼过的馍馍塞给读者。此外，一般性、普及性、常识性的“启蒙”，对于初学者也是有所帮助的。这种“帮助”尤需严肃性和负责精神，更要谨防“假冒伪劣”。

《艺术迷宫指南》当属那种启蒙性的“指南”，就我读到的部分章节来看，可说是融古今于一炉，汇中外于一典，写得轻松、生动、丰富、可靠。故我愿意为这套书作这一小序。

畸轻畸重，这个小序则肯定成不了“作序指南”了！一笑！

王蒙

主编

江 心 林 尊

编委

郭淑兰 叶 知
潘临庄 陈向红

J909
3
2

《艺术迷宫指南》丛书

083570

人体魔术——舞蹈

情感圣殿——音乐

人生奇观——戏剧

心灵万象——绘画

诗情凝固——雕塑

民族花环——戏曲

梦幻世界——电影

工艺之光——设计

中国美术学院出版社·蓝鲸艺术图书发展公司

目 录

前言	1
世界电影发展概况	3
光辉的 1895 年 12 月 28 日	
——电影的生日	11
迟到的荣誉——从电影镜观赏店的	
开设到电影院的发展	16
中国人最早摄制的影片	22
一个喷嚏首开特写纪录	
——电影技巧首次应用种种	26
“伟大的哑巴”说话了	
——有声电影的诞生	31

让电影拥有彩色世界	
——一种崭新的创作手段	39
电影家族的新生儿	44
梅里爱的魔幻世界	48
打响美国电影第一炮的格里菲斯	52
第一位真正独立制片的艺术家	
——喜剧大师卓别林	55
美国电影前所未有的丰碑	
——影坛巨擘奥逊·威尔斯	58
纪录片的首创者——弗拉哈迪和	
他的《北方的纳努克》	62
“比一个红军师还危险”的人	
——蒙太奇理论的奠基人爱森斯坦	65
长镜头向蒙太奇提出了挑战	
——巴赞的理论探索	69
《卡里加里博士》和《一条安达鲁狗》	
——先锋派和超现实主义电影	71
提倡纪实主义和表现普通人的	
意大利新现实主义电影	76
敲开世界电影之门的人	
——“黑泽天皇”和他的《罗生门》	79
中国电影新路线的开始	
——夏衍与《狂流》	83

世界动画之父

——从一只老鼠起家的迪斯尼 86

中国动画的创始人——万氏三兄弟 91

电影剧本的故事 94

“导演”在中国 98

具有国际地位的中国导演

——中国银幕的大手笔谢晋 103

被确定为国歌的电影歌曲

——《义勇军进行曲》诞生记 107

人民电影事业的里程碑

——袁牧之和延安电影团 111

“风筝”飞向全世界

——中外合拍故事片之始 115

电影第一星——明星和明星制 118

永不凋谢的常青树——一生四次荣获

奥斯卡金像的凯瑟琳·赫本 122

最小的大明星——“大众小情人”

秀兰·邓波儿 125

成为世界十大影星和使影片两度入围

奥斯卡的中国人 128

推动电影事业发展的国际电影节 133

中国创办国际电影节 138

百花盛开 闻鸡起舞

—— 中国电影“三大奖”及其他	142
国际影坛第一奖	
—— 美国奥斯卡金像奖种种	147
电影诞生以来的十大经典影片	152
第一部获得国际荣誉的中国影片	
—— 《渔光曲》和它的导演蔡楚生	159
金熊首次东渡中国	
—— 张艺谋其人其事	163
世界第一影都—— 梦幻工厂好莱坞	167
电影表导演的摇篮—— 从中华电影学校	
到北京电影学院	172
收藏电影拷贝的专门机构	
—— 电影资料馆	176
第一部电影史专著	179
“海斯法典”的解体和分级制的确立	182

前言

近一百年来，许多电影艺术家为使电影由初始的“杂耍”发展成为一门颇受人们青睐的具有独立品格的艺术，作出了可贵的贡献。他们不懈的努力与可贵的探索，为世人所尊崇；他们的经典作品和理论的建树，已经彪炳史册，特别是那些具有里程碑性质和划时代意义的影片、影人、影事。他们所作的那些开创性的工作，至今仍是人类艺术宝库中极珍贵的财富，是需要我们认真学习、借鉴的楷模。

为了表现在电影领域中的某个方面树立了第一块里程碑的人和事，融知识性、趣味性、资料性于一体，普及电影历史知识，作者不揣冒昧，向青少年朋友推出这本小册子，希望大家喜欢。

这本小册子所涉及的影人、影片和影事，如果展开来写都可以单独成书。但这不是本书的任务，因为

读者对象不同。本书所介绍的只是一些基本概况，只是为青少年朋友深入了解电影的奥秘开了一个小小的窗口。这样，就肯定会有挂一漏万之处。那么，就请由此而引发了对电影的兴趣的朋友去作进一步的学习和研究吧！

世界电影发展概况

在电影这个梦幻世界里，曾经产生了许多具有里程碑性质的影人、影片、影事。但是这些影人、影片、影事又不是孤立的，而是和世界电影史上的整体发展密不可分的，所以这就需把世界电影史的概况勾勒出一个大致的轮廓，以便读者对世界电影的发展有一个粗线条的了解。

那么，世界电影的发展究竟是怎样一个过程呢？

（一）发明（1824—1895）

应该明确，电影是世界各国许多杰出的科学家、技术家、发明家集体劳动的成果。

早在1824年，英国科学家罗吉特和法拉弟对视觉转换频率就进行了研究，提出了“外在物体映入眼睛网膜的形象，在未消失前瞬间是和以后的映像相连”的理论。根据这个理论，比利时人普拉多、英国人霍尔纳先后制作出了嵌有活动画片的回旋器。1839年，法国人达盖尔发明了银板摄影术。1851年后，很多科学家对人和动物连续活动的

照像摄影进行了实验。1888年10月，法国人马莱向法国科学院提出申请，获得了世界第一部电影摄影机——“摄影枪”的专利。之后，又经许多人的改进，于1895年12月28日，由卢米埃尔兄弟在巴黎用他们发明设计的活动电影机，首先公开放映了他们拍摄的电影，被世界各国公认为电影发明阶段的终结和电影时代的开始。

（二）萌芽（1895—1908）

从1896年起，卢米埃尔训练了好几个摄影师，分赴法国和世界各地拍摄风景片和社会生活片段。美国的爱迪生和法国的百代、高蒙等也开始了大规模的制作。法国人梅里爱的魔幻电影是在发现和运用电影特技的巨大潜能的基础上拍摄的，很受观众的喜爱。1900年前后，一些出生在英国布赖顿地方的摄影师，在他们的影片里首创简单的蒙太奇，并进一步完善了电影特技，成为世界电影史上最早的一个电影流派。1903年，爱迪生公司的鲍特完成了著名的《火车大劫案》。这一年，第一家镍币电影院在美国的匹兹堡开设。这时，爱迪生、比沃格拉夫等9家电影公司组成了电影专利公司，企图垄断电影专利权。

这一时期拍摄的电影，都是所谓的单卷影片，卢米埃尔兄弟的标准影片放映率是每秒钟16格画面，一卷35毫米900英尺长的影片，大约可以放映15分钟。

（三）奠基（1908—1918）

1908年后，在法国出现了所谓“艺术电影”。影片基本上采用戏剧的形式，请舞台名演员主演，代表作有《吉斯公爵的被刺》。1911—1912年间，高蒙公司的费雅德拍摄的

两套片集《真实的生活》和《芳托马斯》，百代公司的麦克斯·林戴主演的喜剧短片，都大受欢迎。意大利从《庞贝的末日》开始，在圣经、莎士比亚戏剧、古代历史中寻找题材，并已不用简单的幕景，而采用在木板结构上面涂上石膏的庞大建筑物，且雇佣许多临时演员，如影片《卡比利亚》。

为了同专利公司对抗，美国的独立电影制片人提出了“为优秀的观众推荐优秀的影片”的口号，他们利用新闻媒介，创造了明星制度；到1913年，洛杉矶附近的好莱坞已成为美国电影的制作基地。格里菲斯、英斯、塞纳特、卓别林、范朋克、玛丽·璧克馥等一批新的创作家崛起，一些如《宝莲历险记》、《凯瑟琳历险记》等连集影片大受欢迎。

1914年第一次世界大战的爆发，使欧洲一些地区的电影生产暂告停顿，但没有受战争波及的北欧电影，如瑞典、丹麦等国家，都得到了发展。在美国没有参战时，格里菲斯于1915年完成了片长12本、放映近3个小时的《一个国家的诞生》，第二年又完成了另一部巨制《党同伐异》，这两部经典作品在世界电影史上占有独特的地位。

（四）成熟（1918—1928）

经过竞争、控制、兼并，米高梅、派拉蒙、福斯、联美等公司控制了美国的制片、发行和放映网，制片数量大为增加；欧洲的一些优秀导演、演员如刘别谦、斯蒂勒、茂瑙、里尼、嘉宝等应邀到好莱坞拍片。1928年，美国长故事片产量达到641部。

在欧洲，德国拍摄了表现主义电影的代表作《卡里加里博士》、《疲倦的死》和《蜡人馆》等。而法国电影的一个主要特点则是一些知识分子和青年电影艺术家，为了逃避严峻的现实，从抽象的造型美和下意识的梦境中寻求精神安慰所掀起的先锋派电影运动。在故事片中，最重要的作品是丹麦人德莱叶导演的《圣女贞德》。十月革命胜利后的苏联，拍出了爱森斯坦的《战舰波将金号》和普多夫金的《母亲》两部经典作品，对世界电影艺术作出了重要贡献。

1927年10月6日，美国华纳兄弟影片公司拍摄的歌唱影片《爵士歌手》公映；1928年7月，又公映了“完全有声对白”故事片《纽约之光》，从此宣告了有声电影时代的来临。

（五）繁荣（1928—1939）

由于有声电影的兴起，也由于好莱坞电影生产体制得到了巩固和加强，米高梅、福斯、派拉蒙、雷电华、华纳、哥伦比亚、环球和联美八大公司居于主宰地位，制片人制度的确立，创作人员的更新，类型电影的发展，双片放映制的实施，使好莱坞影片处于它的黄金时代。奥逊·威尔斯的《公民凯恩》是这个时期电影创作的顶峰。

英国电影业在30年代已受到好莱坞的控制，许多优秀导演和演员都留在了好莱坞拍片。受法西斯控制的德国、意大利的一些优秀导演和演员也去了好莱坞。只有法国的克莱尔、杜维瓦尔、雷诺阿、卡尔内等拍出了较为优秀的影片。

作为繁荣、进步标志的彩色电影，于1935年首先应用于美国故事片《浮华世界》；而彩色摄影则使美国影片《乱世佳人》跨入了最优秀作品的行列。

（六）挫折（1939—1945）

第二次世界大战期间，轴心国德、意、日都加强了对电影的控制。法国电影在纳粹德国占领巴黎前，已有一批电影艺术家远赴海外。英国减少了故事片的产量，比较注意拍摄纪录片。前苏联在1941年把制片厂迁到后方的同时，转入反映卫国战争新闻纪录片的拍摄。只有美国的电影企业继续运营。珍珠港事件后，大批导演、演员和其他从业人员参加了军队和为军队拍摄影片，如系列片《我们为何而战》；在故事片方面，一方面摄制了表现这场战争动人故事的影片，如《卡萨布兰卡》、《守望莱茵河》等；另一方面拍摄了大量的纯娱乐片，供前方士兵和后方平民观看。1942—1945年间，英国摄制160部故事片，苏联只摄制了97部故事片，而美国则摄制了1636部故事片。所以，当第二次世界大战结束后不久，这一批美国影片便像潮水一样涌向世界各地。

（七）挑战（1945—1965）

美国电影的繁荣到1946年达到顶点，不久便遭到各方面的打击和挑战。在政治上，美国国会非美活动调查委员会对好莱坞的“审查”，使名列黑名单上的300名电影工作者被迫改行或流亡欧洲。在经济上，美国最高法院判决各大影片公司放弃垄断发行放映和电影院，从而使它们失去了很大一笔收入。在传播媒介方面，电视又夺去了大量的