

电影简话

吴 天 碧

中国电影出版社

电 影 簡 話

吳 天 著

中 国 电 影 出 版 社

1959·北京

内 容 說 明

本書介绍了电影的基本知識。內容計分五章：1.概說；2.片种和样式；3.特性；4.主題、人物、冲突、細節；5.艺术創作。

本書可以帮助讀者大体上了解电影艺术創作和影片摄制过程，获得一些电影艺术的常識；对于如何欣赏电影，也可以有所帮助。

电 影 簡 話

吳 天 著

*

中国电影出版社出版

(北京西单舍飯寺12号)

北京市書刊出版业营业許可証出字第089号

北京財政印刷厂印刷 新华書店发行

*

开本 787×1092 公厘 $\frac{1}{32}$ • 印张 $2\frac{5}{8}$ • 字数60,000

1957年12月第1版

1959年7月北京第3次印刷

印数9,401—22,300册 定价：0.24元

統一書号：8061·198

目 录

第一章 概說	(1)
一 电影对观众的影响	(1)
二 一部电影的構成	(3)
三 中国电影发展的方向	(5)
第二章 片种和样式	(8)
四 电影的三大类	(8)
五 傳記片	(10)
六 喜劇	(12)
七 惊險片	(16)
八 神話(童話)片	(18)
九 故事片的主要样式及其他	(19)
一〇 动画片及其他片种	(21)
第三章 特性	(24)
一一 电影艺术的起源	(24)
一二 电影艺术和其他艺术的关系	(26)
一三 表現能力	(30)
一四 鏡頭的距离、角度和銜接	(36)
一五 蒙太奇	(39)
一六 放映	(42)
一七 集体劳动的产品	(43)
第四章 主題、人物、冲突、細節	(45)
一八 主題和題材	(45)
一九 人物	(47)
二〇 情节、冲突和結構	(51)

二一	细节和后景	(5)
第五章	艺术创作	(39)
二二	文学剧本	(51)
二三	导演艺术	(61)
二四	表演艺术	(73)
二五	影片的摄制过程	(78)
結束語		(77)
后 記		(89)

第一章 概 說

一 电影对观众的影响

在我们的国家里，每天都有许多人走进电影院看电影。工厂里有经常放映电影的俱乐部；农村里和部队里都有电影放映队；不论是边疆少数民族地区或是荒山野地人迹罕到的地方，都有了看电影的机会。

谁都爱看电影，無論男女老少，也無論哪一种人，几乎没有一个例外。在西安，曾經有許多农民自己凑了一些錢要求区委会放映“白毛女”。

如果是好电影，看一遍还不够，有时看五六遍也不厌倦。

为什么这么爱看电影呢？大家都說电影好看，有趣，叫人看了高兴；又說有的电影看了多少年都不会忘記，还常常想到它。

全国劳动模范王崇倫看了“智取华山”以后对他的徒弟說：“过去咱們找窍门，一遇到困难就泄气，现在你瞧人家怎么从沒有路中找出路来的！”他拿电影里人物的坚毅行为鼓励自己和別人。据他說，他看电影常常在这些地方被感动。

在抗美援朝时期，有个中国人民志愿軍排副曹志高，他因为守一个陣地負了重伤，可是他坚持了七天七夜，终于把敌人打退。后来有人問他这种坚毅不拔的劲头哪里来的，他回答說

除了部队平日对他的教育，还在于“鋼鐵战士”里的張排长給了他不少力量，因为在战斗前，他剛看过这部影片，印象非常深刻。

这就說明了电影不仅給人文化娱乐，还有着教育作用，不过这种教育和上課听报告不同。

人們受电影影响有时自己并不知道。上面說的是好影响，但也有坏影响，比如在全国解放前，美国好萊塢曾經运来大量充滿毒素的影片在我們的电影院里放映，其中有色情的，有歌頌强盜行为的，有宣傳种族歧視的，又有贊美剝削生活的，有描写变态心理的……一句話，这种电影引人走上邪路。

当时，許多青年曾受这些影片的毒害，直到解放后这些毒素还在某些人身上繼續发生作用。

上海曾經发生过一个大学生持枪搶劫的事件。这个大学生名叫翟万里，他的家庭过的是一般富裕的生活。他糾合了其他青年結成一个小集团，每天在咖啡館、飯店閑逛，穿着奇装异服，到处招搖撞騙，引誘青年妇女，到后来便发展为公开搶劫的强盜。

最可怕的是他对这些行为还非常欣賞。他把玩弄女性、持枪搶劫……当做了英雄行为。因为他在許多好萊塢的西部影片中常常看見。

这不过是許多例子当中的一个較为突出的罢了。

至于一般的模仿就更是显而易见的事，例如看了“勇敢的人”学駱吼，看了“人猿泰山”学泰山吼，看了“流浪者”以后很多青年学拉茲唱歌，这都是大家熟习的情况。

电影的影响比一本小说、一出戏剧更普遍，因为它的观众多。

根据統計，到一九五六年年底为止，全国看过“白毛女”的观众有一亿二千二百万人；看过“鋼鐵战士”的有四千六百

万人；看过“董存瑞”的有六千三百万人。

如果用一個可以容一千人的劇場來上演“白毛女”，需要334年3個月才能達到上面所說的數字，這是多么可驚的事！

電影觀眾這麼多，這麼普遍，因此，商人把它當做最好的賺錢工具，帝國主義用它來宣傳侵略，散布剝削階級的思想。而我們——社會主義陣營的國家和資本主義國家的進步電影工作者卻用它來教育人民，使觀眾在娛樂的同時提高思想認識，爭取和平，爭取勞動人民更美好的生活。

二 一部電影的構成

電影影響大的原因，首先在於一部電影可以有許多拷貝，它可以同時在許多電影院放映。不像戲劇那樣，原班人馬只限於一個地方演出。

一個拷貝就是底片的一次翻印，現在我國一部故事片一般是四、五十個拷貝，如果影片好或是特別需要就加多拷貝的數目。這樣，千千萬萬的觀眾就可以同時看到這部影片。

我們在電影院看的影片是三十五毫米的。為了使廣大的勞動人民看到電影，我們更印行十六毫米的影片，把三十五毫米的影片縮印在上面，便於攜帶和放映。

一部電影（長故事片）一般是兩千七百公尺左右，也就是九千尺上下，放映的時間不到兩點鐘。有的電影是上、下集，相當於兩部影片長，但放映時往往仍然分為兩段。

為什麼電影放映時間一般總是限於兩小時左右呢？這是因為電影放映中間沒有休息，觀眾難以支持更長的時間的原故。

一部電影雖然放映不到兩小時，可是製作却要化很長的一段時間。從電影劇本完成送到廠里去正式進行籌備，到第一個拷貝完成，一般要花六個月到八個月的時間，遇到繁重的影

片，有时会延长到一年兩年。其中正式用摄影机拍摄的时间約摸四、五十天。其他的时间全部花在筹备准备和其他技术工作上。

因此，如果放映九十分鐘（一个半鐘点）的一部影片实际用了四十五天拍摄，那么，每天只拍摄了兩分鐘的戏。那就是說，电影工作者整整忙了一天，在观众眼里只是一刹那的事，可見拍摄电影的困难。

拍摄的时间将来由于生产管理和科学技术的改进可能会縮短。但不論怎么說，这段时间要比看电影的时间多得多。

也許有人要問：为什么这么慢呢？

电影是一个鏡頭一个鏡頭拍摄起来的。从摄影机开拍到停止算做一个鏡頭。尽管对象走动或是变化，再或是摄影机有什么移动，只要不停止，还是算一个鏡頭。等到换地位再开始拍摄，才是另一个鏡頭。

这样，一个鏡頭接一个鏡頭，在观众面前連續放映便成了一部电影。

一部电影分装在几个盒子里，每一盒我們叫它一本（一部电影一般是十本左右），电影的“本”不是艺术的單位，它只是为了放映（兩架放映机来回交替放映）和携帶的方便因而划分的。

如果从艺术的結構来講，一部电影的組織是这样的：

画面——鏡頭——片断（景）——場——段（或称“章”“部”）——全片

画面，这是电影最小的構成單位。

画面指的是每一个电影構图。因为是电影的構图，所以它是动的、变化的，不同于靜止的图画。不过在一定的时间内，拍摄对象总有相对稳定的时间，我們叫它电影画面。

例如兩個人边走边談，走到一个地方由于另一个人的参加站定了，然后他們又在不远处坐了下来。这样，边走边談是一

个画面，站定参加了一个人是一个画面，等到三人坐下便又是一个画面了。

上面所说的三个画面可能是一个镜头（就是一直不中断的跟随拍摄——俗称“跟镜头”），也可能是两个镜头或三个镜头。但是一个镜头至少有一个画面。

几个镜头为一组，成为一个表现剧情的小单位，我们叫它“片断”或者叫“蒙太奇句子”。

片断有时是同一个背景（布景或是天然外景）的几个镜头组织起来的，也有时是不同景的镜头的组合。不过同景的较多。

一段较为完整的情节，一般就构成了一“场”戏。这是自成起讫可以独立的单位。一“场”戏可以有几个景，也可以只是一个景。甚至有时连续的两场戏发生在一个景里。

因此，“景”在电影构成中不能划为一个固定的单位，但是在拍摄的时候却关系很大，成为一个极为明显的工作单位。

几“场”戏就构成电影的大段落，这个大段落有人叫“章”，又有人叫“部”，甚至有人就叫“段”。一部电影一般不超过十个大段落。这些大段落都有重要的情节，但是它们并不象戏剧那样截然分幕，而是紧密地连续着的。

电影的最大特点就在于结合了许多镜头成为一个整体，不论是小单位、中单位或是大单位，都前后呼应而且联系得很紧，好象是一条滔滔不断的河流。

三 中国电影发展的方向

中国自己摄制影片到现在已经有了四十多年的历史，最初只是商人为了谋利所拍摄的一些荒诞不经或是没有什么艺术价值的东西。直到“五四”运动以后，由于共产党的直接领导和新文艺运动的影响，才拍摄了一些进步的影片，例如“渔光曲”、

“桃李劫”、“馬路天使”等，就是其中具有代表性的作品。

这些影片有进步的意义，在当时起了推动革命的作用。它們冲破了反动的惡势力，击败了一切反动的、色情的、迷信的惡劣影片，在艺术技巧方面也有着不少卓越的成就，它們是优秀的中国电影范例。

但是，由于反动的国民党統治和商人的掌握，进步电影在当时产生得不多，各方面都受到很大的限制。

这种情况只有在全国解放以后电影掌握在人民自己手里，才有了根本性質的改变。

新中国的电影一开始就是在毛主席“为工农兵服务”的文艺方針之下建立起来的。也只有在这个时候，才能在全国贯彻“为工农兵服务”的方針。

已往的进步电影在人民民主革命中起了相当大的宣傳鼓动作用，在艺术表現手法上也遺留下不少可以吸取的良好經驗，但是在反映現實上却很少可能直接取材工农的生活，并且也不可能直接放映給广大的工农劳动人民看。

我們知道，远在抗日战争时期，八路軍便已設置了电影部門，当时虽只拍摄了一些簡短的新聞片“延安与八路軍”“南泥灣”等，但却为以后的电影努力方向开闢了道路。

到了解放战争时候，新聞紀錄片“民主东北”和“百万雄师下江南”等更發揮了極大的宣傳鼓动作用。

随着革命的节节胜利，具备了一定的技术条件和生产設備，于是开始了故事片的拍摄。这样，中国的劳动人民便以英雄的主人公姿态正式出現在銀幕上了。

不久，全国解放，解放区和国統区的电影工作者胜利会师，获得了集中和統一的領導，于是中国电影便出現了一个新的时期，这就是“为工农兵服务”的文艺方針在电影創作里能够全面、彻底地貫徹的时期。

几年来我国产生了不少优秀的影片，如“白毛女”、“鋼鐵战士”、“董存瑞”、“梁山伯与祝英台”等，这些影片都受到了国内国外广大人民的热烈欢迎。但在私营电影公司还存在的时候，却出现过“武训传”这种反动的影片；也出现过“关连长”、“我們夫妇之間”这些有錯誤思想的影片。这些影片虽然最初迷惑了一部分人，但終于遭到广大人民的批駁。

由于电影具有广泛的群众性，列宁曾說过：“在所有的艺术中，电影对我們是最重要的。”

我們的国家非常重視电影事业，国务院曾經做了决定，指出电影制片的具体方針是：“真实地表現我国人民过去和現在的各方面的生活和斗争，特別是表現人民的新生活，創造新的先进人物的光輝形象。”

現在，我們的国家正在建設社会主义社会，每时每刻都涌現出成批的先进人物，他們是我們电影所最需要表現的；同时，社会上一切落后势力和丑惡現象都應該是电影揭露、諷刺和鞭答的对象。

我們的电影不仅要使物質生活逐漸提高的广大人民获得文化娱乐，求得知識，更要使他們受到社会主义的教育。

由于我国电影有优秀的苏联影片做榜样，又不断地汲取其他各国电影的先进經驗，因此正在逐步提高，有着新的成就。

由于我們的电影貫徹了“为工农兵服务”的方針，因而“它反映了我国劳动人民的生活和斗争，表現了劳动人民高尚的精神品質，向人民正确地闡釋了生活的意义，这是和教人墮落的资产阶级的电影艺术不同的。”（一九五四年一月十二日“人民日报”社論）

尽管我国的电影还很年輕，还存在着很多缺点，但是它却有着光輝远大的前途。

第二章 片种和样式

四 电影的三大类

平常我們說看电影，都是指的故事片。如果我們看的不是故事片，我們就一定說：今天看的是新聞紀錄片或是科学教育片，用来表示区别。

新聞紀錄片、科学教育片和故事片，这是电影的三大类，我們把它称做三大片种。

列宁早在十月社会主义革命前就说过：电影有三种，第一种是广泛报道消息的新聞片，它是一种“形象化的政論”，这就是現在的新聞紀錄电影。它要象政論那样傳播党的政策，既及时又富有鼓动力，并且具有艺术的特征——形象化。

新聞紀錄电影主要有新聞片和紀錄片两种。例如“新聞周报”就是前一种；“抗美援朝”、“一定要把淮河修好”、“和平万岁”就是后一种；它們紀錄的都是真人真事，因此具有說服力。

苏联电影是从新聞紀錄片开始的。那时期的苏联新聞紀錄片反映了内战时期前綫的情况，紀錄了俄国工人阶级和农民大众所做的無可比拟的英勇斗争。从最初几部新聞片开始，苏联电影就和社会主义革命密切地联系在一起。

我們新中国的电影也是沿着这条道路发展起来的。

資本主义国家也有新聞影片，但常常歪曲事实真象，不是

宣傳帝國主義思想就是夸耀資產階級的生活方式。這和我們的新聞紀錄片有着本質的不同，除非人民自己拍攝的紀錄片，例如電影藝術家伊文思就曾拍攝了“西班牙的土地”、“四萬萬人民”、“印度尼西亞在呼喚”、“和平一定在全世界勝利”、“激流之歌”等進步影片，在這些影片里真實地反映了人民的生活、鬥爭和願望。日本人民也曾拍攝過好幾部紀錄影片，暴露了美帝國主義在日本的罪惡行為。

此外，紀錄電影中也有風景片，將祖國優美的河山介紹給觀眾，喚起人民熱愛祖國的感情。例如“桂林山水”、“錦繡河山”就是這一類。

列寧所說的第二種電影是科學教育片，他認為這種電影猶如“各種科學技術問題的形像化的通俗演講”。

拍攝科學教育電影是為了使人民獲得科學知識，用淺近而又明顯的方法讓人們認識世界。這種影片對於建設社會主義社會會起很大的作用，因此，我國大力提倡這種電影。

科學教育電影有科學普及片、技術宣傳片、教學片等幾種。例如解說天文的“日食”，宣傳保養土地的“水土保持”，以及科學教育電影制片廠與學校、部隊合作的教学片，都屬於這一片種。

由於科學教育片用形像進行解釋，所以即使是深奧的科學理論或是艱難複雜的技術，我們也可以一目了然。

在資本主義國家，除了提供少數人參考用的技術短片外，很少公開發行科學教育電影。因為掌握政權的資產階級絕不會考慮到要讓老百姓懂得更多的東西，而私營電影公司的老板更不願拍攝這種不能賺錢的影片。

列寧所說的第三種電影就是故事片，蘇聯把它稱做藝術電影。列寧認為“這種反映生活片斷並且滲透着我們的思想的動人的影片形式”“用藝術方法宣傳我們的思想，因而是更為重

要的。”

故事片是电影中最受观众欢迎的一种，因为它有故事，有情节，有头有尾，引人入胜。

同时，故事片也是电影中最复杂多样的一种。它由于内容和形式不同形成了各种“样式”。

当我们看电影的时候，常有人问：今天放的是什么影片？除了片名之外他还想知道是哪一种影片，这就是指的影片的样式。

五 傳記片

傳記片是故事片的主要样式之一。

我們的电影是要教育人民的。凡是历史上对人类有贡献的人物常常成为我們描写的对象。無論政治家、革命領袖、科学家、艺术家以及一切推动历史前进的人都可以拍成电影（故事片），这就是傳記片。

“董存瑞”是描写革命英雄董存瑞的一生的，在这部影片里我們看到董存瑞出生的环境，他从小怎样生活，后来怎样成长，又怎样碰到困难，怎样克服缺点，以及最后怎样牺牲。

尽管董存瑞早已牺牲，國內革命战争的年代已經离开我們很远，可是看了电影，就觉得董存瑞好象还活在我们身旁一样。

这样，他的一举一动和英勇牺牲的事迹便深刻地印在人們心里，永远不会忘記，成了学习的对象。

好的傳記片不但教我們看見那个人，还看見那个人所生活的时代环境，这就出現了既真实又合乎历史条件的人物。

所以我們說，如果傳記片的人物离开了那个特定的时代就会虛假，成为反历史的形象，观众看了也絕不会相信。

試想一个偉大的人物如果只見他的偉大，看不到产生偉大

事迹的历史条件，看不到他的性格在什么环境内形成，也看不到他所碰到的困难以及如何克服的前因后果，結果会是怎样呢？最后只剩下一个架空的英雄人物，一切丰功偉績都将失去根据了。

中国人有句古話“时势造英雄”，可見英雄不是平白無故跳出来的。

在“董存瑞”这部傳記片里，透过参軍、鬼子燒杀和用高粱杆小木棍伪装子彈等細節，我們被引入了那个艰苦而又令人难忘的岁月。而摔跤、出击敌人、被选为爆破組长、英勇牺牲等行动，結合在那个时代背景里，便突現了董存瑞这一个活生生有血有肉的人物。

傳記片虽然是一个人的傳記，但是絕不是孤立地表現某一个人。历史上一切偉大的人物离开了群众就沒有力量可言，只有当一个人生活在群众当中，他才成为真正的英雄，他才会真正地为人民爱戴，完成他偉大的事业。“列宁在十月”和“列宁在一九一八”里的列宁那么可亲，那么平凡，而他又是那么偉大，正从事着翻天覆地的革命事业。

傳記片絕不能包括一个人的一生，从生到死，一点不遺漏。它所表現的只是一个人一生中最重要的一部分。所以这种影片只选取某一人物最足以代表他一生的生活片断。例如革命領袖主要是他的革命工作，他的对敌斗争；科学家主要就是他的科学活动，他的发明創造；艺术家主要就是他的創作活动，等等。一切身边瑣事，家庭关系，爱情生活都結合在主要活动里同时出現。这样，观众看起来就不会感到干燥無味或是可有可無了。

我們很少看見傳記片里主人公的死，除非这个“死”有巨大的意义。例如董存瑞、馬特洛索夫，由于他們的英勇牺牲扭轉了战局，人們需要看到当时他們崇高的精神面貌，因此就做

了重点的描写；至于有些影片就不必如此，例如“宋景诗”，写到投太平军就够了。

美国好莱坞也拍摄过不少传记片，但往往把一个人描写得如何天才，仿佛天生如此，完全与社会无关。有的更强调恋爱或捏造一些爱情纠纷，强加“噱头”，借以迎合观众的低级趣味，象“爱迪生传”、“翠堤春晓”（音乐家司特劳斯的传记），就是这样。

还有更恶劣的，那就是歪曲史实，任意篡改。好莱坞从前拍过一部描写音乐家萧邦的影片“一曲难忘”，它把萧邦写成一个庸俗不堪的人物，而女作家乔治·桑则成了一个泼妇。这种电影给观众带来极坏的影响。

我们的传记片决不如此，它既要真实，又要动人，还要让人看了得些好处。这就是我们的传记片的特点。

六 喜 剧

在我们的生活里有许多欢乐的事，也有许多可笑的现象，这些都是喜剧产生的根源。

当我们碰到那些有趣的遭遇或是可笑的人时，我们就说这是喜剧或是喜剧的人物，可见喜剧是生活里有的，不是人硬编出来的。

凡是刻画这些现实里可笑的人物和行动，而且又用一种引起人们趣味的手法把它完整地表现出来的，我们就叫它做喜剧。

观众非常爱看喜剧电影，就因为它有趣，可笑，适合观众要求娱乐、松散脑筋、去除疲劳的心情。但是喜剧绝不只是有趣可笑，它要在诙谐和讽刺之中让人热爱生活，严肃地对待生活。