

电影论文集

夏衍

电影论文集

夏 衍

中国电影出版社

1979 · 北京

内 容 说 明

本书是作者解放以后发表的有关电影方面的文章选辑。全书内容分四个部分：第一部分是有关电影事业方面的论述，着重阐明我国解放以来电影发展的概貌与前景；第二部分回顾了我国电影发展的历史和中国共产党对电影事业的领导；第三部分是电影剧作的探索，作者结合自己的创作经验，对电影剧作提出了精辟的见解，对小说和舞台剧改编电影的问题，也提出了一些自己的看法；第四部分是影片评论，作者在这组文章里，评论了一些影片，也推荐了优秀的影评。

本书于1961年出版，这次再版作者进行了一些删改和修订。

电 影 论 文 集

中 国 电 影 出 版 社 出 版

北京新华印刷厂印刷 新华书店发行

开本：850×1168毫米1/32 印张：10 插页：5 字数：210,000

1963年12月第1版 1979年12月第2版 北京第1次印刷

印数：1—17,700册（内平装本13,500册）

统一书号：8061·1362

定 价：(纸精)1.80元

目 次

在银幕上反映我们的时代.....	(1)
把我国电影艺术提高到一个更新的水平.....	(33)
为了新闻纪录片的最大跃进.....	(58)
几个比喻和联想.....	(71)
中国电影的历史和党的领导.....	(80)
祝贺和期望.....	(89)
写电影剧本的几个问题.....	(93)
一、电影的“第一本”	(103)
二、政治气氛和时代脉搏	(114)
三、人物出场	(124)
四、结构	(133)
五、脉络和针线.....	(152)
六、蒙太奇	(157)
七、对话	(168)
塑造性格与历史真实.....	(182)
——和《鲁迅传》摄制组的几次谈话	
生活、题材、创作.....	(200)
——和几位青年剧作家的谈话	

杂谈改编.....	(218)
漫谈改编.....	(229)
谈《林家铺子》的改编.....	(245)
对改编问题答客问.....	(249)
——在改编训练班的讲话	
给谢添同志的一封信.....	(273)
与电影技术人员谈天.....	(275)
——和北影、新影、八一电影制片厂的	
一部分技术人员的谈话	
关于新闻纪录片的三封短信.....	(287)
要有这样的影评.....	(291)
为“新片展览周”讲几句话.....	(295)
电影艺术的丰收.....	(298)
从《女篮五号》想起的一些问题.....	(302)
以革命的名义想想过去.....	(305)
——介绍纪录片《光辉的历程》	
《不，我们要活下去！》观感.....	(309)
“日本电影周”所感.....	(313)
《浮草日记》观感.....	(316)

在银幕上反映我们的时代

从一九五三年举行的第二次文学艺术工作者代表大会以来，我们经历了一段中国历史上很不平凡的年月。在这七年之内，不论在国际形势或国内形势方面，都起了具有伟大历史意义的深刻变化。在国际方面，几年来，经过反复的严重斗争，国际形势正在日益显著地向着有利于人民的方向发展。在国内，我们在经济战线上基本完成了社会主义革命之后，又在政治战线、思想战线上取得了社会主义革命的巨大的胜利。全国人民在党的领导下，在社会主义建设的道路上正信心百倍地向前迈进。紧接着在经济建设的高潮之后，在我们的前面已经出现了一个奔腾澎湃的文化革命和文化建设的高潮。全国人民的精神面貌发生了巨大的变化，人民群众的政治觉悟、思想水平和共产主义风格正在迅速提高。

在这很短的时期之内，我国电影事业也同样地经历了深刻的变化，取得了巨大的成就。在我们前面，新的更为艰巨的光荣任务，有待于我们全体电影工作者去努力完成。以下，我想概括地叙述一下这个时期之内的电影工作——特别是电影创作方面的情况。

当第三次文代大会在这里召开的时候，我们正跨过了二十世纪六十年代的第一个春天。在此，我们会很自然地想起过去十年间我国电影界所发生的变化，和当前的新的形势。

在五十年代里，我国电影事业在党的正确领导下，取得了极其显著的成就。一九五九年，我们摄制了八十二部故事片，十九部长纪录片，一千一百四十八本新闻纪录片，八十六部科学教育片，十六部美术片，这些影片，不论在思想上、艺术上、技术上，都有了显著的进步。从放映单位来说，一九四九年全国只有六百多个放映单位，到一九五九年，放映单位已经发展到一万四千五百多个。由于放映单位的发展，人民群众看电影的机会有了迅速的增加，至一九五九年，全年观众已达四十一亿五千万人次。到一九五九年，我国向国外输出了长故事片二百九十七部次，新闻纪录片、科教片、美术片六百三十一部次，我们已经和八十个国家和地区建立了发行放映关系，我国电影在东南亚、西亚、非洲、拉丁美洲都受到广大观众的很热烈的欢迎。

大家知道，在解放前，我国所有的电影器材、设备，甚至一个细小的零件也全依靠外国进口，现在，除出胶片的片基不能自己生产外，其余的器材、设备，我们不仅基本上已经可以自己制造，而且，还有了少量的出口。其中某些品种，已经赶上了国际水平。在电影技术的尖端科学方面，如彩色染印法、全景电影、立体电影，我们都已经开始试制，接近成功。

与此同时，和我国电影事业的蓬勃发展形成了一个尖锐的对比，五十年代，在西方帝国主义国家，电影事业出现了一幅萧条没落的景象。掌握世界电影霸权达数十年之久的美国，“过去的那些好日子”已经一去不复返了。在美国电影中心的好莱坞，在它的全盛时期，每年生产故事片五百多部，到去年，美国一共只拍了二百多部影片。好莱坞一直被称为“制造梦的工厂”，而现在，这种银色的美梦却被关厂、减薪、裁人、罢工这些现实的、煞风景的字眼所破坏了。当然，电影事业的萧条不仅出现在美国，而且还席卷着整个西方世界。帝国主义国家电影事业的萧条和衰退，并不局限在他们国内，西方电影——特别是美国电影在海外的市场，也在迅速地缩小。由于美帝国主义的多行不义，不得人心，由于亚洲、非洲、拉丁美洲反帝、反殖民主运动的高涨，由于美国电影的低级无聊和对青少年散布的恶劣影响，它在亚非地区和拉丁美洲都遭到了越来越普遍的人民群众的抵制。

应该指出，电影产量和观众人次的减少，还不足以说明美国电影没落的真实情况，最能说明问题实质的，是近年以来美国电影的题材和他们的制作方向。大家知道，色情、恐怖、反苏、反华、反社会主义一直是好莱坞电影的主要题材，可是近几年来，这种情况有了更恶性的发展。“普通的”色情片、恐怖片、露骨的反共片，在美国和西方世界也已经很少有人感到兴趣了。近几年来，美国除出继续摄制了大量歪曲和丑化我国人民形象，恶毒地攻击我国社会主义制度的反华、辱华影片，如《六福客栈》、《中国娇娃》、《红色妖龙》、《不可征服的西藏》……之外，摄制得最多的是一种描

写变态、疯狂性的所谓“心理影片”。例如《榆树下的情欲》描写了乱伦，《洋娃娃》描写了性虐待狂，《陌生人》描写了同性爱，《上帝的小块土地》描写了通奸等等。去年，有一部叫做《夏日惊魂》(Suddenly last Summer) 的影片，在资产阶级影评人之间获得了很高的评价，这就是一部集精神分裂症、变态性欲、同性爱、虐待狂……之大成的典型作品。能说美国电影制片人大量生产这些影片只是为了满足观众的猎奇和刺激观众的官能么？很明白，美国大资产阶级摄制这些影片的主要目的还是在于麻醉和欺骗观众，使人们忘记残酷的社会现实，而把一切社会上的矛盾都归咎于所谓“心理”。他们向观众宣传，社会上的一切罪恶都是心理上有毛病的人干出来的，这都与社会制度无关。一句话，他们只是要使观众相信，罪恶和不幸不是“社会的”悲剧，而只是“心理的”悲剧而已。

从这种心理电影更进一步，两三年来，美国又出现了所谓“搞垮的一代”(The Beat Generation) 的影片。“搞垮的一代”是一群小资产阶级知识青年自称的一个“文学流派”，他们以反对机械文明、蔑视“凡夫俗子”为标榜。但是他们却既不敢正视现实，更没有改变现实的勇气，他们认不清历史的道路，也找不到人生的目的，他们悲观绝望，提倡怀疑论，口头上主张“超脱”、“冥想”和“逃禅”，他们也谈什么“禅理”和“老庄哲学”，可是实际上，他们却宣扬和实行酗酒、吸毒、盗窃、卖淫等等来求得他们的所谓“自我完成”。“Beat”这个词本来是美国流氓社会的一句黑话，据这一派的代表人物克鲁阿克 (J. Karouac) 解释，这个词含有“不名一文、搞垮完蛋、当流浪汉、伤心号泣、在地下车站过夜”的含义，而现在，

这个流氓阿飞集团的“作品”，却成了好莱坞制片家注意的中心。“搞垮的一代”的代表人物克鲁阿克的《拉吧，我爱》拍成了电影，在美国还引起了不小的轰动。这一批人开始以反抗机械文明，蔑视“凡夫俗子”为号召而散布他们的谬论的时候，在美国，甚至在某些进步文艺评论家之间，也还有人认为这是一种自发的、报复性的对美国社会制度的反抗。可是不久，他们的真相就完全暴露了，这群人中的另一个代表人物劳伦斯·李普顿 (Lawrence Lipton) 自己就说得很清楚，他们的所谓“超脱现实政治”绝对不是说他们不彻底反对社会主义国家的生活方式，因为在他们这些人中间流行着这样一种说法，说：“没有比赤色的凡夫俗子更叫人讨厌了。”

这是主观唯心主义、存在主义、虚无主义、野兽派、颓废派的混合物，这是二十世纪的资产阶级“世纪末”，这就表示了资产阶级垂死时期的空虚、绝望、虚脱和疯狂的不择手段的挣扎。一两年来，美国资产阶级文艺界、电影界出现了一片狂嚎乱舞的景象，好莱坞能够拿出来“标新立异”的，也就不过是这一类作品。当然，反映这种资产阶级垂死挣扎的电影也还并不局限在美国，例如近年来开始在日本出现的所谓“太阳族”电影，也就是“搞垮的一代”的嫡系分支。

除出这一类影片之外，美国电影界也还有一种值得注意的现象，这就是宗教影片再度抬头。最突出的如去年得了最多金奖的《宾虚传》和美国无产阶级叛徒法斯特“被欢迎回到好莱坞”之后所写的《斯巴达克斯》等等。看来，十字架和核武器，依然是帝国主义者手中仅有的破了产的法宝。

在这里还有一个特别值得我们注意的情况，这就是在美帝国主义扶植之下迅速复活起来的西德和日本反动势力，在

这时期之内已经毫不掩饰地摄制了大量宣传复仇主义和军国主义的影片。在西德，公开摄制和放映了许多赞扬希特勒法西斯海陆空军的影片，其中有歌颂希特勒将领隆美尔的《这是我们的隆美尔》，并在报刊上大肆宣传，说这一类影片是德国“男子汉的学校”。最近，又有一家电影公司正在摄制一部名叫《晚归者阿道夫·希特勒》的影片，内容是描写“第三帝国的元首出人意外地从国外避难所回来，在德国引起了空前的震动”。不管这部影片将以怎样的面貌出现，它的目的是为了迎合那些复仇主义者的“元首尚在人间”的幻想，却已经很明白了。

在日本，特别是岸信介执政时期，宣扬侵略战争的影片，正在一年比一年增加，一年比一年露骨。下面这些影片的名字就说明了它的内容和趋向，这就是：《日本不败》、《横越敌阵三百里》、《太平洋之鹰》、《军神山本元帅和联合舰队》、《明治天皇与日俄战争》等等。最近，日本还以满族败类金壁辉（川岛芳子）的间谍活动为题材，摄制了一部《乱世香妃》，并公然在香港上映。这部影片把臭名昭著的民族败类描写成“为了日、蒙、满团结”、“为了亚洲的自由与和平”而“牺牲自我的英雄”，并公开宣传“大东亚圣战”的“壮举”。单从这一部影片的内容，日本军国主义者已经嚣张、无耻到了什么程度，也就可以窥知其一斑了。

在帝国主义国家，革命的、进步的电影艺术家是经常要受到迫害和排斥的。在美国，许多进步的、具有正义感的电影编剧、导演、演员，都受到了反动当局的残暴的迫害和垄断资本家的无情的“清洗”，著名的所谓“好莱坞十人案件”，就是最明显的例子。但是，革命的火星是永远不会被扑灭的，

帝国主义和资本主义国家的进步电影工作者们在极端困难的条件下进行了英勇顽强的斗争，正像劲草会突破重压在它们上面的石块一样，近年来，他们也终于通过曲折的途径，产生了一些能够反映人民革命意志的作品。我们特别高兴地看到，在亚洲、非洲、拉丁美洲地区，许多革命的文艺工作者、电影工作者突破各种困难，站在反帝斗争的前列，制作了不少反对帝国主义侵略、反对种族歧视和暴露不合理社会制度的优秀电影。在此，对帝国主义国家和殖民地半殖民地国家的英勇的电影界的同行和战士，我们要向他们表示衷心的敬意。

二

中国电影的历史不长，在无产阶级自己的政权下制作电影只不过十多年的历史。十一年前，我们从旧社会接收过来的，不论在人力、物力方面，都只是一份极其可怜的财产。经过十年的努力和斗争，在中国电影前面，一条宽广的道路是已经走出来了。十年的路不算太长，但是这条走过来的道路，对中国电影工作者来说，却有极其重要的教育意义，因此，当我们总结十年来经验的时候，回顾一下这条走过来的道路，对所有电影工作者来说，都是很必要的。

回顾一下过去，看一看我们自己走过来的道路，我们每个人都有一种兴奋和幸福的感觉。因为当我们掌握了电影这一武器的时候，在我们前面已经有了一盏指引我们向着正确的方向前进的明灯。这就是伟大的列宁对电影工作的指示，和毛泽东同志用马克思列宁主义的普遍真理和中国革命实践相结合而又创造性地发展了马克思列宁主义的文艺为工农兵

服务的方针。马克思生前电影还没有诞生，恩格斯的伟大形象曾经被纪录在电影胶片上，但是他并没有谈到这种新兴艺术。列宁，正是他，最早对电影艺术作出了正确而又最充分的估价。他说：“在所有的艺术中，电影对于我们是最重要的。”^①因为它是最富于群众性的艺术，它是党的宣传教育工作的最有力的武器。电影是我们——革命的无产阶级的最重要的艺术武器，电影要为无产阶级服务，电影要“用艺术方法来宣传我们的思想”。这就是列宁著名的论文《党的组织和党的文学》中所说的“文学事业应当成为无产阶级总的事业的一部分……党的工作的一个组成部分”^②这种无产阶级的极端坚定的阶级政策在电影工作中的具体运用。列宁明确地指出“艺术是属于人民的。它必须在广大劳动群众的底层有其最深厚的根基。它必须为这些群众所了解和爱好”^③，但是，由于列宁逝世得太早，他还来不及更详尽地阐明在社会主义革命和社会主义建设时期文学艺术如何才能真正成为党的事业，如何才能真正做到为工农群众服务，如何才能真正为工农群众所了解和爱好……这一系列的问题。在此，特别使我们感到自豪和幸福的是，曙光从东方升起来了，伟大的马克思主义者毛泽东同志根据辩证唯物主义思想和无产阶级的坚定的阶级政策，正确而又完善地解决了文学艺术为工农兵服务的方向、办法和道路的问题。

① 见《党论电影》，时代出版社 1951 年版，第 49 页。

② 见列宁：《党的组织和党的文学》，《列宁全集》第十卷，人民出版社 1958 年版，第 25 页。

③ 见蔡特金：《回忆列宁》，《列宁论文学与艺术》第二册，人民文学出版社 1960 年版，第 912 页。

在党和毛泽东同志的领导下，中国电影走过来的是一条马克思列宁主义的道路。回顾一下过去，可以看出中国电影的几个很显著的特点：

第一，中国进步电影是在中国无产阶级的先锋队——中国共产党领导之下成长起来的电影，它是无产阶级总的事业的一部分，它是党借以“团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人”的一种武器。由于中国资产阶级的文化思想比较它在政治上的东西还要落后，所以早在民主革命时期，从抗日战争开始之前起，进步电影的领导权就掌握在党和党领导的革命文化工作者手里。当国民党反动派对革命的文化事业进行了血腥的镇压的时候，鲁迅曾经说过，无产阶级文学运动成为了中国唯一的文学运动，没有任何一个反动的文学派别、文学集团能够和它抗衡。电影界的情形也正是这样。当时，所有的电影厂和发行放映机构都完全掌握在资产阶级和国民党反动派手里，我们在这些机关中“处于毫无抵抗的地位”。可是，我们的党却领导电影工作者在这种困难的条件下组成了队伍，积集了力量，和各式各样的反动的电影理论作了尖锐的斗争，扭转了大量摄制宣传封建迷信的“伦理片”、“武侠片”的局面，粉碎了所谓“纯艺术电影”和“软性电影”的反动理论，以苏联电影为榜样，并制成了许多反帝反封建的、有利于革命事业的影片。在抗日战争和解放战争时期，解放区的电影工作者得到了党中央的直接领导和亲切关怀，在剧烈的战争和国内外反动派包围封锁的条件下，摄制了不少珍贵的新闻纪录影片。全国解放之后，中国电影获得了新的生命，在党的领导之下，有步骤地对私营电影事业进行了社会主义改造，从电影市场上赶走了美国反动影片，团结广大电影工

作者参加人民群众的火热斗争，进行思想改造，并摄制了许多思想、艺术性较高的作品，进一步巩固了党对电影事业的领导。中国共产党从民主革命时期开始就领导了电影工作，根据我们党领导民主革命的总路线，团结了广大的电影工作者，进行了反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的坚决的斗争，使中国电影走上了一条正确的革命的道路。从那个时期开始，中国电影的领导权就牢牢地掌握在无产阶级先锋队的手里，中国电影就成为党的宣传教育工作的武器。——这是中国电影史上的一根最鲜明的红线，这也是中国电影的一个很显著的、值得引以为豪的特点。

第二，中国电影是遵循着列宁所说的“它必须为千百万劳动人民服务”和毛泽东同志所说的“为工农兵服务”这一根本方针而成长起来的电影。为工农兵服务，为无产阶级的政治——革命和建设服务，所以它必须从属于政治，它必须紧密地配合人民群众的革命斗争，它必须用尽可能完美的艺术形式，以社会主义、共产主义精神教育人民，鼓舞人民群众的革命精神和斗争意志，去实现高尚、美好的无产阶级理想。几十年来，中国人民在党的领导下，进行英勇不屈的反帝、反封建、反官僚资产阶级的斗争，而其中，凶恶的帝国主义又是我国革命的主要锋芒所指，所以，我们的电影就必须服务于反对帝国主义及其仆从的这一最根本的任务，必须竭力揭露帝国主义的侵略本质，鼓舞全国人民的爱国主义精神，来达到“打击敌人、消灭敌人”的目的。由于我们坚持了这个方针，中国电影就形成了一种立场坚定、旗帜鲜明的革命传统。我们是革命的功利主义者，我们强调政治挂帅，我们坚持“政治标准第一，艺术标准第二”，因此，尽管我们的电影

还有这样那样的缺点，但是它的基调、它的基本的风格，是革命的、战斗的、向上的、健康的。也就是说，我们的电影的目的性是很明确，倾向性是很鲜明的。

第三，由于中国电影是共产党领导的、为工农兵——为无产阶级革命事业服务的电影，因此，我们就特别强调了知识分子改造思想、树立无产阶级世界观的重要意义。早在民主革命时期，毛泽东同志就号召文艺工作者“长期地无条件地全心全意地到工农兵群众中去，到火热的斗争中去”^①。他号召文艺工作者“一定要把立足点移过来，一定要在深入工农兵群众、深入实际斗争的过程中，在学习马克思主义和学习社会的过程中，逐渐地移过来，移到工农兵这方面来，移到无产阶级这方面来。只有这样，我们才能有真正为工农兵的文艺，真正无产阶级的文艺。”^②毛泽东同志教导我们：文艺工作者必须和群众结合，和群众打成一片，只有当文艺工作者的思想感情和工农兵的思想感情浑然一致的时候，他们才能写出正确地反映工农兵生活并为工农兵所喜爱的作品，才能用社会主义、共产主义精神教育人民，——这是毛泽东同志对马克思列宁主义文艺思想的一个极其重要的创造性的发展。在旧时代，文艺工作者对劳动人民有几种不同的态度：一种是贵族老爷式的态度，他们根本看不起劳动人民，根本不愿意为他们服务；另一种是同情者和施舍者的态度，他们对不合理的社会制度也有一些不满，他们也愿意为受难的人

① 见《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》第三卷，第二版，第862页。

② 见《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》第三卷，第二版，第859页。

民洒一掬“同情之泪”，有时候他们也以人民的朋友自居。在当时的环境下，他们确实也可以和曾经为人民群众做过一些有益的工作，可是，现在，时代变了，社会变了，假如他们的思想、立场还停留在过去的阶段，那么，由于他们的生活、思想、感情还是和劳动人民有很大的距离，他们还是会通过文艺作品，用他们的世界观来改造世界的。在新的时代，新的社会，毛泽东同志指示我们，有必要和可能改变我们的立场，就有必要和可能从朋友和同路人的态度，转变为劳动人民真正忠实的发言人的态度。在今天的社会主义社会和明天的共产主义社会，文艺工作者应该成为劳动人民中间的一员，而不再应该成为站在他们之上或之外的特殊人物。毛泽东同志号召文艺工作者参加劳动人民的火热斗争，与工农群众共同生活，共同劳动，这不仅使文艺工作者在创作上得到取之不尽用之不竭的源泉，而且也为逐步消除脑力劳动与体力劳动之间的差别作了必要的准备。这是中国电影能够保持它的革命性、战斗性的基本的因素，也正是由于这样，我们才逐步地组成了一支经得起考验的、忠于无产阶级革命事业的电影队伍。

第四，我们坚持电影为工农兵服务、为社会主义建设服务这一唯一正确的政治方向，同时，我们也坚持电影艺术在题材、形式、体裁和风格等方面“百花齐放”的方针。无产阶级的电影是亿万人民群众的电影，是反映广大群众生活和满足广大群众对文化生活之需要的电影，因此，一方面，人民群众的生活是丰富多彩的，反映这种生活的电影必然地也应该是丰富多彩。另一方面，由于艺术家的个性、才能和风格是各不相同的，所以必然地也只有鼓励自由创造，反对千