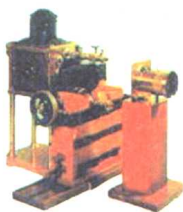

我们在寻找，寻找那艺术中的美，
感受那份人类精华的芬芳

寻找艺术的足迹

真该感谢捣
鼓出电影这
玩艺的人，
它不仅丰富
了娱乐，甚
至改变了我
们的生活。

“斗角士”，古
罗马的壮士，他
们演绎出了多少
令人惊悸的血泪
历史，让电影人
乐此不疲。

孙 荣 主编

湖北少年儿童出版社

电影戏剧中的故事

对她，你不会
陌生，她天生
丽质，总能给
你一种高洁的
品味，你不能
不被感动。是
的！

幽默滑稽，
他给电影史
刻下一道道
被泪水浸湿
的笑痕。

历史不会忘记那
刻骨铭心的时刻，
但愿杰克和露斯的水
晶之恋永存。

鄂新登字 04 号

图书在版编目(CIP)数据

寻找艺术的足迹. 电影戏剧中的故事/孙荣主编;邓文枫等编写. —武汉:湖北少年儿童出版社,2002

ISBN 7-5353-2414-2

I. 寻… II. ①孙… ②邓… III. ①艺术史-世界-少年读物②电影史-世界-少年读物③戏剧史-世界-少年读物 IV. J110.9-49

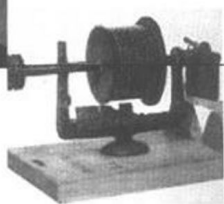
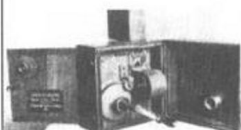
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 045685 号

书 名	电影戏剧中的故事				
©	邓文枫等编写				
出版发行	湖北少年儿童出版社				
网 址	http://www.hbep.com.cn	电子邮件	hbep@public.wh.hb.cn		
承 印 厂	黄冈日报社印刷厂				
经 销	新华书店湖北发行所				
印 数	6 000	印 张	6.125	字数	79 千字
印 次	2003 年 1 月第 1 版,2003 年 1 月第 1 次印刷				
规 格	880×1230 毫米			开本	32 开
书 号	ISBN 7-5353-2414-2/J·421			定价	11.50 元

本书如有印装质量问题 可向承印厂调换

目录 VIII

- ② 影子的世界
- ④ 电影的生日
- ⑥ 神秘失踪的勒潘斯
- ⑧ 有趣的打赌
- ⑫ 活动影像
- ⑭ 寻找“蒙太奇”
- ⑯ 停机再拍
- ⑳ 电影魔术师
- ㉒ 最后一分钟营救
- ㉔ 镜头实验
- ㉖ 千呼万唤始出声
- ㉟ “奥斯卡”奖的来历

- ㉫ 喜剧大师的灵感
- ㉬ 悬念大师遭遇“悬念”
- ㉭ 常青橡树林
- ㉮ “巧遇”佳人
- ㉯ 电影天使
- ㉰ 电影响彻音乐之声
- ㉱ 谁是凶手
- ㉲ 桂河大桥上的硝烟
- ㉳ 大峡谷中的枪声
- ㉴ 拒绝“奥斯卡”的人
- ㉵ 为犹太人呐喊

- 66 圆形斗兽场
- 68 调包记
- 72 世界在我眼中
- 76 爬墙记
- 78 生死影片
- 80 斯特劳亨的浪费
- 82 摄影机扛到了大街上
- 84 电影为媒
- 86 罗马 11 时
- 90 美丽一生
- 92 这是谁的手?
- 94 伯格曼和他的草莓梦

- 98 恐怖镜头
- 102 幸福的黄手绢
- 106 《马路天使》的诞生
- 108 困境中跑出的《米老鼠》
- 112 电影宇宙行
- 114 恐龙世界
- 118 美猴王万氏三兄弟
- 120 可爱的小兵张嘎
- 122 俄狄浦斯王
- 126 最早的相声——参军戏
- 130 《沙恭达罗》之谜

- 132 笔伐鲁斋郎
- 136 红光河岸《琵琶记》
- 138 《罗密欧与朱丽叶》
- 140 泪水写成了《牡丹亭》
- 144 《可笑的女才子》
- 146 《欧那尼》上演记
- 150 “著名女伶”梅里美
- 152 震惊俄罗斯的《钦差大臣》
- 156 “我亲爱的孩子,我错了。”
- 160 劳拉的故事
- 162 “剧坛怪杰”斯特林堡
- 166 最好的,也是最坏的演员

- 166 “笑话商人”萧伯纳
- 168 王无能与独脚戏
- 170 江南活武松
- 172 “稀里糊涂”金少山
- 174 一字之师
- 178 蓄髭明志
- 180 从生活中发现表演的奥妙
- 182 平民的《茶馆》
- 184 “孙悟空”与撑杆跳
- 186 神秘的白毛仙姑
- 190 渴望《日出》

寻找艺术的足迹

· 电影戏剧中的故事

孙 荣 主编 邓文枫 郑学谦 唐小兵 编著

湖北少年儿童出版社

当你走进电影院,充满期待的去欣赏一部影片时,你想过吗?电影为什么能够带给我们无穷无尽的享受?

影子的世界

电影(一)

由活动照相术结合幻灯放映发展起来的一种现代艺术。用电影摄影机以每秒摄取若干格画面的运转速度,将被摄体的运动过程拍摄在条状胶片上,成为许多格动作逐渐变化的静止画面;然后将不同场景的许多段胶片衔接起来,经过一定的工艺过程,制成影片。当影片上的这些静止画面,通过放映机以同样的运转速度被连续地投映于银幕时,由于人类视觉具有瞬间保留印象的特性,观众便从银幕上看到放大的活动影像。

早在两千多年前,已经有人为我们描绘了电影的基本形态,他就是古希腊的著名哲学家柏拉图。

相传在很久很久以前,有一群人得罪了万神之父宙斯,于是宙斯惩罚他们祖祖辈辈必须居住在一个洞穴之中。

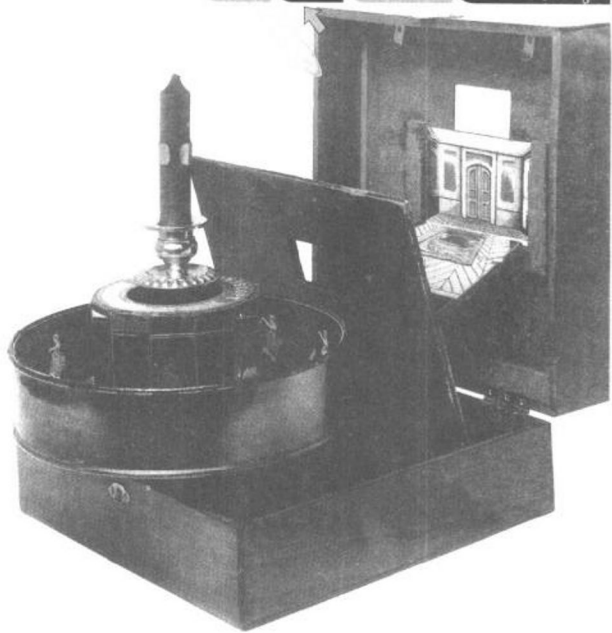
从来到这个世界的那一天起,这群可怜的人就被囚禁在这个狭小的天地中,双腿和脖子还被残忍地锁住了,所以他们既不能行走也不能回头,于是,每天在洞穴外边走路、干活、吟唱的人的影子就成了他们看到的惟一的真实事物。当然,路过这洞穴的人们的谈话声、喧闹声也被这群住在洞穴里的可怜人当成影子发出的声音了。

这群人中间有一个小孩子,他喜欢用牙齿不停地在脖链上磨来蹭去,有一天,脖链被他磨断了,摆脱了一道束缚的他感觉很舒服,接着他又弄断了脚链,立刻他感到身子灵便了,于是颤巍巍地走出洞穴。啊,首先迎接他的是初

升的太阳,他终于能够“直视太阳”了。他发现自己以及洞穴中的人以前看到的世界都只是影子。他激动地喊道:“快出来吧,我们在欣赏自己的影子呢!快出来吧,外面的世界很精彩。”

最后,在神的帮助下洞穴里的人全部走了出来。

柏拉图讲了一个多么形象的故事,你看,洞穴——影院,座椅——锁链,墙——放映厅,放映机——光源,影子——影像,一切都对应得那么默契。相应来说,洞中的那道墙记录的是洞外人的活动,而电影记录的是人类的生命历程,的确,电影就是人用影像来记录自己行为和历史的方式。

叠画

电影“时间上的转换”手法。银幕影像逐渐黯淡,另一影像以淡入接替,叠在同一胶片上。乔治·梅里爱第一次使用。

电影是一门综合科学的产物,是声、光、电、摄影技术的综合。它主要由电影放映机、电影摄影机、银幕、音响系统组成。

每个人都不会忘记自己的生日,可是你知道电影的生日吗?

电影的生日

卢米埃尔

(1864~1948)

电影纪录片的开创者。他原是法国巴黎的一个摄影技术精湛的摄影师。他对早期的电影语言进行了初步的探索 and 追求,采用了各种电影景别以及静止、动态摄像机进行拍摄。其作品均为短小、写实的无声电影。代表作是《火车到站》。

卢米埃尔兄弟

1 895年12月28日晚上7点钟,法国巴黎的一家大咖啡馆的地下室里聚集了许多人。

地下室里光线暗淡,只看见或明或暗的烟头闪烁,听得见人头攒动,窃窃私语的声音。

突然从黑暗处传来几下击掌声,一束光亮直射前方,地下室的一面墙上出现了一大片亮光,随后墙上出现了字幕——《火车到站》。

地下室里顿时鸦雀无声,人们在静谧中默默欣赏了火车进站时的逼真情景。随后人们又观看了《墙》、《婴孩的午餐》、《水浇园丁》等影片。

这几部影片是一位名叫卢米埃尔的摄影师拍摄制作的,他说自己制作的是“活动的照片”。

就是这几部内容十分简

单影片，却给观众带来了无尽的惊叹。当影片中出现下雨的镜头时，观众中有人便赶紧把手中的雨伞打开，而当影片中出现火车急速冲来的镜头时，观众中有人就吓得大叫起来，甚至准备站起来夺门而逃。人们第一次在“银幕”上看到了逼真、活泼的人物和景物，这种惊奇感远非语言所能表达。卢米埃尔的“活动照片”取得了巨大成功。

卢米埃尔完全没有料到，他的这场游戏居然会成为人类文化史上的一件大事，使得全世界现在几乎每天都有上亿人心甘情愿地坐在黑黝黝的电影院里，享受着神奇的“电影大餐”，而且，这门崭新的艺术正在对人类的精神生活发挥着越来越大的作用。

1895年12月28日，人们记住了这个日子，它被电影史学家们定为电影正式诞生的日子，它标志着无声电影时代的开始。

卢米埃尔的摄影、放映师

纪录影片

对某一政治、经济、军事、文化生活或历史性事件作系统、完整纪录报道的影片。纪录影片所拍摄的内容必须是生活中的真实的事实，不允许任何虚构。由于题材和表现方法的不同，纪录影片可分为：时事报道、文献、传记、自然和地理等纪录片。

有趣的是，在迄今为止的所有艺术种类中，只有电影是人们知道它的诞生日期的惟一一门艺术。

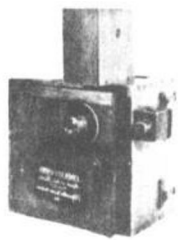
电影自诞生之日起就引起了美、德、法三国无休止的争论,都声称这个 20 世纪的重大发明出自本国。

神秘失踪的勒潘斯

爱迪生

在电影发展史上,美国大发明家汤姆斯·爱迪生功不可没。1877~1879年,他发明了留声机、照明系统和大功率发电机。这些都是电影得以问世的技术因素。1889年,他在电影胶片的两边每格打上了4组小孔,发明了活动摄影机。1891年,他又发明了活动的电影放映机——电影视镜。活动电影视镜类似一个大钱柜,上面装有一个放大镜,里面可容纳50英尺的影片,一次只能供一人观看。

早期放映机

美国人声称是爱迪生发明了至关重要的电影视镜;德国人认为奥托玛·安舒兹发明的快速视镜也是功不可没,法国人则推出了卢米埃尔的活动电影机。可是,三个国家都忘记了一个对电影诞生有着重要贡献的人物,他就是路易·埃梅·奥古斯坦·勒潘斯。

勒潘斯 1842 年出生在法国的麦茨市,毕生从事电影机和放映机的研制和发明。他将自己的研究基地设在英国和美国,所以他一直奔波于两地从事这一专题的研究。1888 年 10 月,勒潘斯用他的单镜头摄影机拍摄了电影史上已知的最早的 3 部影片:《阿道夫拉手风琴》、《惠特莱一家在奥克伍德庄园跳舞》、《北利兹》、《约克郡》,不久他又拍摄了《穿越利兹桥的车辆》片断。

1890 年,勒潘斯非公开地多次放映了《穿越利兹桥的车辆》,结果大受欢迎。9 月 16 日,勒潘斯应朋友们的邀请,在小城第戎乘上了开往巴黎的火车,准

备由巴黎转道纽约向世人公开展示自己的发明成果。谁知这一去就成了永别，勒潘斯竟然在这辆火车上永远地失踪了。尽管他的家人通过各种线索进行寻找，但活不见人，死不见尸，他就这样连同自己的发明神秘地消失在历史的烟云中。

勒潘斯究竟去哪儿了呢？

关于勒潘斯的失踪，人们众说纷纭，有的说他是殉情而去，有的说他拍片走火入魔，但更多的事实表明，48岁的勒潘斯是在当时白热化的专利竞争中对手无情地暗杀了。

如果根据他的《穿越利兹桥的车辆》拍摄时间来算，他的电影发明时间比卢米埃尔早了5年。因为他的失踪，这个原本该震动世界的名字也就鲜为人知了。

早期的电影研究

电影(二)

电影发明于19世纪末，最初仅拍摄一些活动景象的片断，以后逐步发展成为一种独特的艺术形式。早期电影是无声的，20世纪20年代开始出现有声电影，以后又出现彩色电影。电影是一门综合艺术，具有丰富的反映生活的手段，而且影片可以大量复制放映，有广泛的群众性。电影现有故事片、新闻纪录片、科学教育片、美术片等种类。中国电影开始于1913年。

早期的电影发明人进行的多半是类似电影放映机的发明、研究。电影放映机的所有祖先共有的一个因素是，它们试图制造动的幻觉。

1873年,法国生物学家马莱关于马的步法的研究引起了美国加州的百万富翁怀特和州长斯坦福的强烈兴趣。

摄影机

摄影机不同于照相机,照相机拍摄的结果是一张照片,而摄影机拍摄的结果是连续的画面。电影摄影机有一个高速开关的快门,它能连续拍摄一格格静态的画面(一般是每秒24格),每格画面记录这一个活动的一个稍微不同的阶段,因为每个画格是以很快的速度连续拍摄的,所以摄影机能够记录运动的过程,放映机就将这一过程再放出来,银幕上就产生了活动的幻觉。

有趣的打赌

其实电影的发明不是一朝一夕的事,在此之前,人们有意无意之中,就作了许多有益的尝试。

马莱的理论是:马在奔驰时,先立在一个蹄子上,以后又立三个、两个、一个蹄子上。

州长完全赞同马莱的研究,可怀特却持相反的意见。

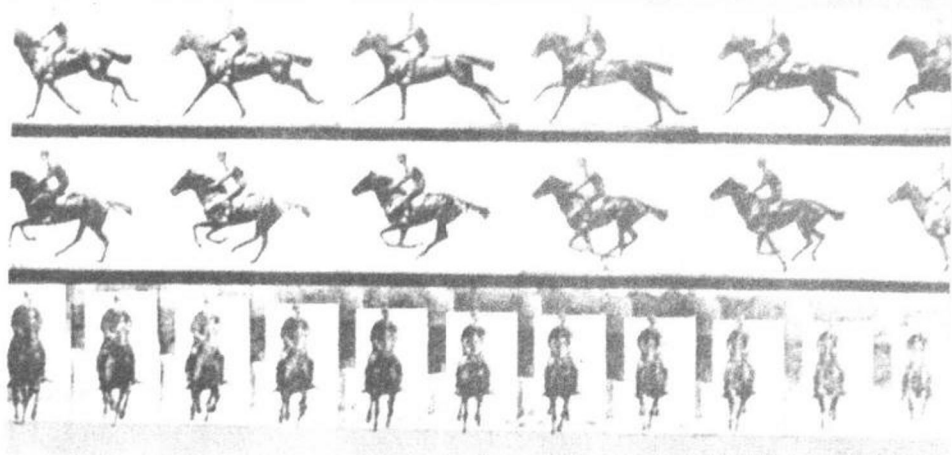
于是二人打赌,如果州长不能成功证明一匹马不是四蹄同时离地的话,愿意输给对方25000元。

为了公断这一重要的赌局,需要无可非议的证据。

于是他们决定请来当时旧金山最好的照相师爱德华·幕布里奇,让他用摄影的办法来从事这项实验。

幕布里奇接受斯坦福的要求后,立即开始进行最初的探索。他在离旧金山大约20公里的一座豪华的庄园里,用相机对准奔驰的马进行拍摄。

尽管他事先做了精心的安排,特意

连续摄影术

选择一些黑马在一道白墙前驰过，但得到的是一些很不清楚的侧影。

正当他决定改进实验时，很不幸的碰上了一桩刑事诉讼案，实验也就此搁置下来。

直到 15 年以后，幕布里奇获释，他才有机会重新继续这一中断了的实验。

不久，他设计了一个奇特的实验方法，在跑马的路边上建造了一排 12 间浴室似的小木板房，每一间木板房的门上都钻有一个洞来安放照相机镜头。

拍照时，12 名助手站在各个房间，准备拍摄，然后有人发出信号，在跑道上放出一匹马。

跑道上横着 12 根绳索，马跑过时

倒摄

电影摄影机内胶片经过片门时，以反方向运转进行摄影的方法。用这种方法摄取的物体运动过程，以正方向运转的放映机放映，就可获得与实际运动方向相反的效果。一般用以拍摄惊险场面。例如，表现汽车驶至悬崖，几乎坠崖的情景，可用倒摄法摄取汽车从悬崖边倒驶，放映在银幕上就获得所需效果。

便将绳索踢断,每踢断一根绳索就开启一个镜头的快门。

这便是摄影史上第一次连续摄影,因马自行拍照,从而得到了一系列马在奔驰中的快照。

每次实验,幕布里奇都得择一个晴空万里的好日子。

假如突然飞来一片云,那么在 12 间小木房里只能保持效用几分钟的感光板就变成废品,一切又得重新开始,而且这种开启镜头的方法也有毛病。

绳索有时踢不断,结果把木房和助手们一起拉倒在地上,而且这些横伸在跑道上的绳索往往使某些胆子小的马畏缩不前。

此外,由于马跑的速度不均匀,所以这些照片也不是根据已知的严格相等的时间间隔拍摄的。

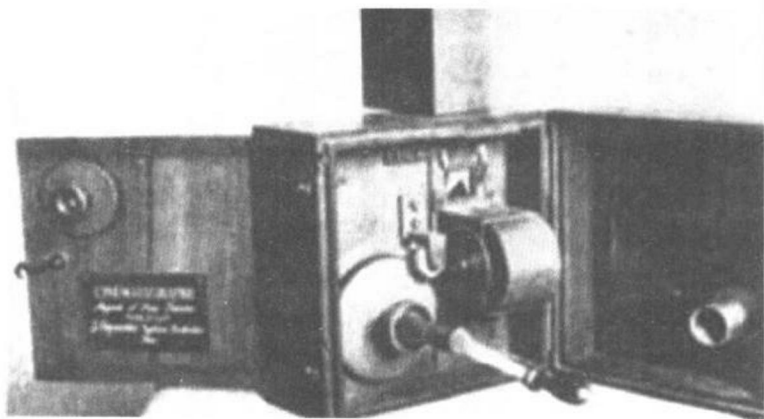
试验的缺陷显而易见的,但连续拍摄的方法却是摄影技术的一大进步。

后来幕布里奇专门拜访了马莱,没想到马莱立即开始了一系列的试验,随即发明了现代摄影机和摄影术。

英国人霍尔纳发明的走马盘

五年后幕布里奇又访问了爱迪生，第二年，爱迪生就开始了他发明影片的试验。

幕布里奇就像一位摄影界的“星星之火”，走到哪里，哪里就点燃一片电影试验之火。

那么这次赌马的结果怎样呢？

历史上一点记载也没有，但是幕布里奇为这次打赌进行的长期试验却为电影的发展打下了坚实的基础，同时也在不知不觉之中使加利福尼亚成为世界电影工业的中心。

艾迪安·朱尔·马莱

法国著名生物学家。

他一直用针尖在烟灰上划线来记录动物的动作和速度，后来他开始用一架单镜头摄影机来代替几组摄影机记录动物实验，4年后发明了“固定底片连续摄影机”又叫“摄影枪”

无论这次打赌在历史上有没有记载，结果已有定论：今天日新月异的电影艺术的发展就是见证。

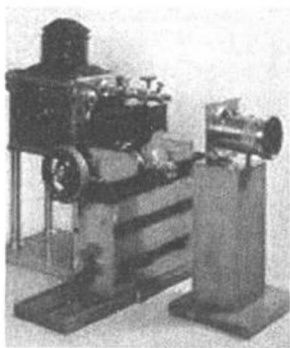
电影在中国虽然只有一个名称，但它在英文中却有很多的
叫法。其中的 Motion-Picture，直译过来就是——

活动影像

视觉暂留

电影技术的基本原理，它既是一种生理现象也是一种心理现象。即人看到过的事物在视网膜上可以保存十分之一至四分之一秒的时间，也就是说物体在视野消失后其形象仍可暂时留在视觉记忆中。视觉暂留使眼睛觉察不出在迅速放映的胶片上每个画格之间的间隔。

那么，是谁给了这一张一张静止的图像以生命，让它们活动起来的呢？

早在 19 世纪，比利时的一位物理学家就已经开始研究这个问题了，他的名字叫普拉多。

1892 年的一个正午，太阳像一个大火球热辣辣地炙烤着大地，年轻的普拉多望着窗外托腮沉思：人的眼睛对光线刺激的忍耐程度究竟有多大呢？昨晚当我飞快地舞动一束火把的时候，为什么会在眼前形成一条连续不断的“火链”呢？脑海中，视觉暂留的成像时间有多长呢？想到这儿，他决定“以身试验”。

普拉多走出户外，对着正午的太阳凝视起来，25 秒钟后，他什么也看不见了。当他回到自己的试验室后，太阳的影子依然停留在他的脑海中。惊喜之余，他又反复做了多次的科学试验，最后把视觉残留的时间确定为十分之一秒至四分之一秒。在这个基础上，他提出了“视觉暂留”原理。