

苏联电影史纲

第一卷

苏联科学院艺术史研究所编

中国电影出版社

苏联电影史纲

第一卷

苏联科学院艺术史研究所 编

龚逸霄 译

中国电影出版社

1983 北京

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО КИНО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИСКУССТВО, МОСКВА, 1959

内 容 提 要

苏联科学院艺术史研究所编的三卷本《苏联电影史纲》叙述了1917—1956年苏联电影形成和发展的历史。第一卷(“文革”前曾由我社翻译出版,现重印)叙述范围从1917—1934年,本卷着重阐述了苏联电影的形成及社会主义现实主义创作原则的确立,介绍了苏联电影早期的成就与问题,分析了各种题材、样式的作品及编、导、演的创作特点,并附有插图、影片目录和人名索引等。可供电影工作者、研究者了解和研究苏联电影史参考。

内 部 发 行

苏联电影史纲(第一卷)

中 国 电 影 出 版 社 出 版

北京印刷一厂印刷 新华书店发行

开本: 850×1168毫米1/32 印张: 24%插页: 39 字数: 692,000

1983年2月第2版北京第1次印刷 印数: 1,901—3,900册

统一书号: 8061·691

定价: 4.10元

编委会的话

《苏联电影史纲》是一部集体巨著，叙述自1917年以至今日的苏联电影的发展。本书是这部集体著作的第一卷。

《苏联电影史纲》共分三卷。第一卷叙述范围从1917年至1934年，第二卷——1935年至1945年，第三卷——1946年至1956年。整个编纂工作由苏联科学院艺术史研究所电影部研究人员集体进行。

在苏联电影史方面编写如此巨大规模的科学著作，这还是第一次。作者们和编辑委员会曾遇到不少困难，有些困难甚至直到现在还无法加以克服。主要困难是，关于电影发展的各个历史阶段或各个片种的特征，我们还没有什么专题论文和研究著作。有关苏联电影史的文献、图片和其他材料还没有搜集齐备，更没有集中起来。我们也缺少符合现代科学要求的关于我国电影的综合性著作。所有这些情况，使作者们和编辑委员会不得不采取概论的形式，以便在阐明苏联电影发展的历史道路时有可能突出最重要的现象而略去次要的枝节，在不同阶段以不同的详略程度叙述这些或那些电影形式的发展情况。例如，关于儿童电影的独立篇章将编入第二卷和第三卷，虽然《史纲》的各卷也都谈到儿童电影。关于专门论述纪录电影的篇章，将编入叙述伟大卫国战争时期电影的第二卷。关于科学普及电影的独立篇章，将编入第三卷。但在第一、二、三卷里，也都谈到纪录电影和科学普及电影发展的主要情况。

《史纲》作者们的主要任务，是要表现出苏联电影如何形成和发展，现实主义和人民性的原则在电影中如何取得胜利，敌对的

反现实主义的影响如何被克服，以及我国电影工作者的技巧如何日益臻于完善丰富。

电影这一综合艺术，在其发展中曾吸收了相近艺术的经验。因此《史纲》作者也给自己提出了任务，要用事实来说明电影和相近艺术——首先是和文学戏剧的相互影响。不明确此类性质的联系，就不可能说明作为现代电影基础的电影剧作如何形成，以及电影中的演员技巧如何获得发展。这一切之所以必要，还由于从反动时期(1907—1912年)开始独立发展的革命前祖国电影的传统，其性质是非常矛盾的，不足以成为创造崭新的苏联电影的主要基础，而古典文学进步的现实主义传统，则对苏联电影的成长有着特别重大的意义，所以有必要在《史纲》的每一卷里，编入关于改编古典文学作品的专题篇章。

《史纲》的作者们以最后完成的电影作品——影片作为研究分析的基础。因此在《史纲》里，没有辟出论述电影剧作、导演创作、摄影艺术和演员表演技巧等方面的专题章节，但所有这些方面在影片的分析研究中都得到了某种程度的阐明。采用这种分析研究的方法，可以描绘出我国电影史的完整图景，使读者了解我国电影剧作、导演艺术、摄影艺术、演员技巧都曾经历过怎样的发展途径，各个大师曾为我国电影艺术作出了怎样的贡献。

大家知道，技术和设备在电影中起着重大的作用。技术方面的变化和进步，每一次都给电影艺术本身带来重大的变化。《史纲》作者也力求说明，电影技术的发展怎样为电影创作开辟了新的可能性。例如，第一卷里就相当详细地谈到了声音的出现对苏联电影实践所发生的影响。

《史纲》作者所力求达到的最主要的目的，就是要分析研究在导演、电影剧作家、演员、摄影师、美工师、作曲家的创作中怎样反映出生活所带来的新事物，也就是要表现出作为新型艺术、社会主义现实主义艺术的苏联电影的形成过程。

《史纲》采用历史科学中划分阶段的原则，根据我国电影发展

的事实，将全书分成若干时期。第一卷叙述苏联电影最初十七年的发展，第二、三卷则大致都以十年作为一个阶段。

苏联电影发展的每一阶段，由于材料性质不同，需要采取不同的处理方法。《史纲》第一卷分成两个部分：第一部分从1917至1929年，第二部分从1930至1934年。在第一部分里，除绪论外，编入按照年代顺序叙述的三章。第二部分则按照问题或题材分为各章，分别叙述这一历史阶段。第二卷也将按照这样的编纂原则，分为两个部分。第三卷则叙述苏联战后电影的整个发展道路。

苏联电影的发展异常迅速。早在二十年代下半期，在《战舰波将金号》和《母亲》出现之后，年青的苏联电影就已获得了全世界的称赞，对外国电影发生了莫大的影响，同时苏联电影也吸收了世界各国电影的经验与成就。我国电影大师和外国电影大师的创作联系，一向都是非常广泛而富有意义的。这一复杂而饶有兴趣的相互影响过程，由于资料不足，在《史纲》里还只能得到部分的说明。

《史纲》每一卷后面都附有相关的影片目录，人名和片名索引（所有影片的日期都以上映日期为准）。第一卷的影片目录由已故的苏联科学院艺术史研究所研究员B·维什涅夫斯基编辑，后来又经国家影片馆研究人员重加审查与修订。第二、三卷的影片目录则完全由国家影片馆研究人员编辑。

目 次

编委会的话	(1)
-------	-------

第一部分 1917—1929

绪论	(3)
第一章 苏联电影的开端(1917—1921)	(27)
第二章 苏联电影艺术在高涨中(1921—1926)	(72)
第三章 二十年代后半期苏联电影艺术为确立先进的创作原则而斗争	(187)

第二部分 1930—1934

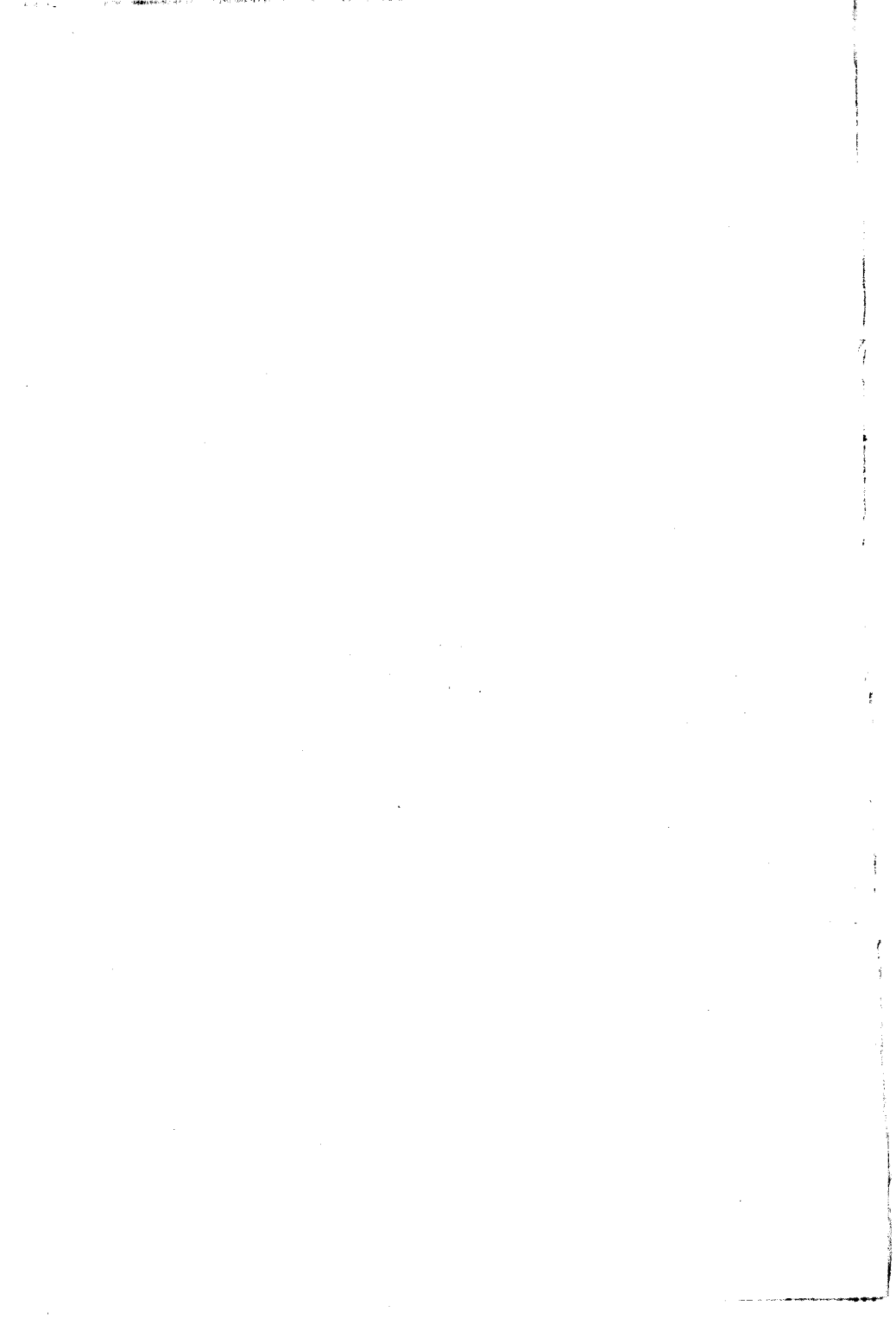
绪论	(279)
第一章 反映社会主义现实的影片	(332)
第二章 革命历史片	(372)
第三章 古典文学作品的改编	(396)
第四章 《夏伯阳》	(420)
结语	(481)

附 录

影片目录	(497)
片名索引	(644)
人名索引	(751)

第一部分

1917-1929

绪 论

Л·П·波高热娃

1

在艺术大家庭里，电影是最年轻的艺术。它的历史不过几十年，而其他艺术却有悠久的传统，千百年的经验。可是这门年轻的艺术在短期内不仅获得了与其他艺术同等的地位，而且成为最重要、最大众化的艺术，因为任何其他艺术都不能象它那样普及，拥有那么众多的观众。

电影有可能在银幕上表现实在的人和实在的自然环境，而不受时间地点的限制，同时它还掌握声音、彩色、音乐，所以电影能成为人类知识的普及者，能以纪录的准确性拍下历史中重大的事件和事实。电影也可以运用自己的手段，创造出充满巨大感染力的优秀艺术作品。电影艺术所创造的形象，在观众意识中可以留下深刻的印象，因为优秀的形象有着高度的艺术概括力，通过可见的具体形式表现出生活中的典型现象。

在银幕上，可以用富有诗意的活动画面和各种不同的镜头，再现出丰富多采的有声有色的大自然景象。电影可以用特写镜头拍下演员细致的面部表情，可以强调出眼睛的神色和富有表现力的手势，传达出人的整个情感与体验。它也可以再现出魔术般的童话世界的奇迹，也就是说，凡是人所能幻想到的，它都可以表达出来。

电影是综合艺术，其中有机地包括着文学、导演艺术、演员艺术和音乐的创作，它也利用绘画、雕刻和建筑艺术的表现手段。

但是包括在这一综合艺术中的每种艺术，都以适应电影特点的形式出现。

例如，作为影片的思想艺术基础的电影文学剧本便是这样一种文学作品，其中的一切都应该描写得鲜明可见，要考虑到电影艺术的可能性和特点，而这种特点不仅表现在艺术形式、表现手段方面，而且也表现在艺术对象的特性上。电影文学剧本已经不是纯粹的散文或戏剧。它在样式和体裁的处理上可以是十分多样的。现在已经广泛采用了电影长篇小说、电影中篇小说、电影正剧、电影喜剧、电影编年史、电影歌剧和电影舞剧等样式。

电影剧作家考虑到电影剧本将通过演员而体现为活生生的形象，所以剧本作者与其说是在描写和叙述主人公（尽管电影剧作中也可以有这种描写和叙述的因素），毋宁说是在力求直接通过动作、通过重大的抵触和冲突来表现主人公。电影剧作的特性鲜明地表现在这样一些方面，如剧本中怎样处理对话，以怎样的方法在观众面前展示出主人公的内心世界，所谓背景应该怎样展示出来等等。在电影中，主人公们的交流除采取对话这一主要形式外，还可以采用作者的旁白，也可以用可见的画面表现出主人公当时的思想活动或对过去的回忆。

话语在电影剧本和影片中的作用非常巨大，但它决不是展开情节和解决戏剧冲突的唯一手段。电影艺术的大师们懂得，沉默、哑场、细微面部表情也具有戏剧性力量。

多线的和平行的情节发展，使得电影也象文学那样，有可能表现时间地点相距极远的各种事件。

紧凑有力的动作性，善于在发展和运动中表现各种现象的能力，也是电影艺术的重大特点。正是这一特点，启示我们对戏剧冲突作出独特的处理，以独特的方法展开情节和揭示形象。因此，当我们看到有些影片，其中没有独立发展的动作，或者只是图解作者的概念，不表现发展的过程而仅仅说明事件的结果，我们就往往感到十分遗憾。象这样忘掉或不理解电影的重要特性，自然

会使作品贫乏化，使所描写的世界显得概念化。电影可以表现平行发展的动作，它借助于蒙太奇，有时甚至可以用不同场面或镜头的出人意外的衔接，突出作者的某个思想。由于不受时间的限制，电影可以表现一天或一小时所发生的事件，也可以表现延续数十年的事件。

电影广泛利用了美术的造型表现手段，如人物肖像、风景、或那些强调出作者认为重要的思想与念头的造型细节，都可以在电影中发挥很大的作用。这样的细节有时甚至具有象征的意义。艺术家以一个富有表现力的笔触，就不仅能传达出整个场面的情绪，而且能阐明所发生的事件的哲学意义，揭示出它的本质。象影片《战舰波将金号》中沿着阶梯滚动的摇篮车，影片《母亲》中从龙头上均匀地滴落下来的水珠，或影片《十三人》中那个迷失在沙漠里的人留下的足迹，都是谁也不会忘记的。

运用各种不同的摄影手法，导演和摄影师完全有可能突出他们认为最重要的东西，揭示出所描绘的现象与事件的内在涵义。各种富有表现力的“景”、人物肖像、含意深刻的艺术细节，构成电影艺术特有的表现手段的一部分。

影片长度一般不超过三千公尺，至于两集或两集以上的影片则很少见。这一外在条件也有很大的意义。每一场戏、每个场面、细节、语句和乐句，在电影艺术中都应该尽可能地含意深刻。一部好的影片，应该没有空洞无物的地方，没有冗长的对话，一切都应该富有艺术表现力，都应该起一定的作用，都应该有意义，就象一首歌曲那样不能增减一字。

导演应当根据自己对生活的深刻研究，创造性地处理电影剧本，尽力揭示出剧本的艺术形象与戏剧冲突的本质，探索出各场戏和各个场面的最鲜明而真实的造型处理。

象其他艺术一样，对艺术电影最重要的是要创造出人物形象，要善于通过独特的、个别的以表现出一般的、典型的。个人的生活和人民群众的命运，可以用电影手段丰富多采而错综复杂地充

分揭示出来。

影片的意义和艺术的完美，决定于思想的进步性和对人物形象(性格)的深刻认识与体现。因此对作品的成就的估价，首先要看它是否能真实、全面、深刻而出色地体现出典型的人物形象，而人物的体验和命运则应该深深激动观众，并对观众富有教育意义。

电影艺术作品是由电影剧作家、导演、演员、摄影师、美工师、作曲家等通力合作而创造出来的。但在拍摄过程中，活生生的形象的创造者应该是演员。正是他把作品的思想涵义和戏剧冲突的实质传达给观众，正是他把剧中人物的性格揭示出来的。摄影机的“眼睛”象观众的眼睛那样，可以接近地拍摄演员，也可以远离地拍摄演员，还可以在同一场面调度和同一布景中，用不同的镜头和角度拍摄演员。演员在影片拍摄过程中不可能从头到尾地依次进行拍摄，他必须按照摄制组的生产计划，在摄影机前不按顺序地表演。这正是演员在电影中有别于在舞台上的创作特点之一。但不论在电影中还是在舞台上，再体现的创作过程的实质，深入形象和揭示形象的实质，基本上都是一样的。无怪乎出色的导演早就了解到，导演艺术的实质和获得成功的重要条件，在于对演员的处理，正是演员及其角色创造应该成为摄制影片时的注意中心。

一些富有才华的电影演员，特别是在二十年代和三十年代进入电影界的大批戏剧演员，粉碎了一度流行过的一种论调，即认为夸张和强调应当是电影中表演的特点。这些演员肯定了，在银幕上也同样应有深刻的、高度现实主义的表演风格。按照这种风格，人物的思想情感和体验应该质朴含蓄而有机地体现出来，毫不矫揉造作。

音乐在电影艺术中也起着巨大的作用。它不仅伴随剧情，而且可以补充剧情，有时甚至使影片的涵义深化，把影片的整体情绪气氛提升到富有诗意的境界。

电影艺术促使作曲家在处理创作任务时必须从剧作出发，时

刻想到每场戏的潜台词和涵义。作曲家在音乐创作的任何其他领域中都不可能象在电影中那样，在一个总谱里自由地运用极其不同的各种音乐形式，从雄伟的交响曲到民歌歌曲、进行曲、舞曲等等。但是，音乐在电影中占用的时间必须极其节省，因此不当出现千篇一律的乐句和毫无特色的曲调变化。对电影音乐说来，一切都应该非常精确、具体、富有情绪感染力，一切都应该有助于阐明影片的主要思想，并符合电影艺术的特性。

演员的特写镜头或群众场面的广阔全景，有着精确涵义的蒙太奇转换，精美的画面构图，富有表现力的场面调度，经过周详思考的色彩和明暗配置，内外景中复杂的特技摄影——所有这些电影特有的表现手段，导演都可以用来揭示电影剧本的剧作意图，真实地表现人物及其命运，创造典型的形象。

导演运用这一切电影表现手段，去创作具有伟大社会意义的作品，真实深刻地揭示重大的冲突，表现有历史意义的巨大事件和群众运动，深入描写丰富的内心世界，刻划人的社会生活与私生活。这样，导演就能使观众相信银幕上所发生的一切，使观众与主人公一起欢乐和悲哀，一起激动和愤怒，使观众热爱某些人物，憎恨另一些人物。

创造性地理解电影剧本，反对自然主义地再现生活，这是苏联优秀摄影师的特色。摄影师也和导演一样，在摄制影片时首先要深刻理解剧本的思想和形象结构，然后才能跟设计布景和服装的美工师一起，做出影片的画面处理。

和其他苏联艺术一样，苏联电影艺术的基本创作方法是社会主义现实主义方法。当然，这个方法并不是一成不变永不发展的东西，但有些原则如真实性、人民性、共产主义思想性、深刻的历史主义，却是社会主义现实主义的坚定不移的原则。它们表现出苏联艺术在各个发展阶段中的实质。

大众性是电影艺术的重要特征。

大众性是电影的本性。如果仅为少数人摄制那些抽象的唯美

主义的作品，那就是扼杀了电影艺术的特点，扼杀了它的本性。

因此那些以最通俗易懂的形式极充分、鲜明、深刻地体现民主主义思想，揭示广大人民的理想与愿望，阐明人类进步意向的影片，自然就成为最完美的作品，获得了出色的成就。属于这类作品的有《战舰波将金号》、《母亲》、《夏伯阳》、《马克辛三部曲》、《列宁在十月》、《列宁在1918》、《政府委员》、《大家庭》以及苏联大师的许多其他影片；其他国家——各人民民主国家的许多影片，意大利电影大师的进步影片，法国、阿根廷、印度、墨西哥等国进步导演所摄制的许多影片，也都属于这一类。

“大众性”和“人民性”这两个概念不能等同起来。好莱坞在摄制平庸影片时，也估计到它将获得广大的观众。他们把自己的产品销售到许多国家，结果也获得了广大的观众。但是这些影片只有很少几部可以说是具有人民性的。那些以谋杀或自杀为内容的老一套闹剧片，或者是宣扬暴力和战争的强盗片，都是反人民的。

苏联电影艺术的大众性则是它的人民性的表现。社会主义现实主义的电影艺术所以具有深刻的人民性，正因为艺术家的思想情感是人民的思想情感的反映。这种艺术向广大人民群众传播平等、友爱、劳动、和平的思想。

我们仅仅提到了现代电影艺术某些一般的特征和方面。它的美学原则和规律是在克服许多错误观念的过程中，在社会主义现实主义方法的确立过程中形成起来的。

只有现代的电影才具有丰富多样的表现手段，如声音、彩色、宽银幕、立体性等等。无声电影则还没有这些表现手段。

无声电影时代的电影艺术大师虽然没有掌握声音和彩色，没有完善的电影器材，但在影片造型技巧上却达到了惊人的水平。尽管他们在阐明剧本的思想与形象时遇到比现代的电影大师得多的困难，但是无声电影时期的一些优秀影片，直到现在还保存着巨大的艺术魅力。

可以说，苏联电影即使在无声电影时期，就已经有了高度的艺术发展。

我们即将看到，电影艺术的发展过程是非常迅速的。我们这一代人已经亲眼看到，电影艺术经历了一段很长的发展道路——开始时是简陋的“活动影子”，可是到了二十世纪二十年代就被公认为能表现复杂生活现象的强有力的人民大众的艺术。当然，这一切之所以成为可能，正由于电影在发展中依靠了其他艺术的成就，继承与吸收了它们的传统与经验。电影大师向世界古典文学学会了广泛而深刻的社会分析和心理分析。电影剧作家和导演吸取了戏剧的经验，美工师和摄影师则继承了绘画的优良传统。

2

电影艺术也跟任何其他艺术一样，是社会意识形态之一，它善于通过特殊的艺术手段反映出现实中各种复杂的现象，表现出一定的社会集团的观点与倾向。

电影产生在十九世纪末叶，这正是帝国主义时代，是社会矛盾极端尖锐化、资产阶级民主遭到危机、资产阶级文化已经腐朽的时期，所以电影艺术一开始就受到当时没落和反动的文艺影响，带有当时文艺的那种意志消沉、回避尖锐社会问题等特征，也就是带有颓废派思想的一切特征。与其他艺术家相比较，电影艺术大师处于更加不能自主的严重境地，因为摄制影片所必需的一切复杂器材都是掌握在资本家手里的。那些电影制片厂的老板可以使电影艺术的思想内容完全适应于自己的目的与企图，电影艺术最初也不过是被当作一种可以发财致富和逗人喜欢的技术上的新玩意儿而已。

我们祖国的电影艺术也受到了这些坏的影响，它那真正的力量不是一下子就被认识到的。开始时它被看作低级艺术、杂耍玩意儿，只是在伟大的十月社会主义革命之后，在逐步掌握现实主义的斗争过程中，它才成为伟大的多民族的人民艺术，具有十分伟

大的教育力量，在我国政治与文化生活中起着卓越的作用，帮助党以苏维埃爱国主义精神、以忠于共产主义和为和平而斗争的理想来教育人民。

1895年12月，在巴黎召开的法国全国工业促进会的会议上，电影发明家路易·卢米埃尔给参加会议的人放映了最早出现的影片。此后不久，路易·卢米埃尔和他的兄弟奥古斯特在巴黎组织了最初的电影放映，给观众公开放映了几部实景拍摄的短片。从这时候起，这个新型的艺术就已经不是某些发明家的所有物，它进入了社会生活，同时也变成了资产阶级企业家的掌中物。

其实早在1895年以前，科学与技术的整个发展就已逐步为发明电影机器准备了条件。在许多国家——包括俄国在内，科学家都同时在经常地进行探索和实验，研究把活动照片放映在银幕上的原理。

卢米埃尔的影片在巴黎放映获得成功，大大促进了电影的迅速推广。很快就出现了第一批电影企业（法国的百代公司和高蒙公司），它们摄制影片，同时也生产电影器材。

在俄国，1896年就出现了电影：该年5月4日，彼得堡的“阿克瓦里乌姆”剧院在夏季戏剧节开幕典礼上演出小歌剧之后，随即放映了卢米埃尔的影片。电影在我国，开始时只是出现在咖啡馆、餐厅和票价低廉的游艺场里。

也是在1896年，在尼日尼·诺夫戈罗德的全俄商品展览会上也放映过电影。高尔基对这个展览会曾发表过一些特写和杂文，忧心忡忡地指出外国资本侵占了我国的许多工业部门。

高尔基为《尼日尼·诺夫戈罗德新闻》写的杂文和为《敖德萨新闻》写的报道文章都是谈电影的。这些文章具有很大的意义，它们对电影作出了最初的、深刻的评价，并预见到电影以后的发展道路。

“这个发明，”高尔基写道，“由于具有惊人的新颖性，可以预言必将获得广泛的发展。”①“……我还能想象出卢米埃尔的发