

大学生
艺术素质拓展丛书

主编：刘守安

影视艺术

——诗化的灵动彩卷

刘新生 著

● 安徽美术出版社

大学生艺术素质拓展丛书

影视艺术 ——诗化的灵动画卷

刘守安 主编 刘新生 著

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视艺术:诗化的灵动彩卷/刘新生著. —合肥:安徽美术出版社, 2003.11

(大学生艺术素质拓展丛书/刘守安主编)

ISBN 7-5398-1191-9

I. 影... II. 刘... III. ①电影理论-青年读物 ②电视(艺术)-艺术理论-青年读物 IV. J90-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第098859号

大学生艺术素质拓展丛书编委会

顾问: 欧阳中石 黄会林 郎绍君

主编: 刘守安

编委: (按姓氏笔画排序)

马东风 刘守安 刘新生 孙 涤

杨 燕 李 宏 张路红 张竞琼

郑先友 郝雪婷 徐 改 卿 青

责任编辑: 陈 明 秦金根

责任校对: 司开江

影视艺术——诗化的灵动彩卷 刘守安 主编 刘新生 著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

<http://www.ahmss.com>

全国新华书店经销 合肥远东印刷厂印刷

安徽美达公司制版

开本: 889 × 1194 1/32 印张: 4.5

2004年1月第1版 2004年1月第1次印刷

ISBN 7-5398-1191-9 定价: 12.00元

总 序

艺术，作为人类的精神产品，作为一种审美文化，随着人类社会的进步和科学技术的发展，从来没有像今天这样融入我们的日常生活，融入劳动生产、科学创造的过程与结果，融入我们的行为和思维，融入我们的时间与空间。生活艺术化、艺术生活化的进程如此快速，以致使我们无论贫穷还是富足、无论年轻还是年长，都会逐渐发现或忽然发现，艺术在我们生活中的位置如此凸显。现代科学技术的发展为创造艺术和复制艺术提供了各种各样的手段，也为人们接受艺术、享受艺术提供了各种各样的方便。在信息时代，无论是通俗艺术还是高雅艺术，无论是传统艺术还是现代艺术，无论是大众艺术还是民族艺术，无论是中国艺术还是西方艺术，无论是纯粹艺术还是实用艺术，无论是展示于大庭广众之下的艺术还是珍藏于博物馆、艺术馆中的艺术，都可以通过科学技术手段化为不同的“艺术信息”，汇入社会的、政治的、商业的、科技的信息洪流中，展现于我们的视觉与听觉，使我们真切地欣赏、感受艺术。现代人的艺术欣赏已较少受到时间、空间及其他方面条件的限制。科学使艺术逐渐走近我们，我们也更加热爱艺术、需要艺术。

在热爱艺术的人群中，高校大学生是一个热爱艺术、热爱科学并在科学的道路上不断攀登的群体，是一个具有求实精神又富有理想和激情的群体，是一个求知欲强、思想活跃、爱好广泛的群体。他们或学文史哲经、管理科学、法律科学、金融贸易，或学理工医农、生命科学、电子技术、信息工程，等等，在本学科、本专业领域不断进步，但普遍感到艺术知识较为缺乏，艺术欣赏能力有待提高。他们的“科学”水平与“艺术”水平有一定差距。这与现代科学技术与艺术融合的大趋势不相适应，也与他们对艺术的热爱与追求存在矛盾。德国学者胡赫说：“只有艺术和科学能把人提到神圣的高度。”艺术不仅能给人带来审美享受、精神快乐，而且也能给

人以知识和智慧，给人以青春和力量。艺术对人自身的全面发展具有不可或缺的重要意义。艺术知识应是大学生知识结构中的一个必要组成部分，艺术欣赏能力应是大学生应具备的各种能力中的一种能力，艺术素质应是大学生综合素质中的一种素质。近年来，有关方面特别强调拓展大学生的综合素质，强调加强高校的美育工作，其原因也就在这里。我们约请从事各种艺术研究的学者编撰这套“大学生艺术素质拓展丛书”，目的就在于为大学生朋友进一步“走近艺术”、感受艺术提供一套知识性、观赏性读物。

本“丛书”按艺术门类共分12个分册，每册大致按照一个共同的编撰体例，对该门艺术的产生、发展、基本特征、分类状况等有一个基本介绍，然后按时代顺序，以对具有代表性、典型性的作品的释读、评价、赏析为主，穿插对不同历史阶段该艺术发展状况的概略叙述。全书大致以史为经，以“点”（作品）连“线”（艺术发展线索），以“线”带面（一定时期艺术发展概貌），以“散点扫描”和“聚焦特写”的方式导引读者浏览艺术发展、欣赏艺术作品。

本“丛书”追求“好读”：力求以通俗的语言赏评高雅的艺术，力求语言的准确、鲜明、生动、活泼，富有文采。

本“丛书”追求“好看”：力求选择有代表性、典型性、观赏性的图片，力求图版的清晰、美观，色彩逼真！

美好的青春需要艺术来陪伴，多彩的生活需要艺术来滋养。艺术使人生超凡脱俗，高雅“神圣”；艺术使人情操高尚，精神富有。让我们和更多的大学生朋友一起走近并“走进”艺术，接受并享受人类所创造的珍贵艺术吧！

刘守安

2002年11月于北京

目 录

概述	1
上编 电影艺术	2
第一章 神奇的魔盒	
——初创时期的电影艺术	2
新奇的世界	2
影视语言的天才创造者格里菲斯	7
第二章 心灵的呼唤	
——20 世纪 20 年代的电影艺术	12
梦与幻觉的超现实主义电影	12
蒙太奇	14
第三章 争奇斗艳的芬芳之花	
——20 世纪三四十年代的电影艺术	21
喜剧大师卓别林	21
直面现实的呐喊	25
悬念大师希区柯克	29
第四章 万象纷呈的协奏曲	
——20 世纪 40 年代至 70 年代的电影艺术	33
“流浪者之歌”	33
人性的光芒	37
诗与画的融会	41
诗电影	47
第五章 深厚、蓬勃的河流	
——20 世纪八九十年代的电影艺术	50
中国诗电影的代表作	50

琳琅满目的人物画廊	53
透过人性看战争	63
在文化反思中徜徉	68
武侠影片的丰厚内蕴	73
下编：电视艺术	77
第一章 “第二个上帝”	
——初创时期的电视艺术	77
第二章 关注现实的轻骑兵	
——20 世纪八九十年代中国的电视艺术	81
温情的回顾与沉重的反思	81
改革的春潮	85
黄土地上的回声	88
历史经典的辉煌	92
现代名著的灿烂	97
亦庄亦谐的历史表现	101
华灯广厦间的芸芸众生	109
流光溢彩的港台电视剧	112
西风东渐——外国电视剧	116
第三章 繁花似锦的世纪之交	
——20 世纪 90 年代末以来的电视艺术	120
后记	126
参考文献	127
图片来源	129
彩色附图	130

概述

电影已走过辉煌而瑰丽的百年历程,电视也已有70多年的历史。这两者我们统称为影视艺术。影视艺术不是电影、电视的简单相加,而是对电影、电视以综合艺术形式形象反映生活典型性的同一性的界定。不管是从无声片到有声片,还是从黑白片到彩色片,影视艺术在物质现代化的历史潮流推动下和几代影视艺术大师的不懈追求下,有声有色地演绎着人类社会的文明进程,描述生命和历史的欢欣与苦痛,反映现代思想和哲学的成长历程,从而给人类带来巨大的精神满足和无穷的审美愉悦。当我们在21世纪解读影视艺术百年所取得的无与伦比的伟大成就时,我们会情不自禁地为这卓越创造雀跃欢呼,同时,更为这一伟大成就的主宰——人而感到无比的骄傲和自豪。

影视艺术是当今世界最具重要地位的艺术之一。它是建立在高度发达的科学技术基础之上,用复杂技术与艺术手段制作的活动画面和声音,在特定的多维时空中塑造直观视听形象的高度综合性艺术。列宁曾说过:“在所有的艺术中,电影对于我们是最重要的。”的确如此,作为与其他艺术相比最为年轻的影视艺术,在短短的时期内,就以形象生动、内涵丰富的神奇魅力牢牢地吸引住人们,成为人们最喜爱、精神世界中最重要的艺术形式,以不可或缺的存在活跃于人们的生活中。影视艺术甚至被称作“第七艺术”,面对生机勃勃的这种“第七艺术”,我们没有理由不热情地关注。影视艺术能提高我们历史洞察和现实把握的能力,使我们畅游于影视艺术的长河中而感悟美的浸润和精神的愉悦。

影视艺术在一百余年的历史流程中,其发展之快,影响之大,是其它艺术所无法比拟的。它伴随着文学艺术和现代科技的高速发展,以多样的形式反映复杂多样的人类社会生活和内心世界,从而逐渐形成自己独特的语言系统和艺术手段,并带来影视艺术美学思潮和流派的嬗变。总之,当代影视艺术作为独立的“第七艺术”,它揭示社会的变幻流动,反映人们生存方式,从而在趋向社会化和生活化,挖掘人的精神世界,洞悉人的心灵秘密方面更胜其他艺术一筹。因此,只要我们悉心把握影视艺术发展流变,充分尊重影视艺术的审美特征和艺术规律,就可以走入影视艺术欣赏的殿堂。

上编 电影艺术

第一章 神奇的魔盒

——初创时期的电影艺术

电影从诞生至今已有百年,经过百年的发展渐趋成熟,最终成为一门极其重要的艺术。但初创时期的影视艺术从本体构成到影像制作,从工具使用到内涵表达,都很简单和粗糙。电影是西方现代工业和科学技术发展的产物,这就决定了以工具性为主体依托的这种新奇机械娱乐玩意,在其孕育的胚胎中注定要以生动、直观的影像方式真实形象地表达世界、叙述故事。但人们早期对影视的认识只是停留在浅层的娱乐与消遣上,仅把它作为游艺、杂耍、科技工具的机械反映或戏剧的附庸,没有更多地思考与审视其蓬勃潜力与持久性的内涵,以及赋予它丰满的艺术内涵和深层的文学意义。然而影视本体的固有特性、丰富内涵、新颖视角和感观语境并不因此受到遏制。在一批批电影先驱者的不懈努力下,影视艺术形成了多元的创作形态和形形色色的风格流派:在镜头上,从最初只有半分钟的单镜头发展到数分钟乃至几十分钟的多镜头剪辑;在样式上,由实录生活发展到综合运用多种艺术手段表现生活;在观念形态上,由纯粹物理性、工具性的操作到美学观念、审美意义的深层蕴藏与凸现;在制作上,由单一个体创作到各种风格流派的生成,这些都标志着影视艺术特征业已形成。影视也由“游艺”、“杂耍”而迈入艺术的殿堂。“神奇的魔盒”已被打开并放出灿烂夺目的艺术光芒。

新奇的世界

1895年12月28日下午,法国人奥古斯特·卢米埃尔和路易·卢米埃尔兄弟俩(图1-1-1)在巴黎普辛路14号大咖啡馆的地下室里,第一次售票并用自己研制的电影放映机公映了自己拍摄的《工厂的大门》、《婴儿的午餐》、《墙》、《火车到站》(图1-1-2)、《水浇园丁》等影片。这

类短片以纯粹的客观性和自然性再现生活场景，使观众如同身临其境，真切而系统地观察到整个事件的发展过程。当银幕上下雨时，观众中便有人赶紧把伞打开；当有火车呼啸冲来的镜头，观众便惊恐万分，有的人吓得大叫并逃之夭夭。这逼真而又虚幻的新鲜玩意儿，使观众耳目一新并用十分新奇的眼光去欣赏、审视。卢米埃尔兄弟因对电影的卓越贡献被称为“电影之父”。1895年12月28日，一个轰动世界的成功首映日，就被影视史学家定为电影正式诞生的日子。

卢米埃尔兄弟利用自己发明的电影机拍摄了一系列纪录日常生活和自然风光的短片。在《火车到站》中，人们首先看到一个远景中的空荡荡的火车站，随后一个搬运工人推着行李车在月台上

出现，接着从地平线上出现了一个黑点，很快越来越大，不一会儿火车头便占满了整个银幕，向观众猛地冲来。最后列车沿着月台停下，许多旅客走近车厢。旅客中有卢米埃尔夫人带着两个孩子，还有一对年轻的情侣。男的是一个外省的年轻农民，手里拿着一根木棍；女的是一个漂亮端庄的少女，身着一身雪白的衣服。他们匆匆从摄影机前走过，登上火车。整个影片剧情简单，叙述了火车从地平线上出现到进站停下为止

图 1-1-1 卢米埃尔兄弟像

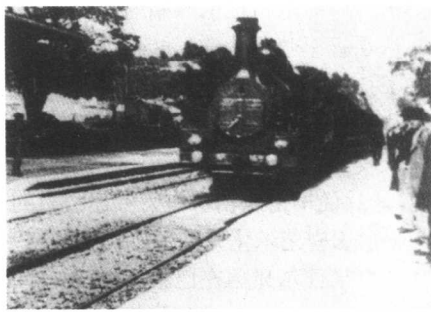

图 1-1-2 《火车到站》剧照

图 1-1-3 《水浇园丁》剧照

的过程。但它的成功之处在于运用了“景深”镜头，从远景到近景的拍摄中用一种逆向的“移动摄影法”，即摄影机固定，所拍的景物远近移动，从而使画面产生层次感与纵深感，犹如现代蒙太奇的连续镜头那样，传达出一种独特的视觉效果。

《水浇园丁》(图1-1-3)是最早的一部喜剧片，其摄影技巧略逊色于《火车到站》，但其剧情异常新颖：一个园丁在花园浇花，一个顽皮的儿童在园丁身后用脚踩住了橡胶皮水管。园丁以为龙头出了毛病，他把水管口对准自己的眼睛看了又看。这时那个儿童突然把脚拿开，水立即从水管里喷射出来，冲到园丁老头儿的脸上。于是园丁追逐儿童，抓住了孩子并打他的屁股……整个影片虽剧情简单，但有开端、发展、高潮和结局，且情节中伴有发笑场景，基本具备了表演完整故事的特质和引人发笑的娱乐喜剧色彩，为后来故事片、喜剧片的创作开了先河。同时，影片最早把照相术作为叙述故事的工具，用影片来叙述故事的成功，为日后影视艺术化开辟了广阔的发展空间。

卢米埃尔兄弟在巴黎大咖啡馆的首映成功，轰动了巴黎。整个巴黎都被这种神奇“杂耍”的魔力所吸引，影院人头攒动，变得拥挤不堪。在此激励之下，1896年，卢米埃尔兄弟开始着手把经过其培训的摄影师派往世界各地，就地取材拍摄影片，进一步扩大了早期影片的影响。在长期的摄影探索中，为了更好地再现生活，卢米埃尔兄弟最早运用了蒙太奇、特技摄影和移动摄影等手法。

卢米埃尔兄弟对世界影视艺术的贡献是巨大的。他们的贡献有三个：发明“活动电影机”，在世界影视艺术史上最终完成电影的发明；躬身创作实践，训练和培养摄影人才，积极推动了影视艺术的健康发

展；率先以影像运动的形式真实地再现生活，在蒙太奇、特技摄影、移动摄影等具有创新价值的影视技巧方面做了有意义的尝试与探索。

然而卢米埃尔兄弟复制生活的影片只能凭其开创意义、面目一新之感暂时满足观众的好奇心，而不能也无法获得持久的艺术魅力，于是不久，他们的电影急骤降温，陷于疲软之中。这时的电影呼唤着艺术的光临！显然，影视要摆脱孤独，赢得观众认同，其首要条件是强化并填充艺术因素，使它由纯客观再现生活的工具转化成一种以戏剧化与文学化来表演故事、表现生活的新型艺术载体。法国优秀的电影艺术导演乔治·梅里爱为此作出了不朽的功绩。

梅里爱创造了真正的戏剧电影。1902年，梅里爱拍摄了《月球旅行记》，它既是梅氏的最佳代表作，也是其影视艺术达到顶峰的标志。影片描写一批天文学家来到一个机器工厂，一群漂亮的女海员搬来一门大炮。天文学家坐到犹如一艘宇宙飞船的炮弹里。不一会儿，“宇宙飞船”被射向天空，神速地飞到了月球。那里的仙女们热情款待了他们，并引导他们游览了月球上的美丽风光。晚上，他们睡在地上并做起梦来。突然，在一片惊恐中，天文学家们飞快地登上“宇宙飞船”离开月球，然后乘着降落伞到达地面，又来到海底旅行一番，最后在一个奇特塑像的

图 1-1-4 《月球旅行记》剧照之一

图 1-1-5 《月球旅行记》剧照之二

揭幕典礼中结束。影片由30个画面组成，能够放映15分钟，摄制费用1500金路易。《月球旅行记》第一次系统地将绝大部分戏剧的绝大部分方法，如剧本、演员、服装、化妆、布置、机器装置，以及景或幕的划分等等，应用到电影上来。他摒弃了卢米埃尔兄

弟原样复制的局限，有意识地把自己的职业习惯看法移入到对影视的感悟上，认为电影也不过是在一固定场景中，用人工制造的魔幻。一切都是假的，假定性是影视的基本属性。梅里爱把自己关在摄影棚里，把“戏剧冲突律”、“三一律”、“化妆”、“布景”等戏剧创作规范引入到影视制作的实践中，完全运用“戏剧电影化”的公式，侧重拍摄假景，把许多舞台剧活灵活现地搬上了银幕。

梅里爱在构建戏剧化电影的同时，也着力于影视文学化的尝试与探索。戏剧包含于文学当中，但影视中的戏剧化和文学化是非包含的并列构成关系。戏剧化一般指用戏剧格式、原则摄制影片，多侧重形式的借鉴与同化；而文学化多注重内容题材的取舍及其应赋予的文学审美意义。梅里爱是电影史上最早把历史故事、民间故事、小说等文学样式搬上银幕的杰出导演。对文学样式的改编与重塑，意味着创作主体的主动参与，意味着原来的复制生活模式已转变为以人物活动为中心、有矛盾冲突和情节发展的多角度、多侧面且拥有可观、可感、可悟等诸多启发性特点的多元价值走向。平凡的纪实场景转化为“神奇的魔盒”，观众可在不同的层面组合中阐释它的文学意义。

梅氏运用了停机再拍、叠印、多次曝光、快慢动作、镜头组合等特技摄影技法，让具有丰富想像力的幻想片在室内成功拍摄。这是对卢米埃尔兄弟原样复制生活摄制的“颠覆”，它不仅使影片产生了惊人的艺术魅力，拓宽了影视语言领域，而且也给梅氏带来了商业上的巨大利润，

为影视商业化、产业化铺平了道路。梅里爱因此被称为“技术主义电影的先驱”。

影视语言的天才创造者格里菲斯

格里菲斯(图1-1-6)在1915—1916年导演了《一个国家的诞生》(图1-1-7)和《党同伐异》。这两部杰作不但是美国影视艺术史上的里程碑,而且也是世界影视艺术史上的里程碑,是影视艺术成为世界公认的“第七艺术”的重要标志。

《一个国家的诞生》根据汤姆斯·狄克逊的小说《同族人》改编而成。影片描写了南北战争期间白人在南部受到黑人的“欺凌”、“压迫”与“残杀”,从而奋起组织三K党进行“自卫”和“报复”的“历史”。此片因思想性比《乱世佳人》有更严重的种族主义倾向,而引起社会骚动与强烈抗议,但它的放映却获得商业上的巨大成功。放映历时15年之久,观众逾亿人次,纯利润达2000万美元之巨,乃美国影视艺术史上一个破天荒的纪录。

《一个国家的诞生》对电影语言实现了突破性运用,使镜头的表意功能得到了体现,“格里菲斯在本片中对电影的纯电影化理

图 1-1-6 格里菲斯在拍摄现场

图 1-1-7 《一个国家的诞生》剧照

解将这门本世纪(20世纪)最有魅力的视听艺术带入了一个前所未有的开阔境地。它在艺术角度方面所作贡献和深远影响使它当之无愧地成为了世界电影史上的传世之作”。乔治·萨杜尔在这段话中高度评价“本片”就是格里菲斯的《一个国家的诞生》。

影片的故事背景是19世纪美国南北战争时期,住在北方的贵族奥斯特汀·斯通曼和他漂亮的女儿埃尔西及两个儿子一起过着美满的生活。有一天,斯通曼两兄弟给住在南方的庄园主本斯写信,说择日一起去看他。

斯通曼兄弟来到本斯家后,菲尔·斯通曼与本斯的妹妹卡梅伦产生了爱情。本斯看到菲尔的妹妹埃尔西纯真可爱的照片后,也从内心深处爱上了她。本斯家庄园的美丽富饶和彼此间的友好关系给斯通曼兄弟留下了深刻印象。

之后,由于政局的动荡,斯通曼兄弟只好提前返回了北方的家中。不久就爆发了南北战争,昔日友好的朋友加入了南方军队和北方军队,战争阻隔了他们的联系。

本斯在战争中负伤,被菲尔·斯通曼上尉的联邦指挥部俘虏,恰好被安置在埃尔西所在的医院里治疗,俩人相互倾吐爱慕之情……战争以北方军队的完全胜利宣告结束,但整个社会的矛盾仍然激烈地存在。南方州选中黑人的胜利,滋生了暴行的泛滥,忍无可忍的白人成立了“三K党”,以牙还牙,针锋相对。这使斯通曼和本斯两家因观点相左而失和,在暴力争斗过程中,本斯的小妹弗雷拉独自到树林中汲水,被黑人逃兵格斯盯上,欲图谋不轨。弗雷拉走投无路,被迫跳崖自尽。这使斗争更加尖锐。

故事的结束是,本斯率“三K党”骑兵及时救出了被林奇胁迫的斯通曼父女。“三K党”救出了被黑人军队包围身陷绝境的本斯一家。两家抛弃前嫌和好。战乱结束后,南北统一,本斯和埃尔西、菲尔和卡梅伦重聚一起,开始了幸福的生活。

格里菲斯在此片中采用了三线交织的结构处理方法——大火中的大西洋城,卡梅伦一家在屋里紧张地注视外面的战斗;“小上校”在激烈的战场上。剧情条理非常清晰,故事叙述充满节奏,不同的场景有着自

已独立运作的内容,蒙太奇的时空跳跃性手法又使不同场景彼此联系为一体。在花开三朵、各表一枝的多元叙述基础上,运动的影像画面纵横交织又使多元融为一元,形象而富于意义地完成了对整体的叙述,达到了整体大于部分之和的最佳效果。再如表现彼得斯堡战役,表现“三K党”的马队和卡梅伦全家被围困的结尾场面,格里菲斯一方面运用远景、全景镜头表现军队对峙的雄伟场面,另一方面又注意运用中近景、特写镜头进行局部富有艺术感染力的强调表现,体现了影视艺术时空跳跃自如的长处,使局部和整体有机结合、群众场面和宏大场面结合,为后来影视艺术的处理提供了堪称典范的借鉴。在场面的完美结合中,格里菲斯还重视远景、近景、特写交替使用,带给观众以极其新颖的视觉效果。在弗雷拉被黑人格斯逼迫自杀的场面里,小姑娘出家走入森林是用远景;黑人逼近小姑娘使她慌忙逃走用的是近景;最后,用特写表现姑娘的哥哥“小上校”站在妹妹的尸体前发誓要组织三K党为她报仇。景别——镜头顺序转换的运动使观众对画面语义产生了不确定性与多种的理解,被奉为影视艺术经典式的表现手法之一。所以,希区柯克曾说过“今天,你每看一部电影,里面总有些东西是格里菲斯开创的”。

《一个国家的诞生》在艺术上的匠心经营和商业上的空前成功,使他踌躇满志,于次年倾资拍摄了一部对世界影视艺术发展产生深远影响的旷世之作——《党同伐异》(图1-1-8、图1-1-9、彩图1)。这部影片由“基督故事”、“法国故事”、“巴比伦故事”、“现代故事——母与法”4个故事组成。“基督故事”选自《圣经》中的三个片段——变水为酒、惩罚淫妇、基督受难。影片大部分篇幅追念耶稣蒙难,描写耶稣与伪善的法利赛人的冲突,最后因犹太人的出卖而被钉上十字架。“法国故事”叙述在1572年时,一个女教徒和她的未婚夫及全家一起来到巴黎,在宗教内战——圣·巴尔特雷米节的大屠杀之夜均被杀害的故事。“巴比伦故事”写巴比伦亲王贝尔沙撒的豪华奢侈生活、宫中内部信仰分歧以及波斯王居鲁士围攻巴比伦致使其亡国的故事。“现代故事——母与法”则描写一个罢工工人被控谋杀的冤案。一个工人在流血罢工中被捕,被错判为杀人犯;他的家属广泛取证,为其奔走,最终得到了州长的特赦令,在即将被处决的千钧一发之际挽回了生命。格里菲斯将这四个独立而成

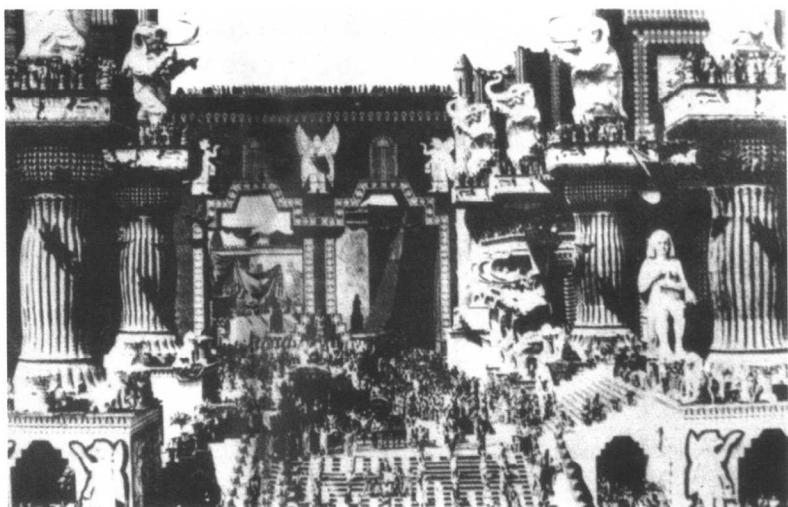

图 1-1-8 《党同伐异》剧照之一

的故事，安排在一部影片中交替出现，表明历史上任何统治阶级总是反对、镇压对立的被统治阶级。这种“党同伐异”是善与恶的根源，将永远诞生出不同时代的屠杀、流血和战争。因此，四个故事从不同侧面共同阐释了“排斥异己与仁爱的斗争终将导致人类从不容异己到宽容的进化”这一主题。格里菲斯为了表现这一主题，在尾声里编入全体牺牲者起立，祈求和平的场景，富有象征意义地表明他的乌托邦思想：人世间已有太多的屠杀、流血、仇恨，宗教、政治、法律的各种不能容忍已带给人类太多的灾难。未来，善与恶的决斗会以善终，天使出现会拯救整个人类，摧毁一切阶级枷锁，宽宏、博爱将带来永恒的和平。

为了更好地阐释主题，格里菲斯在艺术表现形式上做了一系列大胆的创新。最富独创性、最能体现影片特色的是蒙太奇的运用。“母与法”描写一青年工人因失业流浪到纽约后参加了小偷集团，后来在妻子的帮助下改邪归正，但小偷集团不放过他。一次，一名盗匪威胁青年工人的妻子时被人枪杀，青年工人也就被人诬告为杀盗匪的凶手，判处绞刑。当他被押上绞刑架后，他的妻子发现了真正的凶手，便急告州长，但州