

中国玉魅力

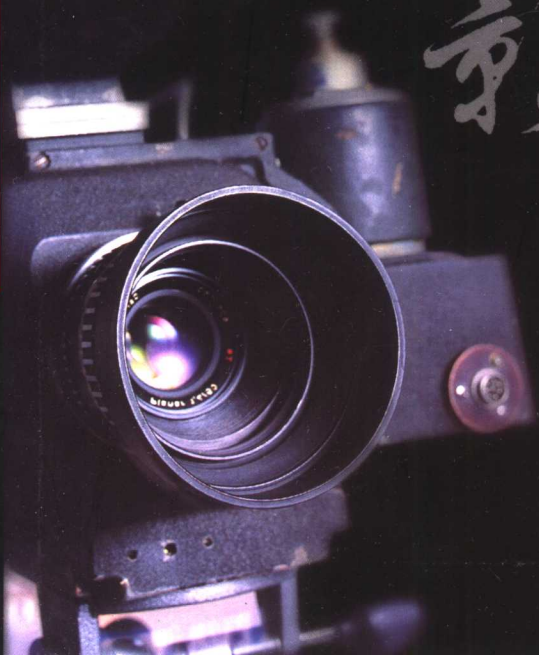
藏在光影声色中的记忆

北京燕山出版社

【主编】王志艳

中国
電影

有人说■中国是个最具有魅力的国家■这话一点都不假
■不论是历史的中国，还是今天的中国■总有数不尽的
闪光点吸引着我們■山水■建筑■书画■饮食等等■
都在紧紧地抓着我们的眼珠■让我们流连忘返■

中国电力

中国电力出版社

中国电力出版社

中国魅力

藏在光影声色中的记忆

北京燕山出版社

【主编】王志艳

中国
電影

有人说中国是个最具有魅力的国家。这话一点都不假。不论是历史的中国，还是今天的中国，总有数不尽的闪光点吸引着我们的目光。山水、建筑、书画、饮食等等，都在紧紧地抓着我们的眼球，让我们流连忘返。

中国魅力丛书

中国 电 影

藏在光影声色中的记忆

主编：王志艳

北京燕山出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国魅力/王志艳主编.——北京:北京燕山出版社,2006.11

ISBN 7-5402-1836-3

I. 中… II. 王… III. 传统文化—中国 IV. G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 138055 号

中国魅力丛书

责任编辑 里 功

出 版: 北京燕山出版社
地 址: 北京东城区灯市口大街 100 号
邮 编: 100006
经 销: 新华书店
印 刷: 三河燕春印务有限责任公司
开 本: 850 × 1168 毫米 1/32
印 张: 117
字 数: 1500 千字
版 次: 2006 年 11 月北京第 1 版第 1 次印刷
书 号: ISBN 7-5402-1836-3

定 价: 520.00 元(全 20 册)

(本版图书凡印装错误可及时向承印厂调换)

前言

魅力,可以是记忆,如让人难忘的百年电影;可以是智慧,如传统的文学;可以是故事,如中国的神话传说;可以隐逸,寂静,如民居与文化遗产;可以惊鸿一瞥,如中国的书法绘画……

魅力是一种号召力。

任何一个民族,都有自己的魅力所在,都有自己独特的个性和风采。然而,作为中国人,面对中国的文化和文明,我们比任何一个外民族都骄傲,因为我们有足以让他们羡慕和称赞的文化和文明。不论是历史的中国,还是今天的中国,总有数不尽的闪光点在吸引着世界,让他们流连忘返。中国的传统艺术与文化,就如同一道道盛宴,让世界各国人民充分领略到了中国魅力,让世界对当代中国有了更新、更深的理解和认识。

在当今世界日益激烈的发展竞争中,文化正从精神层面转化为物质的力量,文化的影响力和辐射力,已经成为一个国家、一个地区、一个城市核心竞争力的重要因素。在实现中华民族伟大复兴的征程中,如何更好地让全世界认识、分享中国的魅力文化,是我们这一代人,乃至下几代人都必须倾心完成的使命。

纵观历史长河,中华民族的各种风采都依然再现,民居、文化遗产、雕塑、绘画等等,无不时刻彰显它们的风采。如果将世界民族文化和文明的起跑线定在六千年前,那么,迄今为止,惟

有中国这个伟大的民族还完整地保留并不断发展着自己的原生文明,展现着永不褪色的魅力。

对于世界,一个崛起的、加入全球化进程的、高速发展的中国,是一个重要的命题。但是,对于中国,如何适应中国的历史角色,以一个发扬传统文化的心态去面对世界,也是重要的命题。可以说,如何让世界看到中国的活力和魅力,是我们每个人都需要面对的挑战。中国需要全方位地向世界展示一个前所未有的“魅力中国”。

我们应该能看到,中国的诸多城市在世界的地位,北京、上海、广州这些大都市,时刻都在彰显着它们的发展和辉煌;成都、新疆、西安这些传统城市,也在向世人展示它们的传统文化和风采。而中国的民居,在世界更是早有盛名。如果再看看中国的传统音乐、美术、舞蹈、饮食,更是让世人连连竖起大拇指称赞。

.....

为了能够向人们揭示一个充满神秘色彩的中国,展示中国的灿烂与辉煌,我们特编写了本套图书——《中国魅力丛书》,并从多个角度精选了中国众多魅力亮点,是使我们国人更加热爱中国,使外国人更加了解中国的经典大作!

本套丛书共分 20 卷,以中国的诸多魅力亮点为线索,将中国悠久历史沉淀下来的丰富的内容进行编排,直观地介绍了令世人瞩目的中国传统文化与文明,内容涵盖音乐、舞蹈、绘画、电影、民居、城市、饮食以及民间艺术等诸多领域,是一部了解中国历史文化、感受中国迷人魅力的优秀图书。

由于本套丛书篇幅宏大,编写时间较为仓促,故书中难免有疏虞之处,恳请广大读者给予悉心指正。

目 录

【中国电影·藏在光影声色中的记忆】

- 《定军山》
——中国电影发端之作 (1)
- 《歌女红牡丹》
——中国第一部有声影片 (8)
- 《渔光曲》
——中国第一部在国际上获奖的影片 (14)
- 《夜半歌声》
——20 世纪恐怖片的经典之作 (22)
- 《一江春水向东流》
——现实主义电影作品的丰碑 (29)
- 《刘三姐》
——中国电影史上最优秀的音乐风光片之一 (36)
- 《永不消逝的电波》
——中国惊险电影的开山作 (43)
- 《林则徐》
——在美国上映的第一部彩色故事片 (48)
- 《青春之歌》
——革命电影的经典之作 (58)
- 《冰山上的来客》

	——具有民族特色和地域色彩的惊险故事片	(63)
	《小兵张嘎》	
	——反映儿童题材的成功影片	(70)
	《阿 Q 正传》	
	——文学到电影的成功转换	(78)
	《高山下的花环》	
	——英雄还原为人的真实故事	(83)
	《芙蓉镇》	
	——“电影泰斗”谢晋的扛鼎之作	(89)
	《英雄本色》	
	——“吴氏暴力美学”最多境界的一部影片	(97)
▽	《红高粱》	
目	——张艺谋风格形成的标志性作品	(102)
	《过年》	
录	——民族生活悲喜剧的代表作	(110)
	《阮玲玉》	
	——步入国际影视行列的影片	(115)
	《新龙门客栈》	
	——“新武侠”浪潮的领军作品	(121)
	《霸王别姬》	
	——中国第一部问鼎戛纳电影的电影	(126)
	《阳光灿烂的日子》	
	——标志着中国电影一个全新时代的到来	(134)
	《大话西游》	
	——中国新旧世纪之交流行文化的集大成者	(141)
	《我的父亲母亲》	

- 一部以美和爱为主题的唯美电影 (149)
- 《花样年华》
- 具有浓烈个人情感色彩的影片 (155)
- 《卧虎藏龙》
- 第一部获得奥斯卡金像奖的华语电影 (161)
- 《英雄》
- 一部让人惊叹的电影 (166)
- 《天下无贼》
- 对人性揭示极为深刻的影片 (174)

《定军山》——中国电影发端之作

【中国电影·藏在光影声色中的记忆】

年 份:1905 年
出 品:北丰照相馆
类 型:无声戏曲记录短片
原 著:罗贯中
导 演:任景丰
摄 影:刘仲伦
主 演:谭鑫培

剧情介绍

这是一部记录片,题材来源于《三国演义》第七十回至七十一回老将黄忠攻打定军山的故事。曹将张郃攻打葭萌关,老将黄忠向诸葛亮讨令抗敌,诸葛亮以他年老力衰为由不予答允;黄忠当场舞刀、断弓,表示自己并非廉颇老矣;遂讨得令箭上阵而战,终于杀退张郃,并乘胜攻占曹军囤粮的天荡山。黄忠愈战愈勇,又智斩大将夏侯渊,力克曹军,重镇定军山。

今日点评

1902 年,中国人邵醉翁投资与美国人列文合拍了一部名为《慈禧太后》的电影,知道这一史实的人多认定这部电影才是中

国人拍摄的第一部电影,而非《定军山》。但是从严格意义上来说,《慈禧太后》片只是第一部“由中国人投资拍摄”的电影,而《定军山》无论从导演、剧本、摄影、演员哪一方面的因素来看,都是完全由中国人自己独立完成的。所以,虽然《慈禧太后》片辈分较《定军山》片为老,但由于它不容置疑的“洋血统”,只能将“中国第一部电影”的招牌拱手相让了。尽管这样,《慈禧太后》片的出现多多少少让完全不了解电影的中国人初次明白了,拍电影不是那么神秘和了不起的。

《定军山》,现已无电影拷贝,是由中国人第一次尝试拍摄的影片,它同时还是中国艺术电影的发端之作。光绪三十一年(1905)秋,北京丰泰照相馆老板任景丰有感于当时所放映的西洋影片“尺寸甚短,除滑稽片外,仅有戏法与外洋风景”萌生了自己拍摄一部中国电影的想法。随即,任景丰遂邀请著名京剧老生谭鑫培拍摄了《定军山》。这部电影的制作设备从今天看来实在单调得可怜,只有一架手摇的木壳制的摄影机。为适合无声片的要求只表演动作而不演唱戏词,在露天广场拍摄了“请缨”、“舞刀”、“交锋”等舞蹈、武功场面的三个片段。这部电影并没有剧本,同时也没有景别,从而成为我国最早的一部无声戏曲武打记录短片,谭鑫培也成为我国第一位涉足影坛的表演艺术家。

一个看起来很自然的问题是:世界电影发端于卢米埃尔兄弟的纪实短片,为什么中国电影却开始于国粹京剧?

在任景丰拍摄这部电影的时候。世界电影已经开始了十年,而中国的电影观众也已有了近十年的观影经历。不论是卢米埃尔的纪实短片,还是爱迪生的新闻和滑稽纪录片,还是布莱顿学派的社会片,以及梅里爱所强调的戏剧式电影,中国人都可以发挥一下拿来主义。而任景丰选择谭鑫培主演《定军山》片

这样一个看似偶然的决定，实际上代表着中国电影娱乐化、商业化的起源。那时，京剧是一门举国若狂的全国性的娱乐项目，拥有最广大的观众基础。而京剧的名“角儿”们就是当时名副其实的超级巨星，任老板在那个时代就已经无意间悄悄开启了“明星制”的大门。

多年以后，当中国的第五代导演们开始他们的寻根和人文之旅时，当他们用中国的国粹京剧渲染作品之时，才错愕地发现中国电影与京剧分属两个不同的行当，中国电影早已走过了一段长长的非商业化的坎坷路程。电影和娱乐以及商业的结合，再也无法像《定军山》那样纯粹、简约、自然。

不容否认，《定军山》的拍摄手法在很大程度上受到了当时西方电影的影响，但是与当时流行于西方的题材内容方面相比，《定军山》片却显得尤为可贵，它将最新潮的艺术表现手法与中国传统的民族戏曲和古典文学题材有机地融为了一体，既符合当时广大观众的欣赏习惯与审美取向，同时又由于优秀艺术家的精湛表演，使得影片也具有了较高的艺术水准和民族特色。这就使得中国电影的开端在萌芽阶段就上升到了一定的艺术层次，这是与其他国家电影发展情况完全不同的。

可以想见，在那样一个科技落后、信息闭塞的文化环境中，一部完全由中国人拍摄、主演的“娱乐大片”，在上映之时是怎样的令观众惊喜交集、奔走相告，多少人若惊若喜，举家观影；那天的北京城，一定都已在胶片闪动、光影游移之间，欢腾迷醉了。对于那时的中国人来说，那一定是一件旷古未有的盛事，对于今天的我们，那一天也让我们心向往之，恨不能躬逢其盛，亲眼见证一下那个历史性的时刻。可遗憾的是，这样一部对于中国电影史乃至世界电影史都有着重大意义的影片，并没有留下任何可供研究和珍藏的片断，不仅是这部影片，包括丰泰后来拍

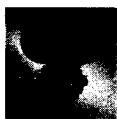
摄的其他电影胶片，统统在一次意外的火灾中完全被毁，成为千古遗恨。

台前幕后

说到中国电影的起源，就不能不提起一位曾经主宰了中国命运几十年的老太太——慈禧太后。故事发生在1904年，也就是《定军山》拍摄的一年前，慈禧太后70寿辰之际，英国驻北京公使曾进献放映机一架、影片数套。宫里的官吏太监们早有耳闻，都想看看“西洋影戏”是个什么样儿，于是大伙都撺掇“老佛爷”的“恩准”，在寿堂的一侧架起了银幕，接通了发电机。就在一大群宠臣爱妃们伸长了脖子看戏的时候，刚刚放映了三本的影片就烧着了，随后一声巨响，发电机也炸裂了，人群杂沓慌乱奔逃之际，又引起了火灾！慈禧惊恐之余认定电影是个“不祥之物”，当即下令：“把这东西统统扔到河里去，从此以后，不许再引此类进宫。”

这位不解科学为何物的老太太若英魂不远，看到在她身后，有所谓《清官外史》、《火烧圆明园》之类历史片“流毒遍野”令她的民间形象毁于一旦，恐怕就是在墓里也会气得翻身。假如她并非身处愚昧时代，那么也许能够想出利用电影做宣传武器这样前途光明的创意。如此一来，慈禧就不是中国的慈禧太后，而是日本的明治天皇，而我们也就不必在圆明园的残垣断壁上徒生慨叹了。

有趣的是，中国电影的开始似乎注定离不开名人的寿辰。1905年，适逢京剧老生表演艺术家谭鑫培60大寿。在这不久之前，故事的另一位主角——北京丰泰照相馆老板任景丰，开始产生了拍摄中国人自己的电影灵感。

▽

中国
电影

任景丰(1850~1932年),原名任庆泰(由此可见“丰”、“泰”二字的由来),他祖籍山东蓬莱,生于辽宁法库,曾于青年时代留洋至日本学习照相技术。回国后在北京开办了保和堂中药铺、老德记西药房,以及汽水厂、家具店等。1892年,任景丰于北京琉璃厂土地祠内创办丰泰照相馆。丰泰是北京第一家照相馆,于是开张之后,自然生意兴隆;后来又因为任景丰常常出入皇宫为皇家拍照,“圣眷甚隆”,并被慈禧赏赐四品顶戴;于是丰泰照相馆的生意就更加随着任景丰的名气而水涨船高、名动九城,红火至极。丰泰有技师、学徒十余人。业务不断扩大。

任景丰是当时一个典型的技术派商人,在1905年,这位老板犹如当今互联网狂潮中的创业者,不断地给他的新技术寻找各种盈利模式以及可持续发展战略。当时的影片都是国外进口,内容不过是一些滑稽短片以及异域风光,而且常常片源不足。老板任景丰左思右想之后,便决定自己开始拍摄影片,解决了内容上的中国“口味”问题,还解决了片源上的匮乏问题。恰好当时德国商人在东交民巷开设了一家祁罗孚洋行,专售照相摄影器材,任景丰从那里购得一架法国制造的木壳手摇摄影机以及14卷胶片,决意开展拍片业务。丰泰照相馆由照相而发展到活动照相(电影),似乎顺理成章,然而对中国电影史而言,却是开天辟地的大事。

万事具备只欠东风,任景丰需要解决的就是“拍什么”的问题;对中国京剧有所了解的人都知道,京剧从乾隆年间开始渐渐成型,经过十几代艺人的不懈努力,到了清朝末年的时候,京剧的发展到达了它的鼎盛时期,谭鑫培等一大批京剧名伶活跃在京城戏曲舞台上,极具号召力。与此同时,丰泰照相馆又以它的戏装照名满京师;任景丰素来与京剧名角儿们相与热络,而这一年恰逢谭鑫培的甲子寿诞(60岁),任景丰遂盛情邀请谭鑫培

出演他的影片；双方自然是你请我愿、皆大欢喜。于是，在1905年春夏之交，任景丰决定与京剧谭派创始人谭鑫培合作，拍摄谭派名剧《定军山》中“请缨”、“舞刀”、“交锋”等片断。中国电影史的序幕从此正式拉开了。

时隔近百年，在谭鑫培的曾孙、北京京剧院的著名京剧表演艺术家谭元寿针对这段历史回忆说，刚开始拍摄电影《定军山》时，谭鑫培对电影这种间断式的拍摄方式非常不适应。因为京剧演员都习惯了从头演到尾的表演方式，也只有这样，演员的情感才能贯穿始终。导演根据谭鑫培的建议试拍了几次还是觉得不行，一是已经高龄的谭鑫培每次都从头到尾演一次，体力上实在吃不消；二是摄影师根本就不知道从哪个动作拍起。没办法，谭鑫培也只好一个动作一个动作地演，这对京剧演员来说，难度实在是太大了。

此外，谭鑫培为拍好《定军山》，对京剧做了不少的改革。首先在唱腔上他没有墨守师傅余三胜的成规，而是根据自己的嗓音条件使唱腔变得更加柔和，不再像原来那直腔直调。同时，他还在剧本、服装、头盔上根据导演的建议和自己的体型、头型做了适当的调整。没想到，电影放映后，许多看惯了老戏的观众非常不满，纷纷讽刺谭鑫培不遵师教，将祖师爷留下来的宝贝乌七八糟乱改一通。在当时，背一个不遵师教的罪名可不是件小事。谭鑫培顶着压力请来一些前辈和老戏迷看戏，将《定军山》的几种表演方式都表演一次，让他们来辨别好坏。慢慢地，许多老观众认同了谭鑫培的改革。从此，《定军山》这出戏的唱腔、服装、头盔等一直沿用到今天。

影片的“拍摄基地”就选在丰泰照相馆院内的空地上，目的是为了利用目光来进行拍摄。摄制小组在照相馆的两根廊柱之间挂上一块布幔，为中国电影搭起了第一面背景。演员就在布

慢前表演,摄影机被固定在中景的位置上(这是舞台下观众观看的最佳位置),由丰泰照相馆中最好的照相技师刘仲伦掌机摄影,任景丰在现场担任总体调度指挥。拍摄工作一共进行了3天,拍摄了3本胶片。由于受到天气、光线变化的影响,以及手摇摄影机的速度一直忽快忽慢,很难保持真正的匀速,想来拍摄出的效果可能不理想。但由于是中国人自己拍摄的影片,加上谭鑫培老爷子的明星效应,还是“曾映于吉祥戏院等处,有万人空巷来观之势”。

自己拍片既然引起轰动效应,收益又不错,丰泰照相馆遂大受鼓舞,于是再接再厉又相继拍摄了一系列京剧电影,包括:谭鑫培主演的《长阪坡》;俞菊笙的《艳阳楼》、《青石山》(1906年);俞振庭主演的《金钱豹》、《白水滩》(1907年);许德义主演的《收关胜》(1907年);小麻姑主演的《纺棉花》(1908年)等剧目片断。这批短片都是在照相馆院内利用日光拍摄,由技师刘仲伦任摄影,任景丰在场内照应。

1909年,一场大火烧掉了胶片,烧坏了机器设备,使丰泰照相馆蒙受巨大的经济损失,影片摄制业务也因此而停止。这一场“来历不明”的“神秘”的大火,不仅彻底结束了丰泰照相馆的电影制片业务,而且那些业已拍摄完成的影片也一起被化为灰烬,让后人无处欣赏。这场大火,曾引起过许多人丰富的联想,以为其中有某种深刻的象征或神秘的寓意,甚至有人提起慈禧在寿堂观看“西洋影戏”时的那场火灾。其实那两场大火多半是由于胶片的自燃而引起的——早期的电影胶片都是脾气很大的“易燃片”,在一定的温度或干燥度下就会发生自燃——“脆弱”的电影胶片,也正是早期电影史的一部分。