

颠覆世人观念的首部公映电影 ——《火车进站》

卢米埃尔兄弟放映《火车进站》的蜡像

电影小档案：

导演：卢米埃尔兄弟

制作国家/地区：法国

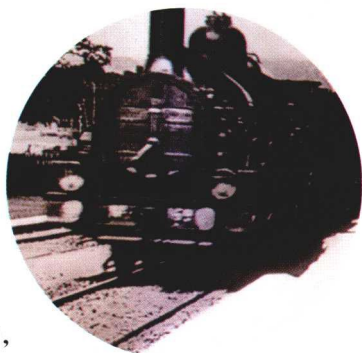
上映时间：1895年12月28日

类型：纪录片

片长：50秒

当火车呜呜呜的汽笛声传入耳朵，当“哐哐哐”的声音传来，人们大都不会陌生，嘘——火车进站了！

接着，月台上会有形形色色的人走过，有淘气的孩子，有蹒跚的老人，有穿着时尚的淑女，

世界上第一部公开放映的
电影《火车进站》剧照

《火车进站》剧照

还有依依不舍的恋人……大多数人的生命历程都跟火车有过这样或那样的交错。但很少有人知道，火车进站这样一个简单的景象，却是世界电影史上第一部公开放映的电影内容。

1895年12月28日，法国巴黎卡普辛路14号“大咖啡馆”的地下室里人头攒动，花了1法郎的人们怀着忐忑不安又激动的心情，将要见证一种名叫电影的新艺术形式的诞生。

这部电影的名字叫《火车进站》，片长仅有50秒。电影的画面在今天看来非常简单，然而正是这些简单的画面却串起了人们对那个年代朴素的怀想。

影片的内容很简单：一开始是空无一人的月台，一位年轻的搬运工在劳动，接着不远处出现一个黑点，越来越大，原来是蒸汽火车，它在慢慢驶入月台。拥挤的人们靠近火车，

上上下下。在奔涌的人群中，有个好奇的少女无意中发现了摄影机，对着镜头露出一个羞涩而又自然的微笑，而影片中一位衣着端庄的淑女拉着两个孩子的恰是本片导演的夫人，奥古斯塔·卢米埃尔夫人。随后火车渐渐驶出人们的视线……

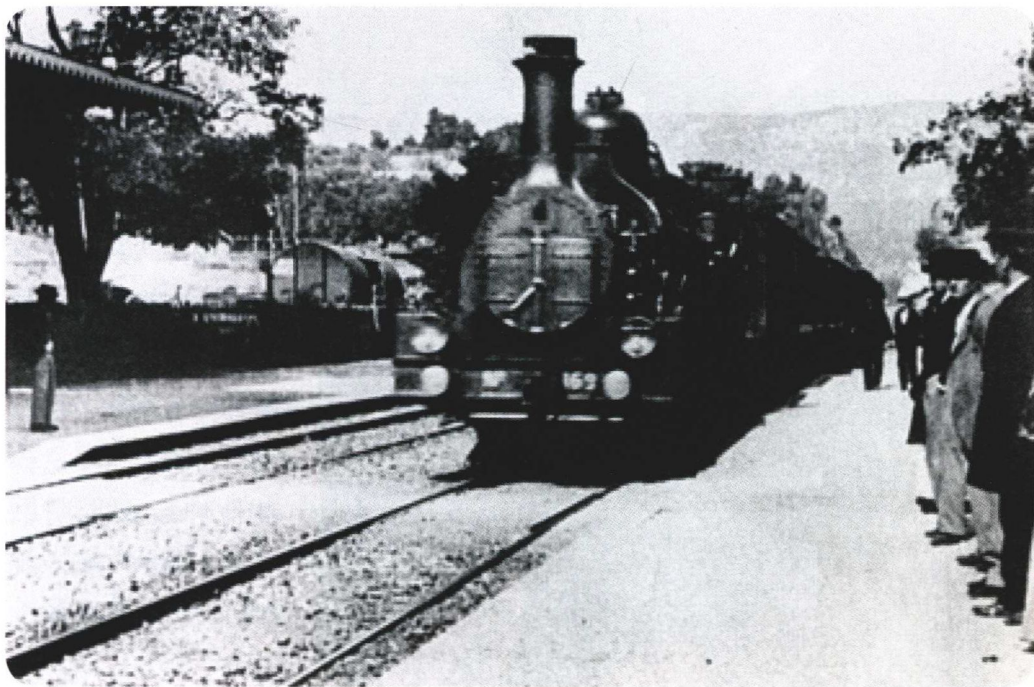
这一切的画面是如此真实，真实到放映的时候一位女士忍不住大呼一声站起身来，她以为火车会冲过来轧到她。今天的人们已经很难想象第一次见到这些影像的人们心中所想，大概都是极为震撼而又极其欣喜的。人们在屏幕上见到了日常生活中习以为常的画面，见到了芸芸众生相。

《火车进站》自然而然地成为世界电影史上第一部公开放映的电影。由于它对人们试听观念的革命性、颠覆性的改变，因此它的首映日——1895年12月28日也就顺理成章地成为电影诞生日。

知识小链接

《火车进站》是卢米埃尔兄弟放映的一系列短片中的第一部，却不是他们拍摄的第一部影片。他们真正拍摄的第一部电影是《工厂大门》，影片记录的是下班后从卢米埃尔家工厂里走出来的男男女女的画面。

《火车进站》剧照

知识小链接

卢米埃尔的姓氏在法文里意为“光明”，在法国里昂地区为了纪念他们，设立了一所大学，名叫里昂光明第二大学。

现代电影之父——
卢米埃尔兄弟

自称科学家的艺术家

提到电影艺术，人们不难想到影艺界的诸多兄弟、父女、叔侄，比如美国影星尼古拉斯·凯奇和他的导演叔叔，再如安吉丽娜·朱莉和她的父亲。然而电影史上让众人最为敬仰的却是来自法国里昂的卢米埃尔兄弟——奥古斯塔·卢米埃尔和路易·卢米埃尔。这两个被称为现代电影之父和纪录片开山鼻祖的法国人，其成就和影响惠及全人类。尽管他们被称为电影鼻祖，然而这对兄弟终其一生却

始终以制造家和科学家自居，而并不认为自己是艺术家。

卢米埃尔兄弟是一对业余摄影家，他们的父亲在里昂有一家照相馆，他们就是在那里学会了摄影，并对摄影器械产生了浓厚兴趣。他们家还开设有一家工厂，同样要与机械打交道。因此对于机械维修与制造，他们也是行家里手。这就是他们后来发明电影机的技术储备所在。天才并非是凭空而来。

《火车进站》剧照

里昂人的骄傲

在法国的里昂，只要提及卢米埃尔这个姓氏，一贯慵懒而骄傲的法兰西人一定会热情地告诉你电影博物馆怎么走。

1870年，卢米埃尔兄弟随父母从贝桑松迁到里昂，长大后便在其父开设的小工场制造照相用的干底板，就这样兄弟俩开始了他们的事业，孜孜不倦地发明创造，终于为我们这个世界增添了一门新的艺术——电影。1895年3月19日，他们在里昂拍摄了第一部电影《工厂大门》，此后《婴儿早餐》《孩童争斗》《水浇园丁》等影片相继问世。同年年底，他们在巴黎首次公映了这些影片。从此，电影成为观众的朋友，开始进入亿万人们的生活。后来为了纪念这两位电影事业的开创者，人们把他们的里昂故居辟为纪念馆，这条街也因此被命名为“第一部电影街”。

喜剧电影的发端 ——《水浇园丁》

《水浇园丁》海报

电影小档案：

导演：卢米埃尔兄弟

制作国家/地区：法国

上映时间：1895年12月28日

类型：剧情

片长：1分钟

1895年12月28日那天，卢米埃尔兄弟放映的影片中不止《火车进站》一部，其中还有一部气质迥然不同的影片，它的名字叫《水浇园丁》。

影片故事的发生地是在一个绿意盎然、郁郁葱葱的花园里。一位辛勤的园丁正忙着给花园里的

《水浇园丁》剧照

花花草草浇水,随着他手的动作,胶管里喷涌出均匀的流水。水流哗哗,他忙得不亦乐乎,丝毫没有注意到他的身后躲藏着一个顽皮的小男孩。男孩子将脚踏在水管上,水停了。园丁一脸茫然,他拿起胶管,想凑近点看个究竟,正当他检查的时候,男孩淘气地松开了脚。喷涌而出的水立刻溅得到处都是,园丁的脸上身上都被浇湿了。

他扭身去追男孩子,满园子追着他,最终将男孩子抓住,“狠狠”地打了他的屁股……

水管浇出来的喜剧片

《水浇园丁》并不仅仅是一部记录生活常态的影片,它在卢米埃尔兄弟首批公映的众多短片中显得卓尔不群。之所以这样,是因为这是一部有意识地拍摄的带有故事情节的影片——一部喜剧电影。

据说高尔基当年在看过卢米埃尔兄弟的片子时曾大胆地预言,这将会改变整个艺术形态,电影不会只是“摄像机”忠实拍摄生活那样简单,它将承担起讲述故事的角色。

在电影中,叙事与记录是两种非常不同的走向,这丰富了电影的表达手段和表现内涵。正源于此,《水浇园丁》的存在才显得如此特别。它不仅是故事片的源头,更是喜剧片的鼻祖。相信无论是谁看了园丁被捉弄后恼羞成怒地追逐和拍打男孩屁股的画面,都要忍不住哈哈大笑。这种依靠情节发展制造矛盾与笑料的方法,今天的喜剧

知识小链接

爱迪生当年发明的“西洋镜”是受到某种显示器的启发,而这种显示器的发明则源于一场看似无聊的辩论。1872年的一天,在美国加州的一个酒店,两个人就“马奔跑时蹄子是否着地”而争执着,后来英国的一位摄影师用24架照相机解决了这个争端,而显示器也在不经意间出现了。

《水浇园丁》剧照

知识小链接

所谓“视觉暂留”，又称“余晖效应”，光信号传入大脑神经，需经过一段短暂的时间，光的作用结束后，视觉并不立即消失，这种残留的视觉称“后像”，视觉的这一现象则被称为“视觉暂留”。

片仍然在用。

影片中扮演园丁的男人本来身份就是卢米埃尔家的园丁，这是人类第一次有了“演员”的概念，也是第一次有了“剧本”的模型。让演员按照预定的情节去表演，这是电影史上最为浓墨重彩的一笔。

这诸多“第一次”，使得我们对它无论怎样尊敬都不为过，也因为这些第一次，《水浇园丁》才会成为卢米埃尔兄弟的最有代表意义的作品之一。

缝纫机与摄影机的嫁接

如果有人告诉你说一台缝纫机的工作使得电影机得以问世，你一定觉得不可思议，然而历史有时就是如此出人意料又可爱荒诞。正如那只砸中牛顿脑袋的苹果一样，一台卢米埃尔家的缝纫机就立了大功。

奥古斯塔·卢米埃尔和路易斯·卢米埃尔在研制放映机

这一切还得从头说起。

在卢米埃尔兄弟之前，人们已经能够观看到类似电影的奇特映像，这种映像的发明者之一就是美国著名的发明家爱迪生。

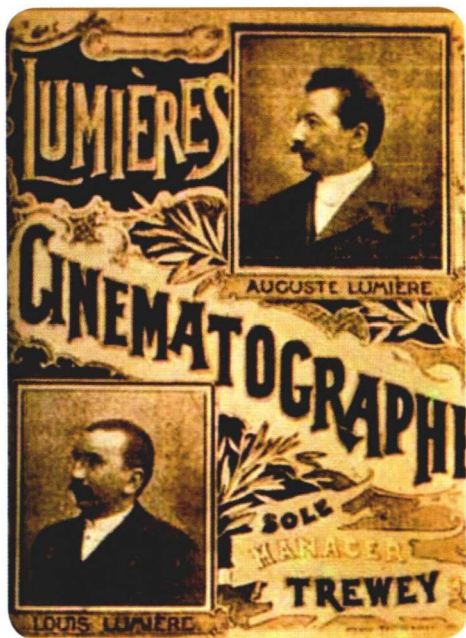
人们很早之前就发现了视觉暂留现象，中国在宋朝即出现“走马灯”。1828年，法国人保罗·罗盖也制成了一种“笼中鸟”演示装置，后来英国的摄影师麦布里利用视觉暂留原理制成了一种播放连续画面的投影设备。受此启发，爱迪生设计出一台“放映机”，人们习惯称之为西洋镜。西洋镜一问世，就吸引了很多人争相观看。然而遗憾的是它不能实现批量观影，因为它不能投影到屏幕上，这就使得这项技术只能面对小众，不能走向市场惠及更多的人。另外，由于胶片传送方式的不理想，西洋镜还有图像不清晰的问题，这一问题令爱迪生也一时束手无策。

这一难题最终被卢米埃尔兄弟攻克了。

投入摄影机的研制工作之后，也不得不面对与爱迪生遭遇的同样难题。

于是他们尝试模仿缝纫机缝纫布料的针脚的机械传动方式，改进了爱迪生的胶片传送技术，终于让电影活了起来，清晰了起来。他们的电影机就叫“活动电影机”，利用人类眼睛的视觉暂留效应，让人们在观看电影时“信以为真”。

后来哥哥在撰文中称赞弟弟“一夜之间发明了电影放映机”。正是这个发明才使得电影的技术得以普及，惠及普通大众。

卢米埃尔兄弟宣传画，上方的是奥古斯塔·卢米埃尔，下方是路易斯·卢米埃尔

魔幻艺术的开始 ——《圣女贞德》

《圣女贞德》剧照

电影小档案：

导演：乔治·梅里埃

制作国家/地区：法国

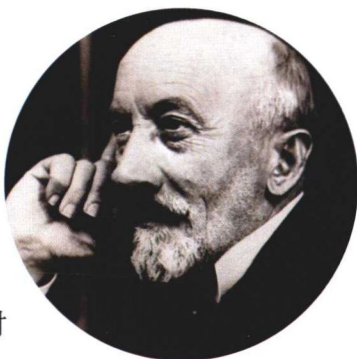
上映时间：1900年

类型：剧情/史诗

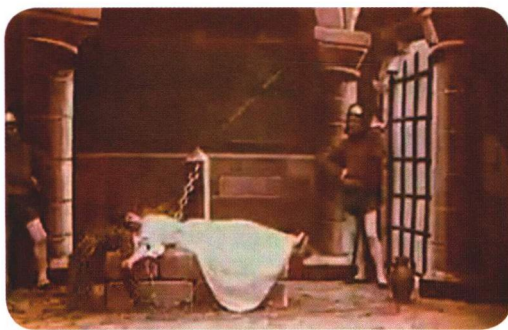
片长：10分钟

永恒的奥尔良少女

中世纪末期，是法国历史上一段极其灰暗的岁月，英法百年战争让法兰西人民饱受战争之苦，而在15世纪初期，法国在对英国的战争中几乎是节节败退，法兰西民族甚至

乔治·梅里埃

《圣女贞德》剧照

到了危及存亡的一刻。

当时，法国的生死存亡命系一个名叫奥尔良的地方。奥尔良因为一条卢瓦河才暂时抵挡得住英军的长驱直入。当时的法国，首都巴黎以及北部多处都处于英国人的统治之下，而法国传统加冕圣地兰斯则处于勃艮第统辖范围——勃艮第公爵投靠了英格兰。

贞德出生在法国东北部洛林地区一个名叫雷米的村庄，这是个被勃艮第和英格兰人“包围”的村庄，这里的人是一小群仍然忠诚法国王室的人。

在传说中，贞德是个忠诚的信徒，经常跑到村里的教堂去做祷告，而她常自称会见到神迹。她的话无人相信。在一次外出的过程中，她遇见了大天使，并在天使的指引下找到一把剑。当她满怀激动的心情回到村庄的时候，却见到了让她终生难忘的场景，整个村子被一把大火吞噬，而她亲眼见到了她亲爱的姐姐被英军奸杀。

她的怒火被点燃了，而她也相信她一直以来见到的神迹会帮助她，实现她的梦想——振兴法兰西，驱逐英格兰人！

她带着希望去见当地驻防部队的军官博垂科特，请求他能带她去王储所在地希农。博垂科特嗤笑着拒绝。谁能相信一个只有十几岁的少女的“胡言乱语”？

贞德没有灰心丧气，第二年春天她又找到了博垂科特，

知识小链接

在贞德的所谓罪行中，其中有一项是穿着男装。因为这在1431年是不可原谅的。因此以当时的习俗来看，她违反了所谓的《圣经》上的训令。《圣经》中《申命记》第22章第5节中称：“妇女不可穿戴男子所穿戴的；男子也不可穿妇女的衣服，因为这种行为都是耶和華和你的神所憎恶的。”

并告诉他自己的预言，她说法军在奥尔良的一次战役中必败无疑。结果，她的话应验了，于是博垂科特便相信了她 是上帝的使者，带她见了王储。

王储的岳母帮贞德筹措了一笔资金，贞德骑着战马，举着战旗，手握长剑去了奥尔良前线作战。贞德在战场上身先士卒，英勇无比，她的到来鼓舞了将士们，奥尔良守住了。

贞德实现了她的诺言，她帮助王储在兰斯大教堂举行加冕大典，登上王位，使其得以号召法国人民团结一致反抗英军入侵，法国终于扭转了在战场上长期以来的被动局面。然而令人心痛的却是贞德在随后的战争中被俘。在英国红衣大主教装模作样的审判下，贞德被诬以“女巫罪”等共12项罪名，处以火刑。年仅19岁的贞德为了法兰西民族的独立，献出了宝贵的生命。

圣女虽死，但历史最终还是还她以清白。正义也许会迟到，但绝不会缺席。

正如贞德自己所言：“为了法兰西，我视死如归。”她的出现“将一场原本枯燥乏味、普通人民深受其害但却不感兴趣的王朝间的冲突，变为一场热情激昂的保家卫国的圣战”。正源于此，她才得到后世无比的敬仰，“在中世纪的所有人物中，还没有哪个人能有贞德这样得到后世广泛的研究”。在近现代的影视作品中，贞德的圣女形象也注定要被一而再再而三地演绎和解读，而梅里埃无疑就是把贞德形象搬上电影屏幕的第一人。

让电影如同魔术般具有魔力

梅里埃从很小的时候就显示出对表演的热诚和天赋来，

这个世界上第一个尝试彩色电影的法国男人，为了电影技术与艺术的革新，不惜花费重金进行改良。他在父亲死后，将继承的那一部分财产卖给了自己的哥哥，又凑上妻子的钱，在巴黎买下了他神往已久的魔术师罗贝尔·乌丹亲手设计的剧院。

除此之外他还在巴黎的郊区建造了一个玻璃房子——为了拍摄时能更好地采光。他从痴迷魔术到痴迷电影，看似变化的人生，其实背后隐藏着一颗对魔幻艺术痴心不改的心。他的选择与卢米埃尔兄弟现实主义的表现手法不同，他更愿意制造“假象”，用一些当时由他发明的电影技术为电影注入新生命，而观众也在这种看似荒谬实则大意为趣的影像中获得快乐。

当时梅里埃自己改进的摄影机经常卡胶片，一次意外的卡壳让他发现了停机再拍的妙处。在那次“意外”中，一个原本奔驰的马车忽然变作行走的灵车！从这一意外之中，他发现原来停机再拍可以制造“魔法”。于是他尝试用这个方法拍摄了《灰姑娘》，让南瓜变马车，让灰姑娘身上的旧衣服变成美丽的华服。他的这些新技艺都是前无古人的，比如在《圣女贞德》中他利用烟雾弹制造了贞德受火刑的悲惨场面。

《圣女贞德》剧照

知识小链接

梅里埃为了拍摄史诗巨作《圣女贞德》，曾经聘请了500个人来演这部大戏，而他本人和梅里埃夫人均参加了演出。这在当时堪称是前所未有的大制作。

晚年梅里埃在巴黎的火车站附近开了个卖玩具糖果的小店

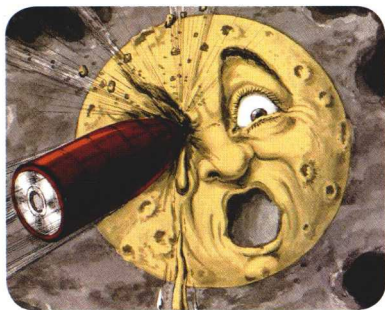
电影成就了他，电影也毁了他。

作为一名电影艺术家，梅里埃是如此痴迷于电影魔幻艺术，然而时乖命蹇，他的科幻戏谑类作品却因战争的缘故大受冷落。他为了追逐内心的电影梦想，变卖房产，变卖剧院，甚至到了变卖拷贝胶片的地步，最后当他得知自己的心血之作被当作废物利用起来的时候（被改造成女式高跟鞋的鞋跟），他彻底心灰意冷，将所有的作品连同那所逐梦的玻璃房子一起付之一炬。

大导演乔治·梅里埃死了，从那之后继续活着的的是一个平凡的法国男人，一个开小店、摆小摊的老人。他终于浪子回头，和痴心不改的旧时恋人缔结连理，过上了不为人知的平静生活。直到20世纪20年代末期，他和他电影的价值才又被人们重新发现。时也，命也？人生的悲欢离合、潮起潮落，在他身上，被演绎得淋漓尽致，这本身就如他的魔幻电影艺术一般，让人惊诧不已，唏嘘不已。

科幻电影鼻祖 ——《月球旅行记》

《月球旅行记》海报

电影小档案：

导演：乔治·梅里埃

制作国家/地区：法国

上映时间：1902年9月1日

类型：科幻

片长：14分钟

自古至今，月球一直是古今中外的人们不停想象和探索的一个神秘天体。早在1865年，距离人类首次登上月球的时间还有足足100年时间，充满想象力的法国人儒勒·凡尔纳就创作出了《从地球到月球》这样

乔治·梅里埃

电影《月球旅行记》剧照

的科幻文学著作，1902年，有个人甚至还拍摄出了世界上第一部科幻电影——《月球旅行记》。

拍摄这部电影的导演就是后来被世人尊为戏剧电影之父的乔治·梅里埃。这部根据法国作家儒勒·凡尔纳的《从地球到月

球》和威尔斯的《第一个到达月球的人》改编而成的电影，这就是后来的所有科幻片的鼻祖。

说到影片的具体情节，既有戏剧性的夸张和荒诞不经，又使人觉得无比轻松滑稽。在默片时代，乔治·梅里埃充分调动演员的肢体动作，用戏剧化的夸张动作来表现影片内容。

影片一开头的画面就是一群科学家的聚会，其中由梅里埃本人扮演的科学家登台演讲，试图说服众人去月球旅行。台下的人群议论纷纷，群情激昂，绝大多数的人是支持的，但也有少数反对派，其中还上演了反对派朝讲台扔东西的精彩一幕。

后来众人终于一致决定要去月球旅行，并且是乘坐炮弹往返月球和地球。在影片里，我们能够欣赏到梅里埃以其充满惊人想象力的天才而设计出的华丽布景，以及为“登月计划”忙碌的工作人员。科学家们如愿以偿地登上了发往月球的炮弹，月亮距离他们越来越近，越来越近，最后近到梅里埃想象中的月球表面，原来是一个坑坑洼洼高低

不平的人脸，而炮弹就击中在他的右眼！他疼痛万分地张大了嘴巴……

抵达月球的科学家们在月球上遇到了“月球人”。“月球人”将他们押到了月球王面前进行审判。科学家们发现所谓的“月球人”居然是不堪一击的一团雾，他们一把将坐在国王宝座上的国王打倒，让他化作飞烟。

然后，科学家们乘坐炮弹返航，却无意中落入海底，又进行了一次“免费”的海底旅行。最终他们成功回到祖国，受到人们的热烈欢迎……

1895年，当卢米埃尔兄弟在播放他们的惊天之作时，有个名叫乔治·梅里埃的年轻人也花了1法郎的门票钱，参观了那场名为“电影”的公开放映活动。他立刻被眼前的一切迷住了，他怀着激动的心情向卢米埃尔兄弟提出，

知识小链接

据联合国教科文组织的资料显示，凡尔纳是世界上作品被翻译最多的小说家之一，仅次于阿加莎·克里斯蒂，比莎士比亚还多。

电影《月球旅行记》剧照

