

速 成 读 本
A CRASH COURSE

电影

Movies

nton/Adam Smith

约翰·劳顿/亚当·史密斯 著 张树智/李文 译

速 成 读 本
A CRASH COURSE

电影

Movies

John Naughton / Adam Smith

约翰·劳顿/亚当·史密斯 著 张树智/李文 译

图书在版编目(CIP)数据

电影/(英)劳顿,(英)史密斯著;张树智,李文译.
—北京:生活书店出版有限公司,2014.4
(速成读本)
ISBN 978-7-80768-026-0

I. ①电… II. ①劳… ②史… ③张… ④李… III.
①电影史—世界 IV. ①J909.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第274119号

Copyright © The IVY Press 1998

This translation of A Crash Course in Movies originally published in English in 1998 is published by arrangement with THE IVY PRESS Limited.

Simplified Chinese Copyright © 2014 by Life Bookstore Publishing Co. Ltd

All Rights Reserved.

本作品英文版由THE IVY PRESS于1998年出版。
本作品中文简体字版权由生活书店出版有限公司所有。
未经许可,不得翻印。

出版人 樊希安
丛书策划 李 昕
责任编辑 苏 毅
装帧设计 陆智昌 罗 洪
责任印制 常宇强
出版发行 生活书店出版有限公司
(北京市东城区美术馆东街22号)
邮 编 100010
经 销 新华书店
印 刷 北京华联印刷有限公司

版 次 2014年4月北京第1版
2014年4月北京第1次印刷
开 本 720毫米×1092毫米 1/32
印 张 4.5
图 字 01-2013-8112
字 数 177千字 图片589幅
印 数 0,001-8,000册
定 价 43.00元
(印装查询: 010-64002717
邮购查询: 010-84010542)

The authors are indebted
to David Parkinson for
his valuable advice on
proofreading.

目录

概述	8	
影像和幻象	10	
电影的史前资料		
开演了	12	
早期电影		
D·W·格里菲斯	14	
现代电影之父		
		
好莱坞万岁	16	
托拉斯之战		
粗俗滑稽剧	18	
默片中的小丑		
手拿喊话筒的绝对权威	20	
导演		
演员崭露头角	22	
群星荟萃		
		
蒙太奇和政治宣传	24	
苏联影片		
阴影和街道	26	
德国电影		
银幕上第一首歌曲	28	
有声影片		
		
电影制片厂		30
主要的几家		
电影制片厂		32
规模较小的几家		
你这下流的鼠辈		34
警匪武打片		
脸贴脸		36
歌舞片		
明争与暗喻		38
对白幽默的喜剧		
		
一分钟说两千字		40
快节奏的幽默剧		
何必强求?		42
妇女影片		
家在农场		44
西部片		
冒险经历片		46
早期动作片中的英雄		
		

好莱坞的恐怖片

吸血鬼、妖魔、大猩猩

老鼠王国

动画的出现

故事连载与犯罪大王

多集片与连续剧

谋杀片与“麦高芬”

悬疑高手

想入非非

30年代的英国电影

巨细无遗

谈谈纪录片

印象与衰退

法兰西诗式现实主义

听一听、看一看、学一学

宣传与战争

生活中的一个片断

新写实主义

女人，女人！

黑色电影

梦醒以后

困境中的好莱坞

大一点就好一点吗？

小窍门小点子

乱中仍有序

装出一副情绪化的样子

史诗般的电影

名演员，大本钱

城里欢声阵阵

精彩的电影镜头赢来不断的掌声

过来，我的宝贝

浪漫喜剧片

两次广告及汽车电影院

广告宣传性电影

顽强不屈

英国战时电影

太阳升起来了

日本电影

深刻的反映与世俗的描写

伯格曼和布努艾尔

宝莱坞及其他

印度电影

哥特式影片

咸马恐怖片制片公司

新抽象派

战后的法国电影

意大利的电影

诱骗与亵渎

现代生活及其他

英国愤怒的年轻人

新德国电影

法斯宾德, 赫尔佐格和文德斯

政治抗议

铁幕背后的电影

各国影业

非洲、亚洲及南美洲

各国影业

英语国家的电影

重游61号公路

谈谈公路片

很难对付的人

威尔斯和库布里克

滑稽片与喜剧片

伍迪·艾伦和梅尔·布鲁克斯

新的好莱坞

我的人会成为你的人

从忧国忧民到逃避现实

奥特曼, 波兰斯基和斯皮尔伯格

繁荣与破产

好莱坞的重型武器

不拘细节的影人

94 科波拉, 斯科塞斯和德·帕尔马 118

青少年与恐怖片

96 好斗者与大学学生 120

干一天像一天

98 身怀绝技的人 122

下辈子见, 伙计

事件电影 124

独立经营的电影

美国的一些新导演 126

打破惯例

谁说导演都是白人? 128

即将来临的新事物

未来的电影技术 130

榜上有名

132

电影导演简介

134

电影节目录

136

最出色的20名排行榜

137

电影术语名词

138

索引

142

照片来源和鸣谢

144

速 成 读 本
A CRASH COURSE

电影

Movies

速 成 读 本
A CRASH COURSE

电影

Movies

John Naughton / Adam Smith

约翰·劳顿/亚当·史密斯 著 张树智/李文 译

图书在版编目 (CIP) 数据

电影 / (英) 劳顿, (英) 史密斯著; 张树智, 李文译.
—北京: 生活书店出版有限公司, 2014.4
(速成读本)
ISBN 978-7-80768-026-0

I. ①电… II. ①劳… ②史… ③张… ④李… III.
①电影史—世界 IV. ①J909.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第274119号

Copyright © The IVY Press 1998

This translation of A Crash Course in Movies originally published in English in 1998 is published by arrangement with THE IVY PRESS Limited.

Simplified Chinese Copyright © 2014 by Life Bookstore Publishing Co. Ltd

All Rights Reserved.

本作品英文版由THE IVY PRESS于1998年出版。
本作品中文简体字版权由生活书店出版有限公司所有。
未经许可, 不得翻印。

出版人 樊希安
丛书策划 李 昕
责任编辑 苏 毅
装帧设计 陆智昌 罗 洪
责任印制 常宁强
出版发行 生活书店出版有限公司
(北京市东城区美术馆东街22号)
邮 编 100010
经 销 新华书店
印 刷 北京华联印刷有限公司

版 次 2014年4月北京第1版
2014年4月北京第1次印刷
开 本 720毫米×1092毫米 1/32
印 张 4.5
图 字 01-2013-8112
字 数 177千字 图片589幅
印 数 0,001-8,000册
定 价 43.00元
(印装查询: 010-64002717
邮购查询: 010-84010542)

The authors are indebted
to David Parkinson for
his valuable advice on
cordwaining.

目录

概述	8	
影像和幻象 电影的史前资料	10	
开演了 早期电影	12	
D·W·格里菲斯 现代电影之父	14	
		
好莱坞万岁 托拉斯之战	16	
粗俗滑稽剧 默片中的小丑	18	
手拿喊话筒的绝对权威 导演	20	
演员崭露头角 群星荟萃	22	
		
蒙太奇和政治宣传 苏联影片	24	
阴影和街道 德国电影	26	
银幕上第一首歌曲 有声影片	28	
电影制片厂 主要的几家	30	
电影制片厂 规模较小的几家	32	
你这下流的鼠辈 警匪武打片	34	
脸贴脸 歌舞片	36	
明争与暗喻 对白幽默的喜剧	38	
一分钟说两千字 快节奏的幽默剧	40	
何必强求? 妇女影片	42	
家在农场 西部片	44	
冒险经历片 早期动作片中的英雄	46	

好莱坞的恐怖片

吸血鬼、妖魔、大猩猩

老鼠王国

动画的出现

故事连载与犯罪大王

多集片与连续剧

谋杀片与“麦高芬”

悬疑高手

想入非非

30年代的英国电影

巨细无遗

谈谈纪录片

印象与衰退

法兰西诗式现实主义

听一听、看一看、学一学

宣传与战争

生活中的一个片断

新写实主义

女人，女人！

黑色电影

梦醒以后

困境中的好莱坞

大一点就好一点吗？

小窍门小点子

乱中仍有序

装出一副情绪化的样子

史诗般的电影

名演员，大本钱

城里欢声阵阵

精彩的电影镜头赢来不断的掌声

过来，我的宝贝

浪漫喜剧片

两次广告及汽车电影院

广告宣传性电影

顽强不屈

英国战时电影

太阳升起来了

日本电影

深刻的反映与世俗的描写

伯格曼和布努艾尔

宝莱坞及其他

印度电影

哥特式影片

咸马恐怖片制片公司

新抽象派

战后的法国电影

意大利的电影

诱骗与亵渎

现代生活及其他

英国愤怒的年轻人

新德国电影

法斯宾德, 赫尔佐格和文德斯

政治抗议

铁幕背后的电影

各国影业

非洲、亚洲及南美洲

各国影业

英语国家的电影

重游61号公路

谈谈公路片

很难对付的人

威尔斯和库布里克

滑稽片与喜剧片

伍迪·艾伦和梅尔·布鲁克斯

新的好莱坞

我的人会成为你的人

从忧国忧民到逃避现实

奥特曼, 波兰斯基和斯皮尔伯格

繁荣与破产

好莱坞的重型武器

不拘细节的影人

94 科波拉, 斯科塞斯和德·帕尔马 118

青少年与恐怖片

96 好斗者与大学学生 120

干一天像一天

98 身怀绝技的人 122

下辈子见, 伙计

事件电影 124

独立经营的电影

美国的一些新导演 126

打破惯例

谁说导演都是白人? 128

即将来临的新事物

未来的电影技术 130

榜上有名

114 132

电影导演简介

114 134

电影节目录

116 136

最出色的20名排行榜

137

电影术语名词

138

索引

142

照片来源和鸣谢

144

概述

本书功效

虽然对开的每两页版面，只讲某一种流派、某一国的电影或某一位导演，但总的说都是按电影史的年代顺序撰写的。每两页版面都有专题特写，读者很快就一目了然。

电影院大概没人没去过，就连最不爱出门、整天赖在沙发上看电视的人也难免被某部电影——即使十年才出的一部——拉出家门去光顾一次电影院。此外，谁能忘记自己看过的第一部影片呢？而其他任何艺术形式，不论哪一种，恐怕都不能叫人如此难以忘怀。不信你说说看。

想赏识一部好电影，当然用不着先去研究电影史，但如果你在这方面有常识，哪怕是重量级大制作，你也能理解得通透透透，看得开

以赶时髦的60年代为背景的影片《王牌大贱谍》（International Man of Mystery）由迈克·迈尔斯（Mike Myers）饰演鲍尔斯（Austin Powers）。

ROLL THE CREDITS

涉及的人名范围很广，包括与主要演员一起工作的所有电影制作者，如编剧、摄影师、动画绘制者，以及与本页专题有关的其他导演和有助于实现导演意图的其他演员。很可能这些人——无论是专业的还是业余的——之间发生的各种事才是本书最有趣的部分。

开心心。

本书向读者提供全世界电影圈内所有大人物和大事的资料，像是一沓从报刊上剪辑下来的纸片，能使读者感受到历代影片的魅力——从苏联导演爱森斯坦的《战舰波将金号》到詹姆斯·卡梅隆的《泰坦尼克号》；或从《科学怪人》到80年代的恐怖片《猛

无论在银幕内外，电影界人士的生活总充满戏剧性，比如他们更换配偶的次数就几乎比普通人更换新车的次数还多。为什么参加胖子阿伯奇或罗道夫·赫斯特的家宴有一定风险？拉娜·特纳那位恶棍男友到底出了什么事？克拉克·盖博一辈子的真爱是谁？哪位女星拥有最多丈夫？这些绯闻也许你都应该知道。

打灯！开机！ 做戏！

在你的晚宴上，当客人们的谈话越来越无聊的时候，你若漫不经心、脱口说出：“跳接”或“电脑动画影像”（CGI）之类的行话，大家一定会把你当成真正的电影行家。本书向你提供不少这类能使你朋友大吃一惊的小把戏。

鬼街》的弗雷迪。

更重要的是，

本书作者不想让

“阅读有关电影的书籍”这件事带有任何神秘色彩，虽然近年来电影界像其他演艺圈一样，流行太多的浮夸之词和莫测高深的行话隐语，但在本书内，读者不会见到类似的陈词滥调，

因为本书作者只想对这种蒙世人喜爱的艺术形式谈一谈自己的看法和想法，尽管有时

可能有些偏执，或更多时候不太客气，但这些话都是热诚而真实的。

希望咱们常在电影院里见……

亚当·史密斯

1952年在电影业鼎盛时期，吉恩·凯利（Gene Kelly）在《雨中曲》一片中尽情歌舞。

时代界限

年月次序的排列难以十分规范，原因是有些导演有必要反复提及，而在同一年代，在不同国家或不同的电影制片厂又出现完全不同的流派或风格。因此每两页版面都提供一些与拍摄某部电影同时发生的重大事件。除本书外，哪本书能让读者知道，口香糖是在爱森斯坦（苏联导演）拍出《十月》（October）一片那年发明的，或是慧优体（Weight Watchers）成立的年份正是希区柯克（Hitchcock）用影片《群鸟》震惊世人的那一年？

公元前399年
苏格拉底 (Socrates)
因无神论及“腐蚀青年”
的罪名,被处饮
毒酒的死刑。

公元前41年
埃及皇后克莉奥帕特拉 (Cleopatra)
与马克·安东尼 (Mark Antony)
相遇。两千年后,他们的爱情故
事把伊利莎白·泰勒 (Liz Taylor)
和理查德·波顿 (Richard Burton)
二人搞到一起。

1499年
亚美利加·万斯普奇
(Amerigo Vespucci)
发现南美洲海岸。

公元前360年~1895年

影像和幻象

电影的史前资料

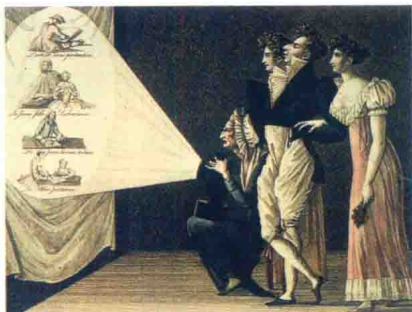

柏拉图是他那个时代
的宝琳·凯尔
(Pauline Kael)。

没人想到柏拉图是世界上第一位电影评论家,但他在《理想国》内对“洞穴中的影像”的描述实际上就是活动图片现象的最早参考资料。古埃及人也对这种“活动画片”深感兴趣,而中古时代中国及阿拉伯的哲人不仅对之同样感兴趣,更着手研究光源和镜片的关系,他们的研究成果有助于14~16世纪欧洲文艺复兴时代,摄影暗箱及针孔照相机的发明。

科学技术对电影的摄制来说,一向至关重要。实际上,在7种艺术形式中,电影是唯一彻头彻尾依赖科技的一种。就连8世纪爪哇的皮影戏也须利用光源,才能让服饰华丽的皮偶演出有关帝王、巫师、鬼怪的史诗剧。在18世纪启蒙运动期间,这种皮影戏传入欧洲,直到1890年,在巴黎的沙乐大戏院仍吸引大批观众。

类似的情况是,17世纪中叶,一位名叫阿达纳斯·克尔的天主教耶稣会神父兼科学家就提出用幻灯把手绘的图像投影在布幕上的设想。在之后的两百年里,无数的幻灯师遍游整个欧洲,让贵族与平民都能同样大饱眼福。不久,一些技术高超的艺人开始利用器械投射幻灯片,这就使图像活动起来,还有人用复合光源,使图像交搭重叠。最具独创性的表演是罗伯逊的恐

18世纪中叶,女主人若想把晚宴办
得尽善尽美,就必须请人给宾客
放映幻灯片。

怖剧《幻觉效应》,这是一部以法国大革命期间一座废弃墓场为背景的鬼戏。

与此同时,一些新奇商品也颇受人们欢迎。比如罗伯特·巴克的全景照片和路易斯·达其利的透视缩影,都能借助千变万化的光线,把诸多名画栩栩如生地展现在人们眼前。

到1830年,由于市面上已出售“幻影转

1668年

牛顿 (Newton) 首创的反光望远镜, 使他看到了星球的特写镜头。

1802年

法国人马利·都桑 (Marie Tussand) 抵达伦敦后, 建立了著名的蜡像馆。

1830年代

法国人路易·杰克·蒙迪·道柯赫 (Louis-Jacques-Mandé-Daguerre) 拍出世界上第一张照片, 他的方法是把光线聚焦在一面涂了银粉的铜质板上。

1900年在世界博览会上, 电影院大出风头。

盘”“转盘活动影像镜”“走马画筒”之类的玩具, 有些儿童 (至少是那些娇生惯养的孩子) 对活动画片已不再陌生, 但他们当然不懂什么是视觉的持久性, 其实当时成年人又有几

人能懂? 人类大脑为什么会把一串快速移动的一个个静物变成持续延伸的整体图像, 关于这个问题, 直到近代, 科学家们还都各持己见, 争论不休。

若想搞电影, 用不着研究科学, 下面例子为证。一位名叫弗朗兹·凡·狄沙蒂斯的奥地利男爵于1853年就已拍出最早的移动影片, 但使这种娱乐性质的影片成为一

种艺术形式的人是埃米尔·雷纳德, 他于1892年用内装一排排镜片的旋转滚筒制作出第一批动作鲜活的影片, 这种在“灯光照明下的哑剧”每上映15分钟就需要数百幅手绘彩图。不久, 由于伊德沃德·慕布里奇和艾蒂尼·朱利·马莱二人试验成功, 令一切更为出色。

马匹狂奔

一位迁居加利福尼亚州的英国人, 伊德沃德·慕布里奇 (1830~1904) 想出拍摄活动画面的办法: 用12台一组的活动照相机和一匹奔跑的马作试验。不幸地, 他因被指谋杀其妻的情夫, 试验一度中断。后来他终于在1877年试验成功, 并且掌握了这个技术。当时不少人受他启发, 成为他的仿效者, 如艾蒂尼·朱利·马莱 (1830~1904), 一位鸟类学专家, 他用“摄影枪”拍出不少绝妙的画面。

慕布里奇 (Muybridge) 拍摄的马匹狂奔的照片预示电影时代的到来。

银幕上第一部搞笑片, 传统喜剧《水浇园丁》(The Sprinkler Sprinkled), 一群入迷的观众正在津津有味地观赏。

