

电影

一部观影世界的完整指南

之书

[英] 罗纳德·伯根 著

王云燕 译

中国工信出版集团

电子工业出版社
http://www.phei.com.cn

电影

一部观影世界的完整指南

之书

[英] 罗纳德·伯根 著

王云燕 译

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

Penguin
Random
House

Original Title: The Film Book

Copyright © 2011 Dorling Kindersley Limited

本书中文简体版专有版权由 Dorling Kindersley 授权电子工业出版社独家出版发行。未经书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中任何内容。

版权贸易合同登记号 图字：01-2016-7731

图书在版编目 (CIP) 数据

电影之书：一部观影世界的完整指南 / (英) 罗纳德·伯根 (Ronald Bergan) 著；王云燕译。— 北京：电子工业出版社，2017.1

书名原文：The Film Book: A Complete Guide To The World Of Cinema

ISBN 978-7-121-30264-0

I. ①电… II. ①罗…②王… III. ①电影影片—介绍—世界 IV. ①J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 263894 号

策划编辑：王婧

责任编辑：王婧

印刷：鸿博昊天科技有限公司

装订：鸿博昊天科技有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱

邮编 100036

开本：850×1168 1/16 印张：22

字数：757 千字

版次：2017 年 1 月第 1 版

印次：2017 年 1 月第 1 次印刷

定价：128.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010)88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：(010)88254210，influence@phei.com.cn，微信号：yingxianglibook。

A WORLD OF IDEAS:
SEE ALL THERE IS TO KNOW

www.dk.com

目录

引言 7

电影的故事 11

1895—1919	电影的诞生	12
1920—1929	沉默是金	16
1930—1939	年电影的成熟时期	22
1950—1959	电影反击	32
1960—1969	新浪潮	38
1970—1979	独立日	44
1980—1989	国际年代	48
1990—	从胶片到数字化	54

如何制作电影 61

前期筹备	64
制作	68
后期制作	73

电影类型 77

动作冒险片	80
先锋派	85
传记片	86
喜剧	87
历史剧	91
邪典电影	92
灾难片	93
纪录片	94
史诗片	96
黑色电影	98
黑帮电影	100
恐怖片	102
武术	104
情节剧	105
歌舞片	106
宣传片	110
科幻片和奇幻片	112
连续剧	115
系列剧	116
青春片	117
惊悚片	118
地下电影	119
战争片	120
西部片	122

世界电影 127

非洲	132
中东	134
伊朗	135
东欧	136
巴尔干半岛	140
俄罗斯	142
北欧国家	145
德国	148
法国	151
意大利	154
英国	156
西班牙	158
葡萄牙	160
加拿大	161
南美	164
中国大陆、香港和台湾	167
韩国	170
日本	171
印度	174
澳大利亚和新西兰	176

导演汇总 179

影片精选 100 部 255

术语表	344
索引	346
Acknowledgments	352

THE FILM BOOK

电影

一部观影世界的完整指南

之书

[英] 罗纳德·伯根 著

王云燕 译

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

Penguin
Random
House

Original Title: The Film Book

Copyright © 2011 Dorling Kindersley Limited

本书中文简体版专有版权由 Dorling Kindersley
授权电子工业出版社独家出版发行。未经书面许可，
不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中任何内容。

版权贸易合同登记号 图字：01-2016-7731

图书在版编目 (CIP) 数据

电影之书：一部观影世界的完整指南 / (英) 罗纳
德·伯根 (Ronald Bergan) 著；王云燕译。— 北京：
电子工业出版社，2017.1

书名原文：The Film Book: A Complete Guide To The
World Of Cinema

ISBN 978-7-121-30264-0

I. ①电… II. ①罗…②王… III. ①电影影片—介
绍—世界 IV. ①J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 263894 号

策划编辑：王婧

责任编辑：王婧

印刷：鸿博昊天科技有限公司

装订：鸿博昊天科技有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱
邮编 100036

开 本：850 × 1168 1/16 印张：22
字数：757 千字

版 次：2017 年 1 月第 1 版

印 次：2017 年 1 月第 1 次印刷

定 价：128.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，
请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发
行部联系，联系及邮购电话：(010)88254888，
88258888。

质量投诉请发邮件至 zllts@phei.com.cn，盗版
侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：(010)88254210，influence
@phei.com.cn，微信号：yingxianglibook。

A WORLD OF IDEAS:
SEE ALL THERE IS TO KNOW

www.dk.com

目录

引言 7

电影的故事 11

1895—1919	电影的诞生	12
1920—1929	沉默是金	16
1930—1939	年电影的成熟时期	22
1950—1959	电影反击	32
1960—1969	新浪潮	38
1970—1979	独立日	44
1980—1989	国际年代	48
1990—	从胶片到数字化	54

如何制作电影 61

前期筹备	64
制作	68
后期制作	73

电影类型 77

动作冒险片	80
先锋派	85
传记片	86
喜剧	87
历史剧	91
邪典电影	92
灾难片	93
纪录片	94
史诗片	96
黑色电影	98
黑帮电影	100
恐怖片	102
武术	104
情节剧	105
歌舞片	106
宣传片	110
科幻片和奇幻片	112
连续剧	115
系列剧	116
青春片	117
惊悚片	118
地下电影	119
战争片	120
西部片	122

世界电影 127

非洲	132
中东	134
伊朗	135
东欧	136
巴尔干半岛	140
俄罗斯	142
北欧国家	145
德国	148
法国	151
意大利	154
英国	156
西班牙	158
葡萄牙	160
加拿大	161
南美	164
中国大陆、香港和台湾	167
韩国	170
日本	171
印度	174
澳大利亚和新西兰	176

导演汇总 179

影片精选 100 部 255

术语表	344
索引	346
Acknowledgments	352

美国电影起源于 19 世纪 90 年代游乐场的活动电影放映机。那时，人们只要在投币口投入一枚硬币，便可通过取景器观看到有颗粒感的模糊影像。随着时间的推移，这个新媒体已经发展成为世界上最大的娱乐产业，成为 20 世纪的新艺术形式。

最初，电影是全球上百万人寻求浪漫、逃避现实的场所。人们乘上电影这一魔毯，便可逃离严酷的现实生活：它是美国经济大萧条时期让人忘忧的灵丹妙药；是第二次世界大战期间麻痹神经的鸦片；即便在二战后的数十年里，电影依然是助人逃离现实的妙药。而这些电影的大多“筑梦”资源都来自加利福尼亚州的好莱坞——一个被誉为“梦工厂”的地方。

尽管好莱坞自 20 世纪 20 年代以来一直主导着世界电影产业，然而在这个真正的全球市场上，好莱坞并非是唯一的“玩家”。电影之所以成为最具国际性的艺术，因其范围广泛，包含来自 50 多个国家的影片——这些影片风情万种，正如其拍摄国的文化一样多元。越来越多此前在影片制作方面默默无闻的国家制作的电影，走入国际视野。

当然，在过去的几十年里，富有创造力的影片制作风潮从欧美席卷至中亚和东亚，至发展中世界——其中最引人瞩目的便是伊朗。同

样，非洲国家孕育出了像乌斯曼·塞姆班和苏莱曼·西塞这样拥有独特创造力的天才导演。中国的内地、香港、台湾地区以及韩国创作的一系列电影视觉效果恢弘壮观，故事情节引人入胜。在西班牙和一些拉美国家，电影业的复兴规模宏大。而丹麦——其影视制作自伟大导演卡尔·德莱叶之后便悄无声息的国家——也于 20 世纪 80 年代末迎来了电影业的复兴。

英语电影与其他语言电影之间的壁垒正在日益消失，大牌明星和导演被不同国家、不同文化的人们所接受的趋势证实了这一点。美国孩子很可能像爱看迪斯尼卡通片一样爱上日本动漫；西方年轻人对亚洲武术片或主流印度电影的熟悉度就如同东方观众熟悉美国电影一样。然而，电影不仅为全世界的观众提供纯粹的娱乐，它还以“第七艺术”而著称。

早在 1916 年，德国精神病学家雨果·芒斯特伯格就曾在其关于电影的书中探讨了电影的独特属性及其对时空的重组和再现能力。

☒ 活力四射的吉恩·凯利，这是歌舞片《雨中曲》（1952）的剧照，该片以热情洋溢的方式讽刺了有声电影初期的拍摄内幕。

❏ 《又是一团糟》(1930)讲述了斯坦·劳莱和奥列弗·哈台这对搞笑的难兄难弟的冒险历程。

法籍意大利批判家西奥图·卡诺多于1926年提出：电影必须高于现实，必须能表达出影片制作者的情感以及角色的心理活动、甚至包括他们的下意识。法国印象派电影制作人及理论家路易·德吕克和让·爱普斯坦也指出并强调电影的这种可能性。20世纪20年代俄罗斯伟大的电影制作人阐述了蒙太奇理论。他们打

破人们普遍接受的影片顺叙方式，采用分散的片段和多重视角来取代从前的平铺直叙，开辟出描绘人物内心世界的全新方法。

电影开始在严肃性和深度上与其他艺术形式并驾齐驱，并非仅仅因为电影中一类所谓的“文艺影片”，而更多是源于大卫·格里菲斯、弗里茨·朗、查理·卓别林、布什·伯克利、华特·迪斯尼、让·雷诺阿、奥逊·威尔斯、约翰·福特和阿弗雷德·希区柯克等堪称电影先驱们所从事的主流电影拍摄。随着新技术的发展，出现了高感光度胶卷、录音技术、染印彩色技术、电影宽银幕系统和轻便型摄影器材，这些都在大银幕对新的表达方式的探索过程中得到了运用。

20世纪的最后十年里，在数字摄像机前所未有地赋予人更多空间来塑造角色之时，电脑特技在电影的探索之路上继续前行。随着录像带、DVD、在线影片下载的出现，人们已然可以通过各种不同的方式来观看电影。正如英国导演彼得·格林纳威所言：“如今，与其说人们是去看电影，倒不如说是电影正在走近人们。”

❏ 张曼玉在张艺谋执导的巨制影片《英雄》(2002)中饰演飞雪一角。这部影片堪称进入西方主流电影界的亚洲武术电影的典范。

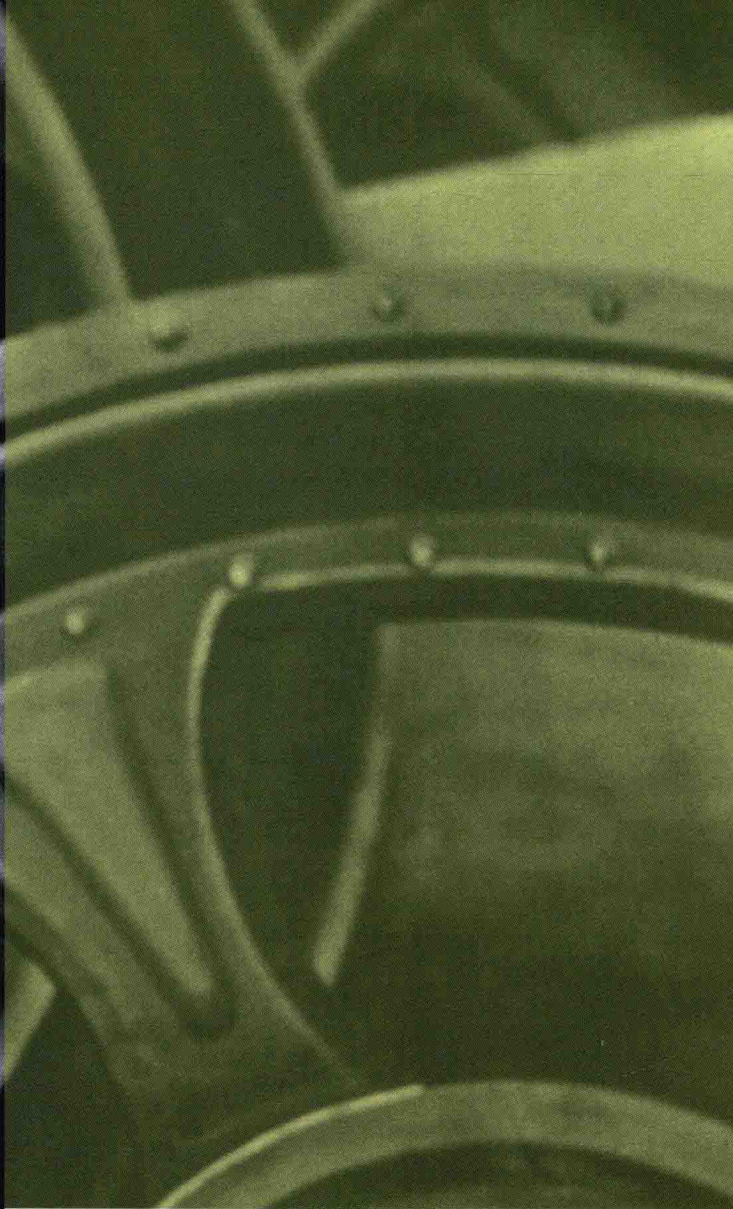
电影导演尝试着应对这些观看电影的新渠道。然而，无论在技术上取得了怎样的进步；无论人们身处何地以何种手段观看电影；不管是通过小手机还是大银幕来观赏，也不管观看的是黑白感情剧亦或色彩斑斓的史诗巨制，电影指导、剧本、摄影及表演等这些电影的固有属性始终在不断地惊艳、刺激和娱乐着观众。

我们试图把这部有关电影入门的书做的尽可能客观，但为了囊括那些贡献卓越的导演及影响深远的影片，那么带有某些主观的个人选择与观点也是不可避免的。

有关外语片名的提示：多数情况下，影片的英译名与原名会一起给出，但当影片没有英译名或影片原名更为人们所知时，将只给出影片原名；当影片英译名较影片原名流传更广之时，则只给出影片英译名。

❏ 影片《纳尼亚传奇：狮子、女巫和魔衣橱》中，埃德蒙（斯堪德·凯恩斯饰）正面对电脑特效制作而成的狮子阿斯兰。

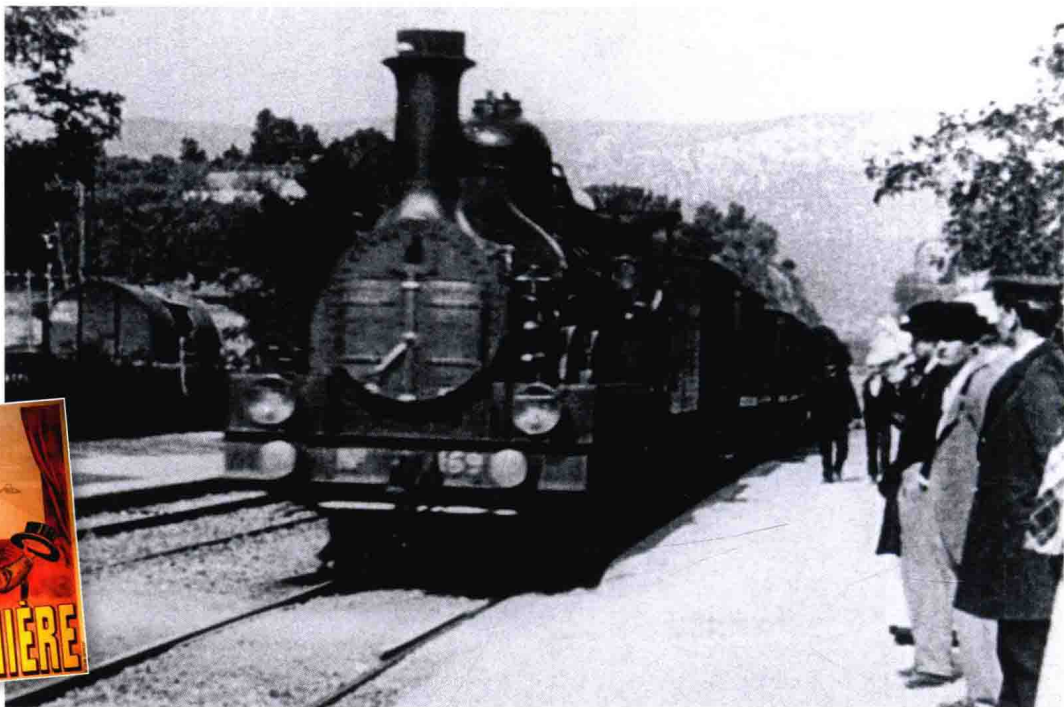

电影的故事

1895—1919 电影的诞生

1995年是世界电影百年纪念日。100年前，卢米埃尔兄弟发明了运动影像设备并为其注册专利。从19世纪末到20世纪初的十多年间，电影事业的发展欣欣向荣。

❏ 路易斯·卢米埃尔导演的《火车进站》(1895)采用一镜到底的拍摄手法，全长50秒。放映时，观众以为火车真的开进来了，吓得躲到椅子下面。

❏ 卢米埃尔兄弟最初展示的电影放映机只受到少数关注，但随后便获得大批拥趸，每天有2000多人排队观影。然而，这只是电影概念的开始，并非起源，只是人们迈入电影世界的一小步。

为什么人们要在1995年庆祝电影成立百年？1891年，托马斯·阿尔瓦·爱迪生为本人的活动电影放映机申请专利。直到1893年，这一设备才真正出现在大众面前。它是一款小孔窥视观影设备，采用1.5米(50ft)的环形胶片，能连续播放给人以活动的错觉。胶片的内容是舞女、驯兽和工人。当然，追溯历史，

还有更早于此的胶片。1889年，亨利·M.赖兴巴赫为乔治·伊士曼的柯达公司设计了一款新发明——将摄影图像印在柔软的半透明长条状胶卷上。这款设计是建立在许多不同人的发明基础之上，包括J.W.兄弟、I.S.海特(1865)、汉尼巴尔·古德温(1888)以及亨利·M.赖兴巴赫本人。

1895—1919

1895	1897	1899	1900	1903	1905
卢米埃尔兄弟展示电影放映机，并为其申请专利。	梅里埃在法国巴黎蒙特勒伊苏布瓦成立制片厂，在此制作了500多部电影。	亨弗莱·鲍嘉、弗雷德·阿斯泰尔、詹姆斯·卡格尼、诺埃尔·科沃德、阿尔弗雷德·希区柯克出生。	在巴黎世界博览会上，电影放映机受到150万人关注。	《火车大劫案》使西部片成为一种电影类型。	美国宾夕法尼亚州的匹兹堡建立了第一家5分钱剧院，可容纳100人。

卢米埃尔兄弟

在法国里昂，卢米埃尔兄弟奥古斯特和路易斯在父亲安托万的摄影工作室工作。在1894年，托马斯·爱迪生的活动电影放映机于巴黎展出。同在巴黎的路易斯卢米埃尔开始制作摄影设备，打算与爱迪生的发明一争高下。电影放映机最初是摄影机和投影仪的结合，这一发明于1895年2月13日以卢米埃尔兄弟的名字申请了专利。

1895年12月28日，在巴黎卡布辛大道的印度大咖啡馆，电影放映机首次登台。这部影片是用一台固定摄影机摇拍，10个胶片记录了一个20分钟的场景。第一部电影是《工厂大门》(1895)，影片里几百个人从大门涌出，包括一个骑自行车的人，一只狗和一匹马。一些人认为，这些情节是事先设计好的，因为没有任何人看镜头或走向镜头。

这一时期，卢米埃尔兄弟的另一部电影《拆墙》(1896)，用倒序的放映手法，将一堵拆毁的墙重新“建好”，这是第一部具有特殊效果的电影。第一部喜剧是路易斯·卢米埃尔的《水浇园丁》(1895)。它描述了一个淘气的小男孩踩在一根水管上，旋即松开，园丁被水流喷了一脸。

此次观众里有一位叫乔治·梅里埃的人，眼前的影片让他欣喜若狂。他是一位魔术师、漫画家、发明家和机械师。1896年4月4日，梅里埃将本人的罗伯特·胡迪剧院改为电影院。1898年，他在街上进行拍摄过程中发现摄影机的快门卡住了。这个意外让他发现了用特技摄影创造魔幻效果的可能。他继续研发电影拍摄

五分钱剧院

1905年，第一家电影院出现在美国，人们称之为“5分钱剧院”，因为它的影票价格仅为5分钱，而“剧院”是希腊词根。5分钱剧院能容纳约100人，并持续放映电影，确保观众人数的稳定。1907年，每天大约有200万美国人去五分钱剧院看电影。然而，繁荣如昙花一现，1910年，5分钱剧院逐渐被客容量更大、电影时长更久的电影院所取代。

☞ 1908年，美国约有8000家5分钱剧院，纽约的彗星剧院就是其中之一。

技巧，如叠印和逐帧动画。如，梅里埃在《音乐狂》(1903)中饰演了一位音乐大师，他可以将脑袋摘下并放在电报线上，组成一串音符。

☞ 《月球旅行记》是乔治·梅里埃一部的科幻电影。

1906

电影《凯利帮的故事》在澳大利亚墨尔本首映，片长70分钟，是当时最长的剧情片。

1908

世界第一位电影明星——佛罗伦萨·劳伦斯，出演过38部电影。

1911

职员表出现在片头。

1913

“好莱坞”被正式使用，并逐渐成为电影产业中心。

1914

纽约成立第一家电影院——斯特兰德大街，容纳3300人，卓别林以流浪汉的形象出现在《威尼斯儿童赛车》。

1915

大卫·格里菲斯的史诗巨片——《一个国家的诞生》首映，片长3小时。