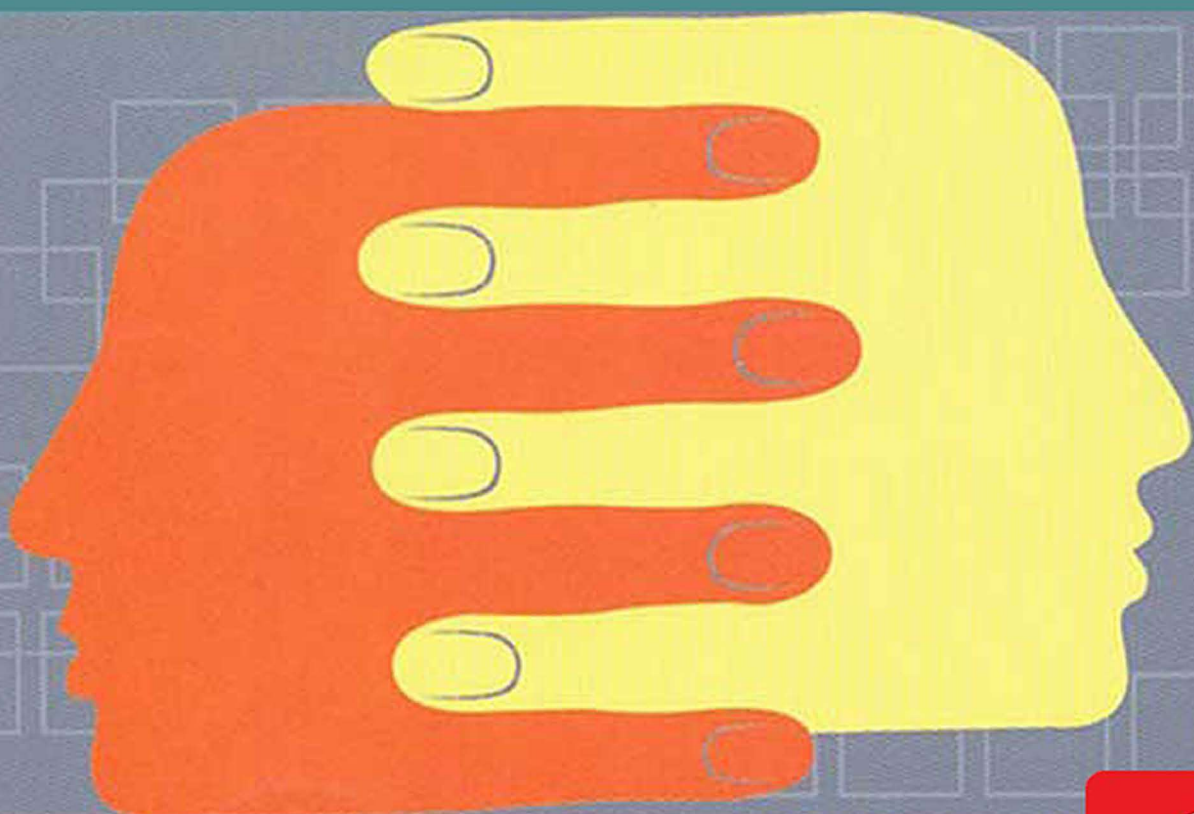

电影基础史论与 经典案例导读

杨伟 主编

郑州大学出版社

电影基础史论与 经典案例导读

主编：杨 伟

郑州大学出版社

· 郑州 ·

图书在版编目(CIP)数据

电影基础史论与经典案例导读/杨伟主编. —郑州:郑州大学出版社,
2016.7

(高等教育新闻传播学类“十三五”规划教材)

ISBN 978-7-5645-3015-0

I. ①电… II. ①杨… III. ①电影史-世界-高等学校-
教材 IV. ①J909.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016)第 088086 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人:张功员

全国新华书店经销

河南龙华印务有限公司印制

开本:787 mm×1 092 mm 1/16

印张:15.5

字数:389 千字

版次:2016 年 7 月第 1 版

邮政编码:450052

发行部电话:0371-66966070

印次:2016 年 7 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978-7-5645-3015-0

定价:39.00 元

本书如有印装质量问题,由本社负责调换

作者名单

● 主 编 杨 伟

● 副主编 唐仲娟

● 编 委 刘 潇

前言

电影作为一门历史最短的艺术形式,自诞生以来就受到人们的青睐。从卢米埃尔兄弟的生活活动影像到梅里爱的杂耍活动影像,没有人会预料到这个充满了机油味与铜臭味的技术活动有一天会进入大学讲堂,甚至成为一门独立的学科。电影或关于电影的学问从诞生之日起就一直被定位问题所困扰。在传统艺术面前,电影不过是一个蹒跚学步的婴儿,不可避免地在成长的过程中大量地借用其他艺术已有的知识来丰富自己;另一方面,在短短一百年的时间里电影艺术已经发展成为一个渗透、融合多学科知识的新型艺术门类。在新媒体技术的影响下电影文化显现出从未有过的蓬勃状态。有学者戏称:“这是一个连猫都会看电影的时代。”电影的大众化是如此彻底,以至于人们误以为对于电影的理解是一件最简单不过的事了。但事实上电影是复杂的,不断进步的科学技术促使电影的制作呈现出复杂性,以文史哲为基础并渗透符号学、语言学、心理学、文化学、传播学知识,又使电影内容呈现出一定的复杂性。电影似乎是谁都能够看懂,但又不时表现出其“高雅”的一面。

自20世纪50年代开始,电影教学开始出现在大学校园,发展至今,电影学已成为现代综合性大学的一个重要专业。据不完全统计,我国已有数百所大专院校开设了电影课程。而今电影艺术已经成为所有综合性大学的一个重要专业。影视课程的直观性、生动性、形象性使得电影课拥有无穷的魅力。一部好的电影,能够引起学生强烈的共鸣,能达到震撼心灵、陶冶情操、提高审美能力的目的。近五十年的电影教育连同蓬勃发展的世界电影产业,促成了近些年关注电影的热潮。热爱电影的人们通过多种渠道获得电影的相关知识。图书市场上有关电影的书籍比比皆是,如何在茫茫书海中选择一本合适的图书成为阅读之始的关键。这种选择首先取决于读者对电影的认识,纯娱乐或者要求更深层次的解读?电影艺术自进入大学教育系统以来已经呈现出其复杂的一面,作为大学通识教材的电影书籍一定不同于浅层的娱乐阅读。应用于大学通识性教育的书籍,应该是一个对电影进行整体性的、系统性的介绍的过程,以引导读者生成电影立体思维为目的。每一种电影文本的生成也一定不是一个简单的过程,政治、经济、文化、科学技术、哲学思想会对电影进行渗透,那么对电影的阅读也就是对文史哲甚至科学技术整体观照的过程。

但目前市场上的相关图书大多呈现出这样的特征:要么完全专注于电

影本文的分析,忽视了电影文本形成的外部环境;要么专注于对电影系统整体演进的梳理,忽视了个体现象的分析。理想的电影书籍,应该具备培养读者建立立体电影思维的能力,既有系统的电影发展脉络的梳理,又有单个的电影文本的解读;应该更注重导向性,注重体系和轮廓的建构,而不在于对理论和现象的详尽阐述。在一本电影书籍中试图穷尽电影艺术的各种现象及其理论成果,是永远不可能完成的任务,它应该具有很强的可读性。电影艺术本身具有无限魅力,在文字的描述中,应尽可能地利用插图来展示这种魅力,使读者能够自发地阅读,初步地认识,对于书籍中一些不够详尽深入的地方,留待读者在相关线索的指引下自己进一步深入扩展。

本书由三个单元十个章节构成。内容涉及基础的中外电影史和不同时期的经典篇例赏析。我们力图做一部“图文并茂,阅读有趣的电影书籍”,插图依两个原则选取:第一,该图片可以更形象、深入地接近与导读相关的论述。第二,该图片具有还原历史、增加趣味性的作用。尽量避免那些和内容之间没太大关系,可有可无的图片。总之,我们力求为喜爱电影的学习者提供一本既可作为教材,也可供业余知识积累的高品质图书。

本书由西北民族大学和安阳工学院长期从事电影史教学与研究的教师合作完成。参与编写的人员有:杨伟(第一、二、四、十章),唐仲娟(第三、五、八章),刘潇(第六、七、九章)。在本书的编写过程中得到了郑州大学出版社王卫疆、张帆老师和西北民族大学新闻学院的大力支持与帮助,在此深表谢意。

编者

2016年3月

- 001 第一单元 西方电影
 - 003 第一章 初创时期电影轨迹(1895—1927)
 - 004 第一节 电影的发明
 - 007 第二节 早期电影的发展
 - 011 第三节 早期电影理论成果述要
 - 022 第二章 成长期的电影(1927—1945)
 - 023 第一节 法国电影
 - 032 第二节 美国经典好莱坞电影
 - 043 第三节 早期苏联电影
 - 050 第四节 早期德国电影
 - 057 第五节 再现美学的实践和理论
 - 064 第三章 成熟期的电影(1945—1980)
 - 066 第一节 意大利新现实主义电影
 - 077 第二节 法国新浪潮电影(1959—1964)
 - 086 第三节 美国新好莱坞电影
 - 098 第四节 英国电影
 - 104 第五节 新德国电影
 - 108 第六节 俄罗斯电影
 - 113 第七节 瑞典电影
 - 120 第八节 西班牙电影
 - 131 第九节 世界其他国家电影
- 139 第二单元 新兴电影国家
 - 141 第四章 日本电影
 - 142 第一节 日本民族电影发展概述
 - 149 第二节 日本电影的黄金时期
 - 159 第五章 印度电影
 - 160 第一节 印度电影发展概述
 - 166 第二节 印度电影特色
 - 171 第六章 朝鲜半岛电影简史
 - 172 第一节 朝鲜半岛电影简史
 - 173 第二节 朝鲜民主主义人民共和国电影简史
 - 175 第三节 韩国电影简史

187	第七章 伊朗电影
188	第一节 伊朗电影发展概述
191	第二节 著名导演
199	第三单元 中国电影
201	第八章 中国内地电影
202	第一节 中国内地电影发展概述
209	第二节 中国电影“重点词汇”
215	第九章 中国台湾地区电影
216	第一节 中国台湾地区电影发展概述
221	第二节 台湾地区电影重点词汇
226	第十章 中国香港地区电影
227	第一节 香港电影发展概述
231	第二节 香港电影重点词汇
240	参考文献

第一单元

西方电影

第一节 电影的发明

一、摄影术的发明

1822年,法国人尼埃普斯将印刷用的沥青涂在金属版上,置于暗箱中,经过长达12个小时的曝光,终于得到了世界上第一张照片《餐桌》(图1-1)。但是真正得以永久保存下来,并获得大多数摄影史学家承认的世界上第一张照片,是1826年尼埃普斯经过8小时曝光,在自家阁楼后窗拍摄的《鸽子棚》(图1-2,又名《窗外景色》等)。1829年法国科学家达盖尔与尼埃普斯合作,经过不懈的研究,于1839年1月7日,正式向法国科学院提出专利报告。1839年8月19日,在法国科学和艺术院举行的联席会议上,公布了“达盖尔银版摄影术”,并预言“摄影对艺术与科学的进步将会做出伟大的贡献”。^①

图 1-1 《餐桌》

图 1-2 《鸽子棚》

美国旧金山著名的摄影师爱德华·慕布里奇在1873年至1878年6年的时间里先后用12架、24架照相机,将马奔跑的姿态用连续摄影的方法拍摄下来,当这些连续的画面用一种叫“动物放映机”的幻灯放映时,奔马形象栩栩如生。然而通过增加照相机数量的办法毕竟不可能制作出真正的影片。1881年,慕布里奇会见了艾蒂尔-朱尔·马雷,因而促使这位法国生物学家立即开始了一系列的试验,运用左轮手枪的原理改进连续摄影方法,发明了电影“摄影枪”(图1-3)这种现代摄影机和摄影术,获得了连续拍摄活动对象的成功。

图 1-3 马雷的“摄影枪”

慕布里奇的实验实现了由单幅摄影向连续摄影的飞跃,对电影的诞生具有重要的意义。然而这样一个重要的实验,却源于旧金山的富翁们的一次无关紧要的打赌。1873年,美国加利福尼亚州旧金山的几位百万富翁围

^① 罗星源,王宏,李志强:《现代摄影教程》,中南大学出版社2005年版,第1页。

绕法国生物学家马雷研究出来的马的步法展开了一场热烈的争论。马雷所研究的马的步法是这样的:马在奔驰时,先立在一个蹄子上,以后又立在三个、两个、一个蹄子上。一些富翁认为,一匹马飞奔时用一个前蹄来支持全身重量和落地的压力

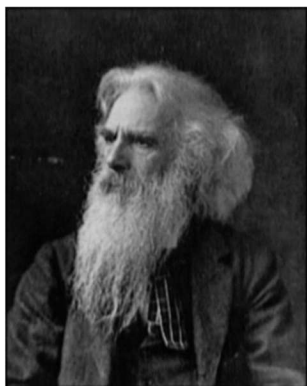

图 1-4 爱德华·慕布里奇

的说法是根本不合理的,而州长斯坦福却支持马雷的研究结论。为此,这位州长和百万富翁怀特打赌,如果他不能成功地证明一匹奔马不是四蹄同时离地的话,愿意输给怀特 25 000 美元。为了公断这一重要的打赌,需要无可非议的证据。于是加利福尼亚州的富翁们决定求助于摄影的办法,因为这是唯一无可争辩的证明方法。他们请来了当时旧金山一位最好的照相师爱德华·慕布里奇(图 1-4),让他来从事这项实验。

慕布里奇接受了斯坦福特的要求后,用照相机对准奔驰的马进行拍摄。尽管他事先精心安排,并且选择不同的角度拍摄了许多照片,结果仍然不能让打赌者满意。因为这些照片的缺点在于没有把马的行进姿态分解成连续的形象。

于是,慕布里奇决定不用一架照相机,而用好几架照相机排列成行来进行拍摄。然而,这一计划刚要实施,却因慕布里奇私生活中的一件刑事诉讼案而被搁置下来。直到五年以后,慕布里奇获释,他又重新继续中断了的实验。

1878 年,他设计了一个奇特的实验方法,在跑马的路上建造了毗连着的 12 间小木板房,每一间木板房的门上都穿有一个洞孔来安放照相机镜头,木板房里有一个供制造感光板的小工作室。拍照时,12 个助手站在各个房间里做好准备,然后有人发出信号,在跑道上放出一匹马。跑道上横着 12 根绳索,马跑过时便将绳索踢断,每踢断一根绳索就开启一个快门。这便是世界摄影史上第一次连续摄影,由马自行拍照,从而得到了一系列马在奔驰中的快照(图 1-5)。

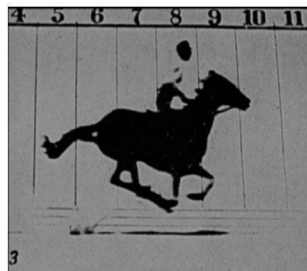

图 1-5 慕布里奇的试验照

二、电影胶片的发明

马雷在成功发明了可以连续摄影的“摄影枪”之后,于 1886 年访问了美国“发明大王”爱迪生,第二年,爱迪生就开始了他发明影片的试验,不久发明了 35 毫米的软质胶片,并发明了胶片两边打上孔洞的牵引方法,使胶片在摄影机中能够以同样间隔稳步移动。1888 年,法国人爱米尔·雷诺发明了“光学影戏机”,可以放映几分钟的活动影戏,但是,投影在幕布上的图像还是由雷诺亲自绘制而成,仍然只是动画放映的一个延续,而不是真正的电影。1889 年,爱迪生和伊斯曼工厂合作,生产了质量大幅提高的赛璐珞胶片,这种敏感坚韧的胶片保证了摄影机的连续运转,并拍摄了第一部影片。1894 年,爱迪生又发明了著名的“电影视镜”,但只能供一人观赏。

伊士曼柯达公司:世界上最大的感光材料及照相器材制造公司。该公司的总部在美国

纽约州罗彻斯特市,1880年由乔治·伊士曼开始创建,1884年正式成立。在此后的100多年里柯达一直是影像行业的王者。其感光材料的产量约占西方世界的50%。在中国,柯达也曾经雄踞胶卷市场占有率的榜首。2012年1月3日柯达公司宣布要申请破产保护令。130年的胶卷帝国就这样结束了。

图 1-6 柯达公司新旧商标

三、活动摄影机的出现

1894年夏,法国里昂的照相师安东尼·卢米埃尔在巴黎看到了爱迪生的“电影视镜”,并花了6000法郎买了一架,准备把这种器械应用于放映,以获得更多的利润。但是,他同助手一连试验了几次都没有成功,不得不将这一试验交给他的两个儿子路易·卢米埃尔和奥古斯特·卢米埃尔(图1-7)来进行。1894年年末,路易·卢米埃尔(1864—1948)终于成功地设计出牵引片带的机械,从而完成了活动电影机的发明。这种机器坚固轻便,由简单的摇柄操纵,像一个手提箱那样便于携带,而且还能一机多用,可供摄影、放映、洗印正片。放映机采用每秒16格画面的速度,成为后来整个默片时代的标准放映速度。由此可见,活动电影虽然是众多发明者智慧与劳动创造的共同结晶,但是,卢米埃尔兄弟无疑是其中的集大成者。

图 1-7 卢米埃尔兄弟

1895年3月22日,路易·卢米埃尔在一次演讲会上为配合自己的讲演,放映了一部影片《工厂大门》。之后几个月里,卢米埃尔兄弟又在一些国内外的摄影会议上表演性地放映过他们拍摄的十余部影片。1895年12月28日,在巴黎卡普辛路4号“大咖啡馆”的地下室印度厅,首次公映了《火车进站》《婴儿喝汤》《水浇园丁》等12部影片,影片的放映获得了极大的声誉。一机多人,同时观影,以及象征性门票的收缴都与现代电影的观影模式不谋而合,卢米埃尔兄弟成为当之无愧的电影之父。这一天也被认定为世界电影的誕生日。

在法语中,“卢米埃尔”的意思是“光”,这两位“光”兄弟也被公认为光影艺术——电影之父。卢米埃尔兄弟的父亲安东尼·卢米埃尔早年曾经是一个画匠,以后又经营一家照相器材厂。这个家族的职业发展经历了从绘画到照相,再到电

影的过程,恰好呈现了人类对现实的记录能力不断提高的过程。

第二节 早期电影的发展

电影历经艰难破茧而出,给当时的观众带来了巨大的震撼和欣喜,但它毕竟只能展示一个无声的世界,与丰富的有声世界相比较,无声成为电影艺术最大的遗憾。无声,成为电影制作者完整、真实地反映生活的巨大障碍,为了说明或者表达某种声音,人们只得运用价格昂贵的胶片通过画面来表现声源,例如为了表现喇叭声,就得出出现喇叭的画面,这种做法实际上在一定程度上减少了电影内容的“含金量”;而对观众来说,这个无声世界也在一定程度上降低了它的吸引力,同时也让电影在一定程度上变得晦涩难懂。事实上,在电影诞生不久,人们就做过种种尝试和努力:或是请人站在银幕旁或者银幕后面根据银幕上说话人的口形现场配音,或是在放映影片的同时播放唱片,或是请钢琴师或乐团为影片现场配乐,等等。但是这种“外加”的声音毕竟不是现实世界声音的组成部分,也不能成为一部电影的有机组成部分,这类影片更不能说它就是“有声电影”。

电影在声音上的突破,还是源于技术上的进步。1913年,爱迪生实验室增强了录音话筒的灵敏性,并改进了留声机和放映机之间的联动装置,1922年,美国电话电报公司研制出新型扬声器、话筒及转台驱动轴。1926年,美国华纳电影公司组建专门的公司,承担研制有声电影的工作,并于1927年发明感光录音技术,把声音录在胶片上,解决了声画同步问题;同年,由华纳影片公司拍摄,阿兰·克劳斯兰德导演的有声电影《爵士歌王》,标志着有声片的诞生。

声音的出现,极大地改变了电影的本性,它使电影从纯视觉的艺术变为视听结合的艺术,电影语言由纯视觉语言变为视听结合的语言。电影因为增加了声音的维度可以叙述更加复杂的内容,形成更加复杂的时空结构,而成长成为一种崭新的艺术形式。

一、卢米埃尔兄弟的电影创作

安东尼·卢米埃尔的两个儿子奥古斯特·卢米埃尔和路易·卢米埃尔兄弟在前人研制的基础上,于1894年制成了一种既可用于放映,又可用于拍片和冲洗底片的活动电影机。这种便携式的放映机器的特性决定了法国电影与众不同的电影美学发展。卢米埃尔兄弟用这种手摇的电影机拍摄了一些记录日常生活情景的短片《工厂大门》《火车到站》《水浇园丁》《救火队员》等。卢米埃尔兄弟采取现实主义的态度,他们首先摆脱了“照相馆”摄影师封闭的人为空间的束缚,迈向了广阔、开放的自然空间。作品的内容,也是更为努力地去表现和复制现实生活中实际存在的事情和生活,而不是专门去为摄影机安排和扮演实际不存在的事情和生活。为此,卢米埃尔兄弟所拍摄的作品中,从题材和内容上大致可以分为四个方面。

图 1-8 《工厂大门》

(1) 劳动、工作、生活场景的记录。如《工厂大门》《木匠》《铁匠》《拆墙》《烧草的妇女

们》《照相师》《水浇园丁》以及《消防员》(四部)等。

(2)家庭生活情趣的记录。如《婴儿的午餐》《玩纸牌》《下棋》《钓鱼》《金鱼缸》《猫的午餐》《儿童吵架》《家庭聚餐》《恬静的家庭生活》等。

(3)政治、文化、新闻实录。如《耶路撒冷教堂》《沙皇尼古拉二世的加冕礼》《日本内宅》《代表们登陆》《一艘新的船下水》等。

(4)自然风光和街头实景的记录。如《火车进站》《警察游行》《街景》《骑兵表演》等。

在形式上,卢米埃尔兄弟的影片,大都是由一个固定视点(指挥家视角)的单镜头拍摄而成的,绝大多数影片都在记录着周围世界的运动,他们无意间让“活动电影”成为一种叙事艺术。

二、梅里爱的电影创作

乔治·梅里爱(图1-9),1861年出生于巴黎富商家庭,其父开办制鞋工厂,他因此继承了大笔财富,其妻也给他带来50万法郎的嫁妆,进入电影界时他绝对是腰缠万贯的百万巨富。青年时代父亲培养他将来继承家业,送他到伦敦学习英文,谁知他从此迷恋上魔术表演。回巴黎后,他买下一家戏院,专门经营和演出魔术戏。35岁,梅里爱痴迷电影,自此十数年待在他的蒙特路伊摄影场足不出户。因为梅里爱后期总是依循自己的老套风格,观众逐渐厌烦,再加上百代、高蒙电影公司崛起,它们大工业生产、集团作战方式每周都可出品大量影片,迅速占领市场;他的哥哥加斯东经营的纽约公司也遭遇不顺,凭借金融资本支持的百代趁势与梅里爱谈判,取得蒙特路伊摄影场的产权。“一战”后,梅里爱彻底破产,片场的影片被人廉价变卖做成梳子、牙刷和鞋跟。1928年,有记者在蒙巴那斯火车站旁认出开糖果玩具店的人,正是梅里爱。

图1-9 乔治·梅里爱

1896年,梅里爱发现了“停机再拍”的电影技术手段。

停机再拍:特技摄影方法之一。停机再拍的拍摄方法是固定摄像机的机位、机身和镜头的景别,开机拍摄一段画面后停机,对被摄景物进行位置的调整或数量的增减,然后再开机拍摄,如此循环往复,最后的画面效果是景物逐一呈现或逐一消失,也可以表现一个物体在画面上循着一定的路线移位,物件出现、消失或移位的速度取决于编辑时镜头的长短。

萨杜尔称这一发现对于梅里爱来说,如同“牛顿的苹果”一样,使他意识到手中的摄影机可以成为变戏法的工具,可以把他所熟悉的舞台魔术经验运用到电影当中,要拍摄的是富有幻想的艺术场景,或是复制舞台演出的场面,它与“活动电影机”所放映的普通街景和日常生活情景等完全不同。梅里爱走上了一条与卢米埃尔兄弟截然不同的创作道路,他的电影题

材主要集中在以下几个方面。

(1) 魔术片。这类影片如同舞台上的“独幕剧”,一般都是些短片,主要是用于尝试特技的表现方式。如《贵妇人的失踪》(停机再拍)、《橡皮头人》(移动摄影)、《魔窟》(叠印法)、《多头人》(遮盖法)、《音乐狂》(多次曝光)、《乔治·梅里爱的魔术》(变形法)等。

(2) 排演的新闻片。这位银幕特技专家在创作中并没有完全脱离社会现实,相反,他十分严肃地注视着现实生活。1898年,就在美西战争爆发的同一天,梅里爱在罗培·乌坦剧院上映了他的《哈瓦那湾战舰梅茵号的爆炸》,这是他根据土希战争排演的几个片断。

(3) 神话故事片。这些影片大多是根据欧洲古老的童话故事改编而成的,比如《小红帽》《蓝胡子》《仙女国》《灰姑娘》等。

(4) 科幻探险片。根据凡尔纳和威尔斯的两部科幻小说改编的《月球旅行记》(图1-10),是梅里爱艺术生涯中的顶尖之作。

在电影的初创期,卢米埃尔兄弟和梅里爱便表现出两种不同的风格。

在卢米埃尔兄弟看来,电影无非是一种“科学珍品”,运用于艺术并不是目的,他们的口号是“再现生活”;而梅里爱则认为,电影能够创造艺术,“银幕即舞台”可以“改变生活”。

卢米埃尔兄弟力求引起旁观者的感觉,引起人们对“当场抓住的自然”的好奇心;梅里爱则出于艺术家的偏爱而沉湎于幻想,全然不顾自然界的实际活动。卢米埃尔兄弟表现现实生活完全是写实的、记录性的;梅里爱表现“银幕戏剧”却是幻想的、浪漫主义的。卢米埃尔兄弟倾向自然、模拟现实,是再现主义的;梅里爱倾向技术、改变现实,是表现主义的。卢米埃尔兄弟可称为电影记录片的先驱;梅里爱则可称为电影故事片的先驱。

图1-10 《月球旅行记》剧照

三、埃德温·波特的电影创作观念

1893年,爱迪生发明电影视镜并创建“囚车”摄影场,被视为美国电影史的开端。1896年,维太放映机的推出开始了美国电影的群众性放映。19世纪末20世纪初,随着西部大开发,美国的城市工业发展和中下层居民迅速增多,电影成为适应城市平民需要的一种廉价的大众娱乐活动。它起先在歌舞游乐场内放映,随后进入小剧场,在剧目演出之后放映。1903年,埃德温·波特(图1-11)以其独特的电影叙事方式,拍摄出了他最著名的影片《火车大劫案》和《一个美国消防队员的生活》,使得电影从一种新奇的玩意儿发展为一门艺术。影片中使用了交叉剪辑技巧,波特因此成为用该手法营造戏剧效果的第一位导演,从而也确立了他在美国电影界以及世界电影中的重要地位。

图1-11 埃德温·波特

交叉剪辑(intercutting),是指两个场景按顺序拍摄,但在两个场景之间来回切