

希望美育文库

王新民主编 张海保 副主编

西方电影史话

王新民 著

上海文艺出版社

希

王新民 主

西方电影史话

王新民 著

上海文艺出版社

(沪)新登字 103 号

责任编辑: 张有煌

封面设计: 袁银昌

西方电影史话

王新民著

上海文艺出版社出版、发行

(上海绍兴路 74 号)

新华书店经销 上海中华印刷厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 5.25 插页 2 字数 87,000

1995 年 1 月第 1 版 1995 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—21,000 册

ISBN7-5321-1268-3/I·980 定价 3.00 元

献给时代的花朵

——“希望美育文库”序言

郑云波

“美育”作为一种教育行为，在我国很早便产生了。在孔子的“六艺”中，美育便是一个重要的组成部分，但“美育”这一概念却是从西方引进的。1795年在德国人席勒的《美育书简》中第一次提出了“美育”。

美育和德育、智育、体育一样，是教育的有机组成部分，它的目的也是为了培养受教育者高尚的道德情操和文明行为。只是同其他教育门类相比，美育采取的手段、方法和途径有所不同。它不是依赖直接的“高台教化”，而是通过各种艺术的审美实践，培养受教育者对自然美、社会美和艺术美的感受力、鉴赏力及创造力，激发美的情感，从而达到提高人和教育人的目的。席勒把人的成长分为三个既相区别、又紧密联系的阶段，即“感性的人”——“审美的

人”——“理性的人”。他认为，要想把“感性的人”变成“理性的人”，“唯一的途径”便是使他首先变成“审美的人”。也就是说，没有“美育”（审美教育），文明的人就不能形成。我们并不想如席勒那样把“美育”绝对化，但是我们也认为，美育是社会主义教育事业中必不可少的组成部分，它对于培养和造就高度文明的人类社会所需要的全面发展的人材，对于社会主义精神文明和物质文明的建设，都具有不可估量的特殊意义和重要价值。

在我国的社会主义教育中，虽然早就提出了“全面发展”的方针，但是在执行过程中，由于种种原因，美育却遭到了忽视和偏废。这种不正常的情况，不仅使广大青少年的知识结构失衡，而且间接地影响了他们的思维发展和人格形成。近年来，我国的教育主管部门采取了一系列措施，在全国的大中小学中加强美育教育，这无疑是一件大好事，它意味着我国的教育事业真正开始进入了科学和全面发展的新阶段。

正是在这个背景下，为了配合和帮助全国中小学进行美育教育，为了给广大青少年提供一套系统的美育读物，王新民和张海保同志邀集了有关的专家、学者，以认真的态度编写了这套“希望美育文库”，他们的想法和做法是值得肯定和称道的。众所周知，“美育”并不完全等同于艺术，但“美育”却绝对

离不开艺术。由于具有特殊的审美效应和强烈的感染力，艺术（音乐、美术、戏剧、电影等）在“美育”中常常发挥主力军的作用，成为推行“美育”的重要工具。这大约正是这套“希望美育文库”以音乐、绘画、雕刻、戏剧、电影作为重要内容的缘故吧。

在这套“文库”成书之前，书店里已经出现了不少讲解美育的图书。但是“希望美育文库”与这些图书相比自有独特的优点：它以“史”为经，以“话”为纬，经纬交织地形成科学而生动的“史话”体系，既简明扼要地叙述了各类艺术的发生、发展和成熟的历史，又通过通俗有趣的故事阐明了各类艺术的主要特征。融趣味性与科学性于一体，使广大青少年在情趣盎然的阅读过程中不知不觉地了解各类艺术的基本知识，这不仅能提高青少年的文化素质和审美能力，而且为他们日后的进一步深造打下了良好的基础。因此，这套“文库”不仅可以成为对中小學生进行“美育”教育的辅导教材，也可以作为广大青年扩大眼界，全面提高文化修养的知识丛书。我在这里想特别建议那些目前在校的和已不在校的非文科类大学生们读读这套丛书，它可以有效地弥补你们知识结构中的一些缺陷。

去年以来，有人提出了“普及高雅艺术”的口号。所谓“高雅艺术”，无非是指人类历史上所创造的各类艺术的精华。如果这种认识是正确的话，那末，这

套“文库”正是“普及高雅艺术”的合适的基本教材。“普及高雅艺术”的对象当然是全体国民，不过其中首先应该是青少年，“普及高雅艺术”应该从青少年抓起。这样，普及的成果才能巩固，全民的审美素质才能在普及的基础上提高，从这个意义上来说，我们大家都应该读读这套丛书，当然青少年尤其应该读。

艺术是文化的重要的构成元素。这套“文库”不仅介绍了中国艺术，而且也介绍了西方艺术，这对继承和发扬中国传统文化，吸收和借鉴西方文化精华，促进中西方文化的交流与发展，都将发挥重要的作用。为此，我热忱地向广大读者推荐这套“希望美育文库”，并希望把它作为一束鲜花，献给这跨世纪的时代。

1994年5月

(作者是南京东南大学中国文化系主任、教授)

目 录

献给时代的花朵

- “希望美育文库”序言…………… 郑云波 1

第一章 电影的诞生(1832—1895)…………… 1

- 一 机械化的文艺女神…………… 1
- 二 有趣的“诡盘”…………… 3
- 三 电影与照相…………… 5
- 四 斯坦福打赌…………… 6
- 五 爱迪生的“西洋镜”…………… 8
- 六 “电影之父”卢米埃尔…………… 9

第二章 电影艺术的形成(1896—1912)…………… 14

- 一 门庭冷落车马稀…………… 14
- 二 梅里爱的“魔术电影”…………… 16
- 三 梅里爱的“戏剧电影”…………… 19
- 四 辉煌后的衰落…………… 21

第三章 电影艺术的发展(1913—1927)…………… 24

- 一 称霸世界的“百代”影业…………… 24
- 二 《火车大劫案》与“镍币戏院”…………… 29

三	美国的电影连续剧·····	30
四	电影巨人：格里菲斯·····	33
五	“悲惨的成功”：《一个国家的诞生》·····	36
	（一）美国是怎样诞生的？·····	36
	（二）争议、骚乱与商业上的盈利·····	39
	“光辉的失败”：《党同伐异》·····	43
	（一）《党同伐异》的奇特结构·····	44
	（二）巨额的投资与惨烈的失败·····	48
	（三）美国电影艺术的最高峰·····	49
七	天才的喜剧大师卓别林·····	52
八	“我们的太阳”：爱森斯坦·····	55
	（一）探索、创新的伟大一生·····	56
	（二）无声片的伟大史诗·····	56
	——《战舰波将金号》·····	60
九	“电影诗人”：普多夫金·····	64
	（一）普多夫金其人·····	64
	（二）悲壮的诗篇——《母亲》·····	65
	（三）“呐喊”与“歌曲”·····	70
十	“苏联学派”与格里菲斯·····	72
十一	好莱坞的崛起·····	75
	（一）制造“旅行商人”的地方·····	75
	（二）“沉默的公主”葛莱泰·嘉宝·····	78
第四章	电影艺术的全面成熟(1927—1945)·····	81
一	《圣女贞德》的遗憾·····	81

二	“伟大的哑巴”开口了·····	82
三	“反对对白片的宣言”·····	84
四	从“声画合一”到“声画对位”·····	86
五	彩色的银幕世界·····	88
六	传统电影的黄金时代·····	91
七	蒙太奇理论小结·····	94
(一)	什么是蒙太奇·····	94
(二)	蒙太奇的形成与发展·····	95
(三)	蒙太奇的组合及类型·····	96
第五章	现代电影的繁盛(1945—)·····	101
一	动荡不安的现代世界·····	101
二	反传统的艺术倾向·····	103
(一)	反客观的心理倾向·····	103
(二)	反情节与反逻辑组合·····	105
(三)	主题的多义性与哲理倾向·····	105
(四)	反表象而重隐喻与象征·····	107
(五)	反对“完美的幻觉”与纪实倾向·····	108
三	巴赞的“长镜头”·····	110
(一)	蒙太奇观念的绝对化·····	110
(二)	什么是“长镜头理论”?·····	113
(三)	对立与互补·····	118
四	意大利的“新现实主义”·····	121
(一)	“新现实主义”始末·····	121
(二)	罗马,不设防的城市·····	125

(三) 偷自行车的人	127
五 法国的“新浪潮”	129
(一) “新浪潮”和“《电影手册》派”	129
(二) “打它四百下!”	132
(三) 充满怒意的“戈达尔世界”	135
六 赛纳河畔的“左岸派”	138
(一) “左岸派”与“新浪潮”	138
(二) 广岛之恋	140
七 “新德国电影”运动	144
(一) 《奥勃豪森宣言》	144
(二) 《玛丽娅·布劳恩的婚姻》	146
(三) 神秘怪诞的《锡鼓》	149
八 日本的独立制片运动	151
(一) 日本的“新现实主义”	151
(二) 多视角、多重复的《罗生门》	153
结束语 传统电影的复兴	157

第一章 电影的诞生(1832—1895)

一 机械化的文艺女神

1911年的一天,一个意大利人(乔托·卡努多)突然发表了一则标新立异的宣言——《第七艺术宣言》,庄严而热情地向世界宣布:“第七艺术诞生了!”他所谓的“第七艺术”就是电影。到19世纪中叶为止,人类共创造了六种艺术,即文学、音乐、舞蹈、美术(绘画和雕刻)、建筑和戏剧。电影诞生得最晚,所以称为“第七艺术”。在古希腊神话中,主管艺术与科学的文艺女神共有九位,电影诞生后,不能不增加一位文艺女神,于是电影又被称为“第十个文艺女神”。

但是,电影究竟算不算艺术却一直存在着不同的意见。分歧的焦点是电影使用了机械设备和科学技术。摄制一部电影并不像写诗、作曲、舞蹈、绘画、演戏那么简单,后者只需要人(艺术的创造者)和简单的工具(纸、笔等)就能完成。可是拍摄一部电影如没有摄影机便一事无成。有了摄影机还需要借助光学、电学、摄影化学以及其他一系列科学技术才能最后完成。因此,有人认为电影有点像是由机械化生产、流水作业制造出来的“工业产品”,而不太像是由艺术家通过自己的精神劳动创造出来的“艺术作品”。

这种看法对吗?其实,人类的一切艺术都是在一定时代、一定社会的生产技术的基础上产生的。原始时代的人,要在洞窟壁上刻出野牛的姿态,他们必须首先制造出结实而锐利的石凿。他们要在石壁上画出舞蹈的人,就必须懂得用兽毛扎制画笔和溶制颜料的技术。我国商代出现的青铜雕塑,如果离开了冶铜技术、铸模技术是不能完成的。小号的吹奏和钢琴的演奏无疑都是艺术,但是谁能否认小号、钢琴本身是一种精妙的机械?至于电子音乐,那更是不折不扣的现代科学技术的产物。由此可见,艺术是离不开科学技术的。事实上,人类艺术的发展史就是人类科学和技术的发明史。因此,仅仅因为电影依赖机械设备和现代科学技术就把它排除在艺术宫

殿之外是没有道理的。

当然,电影比其他艺术更加依赖机械和现代科学技术,它不仅是机械和近代科学技术的产物,而且随着机械和科学技术的进步而发展。例如电影从无到有,再从无声到有声,从黑白到彩色,从一般银幕到宽银幕,从平面到立体……如果没有科学技术的进步和随之而出现的新机械是不可想象的。所以,可以说,电影是“以机械制造艺术”,或者如某位理论家所宣称的那样,电影是“机械化的文艺女神”。

二 有趣的“诡盘”

人们大都会有这种生活经验:当你拿着一支火把,快速作三百六十度旋转挥动时,火把便变成了一只火环;当你的自行车快速行驶时,由四十根辐条组成轮圈看起来似乎成了一个圆形的平面。一千八百年前,古埃及有个叫托来麦的人做了这样一个实验,把一个圆片的一半涂成红色条纹,然后快速旋转,人们看上去似乎整个圆片都是红的。这是什么缘故?其实,不是这些物体本身发生了什么变化,而是物体的运动在人们眼中产生了一种幻觉。人们的眼睛有个特点:物体在视网膜上留下的形象不会立即消失。这叫做形象在眼膜上的滞留性。现代科学已准确地验证,形象在视网膜上可滞留零点一到零四秒,滞留

的时间因不同的人不同的物体而不同。正是这种滞留性,使人们把一支旋转的火把看成一个火环,把一根根运动的辐条看成一个圆面。这种滞留现象在古代就被人发现了,但是人们还无法解释这种神奇的现象。17世纪以后,包括牛顿在内的许多物理学家都对这一现象进行了研究,但是直到比利时年轻的物理学家约瑟夫·普拉托发明了“诡盘”,才为人类打开了通向电影的道路。

“诡盘”的构造非常简单,把一个硬纸板剪成圆盘,周围呈锯齿形,盘上画着一只小鸟和一只笼子。小鸟本来是在笼子外面的,如果将纸盘围绕它的中心旋转,并让有图画的一面对着一面镜子,人们再从锯齿形的缺口的镜子中看,就会发现鸟已经走进了笼子。但是速度如果慢下来,乃至最后静止,人们会发现鸟又回到了原来的位置。

“诡盘”并不是普拉托的独创性发明,因为在他之前已有人制成了同样性质的“幻盘”。但是普拉托就此实验而确立的一种理论却是使电影得以诞生的根本原理。他认为,快速的运动能使不动的形象产生运动,反之,运动的形象也可以分解为各个不动的图画。今天人们正是利用普拉托的这个原理来制作电影的。放映机以每秒二十四个(以前是十六个)画面的速度把影像投射到银幕上,并使影像产生视觉上自然的运动。反过来,也就是说,一个自然的动

作, 我们的摄影机必须在一秒钟内拍下二十四个分解动作。

约瑟夫·普拉托的“诡盘”理论提出以后, 便成为电影在摄制和放映方面的基本原理。“诡盘”理论的提出是 1832 年, 因此电影史家们把这一年定为世界电影诞生的年代。

三 电影与照相

从“诡盘”到电影, 中间必须经过照相这个阶段。因为, 如果不将形象拍成照片, 然后再设法投影到银幕上是无论如何算不得电影的。可是当时照相术虽然已经发明, 却处在原始阶段。1823 年, 拍摄一张静物——“餐桌”的照片, 要十四个小时。这么长的曝光时间, 显然无法对人像进行拍摄。直到“诡盘”理论提出七年以后, 照相的曝光时间仍需要三十分以上。1840 年, 人们终于把曝光时间减少到二十分钟, 这才决心在化妆的模特儿身上试试效果。

拍摄世界上第一张人像照片的情形是颇有喜剧色彩的。由于当时还不可能使用人造光源在室内拍摄, 化了妆的模特儿只能站在花园中强烈的阳光下面。还由于曝光时间长, 即使被阳光晒得汗流浹背, 女模特儿必须一动不动地僵立在那里, 哪怕眼睛被阳光刺得流下眼泪, 也必须咬紧牙关圆睁着双眼。

所以那次照相绝不是娱乐，简直是一种“刑罚”。但这次“刑罚”却创造了世界上第一张人像照片，也创造了电影。这位女模特儿也因此被载入摄影史和电影史。

可是电影毕竟不同于照像。照相只需要拍下景物或一瞬间的动作就行了，而电影却要拍下一系列分解的画面，然后才能利用“诡盘”原理使一系列分解画面变成动作。所以电影叫“活动照片”。1851年，摄影师克罗代、杜波斯克等人在他们的实验室里拍出了第一组“活动照片”。由于当时还没有在一秒钟里能快速拍下十几或二十几张照片的摄影机，他们只能采取连续拍摄的办法。在拍摄一个人放下手臂的动作时，首先拍下他举起手的姿势，然后再拍摄这个人的手稍微放下一点的姿势，手就这样一点点地放下，照片也就这样逐次地拍摄，直到把这个人的手的动作完全拍完为止。这种方法虽然笨拙，却是从照相到电影的重大突破。

四 斯坦福打赌

1872年，美国加利福尼亚州靠铁路和商业起家的富翁利兰德·斯坦福突发奇想，宣称 he 可以把马跑的动作姿态拍下来，并为此与人打赌。作为一个百万富翁，他自然用不着亲自去摆弄摄影机，他只是提