

你也能拍电影

一部演员和爱好者都需要的书

触摸大师的感受

聆听智慧的声音

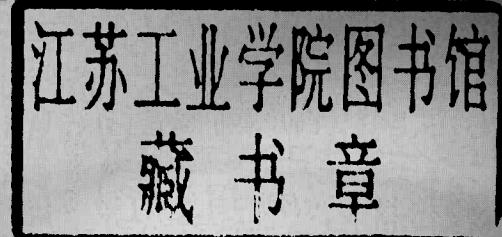
向远方 / 著

中国电影出版社

你也能拍电影

向远方 / 著

中国电影出版社

图书在版编目(CIP)数据

你也能拍电影/向远方著. —北京:中国电影出版社,
2004.10
ISBN 7-106-02196-2

I. 你… II. 向… III. 电影史—世界—通俗读物
IV. J909.1—49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 075531 号

责任编辑:刘仰宁

装帧设计:半间

责任印制:刘继海

你也能拍电影

向远方 著

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路 22 号)邮编 100013

电话:64299917(总编室) 64216278(发行部)

E-mail: Jsja@netchina.com.cn

(如有印装质量问题请与邮购部联系 电话:64210862)

经 销 新华书店

印 刷 北京师范大学印刷厂

版 次 2004 年 10 月第 1 版 2005 年 5 月北京第 2 次印刷

规 格 开本/787×1092 毫米 1/20

印张/7.3 字数/140 千字

印 数 7501—10500 册

书 号 ISBN 7-106-02196-2/J · 0871

定 价 15.00 元

序

你也能够 电影

幕

1873年一个华灯齐放的夜晚。美国西海岸的旧金山。

豪华客厅里，身穿燕尾服的阔老和议员们，手持高脚鸡尾酒杯，姿态娴雅地往来周旋于着装艳丽的贵妇人与漂亮小姐之间，不失时机地献上高谈阔论或者一个媚笑。

大厅一个角落里传来百万富翁怀特浅薄的讥笑声，引起客人们耸耳倾听。“这怎么可能呢？州长先生！马跑的时候只能是几条腿轮换着离开地面。”

州长斯坦福的声音坚持着：“不对！四条腿同时离开地面。”

他们似乎在谈论赛马，客人们饶有兴致。

“啊哈！斯坦福就要向我们证实一个奇迹了。”怀特的语气充满恶意。

“好吧，我可以打赌。”斯坦福冷冷地说。

“赌多少？”怀特毫不示弱。

“两万五千元。”

“请大家作证！”怀特向全客厅的人喊。

于是，斯坦福安排了一场拍摄实验。他把旧金山最好的摄影师爱德华请到他的庄园，要求不惜代价地拿出铁证——斯坦福不在乎钱，他在西部拥有铁路和商业，他要的是自己作为绅士和州长的面子。

谁知，这场实验一搞就是5年，耗去了斯坦福四万美金。

因为，按照当时的技术水平，拍摄快速运动中的物体还不具备条件。胶片感光需要的时间太长，还没等拍下来，马已经跑过去了。而且，仅仅拍出一张奔马照，也不能够证明什么。

爱德华不得不在一条路旁架起12座小木板房，用作安设摄影机和制造感光版必不可少的工作室，并在道路上拉起12根绳子，连在摄影机快门上。当马跑过来时，踢断一根绳子，就开启一次快门。这样就得到一组连贯动作的照片。

斯坦福最后是否贏回了赌注和面子，历史没有记载，因为人们的注意力已经被连续摄影的效果所吸引，而忘记了它的初衷了。

人们第一次看到了马在快速奔跑中的分解动作，对于物体运动的姿态发生了浓厚兴趣。

在此基础上，快速摄影术逐渐完善起来，接踵而来的就是把快速摄影的结果用相应的机械放映出来，一种新型艺术——电影就诞生了。

当人们在银幕上看到马像现实中一样奔跑起来的时候，心情该是多么激动啊。

电影成为能够最逼真表现人们所看到的这个现实世界的艺术手段，在这一点上，它的魅力超过了文学、绘画、雕塑、照像、戏剧，放映技术的提高又使它成为最普及的大众娱乐手段，因此，电影在 20 世纪的风靡就成为必然。

电影是现代文化生活的必需品。

截止到 1960 年，全世界有 16 万座电影院，每年生产长故事片电影 2800 部，观众人次达到 200 亿，平均每一位世界公民一年看 7 场电影。

现代人，几乎没有一个不愿意看电影的，尽管他也许是一位格外挑剔的观众，喜欢看的电影没有几部。

电影界涌现出大批有创造力的艺术家，创作出大量能够留名青史的作品。随便数一数，就能够得到 100 位著名电影导演、100 位著名电影明星、100 部著名影片的名字。电影在 20 世纪的艺术领域里成就斐然。

电影艺术所带来的无限荣誉和光辉，引逗得全世界无数有条件的少男少女梦想进入它的艺术殿堂去一试运气和才华，更多的人或许也做过在银幕里露露脸的并非不现实的梦。

20 世纪 80 年代以来，由电影摄影机发展而来的家庭磁带摄像机已经可以让人们随意地带到家庭、公园和街头，把这个世界的五彩缤纷留在能够重复的影像记忆里，这使电影拍摄也成为一种新的公众艺术娱乐。

电影已经成为我们生活中无时不在的东西了。

然而，对于这种极其美妙、极富吸引力的现代艺术和技术，你到底知道多少呢？你也许希望有一种途径，引导你去对电影作一番曲幽探胜。

或许，你想通过对电影原理的了解，增强把握这门艺术的心理自由度。

或许，你想找到导演和演员的艺术创造源泉和诀窍，从中取得经验。

或许你还想更多地知道一些有关电影文化的生活情趣。

当然，也许你只是想多知道一些拍摄电影的知识。

那么，就请你随手打开这本书。

目

你也能拍电影 MULU

录

序 幕

I 百年历程 /1

A 电影：技术的进程 /2

让照片动起来 /2

声像同步 /4

世界的色彩 /8

银幕空间 /11

多功能影院 /13

B 电影是什么 /16

电影：生活片断的再现？ /16

电影 = 戏剧？ /18

里程碑：格里菲斯 /19

好莱坞梦幻 /21

震撼：生活自身 /23

写实的艺术 /24

现代主义 /25

II 镜头世界 /28

A 镜头：电影眼睛 /29

它指给你看 /29

画面琳琅 /31

目 录

- 移动：别开生面 /32
- 手段与多姿世界 /34
- B 蒙太奇：神秘功效 /37
 - 重新组装生活 /37
 - 经验的历史 /38
 - 原理：错接 /40
 - $1+1 > 2$ /41
 - 手法：形形色色 /44
 - 技巧：镜头转换 /48
- C 写实的长镜头 /51
- D 神奇特技 /53
 - 偶然的发现 /53
 - 创造奇幻 /55
 - 伪装生活 /57
 - 好莱坞奥秘 /59
 - 数字电影的革命 /60
- III 影片主导 /63
 - A 谁是绝对权威 /64
 - 初期浑沌 /64
 - 好莱坞制片制度 /66
 - 明星制的诞生 /69
 - 明星制 /70
 - 商业经营 /71
 - 导演权威的崛起 /73

录

B 导演的智慧 /74
悟性：天才特征 /75
观察力 /77
绝招：创造情境 /79
追求真实 /81
胸有成竹 /82
IV 群星耀目 /85
A 最诱人的职业 你也能当演员 /85
闪电：成名速率 /85
令人艳羡的收入数字 /87
第一要义：素质 /88
踏门槛：考试 /93
舞台与银幕 /95
B 为艺术献身 /98
成熟：演技型 /98
性格演员 /99
体验生活 /101
敬业精神 /102
清醒：面对荣誉 /103
成名：心理承受 /105
C 追星潮 /107
离奇的新闻 /107
并不愉快的结局 /108

目 录

- 追性与性 / 109
- 骚扰：明星的生活 / 110
- 精神的契合 / 111
- V 金奖灿灿 / 113
- A 世界电影节风云 / 114
 - 创立：世纪潮 / 114
 - 电影节：五光十色 / 116
 - 权威：不是命定 / 117
 - 东方的机遇 / 120
 - 准则：天平的倾斜 / 121
- B 奥斯卡的光芒 / 123
 - 我的奥斯卡 / 123
 - 激情：那一霎那 / 124
 - 金像：资本利润 / 127
 - 拭目以待 / 128
- C 中国电影：向世界冲刺 / 130
 - 欧洲：原基地 / 130
 - 张巩联姻：东方神秘 / 131
 - 中国票房：溃不成军 / 133
 - 好莱坞：终极目标 / 135
- 参考书目 / 138

I 百年历程

在 1995 年到来的时候，世界电影迎来了它 100 周年的生日。

电影是综合的艺术。它最初由照相术发源，延续至今日，已经成为一门手段最为复杂、功能最为奇特、最为人们所津津乐道的现代视听艺术形式。

在极短的时间内，电影跨过了从无声到有声、从黑白到彩色的飞跃，迅速发展成影像、声音、色彩全方位地表现生活的最有利手段。

电影首先被作为商业娱乐品而制造。你大概没有想到，电影最初被视为市井小民的低级娱乐品，只在马戏棚里放映。即使是出现了正式的电影院以后，一些受到电影艺术魅力吸引的有身份的人，在进入电影院看电影时，还总是把帽檐压低，把领口支起，在天黑之后悄悄溜入，以免让熟人碰到了而感觉难堪。

剧团的演员都不屑在电影里扮演角色。即使是在电影的影响扩大、商业收益急剧上升之后，一些三流的戏剧演员为了报酬加入了电影的行列，也从来不让自己的真实姓名显露在银幕上。

一切从事电影制作的人员，包括编、导、演在内，都无非是听命于出资人的商业雇员，他们没有创造性，只能遵循雇主的意图工作。

因此，有的美学家和艺术家说：电影不是艺术。

德国教授康拉德·朗格 1920 年说，电影只能模仿和再现生活，不能创造生活，因此电影不能给人以艺术享受。英国著名作家肖伯纳说，电影要想成为艺术，唯一的办法就是摄制一部完全由字幕组成的影片。

然而，曾几何时，电影却突然发展成为世界性的现代艺术。

现代社会里，一个人或许莫名其妙就成了影视明星。家家户户都可以用自己的摄像机来拍摄小型影片。

电影知识也成为我们这个时代人的修养之一，一个现代人不懂得电影是不可思议的。

因此，先让我们来匆匆回顾一下电影的历程吧。

图1.2 电影的发展进程是两条线并行的，一条是艺术方面的美学思考，一条是技术方面的不断革新。从早期摄影机诞生起，电影设备已经更新换代了无数次。有意思的是，正是电影给我们留下了早期摄影的情景，这两个镜头都是取自电影，一个是电影大师费里尼的影片《船在航行》，一个是中国电影《西洋镜》。晚清时，外国电影家曾入宫为慈禧太后放映电影，但因操作不慎险些酿成火灾。受了惊吓的慈禧太后下旨禁止电影，这使早期的中国电影举步维艰。《西洋镜》的故事反映了这个真实的事件。

A 电影：技术的进程

让照片动起来

现实社会里一切物体都处于运动中。人走路，马儿奔跑，小鸟飞翔，直至太空间星体的运行。但是，能通过一种什么手段，把这些运动纪录下来，并复原给人看呢？

19世纪中叶发明的照相术，能把影像留下来，但它不会活动。

于是，人们开始了好奇的探索。

电影的原则是活动的影像。而要让人造的影像活动起来，必需先解决幻觉理论的问题。

19世纪上半叶，比利时青年教授约瑟夫·普拉多发现了人在视觉感官上的一个秘密：眼睛所看到的形象在视网膜上有一定的持续性。就是说，当人看到了一个影像之后，这个影像不会立即消失，而要仍旧停留一个短暂的时间。最突出的例子是：当眼睛注视了一个光点以后，闭上眼睛，这个光点的印象会存在于视网膜上很久。

于是，活动的物体就给人留下连贯的视像。

例如挥舞一根烧着的棍子，你就看见一条火带。高速旋转的轮子幅条就连成一片。雨点落下来，你看见的却是雨线。让一枚硬币旋转起来，你就同时看到它两面的重叠影像。

后来科学家们发现，视像停留在人的视网膜上的平均持续时间是0.34秒。只要在这个时间之内，让两个图像在相同的地方接连出现，它们在视觉上就会连在一起。如果这两个图像是相同的，视觉上就会认为它们是一幅图，中间并没有出现间

隔。如果两幅图像上的物体稍有位置上的差异，视觉上就以为是物体发生了移动。那么，如果许多幅图像上物体的位置差异逐渐增大，而让这些图像在一个固定的地方连续显现，就会给人物体在连续运动的感觉。

这就是电影的原理。电影是以每秒钟 16 格（后来改为 24 格）画面重复显现的方式，造成物体运动的效果的。

要认识到这一点，并通过机械手段在银幕上操作起来，却花费了人类半个世纪的时间。电影的诞生，要归功于 19 世纪西方的发明热潮。

19 世纪是一个机械和光电发明的世纪。从火车、轮船的开动到电灯、电话、留声机的普及，生产力革命的成功一次次更加强烈地激起人们的发明狂热。

经过了半个世纪的时间，从成百个研究家和学者的苦心钻研中，电影终于一步步地走出来了。

最初利用人类视觉原理的是一些玩具制造商，他们造出了一些被称作“幻盘”、“诡盘”、“走马盘”的玩具出售，利用画有人物和动物的旋转的轮盘，显现出舞蹈、杂技表演和奔马等活动场面。

照相术的发明，为电影胶带的制作提供了条件。

1882 年，法国生物学家马莱发明了连续摄影机，它能够快速而连续地把一个物体的运动拍摄下来。同时，应该说他也就奠定了把动作复原在银幕上的基础。

1890 到 1891 年，美国发明家爱迪生指导他的助手狄克逊，造出了旁边打有洞孔的胶片。他们把这种胶片通过一种带有机械传动装置的“电影视镜”，放映给人看。电影视镜是一个柜子样的东西，人们通过上面安装的放大镜孔来观看里面比明信片还要小的投影画面。当机械装置带动连续摄影的胶片转动起来时，人们就看到了活动的人像、动物、机械等物体。

最终，法国的路易·卢米埃尔在此基础上发明了活动电影机。它的放映原理是利用片爪的机械运动，使胶带在带有光源的镜头前作匀速间歇性滑动，以每秒十次的频率移动和停顿，这样，逼真的画面就出现在电影屏幕上。他是从缝纫机压脚一进一停的运动原理上找到的启示。

● 电影百年

1895—1910

- 12月28日卢米埃尔在巴黎大咖啡馆放映自制的12部影片(1895)

- 第一家专映有声电影的“留声影院”在法国成立(1900)

- 柏格森的喜剧论文发表(1900)

- 维太格拉夫公司 vitagraph成立(1900)

- 埃德温·鲍特的《美国消防员的生活》采用复杂的户外拍摄镜头，开启之后剧情片的拍摄手法(1902)

- 四月，美国第一家长期放映电影的戏院“电气戏院”在洛杉矶开幕，由托马斯·塔利创立(1902)

你也能拍电影

1895年12月28日，他在巴黎嘉布遣大街大咖啡馆里举行了首次公开放映。当人们看到影片中的人和现实生活中一样走动起来，以及被风吹动的树叶、冲向岸边的海浪、飘动的烟雾的时候，感到无比的惊讶。

卢米埃尔的放映取得了巨大的成功。他首次放映的日期被定为世界电影的正式诞生日。

电影是世界艺术，为了便于影片在世界范围内的放映，1925年召开的国际电影与摄影大会上，通过了各国电影的统一制片技术标准，即采用爱迪生的35毫米宽的胶片，每格画面打四个圆角齿孔，孔距为一英寸，放映速度为每秒16格。这样，各国生产的电影胶带就可以在世界范围内流通了。

一种新的技术和艺术，被世界接受了。

声像同步

最初的电影都是无声电影，被称之为“默片”。

在1927年有声电影发明以前的30年，电影是默片的世界。在默片电影里，我们只看到人物的表演，听不到他们的声音。

人们曾经为给电影配上声音而经过了艰苦的努力。

爱迪生是留声机的发明者，因此，当他的电影视镜出现时，他一直在追求发明一种声音与视像同步的放映机器。他当时拒绝公开在银幕上放映他的影片，他认为这样做无异于杀死一只会生金蛋的母鸡。他想在发明了有声电影以后，再推广他的成功。

但是他没有成功。他最终的研究成果“有声电影镜”还只能发出微弱的声音，而且声像不能同步。

于是，当时的电影院里是沉寂的。

图3.4 在早期的“默片”时代，由于没有对白和音响效果，每一段情节的意思完全靠表演者的肢体语言来传达，因此，这个时代诞生了很多表演大师。卓别林就是其中最著名的一位。在拍电影《城市之光》时，曾征求一个外国记者对一段情节的意见，不料记者完全误解了影片内容。于是卓别林费了一个月的时间，想了21种方法一一试拍，终于所有人都明白了他的意图。

图 4

也有人为了打破这种沉寂，采用了直接人工配音的办法。例如，放映影片时用专人对于内容进行解说，或请乐团为它伴奏。最早的电影艺术家梅里爱就曾在放映自己的片子时坐在钢琴前为它配音。

默片的形式给演员提出了特殊的表演要求，同时也造就了一大批优秀的表演艺术家。由于没有声音的辅助，演员必需用身体动作和表情来传达感情和意念，这培养了他们的独特演技，并形成一套完善的表演方法。

默片以喜剧最为擅长。因而涌现出卓别林这样世界级的电影艺术大师。

无声片有其艺术上不可替代的一面。

此时无声胜有声！

但是，尽管演员们可以凭借演技来弥补声音的缺失，在表现能力上仍然受到严重限制。当时的影片不得不频频使用字幕，来帮助

相关链接 1

当有声电影在 1928 年问世时，卓别林对这项发明是持反对态度的。他于 1929 年 5 月接受美国《影片杂志》的采访时说，他“憎恶这种对白片”，因为“它损害了世界上最古老的艺术——哑剧的艺术”。他认为，“想使舞台剧的程式和电影的真实性结合起来，这会造成可怕的后果”，“我不相信我的声音会丰富我的任何一部喜剧片，相反地，我的声音将会破坏我希望制造的幻象：那就是使人觉得我的人物不是一个真实的人，而是一个幽默的思想，一个喜剧性的抽象物”。1929 年拍摄《城市之光》时，坚决反对让人物开口说话、深信无声的表情动作优于对白的卓别林依然执意要拍默片，惟一的让步是给影片配上音乐或必要的音响。当时美国的报道说，卓别林的“制片厂是世界上最后一个可以在拍摄时大声喧闹的制片厂”。在今天看来，卓别林的说法是武断和缺乏远见的，然而在当时，他对对白片的不满是完全有道理的。当声音用到电影制作时，当时的制片商的惟一的念头就是利用这个新鲜东西来赚钱。而这，将会使无声电影在一二十年内积聚起来的形象表达的经验和成果毁于一旦。

● 电影百年

● 比沃格拉夫公司开始在室内摄影棚使用人工灯光(1903)

● 美国第一家“镍币影院”在匹兹堡设立(1905)

● 爱弥儿·考尔正试探动画影片的可能性(1905)

● 第一部卡通影片：《幽默的面部表情》，由詹姆斯·史都华·布莱克顿制作完成(1906)

● 李狄·佛斯特发明的音管，指出电子声音扩音的可能性(1906)

● 澳洲的第一部警匪片《大盗凯利的故事》完成，长度约一小时(1906)

● 据统计，1907 年，每周约有八千万美国人光顾镍币影院(当时美国人口约一亿人)，而全美已有五千家以上的镍币影院(1907)

"We'll start with the soup again."

下面我們來看下喝湯的情形

图5,6 为了让观众理解每一段情节，早期默片不得不在镜头间插上字幕，内容或者是交代背景，或者是人物对白。《摩登时代》是卓别林第75部影片，也是他的最后一部无声片。在影片上映后，他发现儿童们都无法理解为什么人物都打手势不说话。向来特别重视儿童观众的反应的卓别林不得不否定了他的“只有手势语言才能被所有人了解”的信条，决定与无声电影告别。

解释剧情以及进行时空转换。在演出的过程中，画面时时被插入的全幅字幕打断，造成情感阻隔，观众对其厌烦的情绪是可以想见的。

而且，声像的同步早在电影诞生起就已经处于不断的尝试和进步中。所以，有声电影的到来是一种必然的趋势。

20世纪20年代，有声电影的录音方法已经成熟了。

有声电影的专利权被一些大的电气公司所垄断。但是当美国西方电气公司向美国一些大电影公司提议，采用它们的录音方法时，这些电影公司却认为有声电影会危及好莱坞的电影霸权地位，拒绝接受。

原因之一是，无声片可以不受语言和国界的限制，好莱坞因此而统治了世界上大部分的电影市场。加用语言之后，市场就会缩小。

西方电气公司在失望之下，转而向华纳公司接洽。这个公司的制片人对于在电影院里用扩音器代替管弦乐队的方法很感兴趣，而当时该公司正面临破产，也促使它寻找其它出路。

于是，华纳公司决定摄制一部有声歌剧片《唐璜》，利用先进的录音设备，在影片中穿插许多著名的歌曲和小调。公司投入了最后的资本，冒险一搏。

《唐璜》一举成功！卖座空前。美国观众争先恐后地前来观看这部音乐片，他们对于歌中的唱词和银幕上演员的嘴唇动作完全一致这一点感到惊奇。

该片在美国获得 350 万美元的利润。继之而来的第二部片子《歌痴》更创了收入 500 万美元的纪录。

有声片的成功，证实了观众对于电影艺术一种新的期待。尽管它最初的成就似乎和利用了人们喜爱的流行歌曲有关，而且只唱歌不说话，只可以称之为音乐片。

真正的有声片的诞生，还有待于 1927 年 10 月 23 日《爵士歌王》这部片子的第一次上映，它的声音里包括了音响、对白和歌唱三种因素。不过，它仍旧不是一部完全应用语言的电影，其中充其量也只是插入了几段对话。要想看到真正的“全”有声电影，我们不得不等待 1929 年的《纽约之光》出现了。

当最早的有声电影产生时，和人们预料的相反，它受到了电影界特别是一些表演大师的竭力反对，其中包括伟大的天才卓别林。他们宣称：用管弦乐式的对位法，把一个摄成的场景加上台词和音响，将毁灭导演艺术——这种意见形成了一篇由当时一批电影大师共同署名的，反对有声片的著名电影宣言。

的确，最初的有声片由于技术的限制，不得不阉割已经发展得很成熟的电影蒙太奇手法。当时的录音声带是和画面一起印在同一卷胶片上的，这种胶片必须采用声像同步录制的方法，既录了画面，也录了声音。但这种录制法只能够像拍摄舞台剧现场直播那样生产影片，无法剪辑，它使电影技术倒退了 20 年。

的确，卓别林的无声片有着独具风格的视觉特色、浓郁的诗意和独特的表现力。他不用声音而能表现人的深刻精神悲剧，让他对准摄影机说话他反而不知道该怎么表演。

然而，人们很快就解决了录音和电影剪辑的矛盾。他们先是把声音和画面分别录在不同的胶片上，然后合成。再后来又把录音胶片细分成三条，即台词、音乐和音响效果分别录制，然后通过剪辑和叠印的方法，把它们合并印在影片的声带上。

摄影机又重新恢复了它的活力。

法国导演雷内·克莱尔的实践为声音蒙太奇的特技开辟了新路。他拍的《巴黎屋檐下》，在描写殴斗时，故意将瓦斯灯打灭，这时银幕上一片漆黑，只听见物品被撞倒、被摔碎，人们在喊叫、在喘息。而在《巴黎一妇人》里，他创造了省略形象的音响象征法，

● 电影百年

- 格里菲斯到比沃格拉夫公司工作，因为影片生产量大，于是发展出分工模式，使得电影导演首度由不懂机器的人来担任(1907)

- 美国“国家检查局”成立(1907)

- 法国开始制作舞台式的艺术电影(1907)

- 爱迪生合组“电影专利公司”，授权拍摄、发行与放映电影(1908)

- 《火车大劫案》的导演埃德温·鲍特与爱迪生公司决裂，爱迪生公司不久后停止拍片。至此，电影逐渐被剧情片取代(1909)

- 卡尔·莱默尔用比沃格拉夫公司旗下的女演员弗洛伦斯·劳伦斯的假死亡消息，造成明星风潮(1910)

图 7 《大独裁者》是卓别林的第一部有对白的影片。卓别林之所以在《大独裁者》里采用了对白，大致有三个原因：一是当时世界各国电影的创作已经成熟，有声对白被证明是电影真实性不可缺少的元素，而录音技术的进步也不再使演员受话筒的影响而限制表演；二是《摩登时代》的票房失败使卓别林无声电影在经济上已经行不通；三是《大独裁者》的主题和情节靠画面和字幕无法表达清楚。

表示火车驶过，银幕上并不出现火车，也不用惯常的煤烟飘过法，而只听见汽笛声和车轮的轧轧声。

声音在电影中的运用具有了其自身的独立价值。

从此，有声片的蒙太奇技术进入了一个新的时期。

好莱坞的电影巨头们看到了有声片可以创造巨额利润，纷纷开始寻求有声电影的专利权，尽管此时他们不得不接受西方电气公司更为苛刻的条件。

卓别林在坚持抵抗了十几年后，也于1939年拍摄的《大独裁者》中第一次使用了声音。该片取得极大的成功。

有声电影的时代不可阻挡地到来了。

现在，当我们坐在举行历史电影回顾展的影院里，重新观看那些无声电影时，听惯了声音的耳朵确实已经不能接受那种沉闷的气氛了。

现代电影探索中，甚至有人尝试摄制只有声音、没有图像的电影。巴黎曾经放映过一部叫做《大西洋人》的片子，整个放映过程中银幕上大都一片漆黑，只听到音响和对话。其电影效果如何，还需进一步证实，但已经有不少人对之表示关注。

至少，它强调了声音在电影里的重要作用。

世界的色彩

最初的电影都是黑白片。

人们为了让银幕上所反映的世界出现和现实一样的颜色，也经历了长期的努力。

最幼稚的做法当然是在黑白电影的胶带上涂颜色，这是一个极其繁重的工作，因为每秒钟16格的片子，一秒钟的镜头就需涂16张。因此人们只能选择其中一些重点甚至细节来涂色。例如苏联电影《战舰波将金号》，曾经把一面红旗涂红；中国电影《红侠》也把红侠的衣服染红。

拍摄了许多魔术和科幻影片的早期电影家梅里爱，就喜欢用这种方法，来使自己的片子充满奇异色彩。

