

电影学简编

卜召林 主编

山东大学出版社

PDG

目 录

绪论	1
一、电影是人们最喜爱、人类最重要的艺术	1
二、电影在人们生活中的地位和作用	4
三、电影是现代化的艺术	10
第一章 电影的蒙太奇	12
第一节 蒙太奇的原意与作用	12
一、什么是蒙太奇	12
二、蒙太奇的作用	15
第二节 叙述性蒙太奇	18
一、顺叙式	19
二、倒叙式	19
三、平行式	20
四、交替式	24
五、予叙式	27
六、对话式	27
七、叫板式	29
八、音响式	30
第三节 揭示性蒙太奇	32

一、对比式·····	33
二、隐喻式·····	35
三、复现式·····	37
四、积累式·····	39
第四节 抒情性蒙太奇·····	40
一、直接抒情·····	41
二、情景交融·····	42
三、通过心理表现抒情·····	45

第二章 电影的长镜头····· 47

第一节 什么是长镜头·····	48
一、长镜头的原意及特点·····	48
二、长镜头的类型·····	49
三、长镜头的兴起·····	49
第二节 巴赞的长镜头理论·····	50
一、长镜头更能表现客观生活·····	51
二、蒙太奇破坏了“空间的真实”·····	53
三、让观众自己去感受·····	55
第三节 长镜头与蒙太奇理论之比较·····	56
第四节 长镜头理论的贡献与局限·····	57
一、长镜头理论的贡献·····	57
二、长镜头理论的局限·····	59

第三章 电影的语言和悬念····· 62

第一节 电影语言·····	62
一、几个基本概念·····	62

二、电影语言的特点·····	64
三、电影语言的句子类型·····	70
四、电影语言的修辞·····	78
第二节 电影的悬念·····	84
一、电影要设置悬念·····	84
二、悬念的产生·····	87
三、电影悬念的类型·····	87
四、悬念技巧的运用·····	89

第四章 电影的样式与流派····· 93

第一节 电影的样式·····	93
一、喜剧片·····	93
二、惊险片·····	97
三、儿童片·····	100
四、武打片·····	101
五、传记片·····	104
六、推理片·····	104
七、战争片·····	105
第二节 电影流派·····	105
一、欧洲先锋派·····	105
二、意大利新现实主义·····	107
三、好莱坞类型电影·····	108
四、法国新浪潮电影·····	109
五、苏联电影学派·····	111

第五章 电影文学创作.....112

第一节 电影剧本的写作过程..... 112

一、选好故事..... 112

二、定准主干..... 115

三、布局谋篇..... 118

第二节 情节 主题 人物..... 128

一、电影剧作的情节..... 128

二、电影剧作的主题..... 134

三、电影剧作的人物..... 138

第三节 叙述方法..... 144

一、顺叙..... 145

二、倒叙..... 145

三、插叙..... 146

四、复叙..... 148

第四节 描写方法..... 149

一、人物描写..... 149

二、景物描写..... 153

第六章 电影的改编.....157

第一节 变静为动 化抽象为具体..... 158

第二节 人物要少 情节要精..... 161

第三节 应忠实原作中的人物性格..... 165

第四节 改编者要有进步世界观..... 168

第七章 电影的欣赏与评论.....171

第一节 电影的欣赏.....	171
一、欣赏人物形象的塑造.....	172
二、欣赏生动的细节.....	173
三、欣赏影片思想性和艺术性的统一.....	175
第二节 电影的评论.....	177
一、电影评论的原则.....	177
二、电影评论的作用.....	179
三、电影评论的方法.....	180

第八章 世界电影概观.....182

第一节 世界电影发展史概观.....	182
一、电影的孕育.....	182
二、电影的幼年.....	183
三、无声电影的全盛.....	187
四、电影的新突破.....	189
五、电影的成熟和发展.....	191
第二节 世界电影主要生产国电影概况.....	193
一、美国电影.....	193
二、苏联电影.....	197
三、法国电影.....	201
四、意大利电影.....	203
五、日本电影.....	210
六、印度电影.....	214
七、中国电影.....	215

第三节 世界著名电影概观.....	222
法国 我嫁给了一个影子.....	222
凶手——以制度的名义.....	227
美国 十二个愤怒的人.....	232
蝴蝶梦.....	235
苏联 莫期科不相信眼泪.....	240
这里的黎明静悄悄.....	245
意大利 一个警察局长的自白.....	250
警察与小偷.....	255
日本 罗生门.....	260
幸福的黄手帕.....	264
印度 流浪者.....	269
大篷车.....	274
英国 劫持.....	279
委内瑞拉 螃蟹.....	284
巴西 里约的迷雾.....	289
墨西哥 终身枷锁.....	294
民主德国 三分钱歌剧.....	299
联邦德国 玛丽亚·布劳恩的婚姻.....	304
西班牙 骑车人之死.....	313
瑞典 夏夜的微笑.....	318

后记.....	323
---------	-----

绪 论

被称为第七艺术的电影，同音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑、戏剧相比，它是一门最年轻的艺术。但是，电影从十九世纪末诞生之日起，就一直以它的无限的艺术魔力吸引着最广大的观众。特别是电影逐渐摆脱了作为游艺、杂耍和戏剧的附庸地位，披着现代科学技术的盛装，发展成为一门独立的艺术，闯入二十世纪的艺坛之后，逐渐成了当今世界人们的精神食粮中的“主食”。所以，列宁曾经这样指出过：“在所有的艺术中，电影对于我们是最重要的”^①。

一、电影是人们最喜爱、人类最重要的艺术

毫不夸张地说，在一切艺术中，能够得到最广大的人们喜爱的是电影。人们由于文化程度不同，欣赏习惯各异，对文学艺术中的某一类往往有所喜爱，对某种艺术则是冷漠的、不欣赏的。但是，不喜欢看电影的人不多。

根据联合国科教文组织出版的《事实与数字》一书表明，早在1960年世界电影观众的数量是惊人的，分别是：西欧三十二亿人次，东欧四十六亿人次，北美洲二十四亿人次，拉丁美洲十亿

^①《党论电影》，时代出版社1951年版，第49页。

人次左右，非洲三亿至三点五亿人次，亚洲八十六亿人次（当时中国没有计算在内），全世界电影观众总数达到二百亿人次左右，世界上所有居民平均每年买电影票七张，其影响肯定超过其他艺术。

我国的电影事业虽然落后于一些发达国家，但发展也是迅速的。全国大约有三千多个电影院和十万多个电影放映队，这些单位如果每天按放一场电影计算，观众就多达七、八千万，一年计算，观众就多达三百亿人次以上。仅《喜盈门》一个影片，观众就已超过三亿人次，这是任何一种艺术难以比拟的。当然，电视观众有越来越多之趋势，但电视台播出的最上乘的艺术片到目前为止还多是电影片。

电影之所以影响大，还因为它是能够引起观众共鸣的艺术。它有着具体性和逼真性。它不象文学作品要通过语言文字的媒介，去唤起读者的想象和联想，然后才能在读者的心目中产生印象。电影是直观的，它把内容直接推到观众的视觉面前和听觉之中。电影之所以影响大，就是因为这种具体性和逼真性。观众在银幕上可以直接看到象真的一样的阶级斗争、生产斗争等生活内容，领略世界各地的风土人情，大自然的雄奇壮丽，使丰富多采的故事情节尽收眼底。

电影的具体性，使观众能够最大限度地接近人物形象的真实面貌，必要时甚至通过特写等手段，使观众能够看到人物极细小的动作、一颦一笑的表情和各种事物的细微部分。

电影是视觉艺术，给人的感觉象真的一样，它的逼真性特别突出。它可以展现非常真实广阔的场景和人物生活、活动于其中的环境。观众在看电影时，常常会忘记这是在欣赏艺术，而觉得仿佛置身于其中，仿佛这就是发生在自己身边的真实的生活，有的观众看了我国的故事片《法庭内外》以后，都被执法如山的法

官所感动，有的竟然把状纸送到女法官的扮演者田华哪里去，把他当作一个真正的法官看待。这就是电影的逼真性所致。

当然，电影虽然有逼真的特性，但和小说、戏剧等艺术作品一样，也是来源于生活，又必须是高于生活，这正如毛泽东同志所指出的：“人类的社会生活虽是文学艺术的唯一源泉，虽是较之后者有不可比拟的生动丰富的内容，但是人民还是不满意于前者而要求后者。这是为什么呢？因为虽然两者都是美，但是文学作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就更带普遍性”^①。用这一段话来说明电影与生活的关系，同样是正确的。

电影还是一种自由的艺术，具有极强的艺术表现力，这也是它使广大观众喜爱的原因之一。

电影综合了戏剧、文学、绘画、摄影等艺术的某些元素。电影把文学的语言符号直接化为视觉和听觉的直观形象，从绘画吸取了视觉形象的直接感染力，从音乐中吸取了通过各种音响而构成的和谐感与节奏感，从戏剧那里吸取了表演艺术、结构形式、人物语言诸方面。通过综合，电影逐渐形成了一种全新的艺术，从时空的角度讲，它是比较自由的一种艺术。横观今日电影，有时它把我们带到了冰山林立的北极、心旷神怡的蓝天，碧波荡漾的大海。它让我们瞬息之间“横跨卡桑德拉”（《横跨卡桑德拉》），眨眼功夫“环球旅行八十天”（《环球旅行八十天》），它能够让人们看到革命战士在“烈火中永生”（《烈火中永生》），也让人们看到人民解放军的“南征北战”（《南征北战》）。电影的这种变化莫测，通过复杂多变的镜头组接，使观众完全可以象在现实生活中那样去观察人类、观察世界，从而获

①《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》合订本第818页。

得逼真的生活感受。

电影集文学、绘画、音乐等多种艺术的特点于一身，视听兼顾，图声并茂，使人闻其声，观其色，如临其境，最容易吸引广大的观众。电影表现生活的逼真性、具体性的这一特点，不仅使人们直接看到事物的本来面目，而且能将目力所不及的微妙情境纤毫毕现。它“既能表现出婴儿的呼吸，也能表现出巨大的战役，既能表现出一个人眼睛中所迸发的喜悦的泪珠，也能表现出使千万人濒于灭亡的灾难”^①。大至高山巨川、楼台城廓、天体壮观、海底奇景，小至粒砂滴水，孑孓爬行，无不清晰地展现在银幕之上。它可以映现出不同空间里同时进行的事件，也能表现出不同的时间内历史演进更替的踪迹。另外，由于电影的出现，结束了几千年来人类社会只凭文字记载历史的状况，而可以用电影胶片记载社会历史的发展实况，并能艺术地再现历史人物和历史事件。电影的出现，都便于使人类认识世界历史、认识世界一切事物。

我们可以断言，电影这门艺术，随着它的发展，其艺术表现力必将越来越广泛，越来越强大。

二、电影在人们生活中的地位和作用

电影是一种新型的、影响力最大的艺术。电影在人们生活中的地位和作用是难以估量的。特别是在今天，电影的巨大的影响力已经渗透到当代社会生活的各个领域，勿容置疑，越是拥有众多欣赏者的艺术，它的社会影响力就越大。可以毫不夸张地断言，电影在人们生活中的地位排在其他艺术形式之上，其作用是不可低估的。

^①亚历山大洛夫：《论电影剧作的几个问题》，艺术出版社1955年版。

首先，电影具有帮助人们提高思想境界、陶冶道德情操乃至指导人生的教育作用。

任何一种艺术形式，就其社会作用来说，都有净化心灵、陶冶情操和玷污灵魂、丑化人的精神的两种可能。黑格尔曾经指出：“艺术拿来感动心灵的东西，就可好可坏；既可强化心灵、把人引向高尚的方向，也可以弱化心灵，把人引到最淫荡、最自私的情欲”^①。电影这一艺术就是这样，它作为具有广泛群众性和强大表现力的艺术，它对社会经济、政治、文化生活和人们的思想情感的震撼就显得更为强烈。

电影的教育作用，它的影响力是很大的，这在中外电影史上是不乏其例的。在我国，诸如《英雄儿女》、《中华儿女》、《董存瑞》、《上甘岭》、《青春之歌》等影片，以其革命的政治内容和巨大的艺术感染力在中国人民的革命和建设事业中发挥了很大的作用。

斯大林曾经这样说过：“电影具有精神上影响观众的非凡能力，它帮助工人阶级及其政党用社会主义精神去教育劳动者，组织群众为社会主义而斗争，提高他们的文化和政治战斗力”^②。在艰苦的战争年代，苏联早期优秀影片《列宁在十月》、《普通一兵》等，都曾激励过无数革命者为人类解放事业献出自己的生命，成为面对强敌而战斗到最后一息的强大动力。

优秀的影片，不仅会使人民获取精神力量，而且也使敌人为之惊惧。苏联著名的优秀影片《战舰波将金号》就曾使德国魏马政府惊慌失措。他们曾经这样预感到，“放映这部影片就会造成促使国家发生改变的情绪”。据历史记载：荷兰的“七省号”军舰上的水兵们看了这部电影，真的举行了起义。难怪有的人说，

①黑格尔：《美学》第1卷，第56页，商务印书馆1979年版。

②《党论电影》第64页，时代出版社1951年版。

《战舰波将金号》的导演爱森斯坦要“比一个红军师还要危险”。可见，敌人是如何害怕这部影片的。

电影的影响力之大，反面的例子也不少。帝国主义的日本于1942年拍了一部以日军偷袭美国的珍珠港事件为题材的影片，片名叫《夏威夷、马来亚近海海战》，观众多达千万。很多纯洁、无辜的青年就是因为看了这部影片以后，兴奋地走进日本海军预备军官训练队，驾着零式飞机亡命地去撞击美国舰艇的。这部影片赞美侵略战争和死亡。对于这部影片的影响，日本电影史家岩崎昶曾经讲道：“这部影片给了大多数日本人以深刻的震动，甚至有的人因为看了这部影片而改变了人生观”^①。起到反面影响力的还有著名的美国影片《一个国家的诞生》，这部影片放映以后，曾经引起了美国许多人参加的激烈的械斗，而且，更为严重的是在许多城市都因此发生了流血事件。从以上正反两个方面的例子都足以说明电影这一艺术的作用是很大的，电影的影响力是难以估量的。

对人们道德情操的陶冶、思想心灵的净化，电影这一艺术的作用也是明显的，这是我们应当重视的。

在1985年布鲁塞尔国际电影节评选的十二部世界电影杰作中，有不少就是以健康的、进步的道德观念在历史上有着重大影响。法国影片《圣女贞德的受难》，描写了一个十七岁的农家姑娘，为了解救要塞奥尔良，被绑在火刑柱上活活烧死，她那坚贞不屈的性格，曾激励着许多国家的人民投身到反法西斯的斗争中去。

在我国新时期的电影中，陶冶人们道德情操、滋养人们美好心灵的影片也枚不胜数，《喜盈门》就是比较典型的一部。这部影片所产生的积极的社会效果很大。过去许多家庭，吵架是经常

^①《日本电影史》，第173页，中国电影出版社1963年版。

的，这样的问题谁都难以解决。例如，北京有位老太太，他有三个儿子，但没有人管她，把老人家推来推去。三个儿子勉强轮着给钱，轮到三儿子，不但不给钱，三儿媳还把老太太大骂了一顿。老太太实在想不过，喝了“敌敌畏”，住院抢救，反而花了三百多元。这时，老大、老二自然不愿意给医药费，他们说这是老三造成的。三儿子说，娘又不是我一个人的，她的住院费，当然应该三人分摊。街道、法院机关几次三番调停都解决不好，看了电影《喜盈门》，问题解决了。三儿媳痛心以前做得不好，对不起老人，认识了错误，从此，一家人和睦相处了。这方面比较优秀的影片还有《乡情》、《夕照街》、《邻居》等，都以其浓烈的艺术感染力而启迪人们思索“人生的最高境界。”

电影艺术的影响力，它的巨大教育作用，在孩子们身上表现得更为突出。

孩子们在电影观赏中，往往首先判断好人和坏人，正义与邪恶，革命的与反革命的。电影极大地影响着少年儿童的身心健康和成长。《鸡毛信》、《小兵张嘎》、《报童》、《两个小八路》、《闪闪的红星》等影片，都是开启和培养孩子们美好的幼小心灵的钥匙。正是在这五光十色的艺术天地里，孩子们开始学会辨别人世间的真、善、美和假、恶、丑，判断社会生活中的是非曲直。这更说明，电影的教育作用、影响力之大和其重要性，的确是不能忽视的。

其次，电影还具有帮助人们了解历史、认识现实、增长知识、提高科学文化素养的作用。

人们靠直接的社会实践活动获得的知识毕竟是很少的。人们为了多获得一些知识，不断地扩大自己的知识领域，提高自己认识世界的能力。长期以来，流传下来的古籍、历史人物，确实丰富了人们的知识领域。但是，仅仅依靠文字形式的记载和静态形象的储存，极大地限制着人们对事物真实面貌的准确把握。

自从电影诞生以后，则将这些凝固化的信息变作有血有肉的形象流传后世。我们从《李时珍》、《蔡文姬》、《屈原》等影片中，可以看到我国古代科学文化的发展和社会生活的某些侧面。影片《林则徐》，使我们看到了鸦片战争的始末，《骆驼祥子》使我们看到了旧北京城的风俗人情和被凌辱，被迫害的下层市民的生活。法国影片《塔曼果》使我们目睹了资本主义原始积累时期贩卖黑奴的罪恶行径。美国影片《魂断蓝桥》揭示了在动乱年代，一个孤女悲惨遭遇和英国等级森严的社会制度。苏联影片《攻克柏林》则使观众看到了反对德国法西斯斗争的缩影。《巴黎圣母院》反映的是法国国王路易十一统治法国的年代里，巴黎的社会状况。《偷自行车的人》表现的则是意大利下层市民的痛苦生活。

电影还往往令人瞩目的，是通过自己独特的表现手段，可以摄录、复制、再现历史和现实生活中的真实人物与事件，使它远远超过了以前的一切记录形式和传播手段。它在帮助人们了解历史、认识现实中所起的特殊作用，是其他任何一种艺术所不可代替的。所以，鲁迅先生在通信中曾经这样说：“我不知道你们看不看电影；我是看的，但不看什么‘获美’、‘得宝’之类，是看关于非洲或南北极之类的片子，因为我想自己将来未必到非洲或南北极去，只好在影片上得到一点见识了”^①。

电影是社会生活的形象反映，优秀的电影作品，以鲜明生动的艺术形象，逼真地再现自然和社会生活中各种场景，反映一定历史时期的经济、政治、道德和文化，反映社会风尚习俗，描写不同阶级、不同阶层、不同人物的精神风貌和内心世界，以及它们的各种现实关系。车尔尼雪夫斯基说过，文学艺术作品是“生活的教科书”，电影也当然是一种“生活的教科书”，它帮助观

^①《鲁迅书信集》下卷，第983页，人民文学出版社1976年版。

众认识生活，评价生活。大凡优秀的电影作品，由于它在一定程度上反映了社会的各个方面，社会生活的某些本质，所以它能够帮助观众认识不同时代、不同民族、不同社会的历史特点和现实状况。同优秀的文学作品一样，电影“向世界揭示了政治和社会的真理，比起政治家、政论家、道德家合起来作的还多”^①。

再次，电影还有能够培养人们的审美情趣，提高人们的审美能力，给人们以消遣娱乐作用。

一般说来，观众进电影院，是为了获得精神上的愉悦和美感上的享受。马克思曾经指出过：“人也是按照美的规律来造成东西的”^②。高尔基也曾说过：“照天性来说，人人都是艺术家。他无论在什么地方，总是希望把美带到他的生活中去”^③。对于观众来说，观看一个电影无疑是会受到一定的教育和启迪的，但观众进电影院并非都是首先想去认识什么，或接受什么教育，往往都是为了松散一下心情。为了娱乐，为了美的享受而进电影院，这是大多数的观众共同的心理。电影艺术家所创造出来的艺术精品应该给人以快感，给人以乐趣，对观众寓教于乐。既通过健康的内容、鲜明的倾向性教育观众，又使他们喜爱，这才能满足观众的愿望。如果一部影片尽是说教，枯燥平庸地复制生活，缺乏动人的艺术魅力，再高的思想性也是苍白无力的，达不到预期的效果。不仅如此，单纯地进行说教，特别是赤裸裸的政治说教，还会往往引起观众的反感情绪，那样，不但达不到预期的宣传教育效果，而且还大倒观众胃口，结果是不言而喻的。对于这个问题，周恩来同志讲得让我们非常信服。他说过：“有人问我：文艺的教育作用和娱乐作用是否是统一的？是辩证的统一。

①《马克思恩格斯论艺术》（二）人民出版社1963年版，第402页。

②《马克思恩格斯论艺术》（一）第226页，人民出版社1963年版。

③《高尔基选集·文学论文选》第71页。

群众看戏，看电影是要从中得到娱乐和休息，你通过典型化的形象表演，教育寓于其中，寓于娱乐之中”^①。

总之，电影不仅反映现实生活，而且帮助人们创造更美好的生活。电影就是应该有教育作用，又有娱乐消遣的作用，它使人们那单调、烦恼、悲喜、紧张的种种心理失调得到调节，得到新的平衡，所以，它是特别受人们欢迎的一种艺术。

三、电影是现代化的艺术

电影是披着现代科学技术的盛装闯入二十世纪的艺术的。与其他艺术相比，电影有着无比优越的观赏条件。无论是城市、乡村、内地、边疆，还是高山、哨所、学校、营房，人们在紧张的战斗、学习、工作之余，在轻松愉快的娱乐、休息之中，就可领略到五彩缤纷的社会生活，眼花缭乱的世界和整个时代的重大变革更迭。而且它不象阅读小说和吟咏诗歌那样，要将描述性的文字诉诸读者的想象与联想，它可以通过生动可观的视觉形象，获得最直接、最逼真的观赏效果。在仅仅一百分钟之内，就能让观众坐游世界，能将五洲风云尽收眼底。两个小时，就可使几个朝代的风物人情、历史面貌再给观众。电影的艺术魔力真可谓是神奇的，它可以使观众尽览古今、观赏自然万物，我们可以这样说，还没有那一种艺术能够如此神奇，表现生活如此灵活自由。

电影这一艺术之所以能够吸引广大的观众，具有深远的社会影响，能够自由灵活地表现社会生活，是和它与现代科学技术最新装备具有密切的关系分不开的，电影是现代化的艺术。

^①《在文艺工作座谈会和故事片创作会议上的讲话》，《文艺报》1979年第2期。