

校 园 文 化 丛 书

电影世界探秘

厦门大学出版社

普及电影文化知识，努力提高广大青年
的审美能力与欣赏水平，为推动电影艺
术创作的发展和繁荣作出重要贡献！

祝电影世界出版社

陈嘉庚

願以此為普及電
影文化、增進青
少年知識、知
識、作出自己的貢獻。

邵廣平
一九六六

目 录

前面的话	(7)
第一章 银色工厂的奥秘	
——电影的生产过程	(11)
第一节 电影拍摄前的准备工作	(12)
一 电影文学剧本	(12)
二 分镜头剧本	(13)
三 选择外景与演员	(16)
第二节 电影的实际拍摄工作	(17)
一 开拍前的准备	(17)
二 电影的实拍	(18)
第三节 电影的后期制作工作	(19)
一 影片的剪辑	(19)
二 声音的混录	(21)
第二章 电影的昨天和今天	
——中外电影的发展历史	(23)
第一节 电影的诞生	(23)
第二节 电影艺术的形成	(25)
第三节 无声故事片的创作	(27)
一 格里菲斯	(27)
二 卓别林	(28)
三 爱森斯坦	(29)

第四节	有声故事片的创作	(31)
一	美国好莱坞电影	(31)
二	中国电影的诞生和有声片的发展	(35)
第五节	发展中的世界电影	(37)
一	意大利新现实主义和法国新浪潮运动 ...	(38)
二	风格各异的世界当代电影	(39)
三	新时期的中国电影	(41)
第三章	电影缪斯的特异风采	
	——电影艺术的特性	(44)
第一节	逼真的动态视象性	(45)
一	动态视象性的含义和表现	(45)
二	不能忘记电影的逼真性	(47)
第二节	艺术与艺术、艺术与科技的融合性	(49)
一	艺术与艺术的融合	(49)
二	艺术与科技的融合	(51)
第三节	具有广泛大众基础的商业性	(53)
一	电影商业性特征的主要表现	(53)
二	电影是一种影响巨大的大众化艺术	(55)
第四章	电影的“语法”和“修辞”	
	——电影语言的分类和特点	(57)
第一节	电影画面的种类和特点	(57)
一	摄影机不动会怎么样	(59)
二	摄影机运动的效果	(63)
三	一切景语皆情语	(66)
四	镜头运动速度对画面的影响	(68)
五	无我之境与有我之境	(69)

第二节	电影的光影和色彩	(71)
一	电影中光线的种类和性能	(72)
二	电影中用光照明的艺术处理	(73)
三	光影在影片中的作用	(74)
四	色彩在影片中的功能	(75)
五	色彩运用的基本原则	(77)
第三节	电影声音的种类和审美功能	(79)
一	电影中音响的种类和功能	(79)
二	电影音乐的特点和种类	(82)
三	电影音乐的审美功能	(83)
四	电影歌曲的特点、分类和功能	(85)
第四节	蒙太奇和长镜头	(86)
一	什么叫蒙太奇	(87)
二	蒙太奇的作用	(88)
三	蒙太奇的具体种类	(90)
四	长镜头与蒙太奇	(94)
第五章	电影中的文学家族	
	——电影文学的种类和特点	(96)
第一节	电影文学的题材	(96)
一	什么是电影文学的题材	(96)
二	题材的选择	(97)
三	题材的多样化与主旋律	(99)
第二节	电影文学的主题	(100)
一	什么是电影文学的主题	(100)
二	主题在影片中的体现	(101)
第三节	电影文学中的人物形象	(102)

一	人物性格的构成	(102)
二	电影剧本中的人物设置	(103)
三	用动作刻画人物	(105)
四	用典型细节刻画人物的性格	(107)
五	写好人物的语言	(108)
第四节	电影文学的情节	(109)
一	什么是电影文学的情节	(109)
二	情节要单纯明了	(110)
三	情节要出奇制胜	(111)
第五节	电影文学的结构	(112)
一	什么是电影剧作结构	(112)
二	电影剧作的主要结构形式	(113)
第六节	电影文学的典型环境	(115)
一	什么是电影剧作的典型环境	(115)
二	典型环境的特点和要求	(116)
第七节	电影文学的细节	(117)
一	什么是电影剧作的细节	(117)
二	行为细节点活人物	(118)
三	场景道具细节蕴意深厚	(120)
四	情节中的细节精彩了故事	(121)
第八节	电影文学的样式	(122)
一	喜剧片	(123)
二	惊险片	(124)
三	历史片	(126)
四	战争片	(126)
五	儿童片	(128)

第六章	一项艺术再创的工程	
	——电影的改编	(130)
第一节	电影改编的艺术	(130)
一	什么叫电影改编	(130)
二	改编的意义	(131)
第二节	电影改编的原则	(134)
一	选择的原则	(134)
二	构思的原则	(135)
三	电影化原则	(136)
第三节	电影改编的方法	(137)
一	浓缩法	(137)
二	转化法	(138)
三	截取法	(138)
四	扩展法	(139)
五	合成法	(140)
六	取材法	(141)
七	超常改编法	(142)
第七章	神秘而富有魅力的艺术	
	——电影的表演	(144)
第一节	电影表演的特点	(144)
一	与摄影机交流的表演	(144)
二	无次序不连贯的表演	(145)
三	处于素材地位上的表演	(146)
四	遗憾的艺术创造	(147)
第二节	电影演员的分类	(148)
一	类型演员	(148)

二	性格演员	(149)
三	本色演员	(151)
四	职业演员与非职业演员	(152)
五	电影明星与明星制	(153)
第三节	几种主要的现代表演方法	(154)
一	微相表演	(154)
二	淡化表演	(155)
三	模糊表演	(157)
第八章	用理性的目光审视电影	
	——电影的评论	(159)
第一节	电影评论的特点和方法	(159)
一	什么是电影的评论	(159)
二	电影欣赏与电影评论的区别	(160)
三	为什么要进行电影评论	(161)
四	电影评论的一般方法和要求	(165)
第二节	电影评论常见的文体类型	(169)
一	评论型	(169)
二	赏析型	(171)
三	评介型	(174)
四	观后感	(175)
附录		
一	世界主要电影节介绍	(180)
二	奥斯卡金像奖及历届最佳影片介绍	(184)
三	世界著名影星介绍	(190)

前面的话

当太阳在上个世纪最后五年的一个冬日即将沉落到地平线下时，它没有想到，另一颗人类艺术的太阳——电影，正在悄然升起。

电影，是属于新世纪的艺术精灵，是在科学的母体中孕育而成的光与影的女儿。借助现代科学技术的辅佐，以及先于她的八位艺术女神——建筑、音乐、绘画、雕塑、舞蹈、文学、戏剧和摄影审美经验的滋养，在不到一个世纪的短暂岁月里，她就从一个丑小鸭长成为一只美丽诱人的白天鹅。从无声到有声，从黑白片到彩色片，从胶片摄影到引进磁带录像技术，从普通银幕到宽银幕，乃至立体电影、球幕电影等，疾进之势，咄咄逼人。随着现代科学浪潮的奔涌，这颗常青的艺术之树上的新蕾，定将绽放出更加绚丽的异彩，散发出更加醉人的芬芳。

我国电影事业的第一枝花蕾开放的时间几乎和西方国家是同时的。1896年，在电影诞生还只有半年多的时候，电影就开始输入到中国，引起了东方古老民族——“龙的传人”的极大兴趣。1905年，有志于发展中国电影艺术的前驱者就拍摄了我国的第一部影片《定军山》。此后的几十年，她走过了艰难的“童年”，曲折而光辉的“中年”，特别是新时期

以来，我国的电影事业在改革开放的大潮中奋力开拓，从而产生了一大批闪现着时代风采和浓郁生活气息的好影片。这些影片，犹如一幅幅波澜壮阔的历史画卷，多方面、多方位、多角度地反映着伟大的祖国、不屈的民族奋勇前进的足迹。发展中的我国电影事业，以令世界各国人民刮目相看的姿态，傲然屹立于世界艺术之林。

需要是一切创造的母亲和动力。电影艺术日新月异的疾变，不但充分表现着人类社会的艺术审美追求，同时也是人类认识世界、改造世界的伸延和扩展。她不但以其生动真实的画面产生着震撼人心的艺术力量，同时又以其独特的直观再现手段，开拓和升华着人类的视野，从而成为现代人生活中不可缺少的组成部分。

人类对电影这位年轻的艺术女神的喜爱，必然激起理论研究和理论教育的发展。恩格斯曾说：“一个民族想要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。”（《自然辩证法》）艺术也同样如此。所以日本电影理论家岩崎昶在谈到电影理论的意义时说：“一个人可以对理论表示轻视，但是，不可能摆脱理论对他的影响。当理论变为无数的粒子在空气中散发开来的时候，理论就成为巨大的力量。”（《电影的理
论》）因此，世界各国都十分重视电影理论和电影教育。

进入八十年代以来，我国的电影理论和电影理论教育也急步赶上来。鉴于电影教育与世界发达国家的悬殊差距，从1983年起，我国许多高等学校相继开设了电影理论课程，迄今已结出了一批令人欣喜的果实。由于高等学校的带动和影响，许多城市的中等学校也迈出了电影教育的步伐。然而，相形之下，青少年的电影教育仍是处于一种拓荒和起步

的境地。这不仅表现在已经接受电影教育的青少年数量与全国青少年总数相比还是微乎其微，而且表现在用于青少年电影教育的比较浅显易懂的电影知识读本，可以说是寥若晨星。

正是这种现状，激发了我们编写这本《电影世界探秘》的想法。这本书既不是一本学术探讨性质的理论专著，也不是一本全面详尽地阐述电影理论的教科书，它在很大程度上说是一本电影知识的普及读物。因为我们感到，在广大青少年对电影理论知识还比较匮乏的情况下，他们首先需要的不是“阳春白雪”，不是“锦上添花”，而是“雪中送炭”。因而，本书选择了和青少年欣赏与评论电影最有关系的几个题目，深入浅出地做了介绍。我们期望广大读者特别是青少年朋友通过这些介绍，进一步增长对电影艺术的热爱，对电影艺术的历史、特性、表现手法、生产过程等知识的了解，并进而能拿起笔来，用评论的形式同电影进行对话，从而提高自身的社会主义思想、道德水准和艺术审美素质。

青少年是祖国的未来，是 21 世纪的主人。希望的种子就在我们的信心和努力中，它的萌发和生长也在我们的信心和努力中，让我们努力学习，不断思考研究，勇攀科学高峰，让理想插上金色的翅膀，去拥抱人类艺术的太阳。

第一章 银色工厂的奥秘

——电影的生产过程

有人说，电影是一个奇妙的银色王国；也有人说，电影是一个梦幻般的世界。确实，当我们走进电影院，流连忘返在电影世界绚丽多姿的艺术天地里；当我们被银幕上那一幅幅逼真得使你如临其境，或者变幻得使你惊愕不已的情景所吸引、所陶醉的时候，我们一定会想：电影是怎样生产出来的？它和文学、美术、戏剧等艺术形式的生产有什么区别？

要了解这一切，就让我们先来作一番银色工厂的生产巡礼吧。

电影是一门集体创作的综合艺术，电影的生产过程要比其他艺术复杂得多。比如一幅绘画或一首乐曲一般可以由艺术家独自完成，属于一种“个体化”的创作方式。然而摄制一部电影，则称得上是“企业化”生产了。美国好莱坞人士作过统计，拍一部影片竟需要动用 246 种不同的行业。每一部故事影片的诞生，大体可分为三个阶段：准备阶段、实际拍摄阶段和后期制作阶段。这三个阶段与生产汽车、电视机等商品的工厂企业的制造程序确有相似之处。准备阶段如同绘制设计蓝图；拍摄阶段如同生产零部件；后期制作阶段犹如将各零部件装配成为产品。在电影制作的“流水线”上有七个主要岗位，即编剧、导演、表演、摄影、美工、录音、剪辑等。下面，我们分别作些介绍。

第一节 电影拍摄前的准备工作

电影文学剧本

首先要有电影文学剧本。电影文学剧本的产生有两种方式，一种是由编剧专门为拍摄电影而创作的，另一种是由编剧根据文学作品或戏剧等文艺品种改编而成的。两相比较，改编作品往往占据更大的比重。这是因为电影摄制耗费巨大，属于“风险投资”，尤其是西方国家的制片商，一向对各类畅销小说，流行戏剧倍加关注。一旦将其搬上银幕，就可能吸引大量观众前来观看，可以替“风险投资”增加一定的安全系数。在我国，电影改编的对象主要是较有影响的小说和戏剧，银幕肩负着向广大观众普及文学名著的光荣使命。

当电影文学剧本定稿被制片单位接受之后，下一步就该由导演接手了。但这不能一概而论，电影导演接触文学剧本的途径通常有三种不同情况：第一种是自编自导，这样生产出来的影片易体现出鲜明的个人风格。第二种是“介入式”，即导演在编剧阶段就参与进去，他同执笔的编剧一块构思。编、导融洽的合作，能为未来的影片提供相当“电影化”的文学剧本，风格也比较统一。第三种情况是“接力棒式”，即导演从编剧手上接过一个已定稿的文学剧本，然后再进行一番导演处理。

电影文学剧本是一种相对独立的文学样式，再好的剧本最终也将转换成银幕形象。从这个意义上说，电影编剧的工作是奠基性的，电影导演的工作则是全程性的。因为他要同

时付出脑力与体力劳动，率领摄制组全体人员，将纸上的“半成品”制作成有声有色的艺术“实体”。

分镜头剧本

分镜头是导演在准备阶段所要完成的一项重要的工作。分镜头剧本要对未来的影片拍摄作出详尽的总体设计，为各部门创作提供依据。

有些电影文学剧本虽然编剧技巧娴熟，具有很强的“镜头感”，但仍不能代替导演的分镜头工作。在我国的电影制片厂中，有专门用于分镜头的特殊规格的稿纸。下面是电影《黄土地》中“成亲”一场戏的分镜头剧本：

镜号	镜位	摄法	内 容	音乐	效果	长度
58	中近		(窑门为衬底)画面底部充满了呆滞的黑衣庄稼汉的脸。		隐约的嘈杂声	4
59	近		(背景是红门帘)站礼先生毫无表情的脸。			4
60	近	跟摇	(跟摇)人群中移动的红盖头……		单调的脚步声	4.6
61	中近		黑衣庄稼汉们缓缓向画右移动着。			6.7
62	近	跟摇	(跟摇)人群中移动的红盖头……			4

镜号	镜位	摄法	内 容	音乐	效果	长度
64	近	跟摇	(跟摇)人群中移动的红盖头……			8.4
65	近		站礼先生一张毫无表情的脸。			2.5
66	大全		天地桌前,左入画的新娘被迎亲婆姨簇拥着,来到桌前,接着十字披红新郎也被人推到桌前。			
67	中近		依旧是黑衣庄稼汉们。			1.8
68	近		站礼先生喊道:“跪!”			1.6
69	全		(背后拍摄)毫无经验的新郎、新娘几乎是被亲属们按倒在天地桌前。		唢呐声渐起	2.7
70	中近		(窑面背景)画面里充满了黑衣庄稼汉们呆滞的脸。			4
71	中近		(窑面背景)画面底部充满的人头中,一支高吹的唢呐……			9.6
72	中		(背后拍摄)前景是穿着黑棉衣的庄稼汉们,他们背向镜头,透过人缝可以看到新人的拜跪。 站礼先生(画外):“一叩头!”		叩头声	4.5