

A STUDY OF STEVEN SPIELBERG

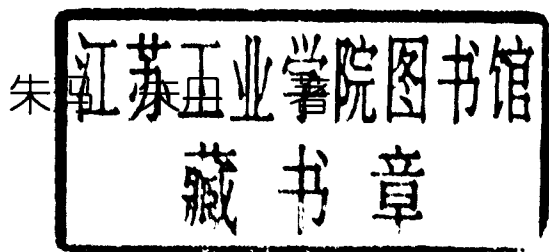
四川音乐学院国际演艺学院影视艺术丛书

斯皮尔伯格研究

朱玛 朱丹 著

中国广播电视出版社

斯皮尔伯格研究

中国广播电视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

斯皮尔伯格研究/朱玛、朱丹著。—北京：中国广播电视出版社，2003.1

ISBN7-5043-3974-1

I. 斯... II. ①朱... ②朱... III. 斯皮尔伯格, S—电影导演—艺术—研究 IV. J911

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 108621 号

斯皮尔伯格研究

作 者:	朱玛 朱丹
责任编辑:	王振令
封面设计:	桔子
责任校对:	尹励
监 印:	马兰
出版发行	中国广播电视出版社
电 话:	86093580 86093583
社 址:	北京复外大街 2 号 (邮政编码: 100866)
经 销:	全国各地新华书店
印 刷:	四川省地质矿产局测绘队印刷厂 (邮编: 610017)
开 本:	850 × 1168 毫米 1/32
字 数:	178 (千) 字
印 张:	9.375
版 次:	2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月第 1 次印刷
印 数:	5000 册
书 号:	ISBN7-5043-3974-1/k · 112
定 价:	26.00 元

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 请与印刷厂联系调换)

斯蒂芬·斯皮尔伯格

前 言

笔者为什么选择了斯蒂芬·斯皮尔伯格作为首要研究的对象？在二十一世纪的今天，处于信息时代的我们，要么与时俱进，要么走在时代的前列，任何落后都要挨打。

研究影视艺术，不言而喻，也要前卫、时尚、超越、创新！洞察先机，占领制高点，走在最前列。不高瞻远瞩必然会遭至失败；因循守旧，故步自封，不研究市场，不研究变化迅猛的现实，不研究艺术的演变，那自然会遭到无情的淘汰。

哲学家尼采早在一百多年前便说过：“我相信一切事物的价值必将重新得到评估”，因此抓住机遇、刻苦钻研、努力学习便成了我们的首要任务。在知识爆炸的世界里，知识如汪洋大海，学什么？常常使年轻的学子们感到茫然，莫衷一是，而我们却主张，学

最棒的，学最前卫的，学最优秀的、最新鲜的，你一定会事半功倍，你一定能把 100 万亿到 150 万亿个大脑细胞，充分地调动和运用起来。取法乎上，适得其中，取法乎中，适得其下，是永恒的真理，而取法乎下，无异于自取灭亡。

斯皮尔伯格在 2000 年美国世界最强电影导演调查中，从全球 800 位有影响的导演中，经 80 位资深专家、教授、艺术家的公开评选，选出了 145 位导演。它以 100 分为满分，分三个档次：超强力型 7 位；强力型 26 位；其余都属中等力量型。超强力型的 7 位中只有斯皮尔伯格独占鳌头。

斯皮尔伯格在全世界最富有票房价值的电影中，他一人便占了 3 部。他的全部影片在北美收入 27 亿美元，在北美以外收入 28 亿美元，总共收入为 55 亿美元，成了举世瞩目、令人叹为观止的世界电影首席票房大师。不仅如此，他还有另外两项荣誉桂冠，一项是“美国商业电影和科幻电影的旗帜和舵手”；一项是“斯皮尔伯格这个名字就是电影界的‘可口可乐商标’”。这些在本书中将详加论述。

斯皮尔伯格早在 22 岁时，便被好莱坞著名影星琼·克劳馥预言：“他是一位导演天才”。他不简单是商业电影、科幻片的钜子，而且也是艺术电影蟾宫折桂的高手。他这前半生所获得的奥斯卡金像奖和别的国际大奖，不下二十余个，其中仅《辛德勒名单》一片，便一举获得第 66 届奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本、最佳艺术指导、最佳摄影、最佳作曲、

最佳剪辑等 7 项奖。这部影片我们可以毫不夸张地说，是一百年电影史中，佳作中的佳作、珍宝中的珍宝。它的光辉可以与日月同辉，是前无古人的。

所以，斯皮尔伯格是将商业电影和艺术电影融合得最棒的一位。他的艺术思想、艺术经验、出神入化的电影镜语的运用，以及对音乐、声响的控制……将对我们的电影电视观众、影视艺术家带来难以估量的影响和裨益。

在我们研究斯皮尔伯格的创作时，要特别注意摆正鉴赏和艺术批评的关系。电影鉴赏和电影批评是一个问题的两个不同层次。电影鉴赏具有强烈的主观色彩，电影批评则应有严格的客观标准，电影鉴赏可以允许偏爱随心，电影批评则必须公正言实，这是二者的区别。而二者的联系却在于，没有电影鉴赏，电影批评便失去了前提和发展；而没有电影批评，电影鉴赏便难以提高和演进。一个是以感性为主的理性剖析，一个是以理性为主的感性升华。

在斯皮尔伯格的许多作品中，被观众所欣赏的影片，不一定是上乘之作；反之，观众不欣赏的影片，影评家和研究者却可能品评出它是有价值的作品，甚至是第一流的佳作。例如他的《太阳帝国》，无论从导演、摄影、表演和美术艺术成就上讲，都有相当的价值。

票房可以从俗从众，研究必须独立思考，真知灼见！本书对斯皮尔伯格的全面研究仅仅是个开端，他本身就是电影世界的一个谜。笔者对斯皮尔伯格的

“探宝发掘”才刚刚挥锄，他犹如北极的冰山，露出的不过仅仅是冰山的一角。

本书是我在四川大学为培养电影硕士研究生时所选的研究课题，后相继在四川师范大学电影电视学院编导专业、四川师范大学设计艺术学院艺术系、成都艺术职业学院影视系进行讲授，在教学相长中使本书不断充实提高，并受到广大研究生和大学生们的热烈欢迎。

他们认为本书颇有启迪性，很实用，突出导演的镜头分析，最具特色。

2002 年蒙川音国际演艺学院相邀出任该院教授兼电影电视研究所所长。我将穷尽毕生精力，发愤研究，培养新人，为我国电影电视艺术教育事业作出绵薄的贡献！

朱 玛

2001 年 9 月 22 日初稿于成都

2003 年 3 月定稿

目 录

前言	1
第一章 导演生平、地位及梦想	1
第一节 导演生平	1
第二节 斯皮尔伯格在世界电影中的地位	9
一、世界影坛首席票房大师	9
二、科幻片和商业片的旗帜和舵手	10
第三节 斯皮尔伯格的伟大梦想	12
一、SKG 梦工厂的伟大目标	14
二、将瑰丽辉煌的梦想变为现实	15
第二章 电影创作的准备期及波动期 (1958-1979)	16

第一节 创作的准备期 (1958—1969)	16
第二节 创作的波动期 (1970—1979)	18
一、点燃创作灵感的《决斗》	18
二、意外的收获《舒格兰快车》	20
三、《大白鲨》与《第三类接触》	22
四、失败的《1941》	46
 第三章 电影创作的成熟期 (1981—1991)	 48
第一节 《夺宝奇兵》重振旗鼓	48
一、取景	62
二、角度	62
三、线条	63
四、视觉通感	64
五、摄影机运动	65
第二节 魅力四射的《外星人E·T》	67
第三节 《紫色》暗淡,《太阳帝国》蒙尘	72
第四节 《魔域奇兵》与《圣战奇兵》	86
第五节 《直到永远》与《铁钩船长》	93
 第四章 电影创作的超越期 (1993—2001)	 95
第一节 名声大噪的《侏罗纪公园》	95
第二节 誉满天下的《辛德勒名单》	100

第三节 平淡无奇的《断锁怒潮》	113
第四节 再创辉煌的《拯救大兵瑞恩》	115
第五章 斯皮尔伯格的科幻世界	132
第一节 斯皮尔伯格的电影艺术观	132
一、电影是伟大的艺术形式	132
二、导演的最终目的	133
三、最喜欢的题材	133
四、人道主义内涵	133
第二节 梦幻的惊险片及科幻作品	134
一、导演的美学构想	134
二、超现实的世界	135
三、用艺术、智慧和多种手段“控制” 观众	135
四、控制的技巧	136
第六章 历史现实的复原	153
第一节 具有两种风格的导演	153
第二节 通往再现真实历史的途径	154
一、真实再现人物性格的发展历史	154
二、典型环境中人物的性格语言	155
三、出神入化入木三分的动作	158
第三节 活生生的再现历史环境	160
第四节 真实音响和写意音乐	170

第七章 斯皮尔伯格的镜头语言 172

第一节 镜头构图的新颖性和奇特性	172
一、镜头构图上突出新奇特	172
二、镜头内丰富的层次及创意	173
第二节 镜头构图中的明朗性和简洁性	175
一、镜头处理的明朗性	175
二、镜头构思的简洁性	176
第三节 镜头内的主体运动	177
一、镜头内出色的主体运动	177
二、主体运动的特征	198
第四节 镜头中的透视法和光学效果	199
第五节 镜头中完整空间的真实再现	215
第六节 镜头中的细节是“魔鬼”	216
第七节 镜头中的场面及镜头技巧	219
一、镜头中的场面	219
二、精致的镜头技巧	220
第八节 镜头中的音乐和音响	235

第八章 斯皮尔伯格与电影大师库布里克比较 243

第一节 库布里克的生平及创作	243
第二节 库布里克的创作特色	247
第三节 两位大师的比较	248

第四节	库布里克与《人工智能 AI》	249
第九章	斯皮尔伯格向世人的启示及其他	253
第一节	大师向世人的启示	253
第二节	大师善于凿石为玉	254
第三节	查理·狄更斯的眼睛	256
第四节	21 世纪科幻片的新特点	258
第五节	大师的新作和攀登新高峰	260
第十章	斯皮尔伯格的电影思想	264
第一节	电影思想概述	264
第二节	电影思想的人道主义精神	266
一、	对人性的探索	266
二、	对英雄的重新注释	267
第三节	电影思想中的道德教谕和价值评判	268
第四节	女性形象的命运代码	270
附录一	斯皮尔伯格论电影	274
附录二	斯皮尔伯格创作年表	279
附录三	本书参考书目	285

第一章

导演生平、地位及梦想

第一节 导演生平

史蒂芬·斯皮尔伯格（1947-）（Steven Spielberg）1947年12月18日，生于俄亥俄州的辛辛那提城，父亲阿塔德是第一代电脑工程师，母亲丽厄是小型交响乐团钢琴师，他们都是移居美国的俄罗斯犹太移民。

斯皮尔伯格出生那天，恰好是人类第一次发现太空不明飞行物的日子，所以在美国有人开玩笑说，斯皮尔伯格“是外星人的后代。”他生活的经历，一直在影响着这位伟大导演的实践和创作。

斯皮尔伯格还在几岁的时候便酷爱电影和电视，尤其喜爱充满幻想、富于诗意的迪斯尼动画片，那种天真无瑕、五彩斑斓、似梦似幻的童话世界，潜移默化地直接影响着他未来的创作。

B · 地密尔导演的《戏王之王》

斯皮尔伯格 11 岁那年（1958 年）生日，一说是 4 岁（1951 年）生日（[美]伊丽莎白·费伯说），他的父亲将一台 8 毫米的贝尔梅维尔发条摄影机送给儿子，作为生日的礼物。这个“宝贝”，给斯皮尔伯格带来极大的快乐，他用这台机器，以家庭的后院和

附近的田野为拍摄对象，开始了他的电影生涯，拍出了他的处女作。不久，父亲带着年幼的儿子，第一次到影院看电影，他看到的第一部影片是西席·B·地密尔导演的豪华、刺激的大场面电影《戏王之王》（该片1952年获奥斯卡最佳故事片奖），至今他记忆中最清晰的是电影中的火车出轨，马戏团的动物狮子、老虎、大象从兽笼中奔逃的惊险场面。以后他又看了迪斯尼电影《白雪公主》、《小鹿斑比》和《幻想曲》，尽管有的片断吓得他惊魂落魄，但年幼的他感到生机盎然，打开了他异想天开的幻想世界。

这对他日后创作，可以说是上了人生绝妙的第一课。

《小鹿斑比》打开斯皮尔伯格的梦想世界

此后，他进入少年时期，1961 年（14 岁）由他当“导演”叫同学戴上钢盔，手持玩具枪，拍了一部长达 40 分钟的模拟“战争片”，名叫《战斗队》，获得了地方少年儿童摄影奖。当地《菲尼克斯报》还对他作了专门报道，这无疑大大鼓舞了他向未来电影世界冲刺的信心。后来父母带他去旅行，他又把旅途的风光、旅客和沿途的民间生活，摄入片中，然后亲自动手将它们剪辑成具有家庭风味的纪录片。他自信他会成为电影家。1963 年他终于摆脱了 8 毫米的玩具宝贝，玩起了真家伙带有专业性质的 16 毫米的摄影机（它通常为专业纪录片人使用）。他拍了第一部带有科学幻想及冒险主义色彩的短片《火光》。这时斯皮尔伯格才 16 岁，他投资拍摄了这部反映科学家探测夜空神秘光亮的科幻片，被他的父亲拿到加州当地电影院放映赚钱。他首次为自己和家庭做出了物质财富的创造和贡献感到欣喜。不言而喻，它为这位少年未来实现百万富翁的梦想，打开了天窗。

这两部片子，前者是斯皮尔伯格战争片的萌芽，后者则是他未来拍科幻片和探险片系列的雏形。这种状态，如幼芽生树，春风一拂，绿云满天。正是“千里之行，始于足下。”

正当斯皮尔伯格进入高中，在一帆风顺健康成长之时，不幸的事件突然降到他的身上。1965 年，长期相守的父母，突然离异，合美的家庭横遭破坏，这对 17 岁的斯皮尔伯格的心灵，造成难以愈合的创伤。

法院将他判给父亲，随后便与父亲迁往加尼福利