

378975

世界文化

电影文化丛刊

第一辑

文化部文学艺术研究院 编
电影研究所《电影文化》编辑室

中国社会科学出版社

一九八〇年·北京

影片《海外赤子》中黄思华的扮演者、青年
电影演员陈冲。

张永泰 摄

目 录

写在《电影文化》出刊前面.....	冯 牧 (1)
加强电影理论研究的几个问题.....	荒 煤 (4)
电影进入八十年代.....	钟惦斐 (14)
论电影人物形象的塑造.....	李少白 (21)
漫谈古典文学与电影.....	林冠夫 (37)
电影剧本《大河奔流》的构思问题.....	金 国 (49)
蔡楚生的电影创作.....	蔡洪声 (57)

讨 论 与 争 鸣

“一家”争鸣.....	黄宗江 黄宗英 (67)
-------------	--------------

艺 术 · 技 巧

谈电影导演构思的独创性.....	张暖忻 (72)
电影摄影艺术三题.....	沈嵩生 (85)
演员创作浅谈.....	钱学格 (96)

影 事 回 忆

- 从事左翼电影工作的一些回忆夏 衍 (103)
我和影片《神女》吴永刚 (112)

影 坛 漫 笔

- 艺术真实小议陈 播 (117)
理论研究随感鲁 勃 (120)
电影的希望方 杰 (124)
有感于谢老写影评艾克思 (127)
电影作为艺术叶 楠 (130)
听相声有感严寄洲 (133)
贵在自然张震钦 (134)
情节漫谈李梦学 (138)

创 作 札 记

- 莫道十年笔空掷梁 信 (141)
导演的思索和体现都 郁 (144)
——拍摄《泪痕》学习手记

外 国 电 影

- 一个值得重视的电影美学学派周传基 李 陀 (148)
——关于长镜头理论
爱森斯坦的影片《墨西哥万岁》俞 虹 (161)

— 3 —

基 础 知 识

- 电影的语言〔美〕温斯敦著 周传基 梅 文编译 (169)
电影词语浅释邰苏元 (177)

影 片 分 析

- 《生死恋》剖析白景晟 (189)

电 影 人 物

- 电影艺术家孙道临孙钧政 (197)
简·方达略传伯 奋 (205)

资 料 选 登

- 夏衍电影活动简表 (1930—1949年)晓 霏整理 (213)

文 摘

- 电影在共产主义社会不是商品顾 耳 (217)
青年电影演员陈冲 (封二)
电影《樱》剧照 (封三)
电影《今夜星光灿烂》剧照 (封四)

插页：阮玲玉、孙道临、栗原小卷、简·方达的照片

封面设计倪 震

写在《电影文化》出刊前面

冯 牧

《电影文化》是以理论性、知识性和资料性为特点的电影丛刊。它贯彻“百花齐放，百家争鸣”的方针，发展理论研究，提倡学术探讨，普及基础知识，刊登历史资料，并介绍和研究外国电影艺术。我们希望，这个丛刊的出版，能够对我国电影理论研究和电影艺术创作的新发展，贡献一点微薄的力量。

我国电影艺术事业，从拍摄第一部影片算起，已有七十五年的漫长历史；在中国共产党的领导或影响下发展起来的进步电影艺术事业，也已走过了半个世纪的战斗历程。全国解放以后，在我国社会主义文艺事业中，电影是一个成绩卓著、深受群众喜爱的部门；曾经摄制出大量的思想性和艺术性都很高的影片，其中不少作品，即使是和同时期的世界电影水平相比，也并无逊色。三十年来，无论在电影的剧作、导演、表演、摄影、音乐、美术以及其他许多方面，都积累了丰富而宝贵的经验。在十年动乱时期，林彪、“四人帮”给我国电影事业和电影工作者造成的破坏和摧残是灾难性的，以致使我国电影艺术在一个相当长的时间里，处在一种停滞的举步维艰的境地。粉碎“四人帮”以后，电影事业得到了复苏。三年当中，它正在治愈自己身上的创伤，清除由林彪、“四人帮”的毒害所带来的影响，振奋精神，解放思想，开始踏上新的征途。经过三年来全体电影工作者的奋发努

力，从实践中不断总结经验，为赶超我国电影艺术在建国后十七年中已经达到的水平，为缩短我国电影艺术和国际电影在艺术质量和技术水平上存在的差距，作出了贡献。应当说，我国的电影事业在近三年里获得了显著的成绩，已经出现了一个令人欣喜的新局面。特别是新人新作新样式的出现，不仅改变了电影界“青黄不接”的状况，而且为电影艺术的百花园增添了异彩。这种新局面加强了人们的信心和决心，深信我们的电影事业正在面临着一个光辉的前景，是大有希望的，大有作为的。

为了繁荣和发展我国电影艺术事业，攀登电影艺术新的高峰，我们认为，认真地、深入地、全面地总结我国电影在建国前二十年以及建国后十七年、十年和近三年（在这三十年中我们走过了一个“之”字形的光荣而坎坷的历程）的正反两方面的经验，并加以汲取，使之化为我们进行新的实践的智慧 and 动力，是具有决定性的意义的。我们的丛刊应当为此作出自己力所能及的努力。

创作实践需要理论的指导和帮助，而理论又需要由实践来检验它、丰富它和发展它。我们的丛刊应当推动电影艺术理论研究工作地开展，使局部的创作经验上升为带有普遍性的理论，以逐步形成我们自己的电影美学和电影艺术理论的体系。我们准备把它视为今后的一项重要任务。

电影是一种带有国际性的艺术。因此，除了必须继承和发扬我国民族艺术的优良传统以外，它比别的文艺门类更有必要借鉴外国电影的艺术成就和经验。而继承和借鉴的目的，都是为了创造我国社会主义的、具有民族化和群众化艺术风格的新电影。我们也准备在这方面作出自己的探索和努力。

电影又是最有群众性的艺术。我们的电影应当扎根于人民群众的沃土之中，反映他们的生活和斗争，传达他们的愿望和心声。同时，电影艺术也需要广大人民群众的哺育和滋养，需要专

业电影工作者和广大电影爱好者的共同努力。基于此，我们将把反映观众的意见和普及电影知识特别是电影的基础知识，看作是我们不容推卸的责任。

要做到这一切，我们就必须坚持党的领导，坚持以马列主义、毛泽东思想作为我们的工作指针。同时也要坚定不移地、始终不渝地贯彻执行百花齐放、百家争鸣、推陈出新、古为今用、洋为中用的方针。这个方针已被历史证明是唯一正确的方针。我们认为，执行这个方针，就要作到学术上和艺术上的自由讨论和自由竞赛，使丛刊成为各种不同意见都能有发言机会的阵地和论坛，真正做到在真理面前人人平等。而只有通过争鸣，把争鸣变成我们文艺生活中的习惯，才能作到真理愈辩愈明，从而坚持真理，修正错误。我们要坚持正确的观点；对于不正确的和错误的观点，我们也准备采取同志式的平等讨论的方法，即正常的百家争鸣的方法，来求得解决。我们主张在学术上和艺术上不同学派、不同流派和风格的互相促进，共同发展；但我们反对那种不顾大局，不以人民利益为重，不以实践为准则，而以少数人的狭隘观点为转移的作风和倾向。

《电影文化》是由文化部文学艺术研究院电影研究所编辑的。它兼顾普及和提高、专业和业余这两个方面。它既反映本院电影研究工作者的研究成果，同时，它又是一个而向广大电影工作者和电影爱好者面具有广泛群众性的丛刊。我们希望在丛刊编辑出版的实践过程中，日益获得全国电影工作者、广大文艺工作者以及广大群众的关怀和扶持，并通过这种共同的努力，把它办成一种既有一定学术水平、又能反映我国电影艺术发展面貌的具有鲜明时代特色的读物。

坚持真理，勇于探索，活跃思想，团结前进，这是我们力求坚持的原则和目标，我们热切地盼望广大读者给我们以支持和帮助！

加强电影理论研究的几个问题

荒 煤

在八十年代向社会主义现代化迈步前进的新时期，电影事业如何积极贯彻全国第四次文学艺术代表大会的精神，繁荣电影创作，为培养社会主义新人，提高人民的精神境界，促进社会主义制度更加完善和发展，更好地满足人民日益增长的文化生活的需要，使得电影这一最有群众性的艺术在鼓舞广大群众为实现四个现代化而奋斗的方面，发挥更大的作用，是全体电影艺术工作者必须考虑的问题。

文代会对建国三十年的文艺工作进行了基本的总结，但是还只是一个初步的总结。无论是正反两个方面的经验，都还需要进行深入细致的研究和探索，特别是在新时期，面临新的任务，应当进一步探索新的情况、新的课题、新的经验，回答新的问题，促使电影艺术在一九七九年的国庆三十周年献礼已经取得可喜的成就的基础上再提高一步。

邓小平同志在文代会上的祝辞和周扬同志的报告都向文艺工作者提出了极为光荣和艰巨的任务。这就是小平同志所指出的：

“我们要在建设高度物质文明的同时，提高全民族的科学文化水平，发展高尚的丰富多采的文化生活，建设高度的社会主义精神文明。”

不论是对于满足人民精神生活多方面的需要，对于培养社会主义新人，对于提高整个社会的思想、文化、道德水平，文艺工作都负有其它部门所不能代替的重要责任。

如何繁荣电影艺术创作，使电影艺术发展成为广大人民群众日益热爱的高尚的丰富多采的文化生活，就有许多理论问题值得重新认真研究。

我已经脱离电影工作十多年了，由于从事文学研究方面工作，新的国产电影看得也很少，对新的情况也了解得很少，这里，只能作为一个电影爱好者提点粗浅的意见，供电影理论工作者参考。

我个人认为今后电影理论研究工作应着重研究以下两个问题。

一、文艺与政治的关系问题。

许多同志注意到，无论是小平同志的祝辞还是周扬同志的报告，都没有重复文艺为政治服务的提法。这是一个大问题，也是一个发展和繁荣社会主义文艺创作的带根本性的问题。

由于过去机械地片面地强调文艺为政治服务，导致了对文艺工作的要求简单化和庸俗化；忽视文艺的特征，不重机、甚至否认文艺的特殊功能和作用；简单地要求文艺为一时一地、当时当地一些具体任务和政治服务，甚至提出赶任务、写中心、写政策；到了“四人帮”时期，竟然提出了主题先行，从路线出发，领导出思想、群众出生活、作家出技巧等等荒谬主张；加上片面地强调政治标准第一，只强调文艺的政治教育作用，否认文艺的娱乐作用，审美作用等等原因，使得文艺创作的题材狭窄，形式单调，既缺乏生动鲜明的艺术形象，也缺乏深刻的思想性和艺术感染力量，把文艺创作变成枯燥的政治说教，实际上是使创作脱离生活，脱离人民，走进一条死胡同。

电影艺术片创作在这方面的经验教训是很多的。例如一九五

一年江青直接插手电影创作时期，片面地强调重大题材，要拍摄什么史诗性的电影，结果只拍摄了一部短片《神鬼不灵》。我们过去片面地要求一部故事片反映一个政治运动，要成为指导运动的政策百科全书，或者要求一部影片概括运动的全貌，把无限丰富和复杂尖锐的现实斗争，硬纳入一个指导运动的政策框框里去，结果是赶运动，但在一个政治运动结束之后，创作的“运动”也结束了，并没有“运动”出作品来，或者只能创作出一部既不能概括运动全貌，又是思想性艺术性都不高的，不受群众欢迎的影片。我在开始领导电影艺术创作时就犯过这方面的错误，也吃够了这种苦头。

不再机械地简单地要求文艺为政治服务，相反，却是要求更好地、更大地发挥文艺的教育和审美作用，其实就是让文艺创作开拓更广阔的道路，题材、人物、形式和风格更加多样化，寓教育于娱乐，在广大群众中发生更广泛的影响和作用。这丝毫不等于说，文艺可以脱离政治，与政治无关。事实上，现在许多优秀的作品，小说、诗歌、戏剧、电影，受到群众热烈欢迎的，正是因为反映了我们生活中群众所迫切关心的需要解决的社会问题，也都是政治性很强的作品。

政治本来就是群众的、阶级的政治，是一个非常广阔的领域，政治的概念和内容，也不是一成不变的东西，它随着时代的发展而发展。今天来讲，有利于促进四个现代化建设的，有利于促进安定团结的，就是最大的政治。一切促进思想解放的，有利于提高人民的思想、科学、文化、道德、情操，特别是有利于培养社会主义新人的，给人民以健康的娱乐，丰富人们的知识，满足人民的高尚的丰富多采的多方面的文化生活需要的作品，都是符合我们人民和无产阶级的当前和长远的政治利益的，也就是我们政治上所需要的。这也就是说，文艺为人民服务，为人民的根本利益服务，道路是极为广阔的，文艺在人民群众中发生的政治

影响和政治作用也是非常广泛的。

每个电影工作者口头上都讲，电影艺术是最有群众性的艺术，却往往不注意、甚至不懂得群众性的实际意义，正好是它能在广大群众中间发生极广泛的教育作用、政治影响和社会效果。机械地片面地强调电影艺术的群众性，又简单地要求电影艺术为政治服务，其结果，往往是既不能发挥电影艺术群众性的特长，又不能发挥电影艺术强大的政治影响，相反，却是削弱了电影艺术的政治力量和群众影响。

今后，在理论研究工作中，必须总结正反两个方面的经验，正确解释、阐明文艺与政治的关系，尤其是电影艺术创作与政治的关系，研究今后怎样坚决贯彻百花齐放、百家争鸣的政策，使得电影艺术真正做到题材、形式和风格的多样化，多方面地反映我们丰富多采的现实生活和斗争。生活在不断地前进、发展，亿万人民为促进社会主义现代化建设面进行的各种斗争，在各个战线上都激起了沸腾的生活的波澜，涌现出许多新时期的社会主义的新人。党的三中全会所确定的正确思想路线，解放思想，以实践为检验真理的唯一标准，重新以马列主义和毛泽东思想武装了我们，特别是叶剑英同志建国三十周年庆祝会上的讲话，总结了建国以来，特别是林彪、“四人帮”所造成的一场浩劫的经验教训，使得我们更加清醒和更加坚定地四个现代化迈进。

电影这个最有群众性的艺术，怎样更有利于全国人民的安定团结，更有利于人民为实现四个现代化面斗争，更好地担任起这个伟大的新时期的历史使命，这就是今后电影理论研究中首要的中心的任务。

还要围绕着文艺与政治的关系这一根本性的问题展开与此密切相关的一些重大理论问题的探讨和研究。例如现实主义的问题。我们自然还应该提倡革命的现实主义、革命的浪漫主义。现在也有同志认为不必提倡革命的现实主义，只要强调现实主义就

可以了，甚至还有同志认为只要强调写真实，说真话就可以了。我们过去批判所谓“写真实”，“干预生活”，“揭露阴暗面”的某些观点，是有片面性和错误的，但不能因此就抹杀旧现实主义、批判现实主义与革命现实主义之间的根本区别，也不能认为只有暴露与揭露阴暗面才是社会主义文艺的最主要的任务。我们要批判过去粉饰太平，脱离生活真实，虚假的所谓革命浪漫主义的缺点和错误，但不能因此认为根本不能提倡革命浪漫主义，认为社会主义文艺的目的就在于写真实，说真话。

现实主义有没有发展，现实主义的创作方法和社会生活的关系，艺术的真实和生活的真实，干预生活和揭露社会主义阴暗面的问题，歌颂和暴露的问题，题材有无禁区问题，电影艺术有其逼真性的优点，是否应更加强调现实主义的问题，等等，也都应加以认真探讨和研究。

现实主义的问题，实际是文艺与生活的关系问题，这个问题不能正确解决，也就不能正确处理文艺与政治的关系问题。过去，简单地把写真实，干预生活，揭露我们工作中的缺点和错误这些提法和作品，都说成是修正主义的观点，反党反社会主义的毒草，混淆了两类不同性质的矛盾，就是例子。

再例如电影文学的创作问题，电影文学创作的题材和主题，怎样总结经验，探讨新时期中，群众需要和欢迎什么题材的作品，怎样理解题材的多样化；电影文学是否需要探索、发掘和力求表现一些新的主题；电影这个最有群众性的艺术，有没有什么永恒性的主题；以及电影文学在日益发展的新的电影表现手法中，它作为电影艺术片的创作基础，是否有些变化，等等。

至今，电影文学创作仍是一个发展和繁荣电影艺术生产的关键问题，也是一个电影能否真正成为群众性的艺术，能否发挥更大的更广泛的政治影响的问题，也是电影艺术究竟怎样来建设我国社会主义的高度的精神文明的问题。不彻底解决这个问题——

恐怕对于电影艺术生产来讲，这是一个永久性的矛盾——电影生产就不能前进。

二、应该大力研究电影艺术的规律问题。

文学艺术有它的客观规律，有它各自的特性、特长、特殊的表现手段和方法，有它感染读者和观众的特殊力量，因而，也可以说有自己特殊的功能和作用。既是客观规律，那就是不可违反的。忽视或否认文艺的特征，不按艺术规律办事，违反艺术规律，艺术创作就不能繁荣和发展。我们历史的经验充分证明了这一点。

今后电影理论研究应当大力探索电影艺术的规律，研究电影艺术的特性。我们不少人，不懂得电影理论研究工作，就是要在创作的实践中，探索电影艺术的特性，找到规律性的东西来指导创作，提高创作的质量。

当然，电影艺术与其他文艺有共同的规律。例如文学艺术，主要是小说、戏剧、电影，它们一个共同的根本规律，就是要写人，创造各种人物各种典型性格。要写人的性格，表现人的个性，就要表现人的思想感情，写人的内心世界，写人物的命运，通过人物的命运，性格的冲突，来揭示生活中错综复杂的斗争，反映人民的意志和愿望。

但是我们的文艺理论工作中，长期以来已经不提要写人的性格、内心世界和人的命运了。“四人帮”时期把作品中表现人与人的情感活动统统称之为“资产阶级的人情味”，不加区别，不按照时间、地点和条件来分析，把作品中描写各种人物的内心活动，一律当作宣扬人道主义和人性论，终于使得“英雄人物”千人一面，成了“无情的人”。无怪乎在谈到文艺的规律的时候，还需同时在理论上讨论一下人性论和人道主义这类问题。

但是如何创造典型人物，刻画人物的性格，表现人物的思想感情，如何展开情节，揭示矛盾，小说、戏剧、电影又有它各自

不同的特征和特长，各自不同的表现手法和手段，也就是又有它自己的特殊规律。

电影艺术有什么特殊规律？电影的结构、形式、体裁、技巧、语言与小说、戏剧有何不同？所谓现代化的电影语言是什么涵义？电影艺术的思想性的深度，有没有其独特发掘的手段？革命的现实主义和革命的浪漫主义的创作方法在运用于电影艺术创作中，与小说、戏剧有何区别和不同？电影由于主要通过视觉形象再现生活的真实，能够更逼真地反映生活的场景，再现丰富的典型环境，这对典型性格的刻划又赋予了什么独特的效果，等等。总之既要找到与小说、戏剧真实地反映生活、创造人物的共同之点，甚至吸收其优点，又要尽可能发挥电影艺术的特长，善于寻求自己表现的特殊手段，自己的语言，达到自己拥有的特殊的艺术感染力。然而，掌握、运用电影的独特语言，技巧，甚至结构等等的一切手段，归根到底是为了创造人物，创造典型，刻划性格，最丰富地表达人物的内心世界、思想和感情服务的。离开了这一条，就谈不上什么文艺的规律，电影的艺术规律。

由于电影技术的日益发展，表现能力的增强，又由于国际电影相互交流的影响，世界各国的电影的艺术家，都在探索新的形式，新的风格，新的表现方法。我国电影艺术工作者，由于林彪、“四人帮”实行封建文化专制主义，十多年来完全割断了国际电影文化的交流，大批电影工作者又受到残酷迫害，长期缺乏艺术实践，也由于过去忽视艺术规律的影响，因此，无论在技术方面、艺术表现方面都显然大大落后了，应当急起直追，学习国际电影的长处，提高我国影片的艺术性。这是电影理论研究工作中的一个极为重要的课题。

但与此相连，还应当很好地总结经验，不要盲目崇拜、模仿硬搬国外电影的东西，还是应当考虑一个长期以来还没有在理论

上很好解决的民族形式和民族风格的问题。

电影艺术当然是国际文化活动中最容易交流和普及的，也可以说最有国际性的艺术。但是否在反映我们这样一个大国丰富多采的生活时就不应有自己的民族风格与民族形式？对于电影艺术能否提出民族形式和民族风格的要求？

总起来讲，我认为，文艺与政治的关系，电影艺术的规律，是互相关连的，互相作用的，互相影响的。不正确地理解和处理文艺与政治的关系，不按电影艺术规律办事，就不可能繁荣和发展电影艺术的创作，无法提高影片的思想性和艺术性，更无法满足广大群众日益增长的多方面的文化生活的需要。

特别应该指出，不解决上述两个方面的问题，党也就不能很好地、正确地领导电影工作，也就不能开展正常的理论批评工作。

过去，我们采取简单的行政方式，不懂艺术规律，不按艺术规律办事，机械地片面地要求文艺为政治服务，文艺理论批评只强调政治标准第一，实际是政治标准唯一，对文艺作品的缺点和错误无限上纲，对于创作思想问题与理论问题，动辄采取政治运动和群众斗争的方式，往往把阶级斗争扩大化，批错了一些好的作品和正确的观点，严重地挫伤了创作人员的积极性，这个教训是惨痛的。

我们党领导电影工作，只能执行一个长期的很本的方针，百花齐放、百家争鸣的方针。要求文艺为人民服务，让电影艺术更有力地促进人民为实现四个现代化而努力，只能贯彻这一个方针。但是不能正确地理解和处理文艺与政治的关系，不能按照电影的艺术规律办事，就根本不可能贯彻百花齐放、百家争鸣的方针；既不能提高和发展电影理论批评工作，也不能繁荣和发展电影艺术创作。

三、电影理论研究工作，是电影战线很薄弱的一环，今后应