

新世纪普通高校汉语言文学专业教材

中国电影史

ZHONGGUO DIANYINGSHI

潘国美 主 编

河南大学出版社

新世纪普通高校汉语言文学专业教材

学术顾问 关爱和 曹顺庆 陈炎 孙先科

总主编 李伟昉

ZHONGGUO DIANYINGSHI

中国电影史

潘国美 著

河南大学出版社

· 郑州 ·

图书在版编目(CIP)数据

中国电影史/潘国美主编. —郑州:河南大学出版社,2014.4

ISBN 978-7-5649-1471-4

I. ①中… II. ①潘… III. ①电影史—中国—教材

IV. ①J909.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 074542 号

责任编辑 王曼青 梅东伟

责任校对 郑 仟

装帧设计 王四朋

出版发行 河南大学出版社

地址:郑州市郑东新区商务外环中华大厦 2401 号

邮编:450046

电话:0371-86059712(高等教育出版分社)

0371-86059715(营销部)

网址:www.hupress.com

排 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 河南承创印务有限公司

版 次 2014 年 5 月第 1 版

印 次 2014 年 5 月第 1 次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 10.5

字 数 243 千字

印 数 1~2000 册

定 价 19.00 元

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)

前 言

一、教材的编写思路及说明

当前的电影史教材,内容丰富,体例繁多。有的以内容详实见长,有的以文化分析取胜,有的注重史料钩沉,有的专攻年代史况,各个独具特色。在教材繁多、百花齐放的局面中,本教材试图博采众家之长,并在此基础上加入对中国电影史的独特思考,尽力在点与面的描述中,勾画出中国电影史的发展方向,并与世界电影历史对观,从而观察到中国电影与世界电影发展潮流之间的异同,同时勾勒出中国电影独特的文化艺术发展轨迹。

中国电影是世界电影的重要组成部分,中国电影史也是世界电影史的重要组成部分。电影史大师乔治·萨杜尔^①将中国电影发展纳入世界电影发展的过程中,借以丰富世界电影的内涵,从而较为完整有效地考察世界电影的发展概貌。鉴于此,本书的一个侧重点就是试图把中国电影史放置在世界电影史坐标系上,突出中国电影发展中独特的生长轨迹与艺术传统,在纵横交织的时间维度与空间维度中观察中国电影的发展概况。通过这种方法,把中国电影发展潮流与同时代的世界电影发展潮流进行观察比较,从而进一步思考产生异同的根本原因。

但西方电影的发展进程和中国电影的发展阶段,从特点及趋势上看,并不构成一一对应的关系,因此在叙述中国电影发展的世界电影背景时,只能是一个对其大致轮廓的描述,并不是严格的呼应共进状态。

电影是一门群体性的艺术,它是创作集体劳动与智慧的结晶。意大利电影理论先驱

^① 乔治·萨杜尔(1904~1967),法国电影史学家,电影评论家,著有《世界电影史》(1959)、《电影艺术史》(1948)、《法国电影》(1946年后陆续出版)等著作。乔治·萨杜尔是第一个向世界介绍中国电影的人。在《世界电影史》中,萨杜尔简洁地叙述了中国电影发展的大致脉络,并对几位著名导演及其作品进行了简单介绍。但由于材料收集等多种因素的限制,他对中国早期电影的叙述过于简略,且忽略了一些在中国电影发展史上极为重要的电影人,如早期最著名的的电影人郑正秋就未进入萨杜尔的考察视野。

乔托·卡努杜^①曾经在其著名的《第七艺术宣言》中说“电影是一个集体艺术”，但在这个集体中往往有核心人物作为电影的制作关键，比如最初的某些制片人对电影的制作起着举足轻重的作用；电影导演，就曾被公认为是电影“作者”。兴起于20世纪60年代的西方电影理论思潮“作者论”就认为，在导演拍摄了一批作品后，往往会融入导演个性和艺术风格、审美偏好，从而赋予他的电影作品以独特的艺术形式。这样的电影导演就可以和文学作品的作者一样被称为电影“作者”了。20世纪70年代兴起的“明星论”则强调，电影明星会带给影片独特的影响，从特定角度上讲，电影明星（表演者）也是电影的另一“作者”。基于上述理论研究成果，可以这样认识电影作为劳动产品的属性：既是集体性质的艺术活动，同时也受电影“作者”的独特影响，他们都是能够赋予电影作品独特影像风格和审美风貌的人。因此，在本书的写作过程中，电影导演和电影表演者也是考察中国电影发展过程不可或缺的部分，他们也是电影史描述与阐释的重要对象。在对电影史的把握过程中，电影人是最具有生命力的元素之一，也是勾勒电影史概貌的重要之“点”。

不可否认，电影是一门艺术，但更是一种商业和技术，它流程的特殊性对商业性提出了很高的要求，甚至在一定时期，正是商业本性推动了电影的发展，因此，电影公司也是本书关注的对象，我们将在对电影公司情况的大致介绍中展开对我国电影发展历史的把握和思考。

二、 中国电影的历史时期划分

分期是史学研究中最基础的环节，对历史史实进行阶段划分，是对历史发展脉络清晰把握的重要方法，也是史学研究中最基本的方法之一。中国电影的发展，从时间线索来看，具有非常明显的阶段性特点；同时它与中国社会现实的变迁紧密相关，并随其呈现出明显的差异性。因此，本书主要以电影发展的阶段性为划分依据，在时间线性进展上为其制定坐标。据此，本教材拟把中国电影史的发展大致划分为以下几个阶段。

1. 史前期(1896~1905)

史前期的时间上限是1896年，这是一般认为的外国电影在中国的首次放映时间，下限截至中国自主生产电影作品之前。此阶段的电影活动主要是外国电影在中国放映，银幕上尚未有中国人自己制作的影片。但毋庸置疑，这是电影在中国产生重要影响的时期，也是中国电影诞生的酝酿时期，是此后中国电影发芽开花的基础。这一时期的电影放映以盈利为最根本的目的。

2. 萌芽期(1905~1922)

萌芽期自中国人自主拍摄第一部影片《定军山》开始，至1923年明星影片公司拍摄并

^① 乔托·卡努杜：意大利诗人，早期电影理论家。1911年，乔托·卡努杜发表《第七艺术宣言》论著，宣称电影是一门综合性艺术，是综合了建筑、音乐、绘画、雕塑、诗歌、舞蹈的“第七艺术”。

放映《孤儿救祖记》之前,是中国电影从拍摄技术、叙事、商业经营等各个角度进行探索的时期。后来中国电影早期的几部叙事长片的出现,标志着中国电影萌芽期的结束。

3. 成长期(1923~1931)

随着1923年《孤儿救祖记》的成功,中国电影发展出现了新局面。在这一时期,中国电影结束了探索期的实验性质,正式进入电影的叙事阶段,也进入电影作为“艺术”的阶段。这一阶段的时间上限是1923年,下限是“国片复兴运动”的兴起。这一阶段的中国电影已经形成了较为完备的艺术特点——“影戏”,电影的整体创作也呈现出新鲜活泼的局面。第一代电影拓荒者已经形成了有力的群体,制作出了各具特色的电影作品,形成了商业色彩浓郁的片种类型;并出现了中国第一代电影明星群体,产生了能够饰演各种类型角色的演员。国产电影的兴起促使资本大量进入电影领域,电影商业发展迅速。这一时期是中国电影发展的繁荣期。

4. 变革期(1932~1937)

变革期的时间上限是1932年,电影创作领域出现新的局面,下限是1937年抗日战争的全面爆发。在该阶段,中国社会发展开始进入非常时期,阶级矛盾与民族矛盾日益尖锐激化,中国电影从前一历史时期浓重的商业色彩中突围而出,出现了“新兴电影运动”。这一时期的电影体现了新的时代要求,全面反映社会生活,体现民族抗争色彩的内容也成为电影着力表现的新领域,不论是“左翼电影”还是“国防电影”,都是符合这一时期的社会现实需求的。随着电影技术的发展,有声片也进入中国电影发展的全景图中。这一阶段中国电影取得了极大的成就,第二代电影人迅速成长起来,并带领中国电影进入全面发展的繁盛时期,优秀的编、导、演群体形成并壮大起来,生产了一大批优秀的作品,把中国电影的默片和声片的发展都推向了一个高峰。在这一历史阶段,中国电影形成了新的传统,并对直至新中国成立以后的电影发展都产生了深远的影响。

5. 抗战期(1937~1945)

随着“七七事变”的发生,中日战争全面爆发。中华民族进入了艰苦卓绝的八年抗日战争时期,此阶段的电影制作也主要围绕抗战进行,承担“救国”责任。时间上限是1937年抗日战争的全面爆发,下限是日本宣布无条件投降,抗日战争结束。这一时期由于战争的原因,电影创作图谱也呈现出与所处之地政治力量相一致的地域性。这一时期,还出现了商业色彩浓郁的创作潮流——“孤岛”电影。

6. 成熟期(1945~1949)

成熟期的时间上限是抗战的结束,下限是新中国的建立。这个时期中国电影经过30余年的发展与积淀,成为中国电影最重要的收获期,是中国电影发展到顶峰的阶段。中国国民党对电影从政治到经济进行调控,并利用所拥有的电影公司制作了许多娱乐性或带有政治色彩的作品。民营电影公司中的许多进步电影人在中国共产党的支持下,拍摄了大量反映社会现实的作品。随着抗日战争的结束,电影发展呈现出多元局面,关注都市人情的作品也取得了丰硕的成果。不同风格、不同内容的作品丰富了这一阶段的创作局面,成为中国电影最重要的收获时期。

打造学术精品 服务教育事业
河南大学出版社
读者信息反馈表

尊敬的读者：

感谢您购买、阅读和使用河南大学出版社的_____一书，我们希望通过这张小小的反馈表来获得您更多的建议和意见，以改进我们的工作，加强我们双方的沟通和联系。我们期待着能为您和更多的读者提供更多的好书。

请您填妥下表后，寄回或发 E-mail 给我们，对我们的支持我们不胜感激！

1. 您是从何种途径得知本书的：

书店 网上 报刊 图书馆 朋友推荐

2. 您为什么决定购买本书：

工作需要 学习参考 对本书感兴趣 随便翻翻

3. 您对本书内容的评价是：

很好 好 一般 差 很差

4. 您在阅读本书的过程中有没有发现明显的专业及编校错误，如果有，它们是：

5. 您对哪一类的图书信息比较感兴趣：_____

6. 如果方便，请提供您的个人信息，以便于我们和您联系（您的个人资料我们将严格保密）：

您供职的单位：_____

您教授的课程（老师填写）：_____

您的通信地址：_____

您的电子邮箱：_____

请联系我们：

电话：0371—86059712 0371—86059713 0371—86059715

传真：0371—86059713

E-mail: hgdjyfs@163.com

通讯地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路商务西七街中华大厦 2304 室

河南大学出版社高等教育出版分社

目 录

第一章 史前期的电影入埠(1896~1905).....	(1)
第二章 萌芽期的电影发展(1905~1922).....	(6)
第一节 背 景.....	(6)
第二节 电影创作状况及电影院的发展.....	(9)
第三节 电影人.....	(22)
第三章 成长期的电影发展(1923~1931).....	(25)
第一节 背 景.....	(25)
第二节 电影创作状况.....	(28)
第三节 电影人.....	(37)
第四节 电影公司.....	(46)
第四章 变革期的电影发展(1932~1937).....	(50)
第一节 背 景.....	(50)
第二节 电影创作状况.....	(53)
第三节 电影人.....	(88)
第四节 电影公司.....	(115)
第五章 抗战时期的电影发展(1937~1945).....	(117)
第一节 背 景.....	(117)
第二节 电影创作状况.....	(118)
第三节 电影人.....	(124)
第四节 电影公司.....	(125)
第六章 成熟期的电影发展(1945~1949).....	(127)
第一节 背 景.....	(127)
第二节 电影创作状况.....	(130)
第三节 电影人.....	(144)

第四节 电影公司	(154)
参考书目	(156)
说 明	(158)

第一章 史前期的电影人埠(1896~1905)

一、放映

19世纪末,中国在政治上处于内外交困时期,有的传统艺术样式如京戏发展到了鼎盛时期,而诸如文学、服饰、绘画等文化艺术领域,则在“西风东渐”的影响下逐渐发生了变化。此时,远在大洋彼岸的法国,卢米埃尔兄弟正把爱迪生发明的“西洋镜”予以改装,并于1894年成功解决了“胶片牵引”的问题,发明了“活动放映机”,为电影的出现提供了技术上的可能性。1895年6月10日,卢米埃尔兄弟为法国里昂的“电影联盟会议”拍摄了纪录片《参加里昂的电影会议》,于两天后的闭幕会上播放。组织者极为赞叹,参会者更为自己能如此迅速地出现于画面上感到惊叹和欣喜。1895年12月28日,卢米埃尔兄弟又在巴黎卡普辛路14号大咖啡厅进行了电影史上的第一次公映,放映了《水浇园丁》、《墙》等影片,这一天成为电影真正拥有历史的开始,并被公认为是电影的正式诞生日。“卢米埃尔”又一次引起了轰动,对此,就连后来的电影大师梅丽爱也由最初的“不屑”一变而为“震惊”。卢米埃尔电影借助影像对真实生活场景的再现,使这种新的娱乐手段成为极具真实性和震撼力的未来艺术形式。自此,电影作为一种娱乐方式、经济手段、信息传播途径、艺术形式等,正式登上了历史舞台。此后,卢米埃尔公司以及其他早期电影公司,逐步创建了电影的生产、放映、销售等一体化的“电影工业”雏形,通过转让放映权和销售代理等方式,向世界上其他经济较为发达的地区销售和放映电影。正是在这种情况下,电影逐渐进入中国。

(一) 上海的放映活动

据文献记载,1885年11月21日,外籍华人颜永京,在上海的格致书院(今北海路)放映了幻灯片《世界集锦》,连映4天,这是电影原理的先期放映活动,在当时也引起了很大轰动。1891年1月14日,上海《申报》即出现了关于“电戏”的放映广告。(见图1-1)

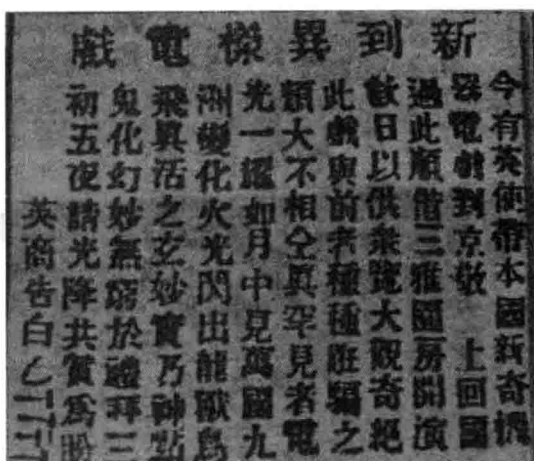

图 1-1 1891 年 1 月 14 日《申报》“电戏”广告

电影产生后不久的 1896 年 8 月 11 日，《申报》又刊登了关于上海“徐园”“在初三夜”（即 8 月 11 日）有“西洋影戏客申戏法”的广告。（见图 1-2）

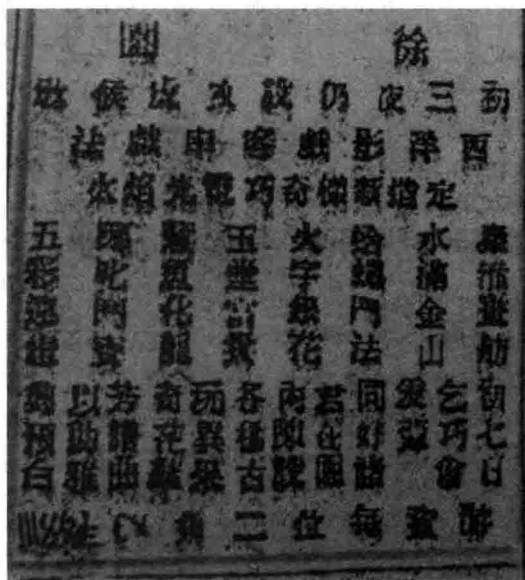

图 1-2 1896 年 8 月 11 日《申报》“西洋影戏客申戏法”广告

徐园，即上海闸北唐家弄（今天潼路 814 弄 35 支弄）的私家花园，后成为上海有名的娱乐休闲场所。通常人们把这次在徐园内的“又一村”放映的电影，认为是中国第一次真正意义上的电影放映活动。这次电影放映穿插在“焰火”、“戏法”等游艺节目中间，作为杂耍类的节目被人们关注。自此，这种被称为“西洋影戏”或“电光影戏”的娱乐方式，就渐渐进入人们的娱乐生活中来。在此后的几年里，徐园经常放映电影，大部分都是法国影片。

图 1-3 徐园主人徐凌云(左)与爱新觉罗·溥侗

最初在中国进行电影放映的人主要都是外国来华的淘金者。1897年7月,美国电影放映商雍松(James Ricalton)来到上海,先后在天华茶园、奇园、同庆茶园等处放映电影^①,是当时在上海经营电影业的主要海外商人。雍松在天华茶园首次放映电影时,曾连演10天,头等票价每张高达5角钱^②。《申报》1897年7月27日刊登的广告中称,雍松在华放映的节目有《俄国皇帝游历法京巴里府》(法京巴里府即法国首都巴黎)、《西班牙跳舞》、《托里露比地方人民睡觉》、《棘博鲁里地方农民跳舞》、《西方野番刑人》、《和兰大女子笑柄》等多部。1899年,西班牙商人加伦白克来到上海,先后在四马路、乍浦路等地放映,后因经营不善,于1903年转让给同胞雷玛斯。雷玛斯对中国风土人情、消费心理等的了解远比加伦白克多,且善于经营,加之又新购了一些影片,因此收入情况良好。最初在中国放映的大部分影片都是纪录性短片和搞笑类的滑稽短片,雷玛斯为了吸引更多顾客,开始有意识地购进了一些带有故事内容的短片,这些也成为他在中国成功经营电影业的重要基础。

据记载,1900年前后,先后有多位来自美国、俄罗斯、意大利、葡萄牙、西班牙等地的商人来到上海,在天华茶园、奇园、同庆茶园、升平茶楼、跑冰场等处进行电影放映活动。

自此,观念开放善于接受新鲜事物的上海快速接纳了电影这一新的娱乐样式,并成为

^① 1897年9月5日,上海的《游戏报》74号,刊登了一篇名为《观美国影戏记》的文章。该文记载的是8月间雍松放映影片的内容和作者对此的印象。文中记载:“……近有美国电光影戏,制同影灯而奇妙幻化皆出人意料之外者。昨夕雨后新凉,偕友人往奇园观焉。座客既集,停灯开演,旋见现一影,两西女作跳舞状,黄发蓬蓬,憨态可掬。又一影,两西人作角抵戏。又一影,为俄国两公主双双对舞,旁有一人奏乐应之。又一影,一女子在盆中洗浴……又一为美国之马路电灯高烛,马车来往如游龙,道旁行人纷纷如织,观者至此疑身入其中,无不眉为之飞,色为之舞。忽灯光一明,万象俱失。其他尚多,不能悉记,洵奇观也!观毕,因叹曰:天地之间,千变万化,如蜃楼海市,与过影何以异?自电法既创,开古今未有之奇,泄造物无穹之秘。如影戏者,数万里在咫尺,不必求缩地之方,千百状而纷呈,何殊乎铸鼎之像,乍隐乍现,人生真梦幻泡影耳,皆可作如是观。”

^② 当时的物价相对稳定,按照当时的购买力,5角钱可购买大米2斗左右,按照古代日食两升米的记载,能够五口之家食用大概两天。(据彭信威著《中国货币史》,第587~588页换算,上海人民出版社,2007年版。)

中国电影的发源地和主要的生产地。

(二) 北京的放映活动

与此同时,深受传统民族艺术影响的古老都城——北京,也开始有了电影放映活动。1902年,有外国人开始在北京前门打磨厂租借“福寿堂”放映电影,古老的都城也渐渐感受到了电影的独特魅力。1903年,中国商人林祝三从欧美回国,携带了一部放映机和部分短片,并在打磨厂的乐天茶园放映,这是中国人第一次从国外自运设备与影片在国内进行电影放映。不久,电影传入了上层社会。1904年,当时威权重重的慈禧太后做70岁大寿,英国驻华公使进献了一部当时最先进的放映机和几套影片作为贺礼,并为慈禧放映影片。但意外发生了,因放映机爆炸只放映了三部影片就停放了。慈禧动怒,以为这是不祥之兆,并下令从此禁止在皇宫内放映电影。1905年12月,大臣端方(见图1-4)出游西方各国考察宪政,于1906年8月回国时带回一架放映机和部分影片,并在家中邀请载沣、载泽等满族贵戚一起观看。然而在放映过程中放映机失火爆炸,并当场炸死了翻译等几人,此次放映活动最终以悲剧收场。两次在上层社会的电影放映活动都以失败告终,因此上层社会的“宫廷电影”就此终结,自官方发展电影的可能就此湮灭了。

但在民间,放映活动并未停止。如在北京前门外的大栅栏,由任庆泰开设的大观楼戏院仍在进行电影放映。除此之外,西单市场内的文明茶园、东安市场内的吉祥戏院、西城新丰市场里的和声戏院,相继都有电影放映。

图1-4 端方(1861~1911)满洲人,清末大臣,金石学家;热爱艺术,对西方先进技术有浓郁兴趣。曾任员外郎、湖广、两江总督等职,宣统元年(1909)起为川汉、粤汉铁路督办,镇压保路运动时被杀。为清末出洋考察宪政五大臣之一,回国后带回了放映机、照相机等西方技术产品。

自从电影在上海登陆后,逐渐在北京、广州、天津、汉口等许多大城市或沿海城市放映起来。除了少数对西洋事物充满怀疑的守旧者,将之视作“西人搜集人眼精华之法”外,大部分接触到电影的观众都对此娱乐方式充满了新奇和兴趣。电影逐渐在中国民众的娱乐生活中扎下了根。

二、特点

最初,电影作为一种“舶来品”进入中国,主要体现的是安德烈·马尔罗所说的“一项企业”的特点,即从事电影放映的人一贯关注商业性,借此获取利润,这也与外国商人来华放映影片的初衷相一致。电影甫一进入中国,就集中展现了其原初的商业本性,而这一特点是与其娱乐本质紧密联系在一起,在中国人自己拍摄影像之前,外商在华放映的影片主要为滑稽短片以及奇观式的新闻风光片即是明证。

电影,这种西方技术发展的产物,从踏上中国土地的那一刻起,就集中体现了其与生俱来的商业性、娱乐性,凸显了其经济价值。直到中国人开始进行电影摄制时,这门西方技术才慢慢与中国本土文化结合,逐渐成为一种艺术形式。

第二章 萌芽期的电影发展(1905~1922)

在西方,从20世纪初到20世纪20年代,电影在商业利润和表达欲望的驱动下,已经逐渐发展成为一门独立的艺术形式,尽管有些保守人士还对此持怀疑态度,但不可否认的是,电影已经开始得到大多数人的认可。电影工业得到了飞速发展,电影界出现了一批成熟的、具有创造力的导演;电影在叙事能力、摄影技术、剪辑方式、灯光使用等方面已经比较成熟;明星们在银幕上大放光彩,散发的魅力令观众和影迷甘心为之花费金钱走进影院。这时,带有浓郁异域特点的外国影片漂洋过海来到了中国,成为都市市民最喜爱的娱乐方式之一。渐渐地,中国人已经不满足于在银幕上只欣赏外国人制作的影片了,于是开始试着拍摄属于自己民族的影像,并从技术、叙事、产业等方面对电影进行了艰苦的探索。这一时期的电影制作,体现了把西方技术与中国传统文化和传统艺术形式相结合的愿望。

第一节 背景

一、世界电影发展概况

1920年,电影在西方已经发展得比较成熟完备了,被越来越多的理论家认可并接纳,成为一门艺术形式。在卢米埃尔公司以及其他电影公司的推广下,电影开始成为一种国际性的娱乐形式。

第一次世界大战以前,法国一直是全世界规模最大的电影制作基地,其制作的影片也是全世界观众经常观看作品的重要来源,在一定程度上讲,当时法国代表了世界电影发展的高度。1897年5月4日,卢米埃尔电影公司在巴黎义卖市场放映影片时,遮光布被用来燃烧照明灯的乙醚引燃并引起了电影史上最惨重的悲剧,百余人在这场火灾中遇难,卢米埃尔公司自此之后一蹶不振。由于竞争者的技术革新,卢米埃尔电影公司越来越缺乏竞争力,于1905年宣布停业。这一阶段,法国早期电影史上最重要的人物之一乔治·梅里爱也开始了自己的电影实验。早在1896年,他已探索成功并较为熟练地使用了停机

再拍^①、特写等特技手段,在影片《失踪的贵妇》中这些技术都有明显的体现。此外,梅里爱还探索了在影片中大量使用叠印、叠化、多次曝光等技术手法,营造了独特的叙事效果。1902年,具有较为曲折生动情节的科幻电影《月球旅行记》问世了。

法国早期的两家最主要的电影公司查尔斯·百代公司和高蒙公司于19世纪90年代先后成立。前者在1906年就已经拥有了三间独立摄影棚,并实施了垂直整合的经营模式,既自行制造摄影机和放映机,也进行电影胶片和影片的制作,并拥有自己的放映剧院。此时百代还发明了一套手绘着色的方法,给影片的某些部分上色,从而产生特殊的效果。百代公司生产的电影中最受欢迎的当属麦克斯·林戴等喜剧演员主演的电影,这也是早期中国电影观众最熟悉的部分影片。随着第一次世界大战的临近,百代公司于1913年开始压缩电影生产部门的成本,集中进行影片的发行和放映。在第一次世界大战过程中,百代尤其专注美国电影在法国的发行,由此,美国电影很快就占据了法国电影消费的半壁江山。第一次世界大战结束后,法国电影工业也没有能够恢复到战前的水平。不久百代公司在法国电影行业的领导地位开始边缘化。

作为百代公司主要对手的高蒙公司也在迅速扩张,先后聘请了剧作家兼导演路易·福拉德和李昂斯·皮瑞等重要的电影制作者。他们不仅拍摄了类型繁多的喜剧片、历史片、恐怖片以及通俗剧情电影,还在拍摄技术方面进行了新的探索,如使用实景拍摄和逆光拍摄等。

除了这两家大公司之外,此时法国还有进行电影探索的其他小型公司,如注重“艺术电影”探索,并在一定程度上建立了后来“艺术电影”应有的观念和模式的“艺术电影公司”(该公司1908年建成,因其制作的影片经济效益不理想,1911年被拍卖)。

自1896年4月,爱迪生推出他的电影放映机之后,电影放映很快在美国得以普及。爱迪生的电影公司成功地实施了在摄影棚内拍摄长故事片的策略,并得到了美国电影史上早期最重要的电影工作者埃德温·鲍特(Edwin Porter)的支持,鲍特被人们认为是电影剪辑的发明人。1903年,他的重要作品《一个美国消防员的生活》和《火车大劫案》先后问世,成为电影史上影响重大的作品。尤其是后者,共用了11个镜头把三个事件的叙述剪辑在一起,在电影叙事手段的探索上具有开创性意义。19世纪90年代创办的美国幕镜公司(American Mutoscope Company,后改名为 American Mutoscope and Biography,即美国幕镜与比沃格拉夫公司)雇用了默片时期最重要的导演D. W. 格里菲斯(D. W. Griffith)拍摄剧情片。1912年后,电影专利公司权势尽失,独立公司很快进行重组和扩张,并进而形成了制片厂制度。也就是在这个时候,美国电影工业开始向洛杉矶附近的好莱坞转移,并以垂直整合的方式大力发展剧情电影。这一阶段美国电影迅速崛起,明星制已经成为电影工业的重要组成部分。此时美国还先后成立了环球电影公司(Universal Film Manufacturing Company, 1912)、派拉蒙公司(Paramount Pictures Corporation, 1914)、杰西拉斯基电影公司(The Jesse Lasky Feature Play Company, 1914),这些大的电影公司都以剧情长片为主要经营项目。另有一些当时相对来说规模较小的电影公司也成

^① 参见乔治·萨杜尔著《世界电影史》之附录Ⅲ,徐昭、胡承伟等译,北京:中国电影出版社,1982年版。

立了,比如从经营电影放映到经营电影发行的华纳兄弟在1913年创办,福克斯电影公司(Fox Film Corporation.)也于1914年成立。

此时的美国电影生产已表现出明显的工业化优势,形成了能够发挥最大效益的电影拍摄模式,即制片厂制度。而且此时期许多制片厂已经开始把导演和制片人的职责进行划分,导演主要负责影片的拍摄,制片人则掌控生产制作的全过程,电影制作过程的分工也逐渐专业化和细密化。此时的好莱坞已经成为世界上最大的电影工业制造基地。一大批优秀的电影作品、电影导演和电影明星也随之问世。在电影技巧的探索方面,交互剪辑、主观镜头、光影效果的使用已经比较成熟;在叙事方面,多线并行、“最后一分钟营救”、悬念等叙述原则的使用和完善,保证了好莱坞电影在国际影坛的长盛不衰。大导演格里菲斯在此时完成了他的12本巨片《一个国家的诞生》(*The Birth of a Nation*,1914)以及14本的《党同伐异》(*Intolerance*,1916)。此时期著名的电影导演还有以画面美丽感性为主要特点的莫里斯·图尼尔(Maurice Tourneur),《最后的莫西干人》(1920)是其代表作。约翰·福特(John Ford)也拍摄了《快枪》(*Straight*,1917)和《地狱荒野》(*Hell Bent*,1918)。这段时间美国影坛上涌现的导演和明星都与喜剧电影类型密不可分。喜剧大师查理·卓别林(Charlie Chaplin)塑造的流浪汉形象已经深入世界观众的内心,本·透平(Ben Tupin)、“肥仔”斯洛克·奥巴克(Roscoe “Fatty” Arbuckle)也形成了自己独具特色的银幕风格,并随着他们主演的影片走向世界。此时具有世界性影响的明星还有玛丽·璧克馥、道格拉斯·范朋克等人。

这一阶段是美国电影崛起的重要时期,随着美国电影人的努力,不久“电影”与“好莱坞”两个词就变成了同义语。

二、国内环境

当西方电影在快速生长发展的过程中前行时,中国国内正在经历着一系列复杂的全方位的社会变革。在这一阶段,中国社会制度发生了根本性的变化。1911年的辛亥革命,结束了中国两千多年的封建君主专制制度,建立了资产阶级共和国,民众获得了部分民主共和的权力。同时,辛亥革命也为民族资本主义的发展创造了有利条件,国内实业集团纷纷成立,开工厂、设银行成为风气。民族资本主义的经济力量在短短几年间得到增长,并为十余年后民族资本向电影领域流动奠定了基础。

与此同时,新的文化思想方面的革命也在酝酿进行,一批接受西方文明洗礼的知识分子,提倡学习西方文明,重新审视并改造中国传统文化,以建设新式中国。他们以《新青年》等刊物为中心,号召反传统文化,提倡“民主”、“科学”,高举“人权”、“自由”等旗帜,从思想、文化、政治等各个角度来激发新思维,从而给社会带来了新的思想触发点。新的文学观念也在酝酿与形成中,白话诗、白话文等用新的语言形式写就的文学作品逐渐成为文学创作的主流。

第一次世界大战之后,中国作为战胜国但是却受到不公正待遇,这给国内民众带来极大震撼。北洋政府签署了《巴黎和约》等不平等条约,直接引发了五四运动。而第一次世界大战导致的经济和社会秩序的失衡也在一定程度上影响了此时中国电影业的发展。

中国电影摄制在萌芽阶段与最初探索时期,所面对的就是社会的转型期,其间风起云