

艺术
教育
图典

● 浙江人民美术出版社

ART EDUCATIVE GLOSSARY

王文宾
陈晓云
卓敏 著

绚丽的时空

电影·电视

艺术教育图典

绚丽的时空

——电影·电视

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

绚丽的时空:电影、电视/王文宾著. - 杭州:浙江人民
美术出版社, 1999.9

(艺术教育图典)

ISBN 7-5340-0836-0

I . 绚… II . 王… III . ①电影-鉴赏-图集②电视
-艺术-鉴赏-图集 IV . J905-64

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第37324号

目 录

3. 序

4. 前言

5. 目录

6. 奇迹般的童年——第七艺术的诞生

23. 含苞欲放——彩色的时代

26. 幕后神秘——编织梦境的事业

67. 美妙的华彩乐章——国内外主要电影奖项

91. 各显神通——电影的流派和技巧

126. 在世纪之交变幻莫测——电脑时代的电影

艺术教育图典

绚丽的时空

——电影·电视

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

绚丽的时空:电影、电视/王文宾著. - 杭州:浙江人民
美术出版社, 1999.9

(艺术教育图典)

ISBN 7-5340-0836-0

I . 绚… II . 王… III . ①电影-鉴赏-图集②电视
-艺术-鉴赏-图集 IV . J905-64

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第37324号

序

在人们渴求美育，新的时代呼唤加强艺术教育的时刻，浙江人民美术出版社推出了这套艺术丛书。它以图文并茂、以文导读的形式，生动而形象地介绍了中国书画、西方绘画、建筑与雕塑、电影、电视、摄影等视觉范畴的艺术门类，不愧为一套深入浅出的入门读物。

个伟大的民族不能没有丰富的艺术，更不能没有具备艺术素质的民众。大力发展艺术教育、提高全民族尤其是青少年的人文素质和艺术修养，这是全国上下实施科教兴国战略必不可少的课题。

爱因斯坦曾说：“想像力比知识更重要，因为知识是有限的，而想像力概括着世界上的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。”这正是我国当前素质教育所要求的。蔡元培早在“五四”前后就大声疾呼“以美育代替宗教”，提倡“以美辅德”。美育是育德的摇篮，育智的风帆，它对于陶冶性情、培养高尚的情操、净化人生、完善人格、开启心智、激发创造力具有无可替代的作用。它寄情于自然、融美于心田，是更高层次上的素质教育。

部浩瀚的艺术史告诉我们，

艺术世界，无限广阔，包容八荒万趣。本书通过有限的具有代表性的名作介绍，交给大家一把钥匙，帮助少年朋友在欣赏这些作品时，解开它的“艺术之谜”，以便尽情地去理解这些艺术瑰宝美的真谛。奥妙还需要大家面对画面仔细品味，这本身也是一种审美的享受。斯宾塞有句名言：“没有油画、雕塑、音乐、诗歌以及各种自然美所引起的感情，人生乐趣会失掉一半。”愿大家能在欣赏时把那一半乐趣补回来。

春风化雨，芳草青青。我国的教育园地，今年的春意分外盎然。“美育”二字第 一次被写进了《政府工作报告》，人们为之鼓舞，奔走相告，一个艺术教育的春天正向我们走来。在大好的春光里，在时代和心灵的召唤下，这套丛书问世了。愿它能有益于广大读者尤其是少年朋友们。

国家艺术教育委员会委员

书峰

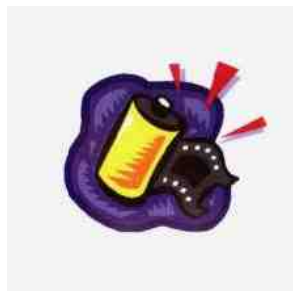
前言

在这本书里，有许多小故事。这些小故事加在一起就是一个人故事。这个故事的主角我们大家都非常熟悉，甚至可以天天去与她见面，但却不见得很了解她。她有许多的秘密是在幕后。在幕前，她不停地向我们讲故事，让我们笑，让我们哭，让我们震惊，让我们哀伤。古今中外、天南海北、地球之上、星空之外、战争、爱情、个人经历、民族沧桑，无所不穷其极。尤其让我们神往的是在100年多一点的时间里，她同整整一个世纪的男女老少互诉衷肠，而且穿越时空隧道，上溯到远古时代生灵的猜想，下延至未来世界的情景变幻，有声有色，似梦非梦。于是，我们给这本书取名为《绚丽的时空》，其实就是关于电影的故事。

对于电影，世界各地都有许多深奥的理论研究，包括基础的和应用的理论研究，这对于电影包括电视的发展是极其重要的。由于这些研究多数相当个人化，争议就相当的多，而电影发展的速度又非常的快，因此，往往是争议还没有结果，作品已经出来说话了。这是电影很有特色的现象。这种艺术现象和现

代科技及商品经济日新月异的变化结合在一起，确实让人眼花缭乱。

和社会文明的每一个成果一样，作为20世纪极重要、辉煌的人文艺术，电影也有她自己的独特身世，也有她每个阶段的里程碑。世界各地投身这项事业的杰出人物，通过各自的作品又磨炼出许多纯熟的艺术技巧，或者形成了大家公认的艺术流派。细心的读者可以从这本书中那些有趣的人和事的叙述里，了解电影发展的历史、主要艺术手段和著名的电影流派。有志于投身影视事业的未来之星们，似乎可以从这里开始撩开第七艺术女神神秘的面纱。

目 录

3 序

4 前言

5 目录

6. 奇迹般的童年——第七艺术的诞生

23. 含苞欲放——彩色的时代

26. 幕后神秘——编织梦境的事业

67. 美妙的华彩乐章——国内外主要电影奖项

91. 各显神通——电影的流派和技巧

126. 在世纪之交变幻莫测——电脑时代的电影

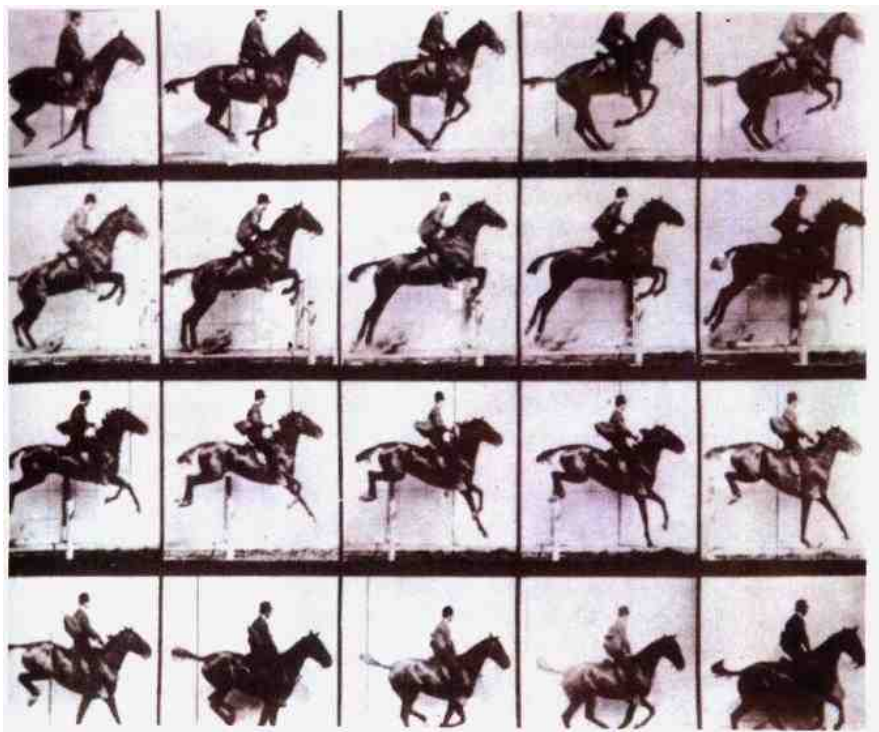
奇迹般的童年

——第七艺术的诞生

照片上的马终于跑起来了

如今在电影中看到骏马飞奔已经不足为奇了，而我们之所以能够饱这个眼福，却源于多年以前一次有趣的赌博。1872年，加利福尼亚州靠商业和铁路起家的富翁利兰德·斯坦福曾经与人打赌说马跑的时候

是两个蹄子落地，另一富翁却说只有一个蹄子落地。斯坦福便想按照法国学者马莱在1868年所设想的方法，把马跑的动作姿态拍摄下来。为此，他不惜斥巨资请了英国人慕布里奇去设计拍摄所需的特殊设备。慕布里奇沿着马跑的道路设置了24

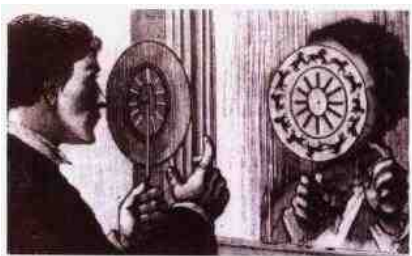
骏马奔驰摄影实验

一个小暗室，置身其中的24位摄影师听到笛声，使赶紧将24张湿性珂罗酊底版准备妥当，然后开始让马在跑道上奔驰，在马蹄踢断跑道上的绳子的一刹那拉动快门，将马跑的姿态摄入镜头。连续观看拍摄下来的画面，骏马奔跑的身姿就活脱脱地还原了。这一实验从1872年一直进行到1878年，并且由于绳子太牢而发生连暗室、照相机、底版、摄影师都被拖倒的事情。实验成功后，连续拍摄的照片在各地公布，引发了强烈的社会反响和人们极大的兴趣。

现在我们知道，电影之所以能给我们运动的幻觉，是因为每秒24格进入视网膜的形象不会立刻消失的缘故。这种视觉暂留的特点，可以使打开的电筒在挥动时变成一条亮带。当然，从这个原理的发现到电影的诞生，经历了一个相当长的过程。

早在1825年，费东和派里斯博士

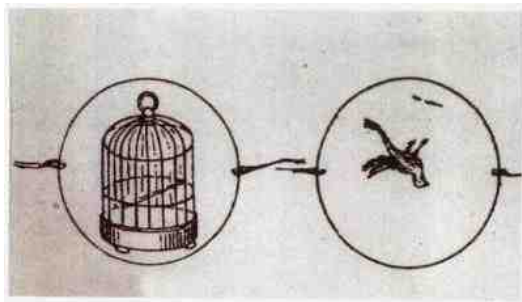
就发明了“幻盘”。它是一个两面画着图画 of 硬纸盘，当硬纸盘快速转动时，两个画片就仿佛结合在一起了。于是，在伦敦、巴黎、维也纳的市场上，就出现了这样一些内容的“幻盘”：小鸟和鸟笼、骑师和他的马、砍了头的男子和他的头、一个家庭里的一对夫妇、一句话的两个部分、

诡盘

舞女和他的舞伴、猎人和他的猎物等。1830年，英国物理学家法拉第根据彼德·马克·罗杰特的研究制成了“法拉第轮”，约翰·赫歇尔也做成了第一个利用画片制成的视觉玩

具。比利时物理学家约瑟夫·普拉托和奥地利大学教授斯丹普弗尔同时发明的“诡盘”，是利用“法拉第轮”原理和“幻盘”的图画制成的。普拉托认为，他的锯齿形硬纸盘不但能使一系列动画片产生运动，还能使视觉上产生运动的形象。斯丹普弗尔在他制造的“频闪观察器”里面使一些蔷薇形、齿轮形和

幻盘 由于视觉暂留的原因，当幻盘转动时，小鸟就仿佛从笼里飞出一股

走马盘 1834 年美国人霍尔纳发明的“走马盘”已显示出日后电影的雏形

摄影枪 摄影枪的使用意味着摄影从照相的固定摄影到电影连续摄影的转折

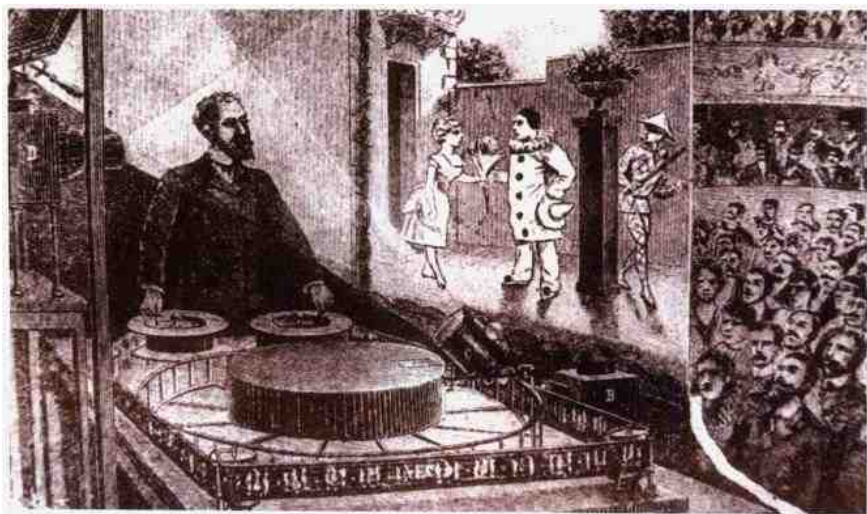
各种圆形物体活动起来，成为科学教育电影的最初萌芽。自此开始，这些有趣的发明脱离实验室成为孩子们的玩具，并且在社会上盛极一时。后来，玩具制造商的兴趣慢慢从技术本身转移到主题选择上，于是出现了一些被普遍采用的片断：跳跃的马、伶俐的狗、体操教师、跳绳女郎、芭蕾舞女、理发师、宪兵和小偷、母鸡啄食、滑稽小丑……英国人霍尔纳1834年发明的“走马盘”不仅发展了玩具，而且进一步预示了未

来电影的雏形。在这些实验的基础上，产生了近代手工动画片，1853年，奥地利的冯·乌却梯奥斯将军在银幕上放映了动画。

然而，要创造真正的电影，还得依赖于照相。1851年以后，“活动照片”在摄影师的工作室里拍摄成功，替代手工动画成为电影诞生的一个重要前提。

另外一些与电影有关的发明也在同步地进行着。生理学家马莱一直采用在黑烟灰上划线的方法研究动物的动作速度。1882年慕布里奇旅行欧洲之后，马莱决定利用已有的照相拍摄经验来做实验。他发明了“摄影枪”，又对“固定底片连续摄影机”进行研究，使之成为“活动底片连续摄影机”的雏形。1888年10月，他第一次将利用这种摄影机拍摄出来的照片献给法国科学院。在此后几年中，马莱和他的助手第米尼先在纸上后又在胶片上拍摄了许多这种照片。1892年，第米尼公开放映了一个能够表示“我爱你”和“法兰西万岁”这样简短语句的半身人像。不久，英国人勒普朗斯和弗里·格林取得了同样的成果，并将胶卷上的图像成功地放映在银幕上。胶卷上钻有孔眼，以免放映时跳动。

与此同时，动画片创始人爱米尔·雷诺在1877年改进了霍尔纳的“走马盘”，制造了一架用几面镜子

雷诺的活动视镜 雷诺放映的的动画片已开始叙述完整的故事，电影的造梦魅力在其诞生之初就已显现出来

拼成圆鼓形的“活动视镜”，又在1888年创造了“光学影戏机”并且获得专利。1890年，“光学影戏机”已经相当完善，雷诺利用它完成了他最早的动画片《丑角和他的狗》和《一杯可口的啤酒》。从1892年开始，在大约十年时间里，他经常在北京葛莱凡蜡人馆放映世界上最早的动画片，比如《丑角和他的狗》、《一杯可口的啤酒》、《可怜的皮埃罗》、《更衣室旁》、《炉边偶梦》等，从而成为第一个连续放映活动影戏的人。与普拉托和斯丹普弗尔只能使一个人物或者两个人物在一个地方运动不同，雷诺能使几组跳舞华尔兹的舞伴、滑冰者、丑角演员等时远时近地运动，并且运用了

“特写”。同时，他还发现了正确地表现马跑的方法。作为雷诺最丰富、复杂的作品，《更衣室旁》在可以连续放映15分钟的画片里，叙述了一个简单却生动幽默的故事：一对巴黎夫妇来到海边，一个“风流客”对巴黎太太献殷勤，并因为偷看她在更衣室里脱衣服，屁股上挨了一脚。巴黎夫妇在海里游泳，“风流客”被关在更衣室里。一定长度的放映时间，巧妙的剧情，生动的故事，典型的人物，同步的音乐，美丽的布景，动人的色彩，使它具备了现代动画片的基本特点。

爱迪生丢了一只会下金蛋的鸡

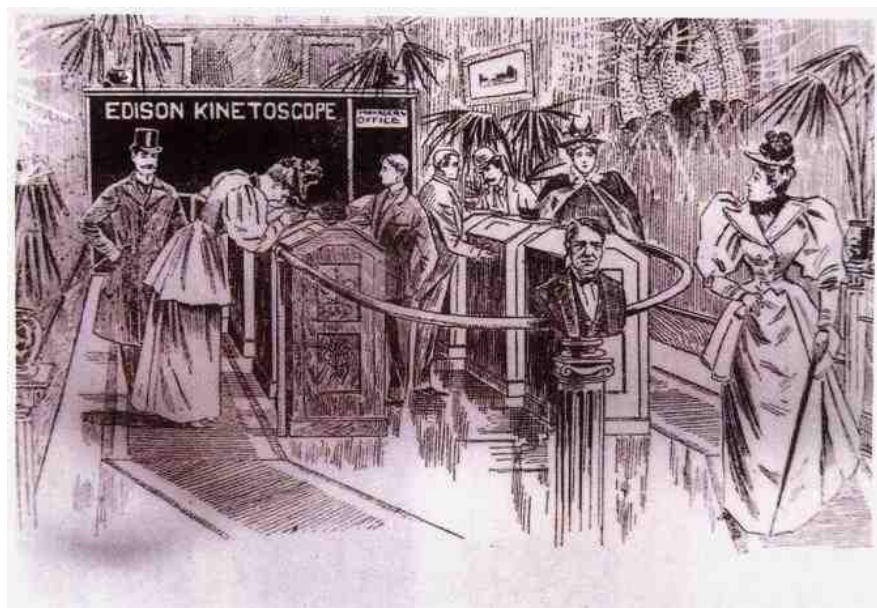
爱迪生创造的一格带有四组小孔的35毫米近代影片，使电影达到了几近完成的阶段。1887年，他试图把活动照片与留声机联系起来创造有声电影。经过两三次没有结果的试验之后，他转而采用了马莱的“连续摄影机”。在爱迪生指导下进行研究的英国人狄克逊又对摄像机作了一些改进。由于爱迪生认为人们对默片不会产生兴趣，因而拒绝公开在银幕上放映他的影片，其理由是这样做等于“杀死一只会生金蛋的母鸡”。这种现在看起来有些不可思议的想法使爱迪生与电影史的开端几乎擦肩而过。1894年，他将其所发明的“电影视镜”公之于世。这种“电影视镜”像一只钱柜，上面装着放大镜，可以容纳50英尺穿孔影片。爱迪生曾经说过：“我发明‘电影视镜’的念头是从一个小的名叫‘走马盘’的机器得到的……我的机器只不过是一个用来表示我现阶段的研究成果的小小模型而已。”爱迪生早期用于“电影视镜”上的50部影片几乎都会用了“活动视盘”上的节目。狄克逊采用的也是“走马盘”中常见的主题，诸如舞女、卖艺者、体操教员、跳跃的狗、伶俐的猫、拳击家、摔跤者、酒鬼、牙医、理发师等等。不过，“走马盘”上的24张画片已变成了500多张照片。在少数

爱迪生 这个本世纪最伟大的发明家一念之差，丢掉了一只会下金蛋的

作品中，“走马盘”的主题被作了不同方式的处理，比如大特写的使用、活动布景的创造等等。而游艺场演员在影片中的表演则不仅对宣传“电影视镜”起了很大作用，而且为演艺明星的亮相作了最初的尝试。

此后，世界上有几十位发明家曾经尝试着在银幕上放映电影，但所有的放映都不能和卢米埃尔的“活动电影机”所获得的巨大成功相媲美。因为，在发明电影的竞争中，胜利者无疑是在公开售票放映上获得成功的人。卢米埃尔发明的“活动电影机”以其技术上的完善和影片

电影视镜 爱迪生称电影视镜为“现阶段的研究成果的小小模型”，只可惜他没有继续研究下去

主题的新颖，获得了具有世界意义的胜利。而爱迪生这位与电影的诞生同样有着紧密联系的发明家，却无异于丢掉了一只下金蛋的鸡。电影史与人类历史一样，其间充满了许多偶然性，又蕴涵着许多必然的因素。

在地下咖啡馆里诞生

1895年12月28日的晚上，卢米埃尔兄弟在巴黎卡布辛路的“大咖啡馆”的地下室里利用“活动电影机”放映影片，这一天已经被公

认为电影诞生的日子，因为电影终于脱离实验阶段而与观众见面了。那一天，许多人等待在放映厅里。

灯光熄灭后，银幕上出现了马拉着一辆车向前奔去、走路的孩子摆着头和手、婴儿在吸奶、树叶在颤动的画面。当银幕上的一辆汽车迎面飞速驶来的时候，好几位太太急忙站起来躲开……放映结束后，观众热烈鼓掌，他们大喊着：太神奇了，简直和生活中的一模一样。应当说，法国的卢米埃尔、梅里爱、百代、高

蒙，美国的爱迪生和比沃格拉夫公司，共同为电影企业的产生和发展奠定了基础。从此开始，每天晚上都有观众在漆黑的电影院里消磨时光，甘愿掏钱买票去获得娱乐。

路易·卢米埃尔原来和他的父亲安东尼·卢米埃尔、兄长奥古斯特·卢米埃尔一起在里昂经营一家制造照相器材的大工厂。1894年，当爱迪生的“电影视镜”刚刚输入法国的时候，他也已经开始研究电影机，并试验成功了应用“杭勃罗欧偏心轮”和里昂制造的爱迪生型胶片的“连续摄影机”。1895年3月，卢米埃尔终于完成了一种既是摄影机又是放映机和洗印机的“活动电影机”。卢米埃尔培养出来的数十名摄影师竭尽全力向全世界推广“活动电影机”，结果这一名词普及到了世界上大部分地区，许多国家元首，包括俄国沙皇、英国国王、奥地利皇室，都希望能够得到这种新颖的机器。卢米埃尔的“活动电影机”的成功远远超过了爱迪生及其他发明者所制造的机器。

路易·卢米埃尔的第一部影片《工厂大门》，首先表现一群头戴羽帽、腰系围裙的女工和推着自行车的男工，接着是一辆由两匹骏马拉着的马车载着厂主进入工厂，最后是工厂大门关闭。作为里昂的工业

家，卢米埃尔还将工厂中的其他题材拍成影片，比如《木匠》、《铁匠》、《拆墙》等。《婴儿的午餐》、《金鱼缸》、《儿童吵架》、《海水浴》、《玩纸牌》、《下棋》、《钓虾》等影片则表现家庭生活的乐趣。这些影片犹如一本家庭照相册，记录了上世纪

卢米埃尔兄弟 在前人实验的基础上，
卢米埃尔兄弟最终成为电
影的发明人

末法国一个富裕家庭的日常生活。在影片《婴儿的午餐》里，由奥古斯特·卢米埃尔扮演的穿衬衣的父亲和穿条纹绸短衫的母亲用温柔的眼光注视着一边喝粥一边玩弄饼干的小宝宝。画面前景的盘子里，盛放着银制的咖啡壶和酒瓶。影片充满着温馨而亲切的家庭氛围。作为