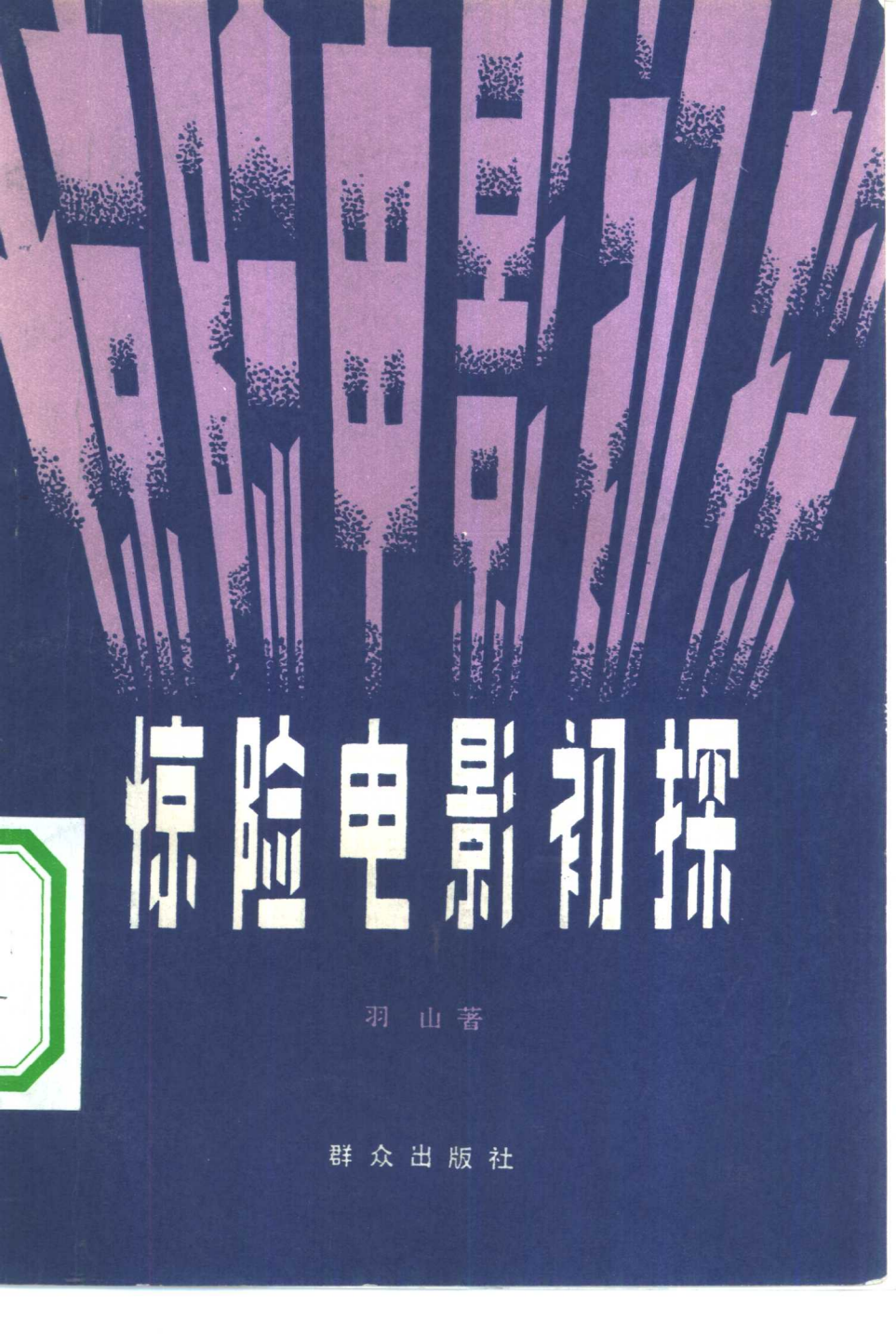

惊险电影初探

羽 山 著

群 众 出 版 社

惊险电影初探

羽 山

群 众 出 版 社

一九八一年·北京

惊 险 电 影 初 探

群众出版社出版 新华书店北京发行所发行

贵州新华印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 3.5印张 72千字

1981年4月第1版 1981年4月第1次印刷

印数：00001——45000册 定价：0.27元

目 录

惊险样式电影的来龙去脉

- (一) 西方惊险电影的发展过程…………… (1)
- (二) 苏联和我国对惊险样式电影的探索
和发展…………… (8)

惊险样式电影的艺术特性

- (一) 反映生活的独特性…………… (11)
- (二) 惊险样式是集中描写勇敢和机智
的艺术…………… (14)
- (三) 惊险,产生于观众对正面人物的
同情或关切…………… (17)
- (四) 作品的结构建筑在惊险情节之上,
并使惊险情节贯穿始终…………… (21)

惊险样式电影的人物塑造

- (一) 正面人物的进攻精神…………… (23)
- (二) 共性和个性…………… (27)
- (三) 反面人物和次要人物…………… (31)

惊险样式电影的情节

- (一) 情节要有紧迫感和尖锐性…………… (36)
- (二) 无论情节多么曲折复杂, 必须头绪
清楚…………… (40)
- (三) 情节的偶然性和神秘性…………… (47)

(四) 真实性是惊险样式的灵魂·····	(51)
惊险样式电影的艺术结构	
(一) 构思和结构·····	(56)
(二) 开头和开场·····	(59)
(三) 悬念和高潮·····	(62)
(四) 对话、独白、细节·····	(64)
惊险样式电影的不同品种	
(一) 反特片和推理片·····	(71)
(二) 反映地下斗争的惊险片·····	(79)
(三) 写游击队活动的惊险片·····	(83)
(四) 惊险驯兽片和惊险杂技片·····	(87)
(五) 探险片·····	(91)
(六) 惊险喜剧·····	(95)
(七) 惊险悲剧·····	(100)
(八) 政治惊险片和科学幻想片·····	(103)

后 记

惊险样式电影的来龙去脉

据我所知，惊险样式电影，是第二次世界大战后，苏联电影界提出和确立的。但是，从世界电影史来看，惊险样式电影对我们并不陌生，毋宁说，它早就在各国的银幕上出现过。自十九世纪末，电影作为艺术出现以后，在法、英、美等国就拍过不少形形色色近似惊险样式的影片，只是它们的名称不同，分别称为西部片、侦探片、探险片、恐怖片、剑侠片、野兽片等等。这些片种，在西方电影中有一个发展过程，有的甚至成为轰动一时、获得美国奥斯卡金像奖、拥有大量观众、赢利最高的影片，比如近年来出现的《星球大战》。而法国电影大师乔治·梅里埃早在一九〇二年，就拍过《月球旅行记》。《星球大战》便是《月球旅行记》的一个新发展。这类电影在今叫科学幻想片，从前被称为探险片。现在在欧美、日本颇为流行的推理电影，就是侦探片的一个发展。

在系统地论述惊险样式电影之前，有必要对上述西方片种作个概括的介绍。

（一）西方惊险电影的发展过程

电影刚问世的时候，只是一些很短的放映几秒钟的活动画片，比如纪录拔牙、理发、酒吧等生活形象。后来，法国最早的电影摄影师路易·卢米埃尔稍有发展，拍了《出港的

船》、《火车到站》、《水浇园丁》等影片，也还不能称作艺术，只不过用这些活动形象，证实了电影这一科学发明的新奇动人而已。

电影导演的创始人，是法国的乔治·梅里埃，最先把电影引向戏剧的道路，把纪录真实生活的摄影机搬进摄影棚，通过排演来拍摄一些情节简单的故事片，比如《交际花脱衣》、《黑孩子洗澡》之类。但是，梅里埃的摄影机是不能随意移动的，他把镜头的视野只限于舞台框框之中。

一八九九年，曾当过卢米埃尔的摄影师的英国人威廉·逊，在一部名叫《亨莱的赛船》的新闻片中，把赛船的经过情形，分别拍成七、八个片断，然后把它们剪接在一起，获得很动人的效果，据说这便是电影蒙太奇的最早运用。一九〇〇年，威廉·逊又拍了一部《中国教会被袭记》，记述八国联军侵略中国，遭到中国人民愤怒抵抗的一个插曲。这部影片使用了我们今天在惊险片中常见的那种追逐场面和交替描写的镜头。一九〇三年，另一个英国人莫特儿肖拍了追逐片《邮车被劫记》，以其新奇紧张而名噪一时。几个月后，美国人鲍特模仿英国人，拍了《火车大劫案》获得成功，这就是第一部西部片。因为很有票房价值，美国老板便大拍特拍这类影片。西部片一下子成为好莱坞年产几十部的主要片种。

在西部片的基础上，陆续又出现了剑侠片、侦探片、探险片、恐怖片等片种。现分述如下：

(1)所谓西部片。是以美国西部得克萨斯州和墨西哥州的牧场作背景，主人公是头戴大草帽、身穿花格衬衫的牧童，反面人物的盗贼却是印第安人或黑人。好莱坞早期有个三角影片公司，该公司一个专拍西部片的导演汤默斯·英斯，和

专演西部片主角的演员哈特，对西部片的发展有过一定的贡献。有人曾对英斯的影片作了一个概括的介绍：“采取美国西部的通俗题材，影片里出现的是：富于正义感的牧童，受迫害的天真少女，一群人马驰过的尘土飞扬的森林区域镇，酒馆和赌场里的格斗，以及滚到泥潭和土堆里撕碎衣裳的扭打……”

第一次世界大战后，好莱坞又出现了一位西部片名导演约翰·福特，他曾拍过《铁骑》、《满城风雨》、《失踪的巡逻兵》等，受到美国观众欢迎和评论界的称赞，他的代表作：

《驿车》（又译为《关山飞渡》），至今仍是世界各国电影史家肯定的影片。

《关山飞渡》是表现一群坐在一辆驿车中的人，走向死亡的命运，车上载着赌徒、旅行商、医生、妓女、银行家和年轻的姑娘。法国著名电影评论家乔治·萨杜尔对《关山飞渡》作过这样的描写：“影片中出现了新墨西哥州雄伟的风景，荒凉的山崖，巨大的仙人掌，而在这些背景上突出表现了马车在风沙中的奔驰和印第安人紧紧追逐的紧张气氛。”这，正反映了影片的内容和艺术特色。

解放前，美国西部片在我国银幕上，也曾大肆泛滥，当时就有人为西部片艺术形式的特点进行了恰如其份的概括，认为西部片总是：“善有善报，恶有恶报。美人遇难，英雄救美人，大打出手，有情人终成眷属。”显然，西部片已形成千篇一律的公式了。

(2)剑侠片。接近西部片，只是取材稍有不同。欧美拍的剑侠片，有不少是根据历史故事、民间传说改编的，比如曾经重复拍过不止一次的以传说人物罗宾汉为主角的影片，

便是以中世纪的英国理查国王和其弟约翰之子争夺王位的斗争作背景的。法国影片《佐罗》，主人公佐罗也和罗宾汉一样是个传奇人物，也曾多次被搬上银幕。

这类影片的特点，大都以历史上的宫廷或官场斗争为背景，重点却在英雄、美人身上，主人公从戴大草帽的牧童变成神出鬼没的传奇英雄，搏斗的武器从手枪换成利剑。主人公大都是好勇善斗，爱打抱不平，却常常成为统治阶级内部斗争的利用对象。《勇士的奇遇》、《三剑客》也都属于剑侠片。

(3) 侦察片和探险片。近几年来，这类影片在西方有新发展，数量不少。如英国影片《女人比男人更凶残》、《密林》和美国影片《尼罗河上的惨案》等，都属于有了新发展的侦察片。日本的《追捕》也是如此。

西方，特别是美国拍了不少侦察片，有的曾轰动一时，如《一身是胆》。还有一部《疤面大盗》是根据连环画《狄克探案》改编的，表现一个名叫史坦福的少女，深夜回家，在门口被个脸上有一道刀疤的大汉杀死，侦探狄克和助手柏德赶到现场，检查结果，认为不是一般的抢劫案，因史小姐手袋内的钱原封未动，却找出一张纸条，要史准备五百元小票送到指定地点，署名疤面人。故事便从这里开始，展开了一系列凶杀和侦察的情节。

《疤面大盗》是一九三二年出品，导演是好莱坞有名的霍华德·霍斯克。饰疤面人一角的是当时称为“万星之王”的演员保罗·茂尼。出自名手，却内容空泛，一个杀妻犯的复仇故事，有什么社会意义呢？这类侦察片，逃不出用凶杀引起观众的惊恐，用离奇的情节造成悬念，总是警匪勾心斗角，捉一阵迷藏，来一场大打出手结束。情节上也存在着不

少漏洞。

相比之下，近些年西方拍摄的这类影片，虽存在血淋淋的凶杀，赤裸裸的色情这个资本主义社会的斑痕，但在内容上和技巧上都有了进展，如《女人比男人更凶残》、《密林》等，都是揭露资本家之间为抢夺石油开采权和控制石油价格，展开了你死我活的斗争。《尼罗河上的惨案》写的虽是一对贫穷的男女，他们却挖空心思制造了假三角恋爱，进行谋杀来夺得那位富家小姐的巨大家产。这对男女的作为也反映了资本主义社会唯利是图的本质，同时又是一个发人深省的悲剧。《尼罗河上的惨案》的侦探波洛用推理破案，对侦探片的表现手法来说也是一个发展。

(4) 恐怖片。美国好莱坞出过不少这类片，如《科学怪人》、《科学女人》、《古屋怪人》、《再世复仇记》、《黑地狱》、《电钥匙》、《死亡岛》等等，这些影片的故事大都荒诞离奇，以制造恐怖为其主要目的，名为“科学”，实无科学可言。以《科学女人》来说，这是《科学怪人》的续集，影片中主人公科学家佛兰凯斯坦，决定替自己制造一个科学女人，以慰藉他性方面的饥渴，于是摄魂、勾魂、借尸、炼形，鬼怪气氛笼罩全片。

再举一部由专演恐怖片的演员郎却乃主演的《狼人斗怪人》为例，以见一斑。

电影表现有个名叫泰鲍脱的人，因受狼精病毒传染，每于夜晚月圆时，即化身为狼形，兽性大发，四处噬人，三更至月落，始能恢复人形。可是泰鲍脱生性善良，深感痛苦，欲毁灭自己，以免危害地方……故事也便顺着人变狼，狼变人地发展下来。

人变狼。岂非荒诞不经？连一点科学的影子也没有。相形之下，现在西方拍摄的一些科学幻想片，虽也有恐怖气氛和怪诞之处，毕竟还有某些科学根据，比如《星球大战》的幻想是在当今科学发展到载人飞船可以遨游太空的基础上的，《未来世界》中的万能机器人也是有科学根据的。当然，象好莱坞那样的摄制电影中心，唯利是图仍是拍片的主要目的，假科学幻想之名，拍摄一些以制造恐怖为能事的影片，是不可避免的，而且已有这样的例证，比如《大白鲨》，影片反复表现大白鲨吃人，恐怖万状，与《狼人斗怪人》实是一丘之貉，仅仅是现在可以用电子遥控，制造出一个宛如真鲨鱼的机器大白鲨而已。

（5）科幻惊险片。一九七九年五月，在《星球大战》上映两周年之际，一部名叫《异物》的科幻片在美国普遍放映。这部影片的梗概是：一艘以去宇宙空间寻找燃料为目的的飞船，在星际空间遨游，忽然从一个无名的行星上发来信号，电脑唤醒冷眠状态的宇航员，船长决定去无名行星调查，降落后，发现这个怪里怪气的行星上，有一艘毁坏的宇宙飞船，还有一些莫名其妙的蛋。一个宇航员拣起这个奇怪的蛋，异物从蛋里扑出来，粘到他的脑袋上，怎么也摆脱不掉，他就这么死了。恐怖笼罩着其余的宇航员，飞船上的高效能电脑也无法识别这种异物，于是宇航员被这个若隐若现的异物纠缠，一个个死去，只剩一个女宇航员，她开动飞船上的自动引爆装置，登上救生艇，逃离了这个怪异行星。在驰向地球的途中，她松了一口气，脱去衣服准备好好睡一觉，突然异物又扑出来，女宇航员和异物展开一场殊死的搏斗，最后她利用舱内的压力差，先把自己绑在座位上，然后

打开舱门，异物被吸出救生艇，女宇航员安全返航。

这部影片上映前，福斯公司大做广告，以恐怖和怪诞相标榜。和《大白鲨》一样，影片浸透着宿命观点。人，在大自然的怪异面前是无能为力的，只有等待死亡，最后侥幸才能逃生。这类影片实质上和几十年前出笼的《科学女人》、《狼人斗怪人》等恐怖片没有多大的不同。这是科学幻想片走入歧途的反映。有人认为《异物》在电影视觉和音响听觉效果方面有不少创新之处，也许从电影技术确有可借鉴的方面，但是千万不要忽略：这些视觉、音响听觉效果，是利用观众对未来对死亡的恐惧，达到吸引观众、赚取金钱为目的的。电影落到这样毫无美感和社会意义的地步，已经很难说是艺术品了。

（6）探险片和野兽片。好莱坞还曾拍过一些探险片和野兽片，这两种影片常常混合在一起，既有野兽出没，也有探险行动。比如多集的《人猿泰山》就是这样。另外还有一部名叫《金刚》的影片，也曾轰动一时，它描述一个身高七十六丈的猩猩王——金刚，力大无比，干出了许多惊心动魄的事件。

上面是对西方类似惊险样式影片的一个概述。除了科学幻想片是探险片的发展，推理片是侦探片的发展外，名字也有了不同的叫法，如专写人们无法抵御大自然造成灾害的灾难片，象大地震等。还有反映资本主义社会城市里警察和流氓格斗的流氓匪警片，实际上是别一种侦探片。还有前面提到的《女人比男人更凶残》，反映西班牙独裁者佛朗哥搞恐怖活动的意大利影片《魔王》等政治惊险片。

（二）苏联和我国对惊险样式电影的探索和发展

第二次世界大战后，苏联新拍的惊险样式影片和我国建国后拍摄的惊险样式影片，从内容上和上述西方惊险样式的影片是大为不同的，但在样式和表现手法上却有一定的历史渊源关系。也可以说，苏联和我国的惊险影片为了反映革命斗争，不仅借鉴了西方这类影片的某些表现手段，并将这一样式引向了新的健康发展的道路。

苏联人民流血牺牲进行了保卫祖国的反法西斯战争，对人类做出了重大的贡献。战争结束前后，苏联电影界根据战时军队和人民的的生活，拍摄了《斯大林格勒大血战》、《攻克柏林》、《伟大的转折》、《永远的秘密》（又译名：《侦察员的功勋》）、《秘密使节》、《区委书记》（又译名：《以血还血》）、《勇敢的人》、《蔚蓝色的道路》、《水银湖上的魔影》等等影片。这些影片的特点是反映苏联卫国战争或战后重建的生活。主人公有的是指挥员，更多的是普通苏维埃人。

这些影片被苏联电影评论界分别命名为“史诗样式”（如反映斯大林格勒争夺战的《伟大的转折》，反映对希特勒德国最后一战的《攻克柏林》）和“惊险样式”。

建国初期，苏联的惊险样式影片在我国上映，赢得了广大工农兵和各阶层人民的欢迎。看过美国西部片、侦探片和剑侠片的观众，也感到《永远的秘密》、《秘密使节》、《勇敢的人》、《区委书记》等影片大为不同，给人的不是恐怖、眼花缭乱、是非混淆，而是耳目一新，得到鼓舞和力量。

我国电影艺术，解放初受苏联电影影响较大，这是不容否认的。应当承认，苏联电影对我国电影创作虽有不好的影

响，也还有好的影响。我国三十年来拍摄了几十部惊险样式的影片，程度不同地受到广大观众的欢迎，在创作上和艺术表现上都有苏联惊险片的良好影响在起作用。为了繁荣我国电影创作，发展民族电影，仍须向世界各国包括苏联电影借鉴。

我国建国前夕最早的一部属于新的惊险样式的影片，应当是一九四八年长影出品、伊明编导的《无形的战线》，至一九五〇年上影又拍了由夏衍编剧、陈鲤庭导演的《人民的巨掌》。这两部都是反特片。一九五四年春，由王宗元等编剧、郭维导演的《智取华山》上映，获得广大观众的热烈欢迎，这才引起我国电影界对惊险样式的重视。当时中央电影局艺术委员会，召集了部分编、导、演、作曲等创作人员座谈，具体分析了影片《智取华山》的成就与不足，对惊险片与其他影片在刻画人物、情节安排上不同问题，作了一些有益的探讨。最后得出以下几点较一致的意见：一，由于惊险样式反映的生活瞬息万变，人物精神高度集中，因此不易于表现人物过分复杂细腻的思想感情，主要是突出显示人物的勇敢、坚毅、机智、镇定等性格和品质；二，惊险样式必须特别重视创造正面人物形象，要使观众同情、热爱正面人物，和正面人物同呼吸共命运，只有如此，才能产生惊险效果；三，为了达到惊险效果，在刻画人物，情节安排上要适当地加以夸张和渲染，但必须真实可信；四，惊险片情节紧张，节奏快，变化大，但应集中，使情节单纯，不宜枝蔓过多。在安排紧张的情节时，不要忘了情节的回旋、停顿、波澜，避免一开头就“拉满弓”；五，不能为惊险而惊险，惊险情节是为了刻画人物、体现主题，必须符合生活逻辑；六，惊险情节必须从头至尾贯穿全片，否则不能称作惊险样式。

应当说，这次座谈会对我国发展惊险样式影片创作，是起了促进作用的。这以后，上影、长影等制片厂陆续摄制了《渡江侦察记》、《平原游击队》、《地下尖兵》、《羊城暗哨》、《天罗地网》、《英雄虎胆》、《虎穴追踪》、《永不消逝的电波》、《铁道游击队》、《神秘的旅伴》、《地下航线》、《51号兵站》等影片。之后，《中国电影》杂志，用了相当多的篇幅辟专栏来探讨惊险样式电影问题，有的是对某一部影片的讨论；有的是对不太成功的影片的批评，如对《徐秋影案件》的概念化和《古刹钟声》的离开真实、故弄玄虚的指责。也有的是赞扬的，如对《永不消逝的电波》的肯定。一九五九年《中国电影》第三期和第四期，还分别发表了《试论惊险样式的情节和人物》、《关于惊险反特电影创作的问题》的专论文章。

这些讨论和评论，也接触到惊险片必须刻画人物和英雄形象；情节必须真实，反对为惊险而惊险等问题。专论文章还接触到反特片中写公安人员和群众的关系；反映地下斗争影片中党的地下工作原则等问题。

“四人帮”专制的时期，重拍了《渡江侦察记》、《平原游击队》，都不及原来的好。粉碎“四人帮”以后，最早引起观众兴趣的都是惊险片，如《熊迹》、《黑三角》、《东港谍影》等，总的看来，这些影片在艺术上还没有超过“文革”前惊险片的水平。而复映的《冰山上的来客》、《永不消逝的电波》等仍然受到人们的欢迎。《四〇五谋杀案》在扩展惊险片题材上有新的发展，但影片同样犯了过多地拍摄格斗场景的毛病，在刻画人物上没有多少成就。《保密局的枪声》算是比较好的，影片着力刻画了刘啸尘这个人物，当然也存在着离开生活真实，生编硬造情节的问题。

惊险样式电影的艺术特性

(一) 反映生活的独特性

艺术作品，是现实生活的反映，艺术作品中的各种不同的样式，如正剧、悲剧、喜剧等，也是由一定的现实生活所决定的，惊险样式电影同样如此。

那末，惊险样式电影反映生活的独特之处在哪里呢？我们把它归纳为四个方面。

①斗争的性质较为奇特。这是与正剧、悲剧等反映生活的角度相比而言的。从我们所知道的惊险样式影片来看，反映敌我斗争的占绝大多数。就以一部分来分析，反映到惊险样式电影中的生活颇有奇特之处。如苏联早期的惊险片《侦察员的功勋》和我国的《永不消逝的电波》等。另一类是敌特潜入我内部进行破坏，我方公安人员破获敌特，如《羊城暗哨》、《东港谍影》等。第三种如苏联早期影片《区委书记》和我国的《平原游击队》等，是敌我正面斗争，但主要不是斗力而是斗智。第四类是写人与自然斗争的，比如苏联片《蔚蓝色的道路》写一位军官冒着生命危险，去排除敌人布下的定时水雷，以扫清航道，恢复港口运输。我国的《智取华山》，反映要消灭盘踞华山的敌人，必须首先克服天险。还有一种更为奇特，如曾在我国上映过的意大利新现实主义影片

《恐怖的代价》，写一个失业工人冒险去为资本家运送易炸的甘油，经千难万险终于运抵大火中的油田，得到一笔报酬十分开心，空车返程时却一时疏忽，连人带车坠入山谷。这是寓悲剧于惊险中的惊险悲剧。

②生活的视野不甚广阔。正剧、悲剧、喜剧，哪怕从较小的角度反映生活，它们所能接触到的社会面，往往都比惊险样式电影宽广。正剧如《老兵新传》、《红旗谱》，容纳的生活内容就比任何一部惊险片多。单从主人公的关系来说，战长河开辟农场，不仅在斗争过程中经历了相当多的事情，他还有上下左右的关系人，对每一件事加以判断，对每一个人做不同的工作。《红旗谱》还要加上和地主、狗腿子的敌我矛盾。悲剧如《罗密欧与朱丽叶》，其中两家仇人的儿女相爱，引起两族的仇杀，牵扯到斗争漩涡中的有社会各阶层的人，这些直接间接和主人公发生关系。喜剧如《今天我休息》，尽管只写一个人民警察的工作和生活，马天民在一天当中所接触的生活面也相当广阔。

而惊险样式呢？先说写地下斗争和反特斗争的吧。地下斗争的人物关系叫单线联系，工作性质是秘密的，人物行动是时东时西，忽隐忽显的，展开的生活面要单纯得多。反特斗争，虽然要走群众路线，却只能和个别的先进分子或与案情有关的人接触，社会面仍不广阔。写游击队的惊险片，如《平原游击队》，尽管不是单线联系，可是，李向阳带小部队到敌占区活动，展开的生活面也有局限。法国片《逃亡者》，只写三个从德国法西斯集中营逃出的俘虏，如何偷乘一列火车逃出德国占领区。《恐怖的代价》实际上只有一个主要人物。它们接触的社会面就更狭小了。