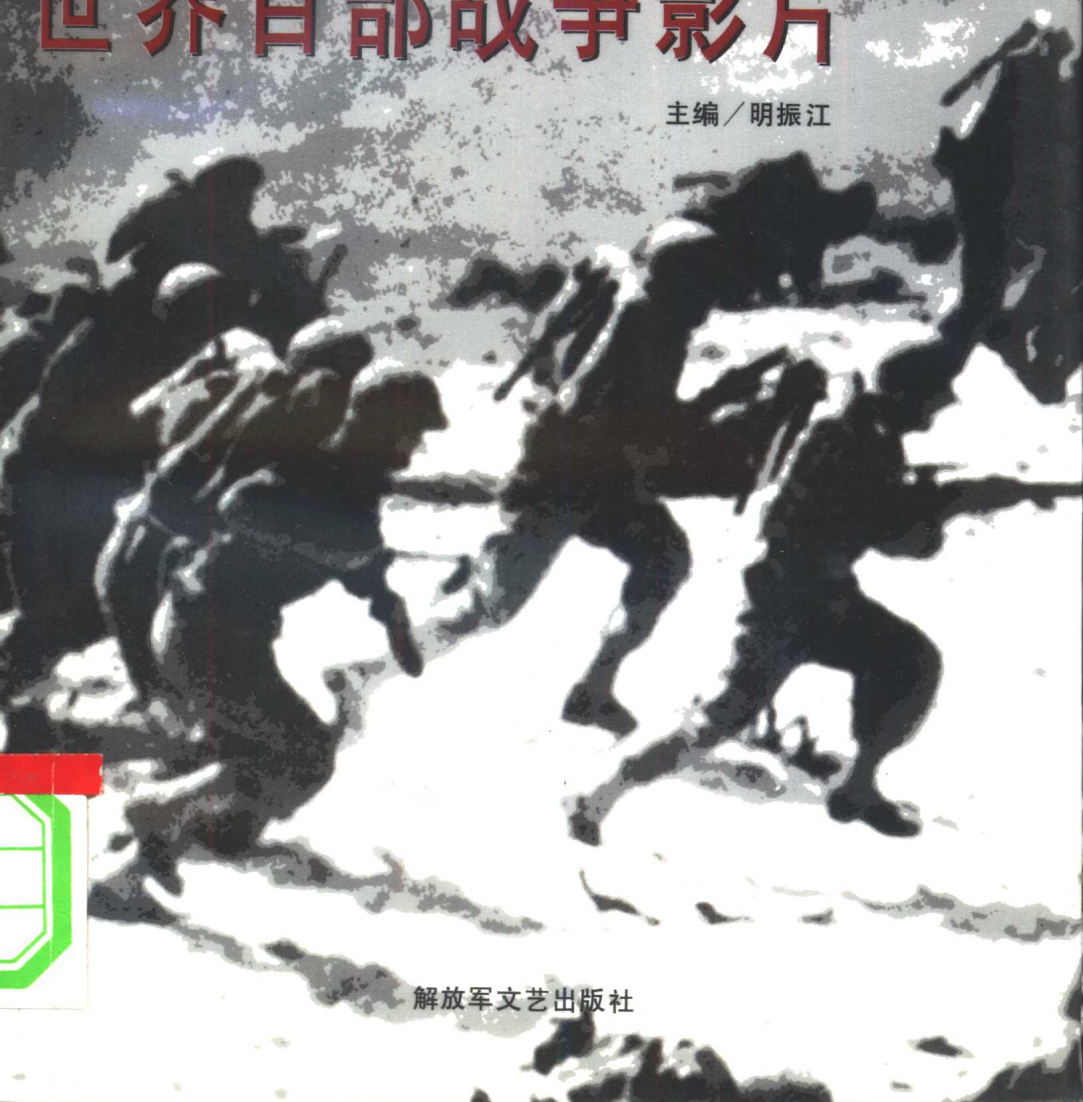

THE WORLD WAR FILM 100

世界百部战争影片

主编 / 明振江

解放军文艺出版社

世界百部战争影片

明振江 主编

解放军文艺出版社

新登字(京)118 号

图书在版编目(CIP)数据

世界百部战争影片/明振江主编. —北京:解放军文艺出版社,1995.12

ISBN 7—5033—0687—4

I. 世… II. 明… III. 战争片—世界—介绍 IV. J971.4

解放军文艺出版社出版发行

(北京白石桥路42号 100081)

北京飞达印刷厂印刷 新华书店发行所经销

1995年12月第1版 1995年12月北京第1次印刷

开本:850×1168毫米 1/32 印张:12.5

字数:302千字 印数:10,000

定价:19.00(膜)

银幕上的战争与和平（序）

明振江

战争与和平，一个古老的题目。

人类的历史一直伴随着铁血硝烟与田园牧歌。一部文明史实际上就是一部战争与和平交相辉映的历史。以至于有战略家这样说道，我们只是在历史进程中变着花样重复着老故事而已，21世纪也同样如此。

人类文明发展到一定阶段的产物——电影，以其日渐成熟多变的方式，生动地记载了发生于不同历史时期、不同地域大大小小的战争。一方面，电影忠实地记载了自己诞生以来历史的风云变幻，同时，它还将视点推向历史的纵深，将文字和传说中的可歌可泣的英雄业绩形象地再现了出来。经过百年实践，形成了综合各类古老艺术形式而自成一种品格的新的叙事艺术。百年只是历史长河中的一瞬，电影却在这短短一瞬中，创造了一个又一个奇迹。纵观电影发展的历史，我们会得出这样一种印象，即战争曾经而且目前依然在给电影的创作提供着灵感。不论是中国的战争影片，还是外国的战争影片，都曾在战争这块浸染着血与火、爱与恨、生与死

的土地上，营造过惊天地、泣鬼神的雄浑诗篇，谱写过弘扬正义、鞭笞邪恶的感人乐章。当然，我们也不能回避，电影因其自觉或不自觉地担负着社会职责，而在对具体战争性质的表述上常常带有偏颇，甚至谬见。对此，我们应当保持高度清醒的态度。

正当世界各地以各种形式来庆祝电影诞生 100 周年和世界人民取得反法西斯战争伟大胜利 50 周年的时候，我们有必要重温一下世界战争影片的发展历程，以及它给予我们的种种启示。

战争已构成电影艺术的永恒母题。

自私有制和阶级产生以来，连绵不断的战争就一直伴随着人类的历史进程。从古代的冷兵器角斗到当今世界的现代热核高科技战争，在数千年的历史长河中，已发生大小战争万余次。部族间的征战曾借助远古艺术家之手留在了岩石壁画上；拿破仑的战场业绩曾给予贝多芬难以遏制的激情，使一部“英雄交响乐”成为不朽的杰作；对战争的厌恶和对和平的期盼，使大师毕加索完成了著名的画作“格尔尼卡”与“和平鸽”，后者还成了一种祈祷和平的永久性象征。

电影自它诞生不久，就与战争结上了缘分。从 1915 年美国的《一个国家的诞生》，到 1925 年苏联的《战舰“波将金”号》，就已直接表现了战事。随后，世界各国随着其民族电影工业的发展，相继开始创作本民族的战争影片，并成一时气候。从总的发展趋势来说，战争影片的创作追随着历史发展的脚步，每一战事的发生都预示着战争影片的再度兴旺和新的发展。如，第一次世界大战爆发，使大量的一战片问世，第二次世界大战结束后，各国拍摄的二战片达到了鼎盛时期，以后的朝鲜战争片、越战片的情况，也大抵相仿。战争的爆发，使战争影片在诸多类型影片中异军突起，并往往能在

战时或战后一个相当长的时间内独领风骚。同时,战争影片的创作并不总是被眼前的战事牵着走,它还不时拉开与具体战事的历史距离,作宏观的、客观的、深刻的再现。如再现我国伟大的人民解放战争历史进程的《大决战》(1991),苏联卫国战争题材的宏篇巨制《莫斯科保卫战》(1985),美国的《辛德勒的名单》(1994)等,就是显例。战争为影片提供的不只是表现的内容,它还提供给影片进行深入的艺术探索和思想开掘的一个又一个契机。后人完全有可能站在他们的角度,来表现发生在今天的战争,正如今天的人们通过再现昨天的战争重新审视昨天一样。

战争一经发生,便开始成为战争影片的表现对象。不同时代的人们根据各自的需要,将同一场战争不断地搬上银幕。

二

战争影片风格的多样化。

丰富多彩的社会生活,是一切文学艺术的创作源泉。无疑,惊心动魄的战争生活,是战争电影的唯一源泉。电影诞生以来,世界各国大约生产了上百万部影片,其中表现战争的和与战争相关的边缘题材影片占三分之一以上。在电影史上具有里程碑意义的经典之作中,有不少与战争相关。世界第一部长故事片《一个国家的诞生》就表现了美国历史上的南北战争,它在电影的幼稚的初创时期,运用镜头画面组接构成一个个单元故事,使电影从街头杂耍升华为一种富于表现力的艺术。后来战争影片中常用的将全景与特写结合起来的技巧,正是来自格里菲斯的这部开山之作。

电影大师爱森斯坦发明了对电影创作产生深远影响的蒙太奇理论,并以其表现俄国革命战争的影片《战舰“波将金”号》为蒙太奇理论做出了有益的艺术尝试,创造了成功的范例。这部影片在世界电影史上一直占据着举足轻重的地位。战争电影从一开始就以

其在艺术上的大胆尝试，赢得了世人的广泛关注。

从接触战争题材较早的美国片、苏联片的简约对比中，我们即可看到，战争影片在追求自己在诸多影片类型中的独特性的同时，并未因自成一格而千篇一律。表现风格的多样化，叙事形式的异彩纷呈，不仅丰富了战争影片的内涵，而且也强化了战争影片的表现力。

我们不仅看到了具有鲜明的现实主义倾向的格里菲斯和爱森斯坦的作品，以及由此发端而发扬光大了这一精神的《西线无战事》(1930)、《罗马，不设防的城市》(1945)，而且，我们也看到了洋溢着浪漫情调的《魂断蓝桥》(1940)、《这里的黎明静悄悄》(1972)、《归心似箭》(1984)。可以说，清醒审慎的现实主义和温情写意的浪漫主义一直伴随着战争影片的创作，并为各个时期的影片注入了活力。

三

战争影片的叙事基调。

英雄主义和爱国主义，是中外战争影片所共有的一种叙事基调。相对而言，我国的战争影片在弘扬和坚持这一基调方面，做出了不懈努力，并形成了绵绵不绝的传统，造就了有中国特色的战争影片。

从30年代的《保卫我们的土地》、《八百壮士》到新中国创立之初的《中华儿女》、《钢铁战士》；从50年代的《南征北战》、《董存瑞》到60年代的《红日》、《英雄儿女》；从70年代的《闪闪的红星》、《小花》到80年代的《高山下的花环》、《雷场相思树》，直到90年代革命战争历史巨片《大决战》、《开国大典》等等，自始至终洋溢着昂扬的英雄主义和豪迈的爱国主义激情。这些作品或以生动感人的故事为我们塑造出战争生活中一个个朴实平凡而又刚毅果决的热血

儿女,或通过一段史实的宏观再现来重现历史的风云际会和领袖人物的雄韬伟略,或通过生死场上的角逐搏杀来创造虽死犹生的人间奇迹。总之,英雄主义和爱国主义不仅构建了昂扬的战争影片叙事基调,而且是这些影片经久不衰的魂魄所在。

各国战争影片在表现英雄主义和爱国主义方面,倾注了大量的热情。他们从各自的立场出发,来塑造其历史上叱咤风云的英雄或根据历史的只鳞片爪来虚构这些英雄,有的甚至超出生活真实的范围来刻画刀枪不入的超人。其目的只有一个,就是要通过这些银幕英雄的塑造来呼唤全民族的一种尚武精神,在外敌入侵时自觉地为国赴难。越是国难当头,这种精神就越是显得珍贵。

英雄大多是战场上的军人(如《莫斯科保卫战》、《英雄儿女》),但也有历史上万夫莫敌的奴隶起义领袖(如《斯巴达克斯》)。除了这些热血男儿外,巾帼英雄也常常出现在战争影片之中(如《米尼佛太太》、《女政委》、《红色娘子军》等)。这些英雄不约而同地在传达着一种不屈不挠、不畏艰险、一往无前、视死如归的豪迈气概。这些人中不乏个人英雄主义的崇尚者,但其大多数是民族英雄、阶级英雄或人格英雄。他们的业绩记载在银幕上,也深印于观众的心目中,并潜移默化地散发着人格的魅力。这些不同国度、操着不同民族语言的英雄们,有一点却是相同的,那就是他们是英雄,但首先是忠诚的爱国者。也正是基于这一点,他们才受到了观众们、尤其是其国家、民族观众们的厚爱。

四

审视战争的理性思虑。

在战争片的创作队伍中,现实主义者占有绝对优势。既然战争必然要付出巨大的生命伤亡,那么,人们为什么就不能想办法制止它的发生呢?战争给人类带来的是什么呢?这一系列问题一直困

扰着战争影片的创作者们。在为这一问题寻找答案的过程中,大量反战片得以问世,并引起广泛的社会关注。一战片代表作《大阅兵》(1925)即已开始接触反思战争的主题。战争破坏了原来美好宁静的生活,使年轻的一代不得不承受失去战友的痛苦和死亡阴影的煎熬。对于一个热爱和平的正常人而言,战争是可怖而又可恶的。影片一改以往那种对战争所持的简单盲目乐观的看法。战争影片被涂上了十分厚重的理性反思色彩。许多西方战争影片从此开始滑向另一极,有的甚至片面一味地否定一切战争,只强调战争带来的消极结果,而对战争中的正义力量和英勇行为等,均加以回避了。

尽管如此,我们不能否认其中一些优秀的作品表达了积极的社会意义,并从整个人类的角度反思了战争的意义,呼吁永久的和平。特别是二战结束以后,有关战争的目的、结局,以及战争给人类带来的创伤之类的反思性话题,一直受到创作者们的青睐。从美国的好莱坞到苏联、英国、法国、德国、意大利,直到远东的日本,都相继推出过在世界影坛产生影响的反思战争之作,如《西线无战事》、《第四十一》、《桂河桥》、《广岛之恋》、《锡鼓》、《缅甸竖琴》等。其中,《西线无战事》因其反战倾向而遭到纳粹德国的禁映。《广岛之恋》则成为法国新浪潮影片的代表作,其新颖的表现形式和反战的思想内涵,立即引起广泛的争论。而在二战中扮演过侵略者角色的日本以《缅甸竖琴》一片对二战进行了一定程度的反思。应当说,这种反思是必要的,也是积极的。它通过对战争的反思来呼吁人类更加珍惜来之不易的和平。这一传统在美国的越战片得到了进一步的发扬和光大,从《现代启示录》到《七月四日生》,让观众看到了对战争以及战争所造成的后果的某种寓言式的、坦率的否定。这无疑在充满乐观精神的传统叙事之外,增添了又一种沉郁灰色的基调。《晚钟》以其气势雄沉的造型语言,也为我们谱写了一曲关于战争的悲壮之歌。在这些影片中,与其说是在叙述一则故事,倒不如说

更多地是在传达和表述一种思想，一种判断，一种对生命、生死、价值问题的深刻思虑。浓厚的理性色彩赋予战争影片以深邃的思想力度。

本书中所精选的中外百部战争影片，只是展示了巍峨冰山之一角。为了解世界战争影片创作发展的概貌，我们将中、苏、美、德、法、英、意、日等国的战争影片代表作纳入介绍范围。愿本书能为热爱战争影片的观众和读者，提供一条有益的线索。

谨以此书献给世界电影诞生 100 周年，世界反法西斯战争胜利 50 周年！

目

录

银幕上的战争与和平(序) 明振江(1)

一个国家的诞生(美国 1915)	(1)
党同伐异(美国 1916)	(4)
大阅兵(美国 1925)	(8)
战舰“波将金”号(苏联 1925)	(11)
双翼(美国 1928)	(14)
西线无战事(美国 1930)	(16)
夏伯阳(苏联 1934)	(20)
保卫我们的土地(中国 1938)	(23)
五个侦察兵(日本 1938)	(26)
八百壮士(中国 1938)	(29)
乱世佳人(美国 1939)	(31)
土地与士兵(日本 1939)	(34)
大独裁者(美国 1940)	(38)
魂断蓝桥(美国 1940)	(42)
米尼弗太太(美国 1942)	(46)
卡萨布兰卡(美国 1943)	(49)
战地钟声(美国 1943)	(53)
罗马,不设防的城市(意大利 1945)	(55)
金色年华(美国 1946)	(59)

目 录

战争与和平(日本 1947)	(62)
青年近卫军(苏联 1948)	(65)
拂晓逃脱(日本 1950)	(67)
钢铁战士(中国 1950)	(70)
听,冤魂的呼声(日本 1950)	(73)
南征北战(中国 1952)	(77)
真空地带(日本 1952)	(81)
智取华山(中国 1953)	(84)
从此直到永远(美国 1953)	(87)
渡江侦察记(中国 1954)	(90)
二十四只眼睛(日本 1954)	(93)
董存瑞(中国 1955)	(98)
平原游击队(中国 1955)	(102)
铁道游击队(中国 1956)	(106)
第四十一(苏联 1956)	(110)
上甘岭(中国 1956)	(113)
缅甸竖琴(日本 1956)	(116)
雁南飞(苏联 1957)	(119)
桂河大桥(英国 1957)	(123)
回民支队(中国 1959)	(127)
士兵之歌(苏联 1959)	(130)
战上海(中国 1959)	(133)
一个人的遭遇(苏联 1959)	(137)
广岛之恋(法国/日本 1959)	(140)
做人的条件(日本 1959)	(144)
柳堡的故事(中国 1959)	(148)
野火(日本 1959)	(151)
斯巴达克思(美国 1960)	(155)

林海雪原(中国 1960)	(159)
拿破仑在奥斯特里茨(法国/意大利 1960)	(163)
红色娘子军(中国 1961)	(167)
东进序曲(中国 1962)	(171)
阿拉伯的劳伦斯(英国 1962)	(174)
最长的一天(美国 1962)	(177)
伊万的童年(苏联 1962)	(180)
红日(中国 1963)	(184)
小兵张嘎(中国 1963)	(188)
抓壮丁(中国 1963)	(192)
士兵的父亲(苏联 1964)	(195)
英雄儿女(中国 1964)	(198)
虎口脱险(法国 1966)	(202)
女政委(苏联 1967)	(206)
巴黎大火烧起来了吗?(法国 1967)	(209)
陆军野战医院(美国 1970)	(214)
巴顿(美国 1970)	(218)
解放(苏联 1969—1972)	(223)
这里的黎明静悄悄(苏联 1972)	(226)
他们为祖国而战(苏联 1975)	(229)
远方的桥(英国 1977)	(232)
星球大战(美国 1977)	(236)
猎鹿人(美国 1978)	(238)
锡鼓(西德 1979)	(242)
玛丽娅·布劳恩的婚姻(西德 1979)	(246)
小花(中国 1979)	(249)
现代启示录(美国 1979)	(251)
归心似箭(中国 1979)	(255)

今夜星光灿烂(中国 1980)	(259)
最后一班地铁(法国 1980)	(262)
南昌起义(中国 1981)	(265)
莉莉·玛莲(西德 1981)	(268)
士兵归来(英国 1982)	(271)
劳伦斯, 圣诞快乐(日本 1983)	(273)
幼儿园(苏联 1984)	(277)
高山下的花环(中国 1984)	(280)
战地浪漫曲(苏联 1984)	(284)
王中王(法国 1984)	(287)
岸(苏联 1984)	(291)
合法婚姻(苏联 1985)	(294)
野战排(美国 1986)	(297)
血战台儿庄(中国 1986)	(300)
雷场相思树(中国 1987)	(303)
希望和荣誉(英国 1987)	(306)
全金属外壳(美国 1987)	(309)
巍巍昆仑(中国 1988)	(312)
晚钟(中国 1988)	(316)
七月四日生(美国 1989)	(319)
光荣(美国 1989)	(322)
大决战(中国 1991)	(326)
欧罗巴, 欧罗巴(德国/法国 1991)	(331)
地中海(意大利 1991)	(335)
辛德勒的名单(美国 1993)	(338)
附录: 1. 外国战争题材影片一览	(343)
2. 战争影片获奖篇目简表	(378)

(The Birth of a Nation)

一个国家的诞生

美国纪元影片公司 1915 年 黑白 123 分钟

编导：大卫·沃克·格里菲斯

主演：亨利·沃索尔(饰“小上校”本) 莉莲·吉什(饰埃尔西·斯通曼) 梅·马什(饰弗罗拉·卡梅伦)

“一个国家的诞生”这样一个大题目，在电影业还不太发达的时候，被享有“美国电影之父”的格里菲斯搬上了银幕。

国家的诞生自然伴随着血雨腥风，生存与毁灭。而在这暴风雨雨中人们的悲欢乐，以及命运的跌宕起伏，都构成了让人牵肠挂肚的故事。影片以 19 世纪美国的奴隶贸易和废奴主义者强烈要求解放奴隶开场。

1860 年，奥斯汀·斯通曼即将荣任众议院议会领袖之职。他有一个美满幸福的家庭，一个漂亮可爱的女儿埃尔西和两个儿子。身在北方的斯通曼兄弟结伴到南方看望卡梅伦家长子、他们的好友本。正当两兄弟与卡梅伦一家分享快乐之际，美国南北方之间的矛盾日益加剧，政局动荡。如果北方在选举中获胜的话，南方将脱离邦联。局势的变化不由他们继续在南方住下去，他们提前返回北方的家中。等待他们的是响应林肯总统的号召，参加解放黑奴的战斗。南北战争拉开了序幕。而身在南方的卡梅伦之子本也应征入伍，准备参加保卫南方的战斗。

战场的对阵呈现出北方节节胜利的态势。仗打得越来越惨烈，后勤日益吃紧。处境艰难的南方军队罗伯特·李将军命令部队突破北军防线，“小上校”本奉命发起攻击。本向菲尔·斯通曼防守的阵地发起进攻，但以失败告终。小上校受伤被俘，被送到一家北军医院。而埃尔西恰好在那里当护士。俩人日久生情，成为一对相爱的恋人。不料，小上校被北方判处死刑。本的母亲得知这一不幸的消息后与埃尔西一道去求林肯总统赦免，林肯答应了。

北方大获全胜后，林肯总统对南方采取了十分宽容的态度。这一做法受到了以斯通曼为代表的北方激进派的坚决反对。不久，林肯总统遇刺身亡。战争虽然结束了，大权落入斯通曼的手中，他发出指令，黑人与白人完全平等。病中的斯通曼派黑人领袖林奇到南方去帮助黑人行使选举权。

盼望已久的平等在选举中并没有兑现。林奇操纵下的选举只给黑人权利，而白人却失去了它。自然，黑人和北方投机者在选举中大获全胜。新的不平等带来的必然是新的冲突和暴力的升级。小上校又成了一位活跃人物，组织了一个专门对付黑人的三K党，用暴力捍卫自己的权利。埃尔西却始终站在父亲一边，一对昔日的情人因主张不同而不得不分手。林奇率领的黑人和小上校的三K党之间，展开了你死我活的残酷争斗。陶醉在美酒和权势中的林奇，梦想着建立一个“黑色王国”，且试图强迫埃尔西和他结婚，并扣押了扶他成业的斯通曼。林奇的“不仁不义”使卡梅伦和斯通曼一家捐弃前嫌，联合起来为所谓的雅利安人的利益而斗争。三K党人获胜，被南北战争拆散的情侣，最后和解并结婚。这一结合象征着国家的统一，一个国家诞生了。

显然，这是一部带有浓郁种族主义色彩的影片。因而，放映后引起社会强烈反响。除少数种族主义者外，社会各界对这部影片的倾向持否定态度。有的州干脆禁映该片，法国电影检查机构

也对这部影片亮了长达7年的红灯。世界影坛的许多知名人士，如爱森斯坦，在肯定这部影片的同时指出它“的确令人反感”。

尽管这部影片洋溢着浓郁的政治上的恶劣气味，但应当客观地说，它在艺术上的突破和革命也是不容漠视的。首先，它是好莱坞历史上开先河的第一部高成本影片，投入10万美元之巨，长达12本，由1200个镜头剪辑而成。而在这样一个尝试性作品中，格里菲斯相当成功地运用了许多对后来形成广泛影响的技巧，使他成为名符其实的好莱坞技术主义传统的代言人。

战争在这部影片中占了相当大的篇幅。尤其值得一提的是，格里菲斯以很大的气魄，以前所未闻的技巧，用极远景来拍摄南北两军的大战场面，用相当近的特写来描绘某些细部动作。将全景镜头和特写结合起来使用，这一在当代电影中常见的技巧，正是来自格里菲斯的电影实践。为加强影片中人物的动作性，在拍摄三K党人策马飞驰的场面时，他别出心裁地将摄影机装在行驶的卡车上进行跟拍，强化了画面的真实感，使影片极富动感。

为了打破与舞台相似的单调感，格里菲斯发明了圈入法。圈入战场，我们看到南北方军队正在展开厮杀。当北军最后战胜南军时，他再次运用圈入法，让我们再次看到北军战场上欢呼胜利的热烈场面。尽管这一剪辑上的新颖方法现已被淘汰，但在当时的确属于创新之举。

这部长达3小时的影片，在今天看来依然可以纳入“巨片”行列。它被誉为“美国电影的开山之作”是有一定道理的。当时的美国总统威尔逊就曾这样评价这部影片——“这是一部用光书写出来的历史巨著”。影片思想倾向上的污点和它所取得的成就同样令人瞩目。它在营造战争气氛和表现战争场面上的出色处理，成为后人学习的榜样。借用电影理论家巴拉兹的话来概括格里菲斯在电影史上的成就并不过分——“他不仅创造了杰出的艺术作品，而且创造了一门全新的艺术。”