

电影百题

吴培民 孟涛

电影百题

吴培民 孟涛

湖南人民出版社

电 影 百 题

吴培民 孟 涛

责任编辑：李恕基

*

湖南人民出版社出版

(长沙市展览馆路14号)

湖南省新华书店发行 湖南省新华印刷一厂印刷

*

1981年7月第1版第1次印刷

字数：135,000 印张：7 印数：1—24,600

统一书号：10109·1768 定价：0.60元

目 录

1	电影的生日——1895年12月28日
2	电影艺术是怎么发展起来的？
5	蒙太奇——打开电影艺术大门的金钥匙
7	喜爱电影的观众为什么这么多？
9	电影剧本是电影的基础
11	电影有哪些叙述方法？
13	影片开头的五分钟……
15	怎样的结尾有回味？
17	细节的魅力
19	人物怎么出场
21	旁白的作用
23	片名的选择
25	改编与照搬
27	对比手法在电影中的运用
30	什么叫“欲擒故纵”手法？
32	呼应与重复
35	简炼与细腻
37	为什么强调电影的文学性？
40	电影的“动作性”表现在何处？

43	“沉默是黄金”是什么意思？
44	环境与人物的关系
46	情节和人物哪个更重要？
48	电影编辑是干什么的？
50	为什么要有制片主任？
51	电影导演的职责
53	分镜头剧本是谁写的？
55	导演拿到电影文学剧本之后……
57	导演分镜头剧本
59	导演怎样选择演员？
61	导演怎样对待演员？
63	“导演阐述”与未来影片的关系
64	导演在拍摄现场
67	内景、外景和实景
69	镜头连接的学问
73	电影摄影机的运动
75	“慢动作”有什么作用？
77	“定格”是怎么回事？
79	“无技巧剪辑”真的无技巧吗？
81	场景转换的依据
83	特写镜头的威力
85	为什么叫“两极镜头”？
87	大远景有什么作用？
89	巴赞和长镜头

91	空镜头不“空”
93	推、拉、摇、移、升、降
97	别小看了剪辑师的剪刀
99	电影也需要节奏
101	演员与影片的关系
103	表演艺术有哪些流派？
105	什么叫“无表演的表演”？
107	“无对手的表演”是怎么回事？
108	电影演员与话剧演员在表演上有何不同？
111	什么叫“两栖演员”？
113	本色演员与性格演员
115	即兴表演好不好？
118	眼神的魅力
120	电影演员的修养
123	替身演员的本领
125	化妆造型是为了“好看”吗？
127	服装与道具
130	电影音乐有什么特点？
131	电影插曲怎样才算插得好？
133	音响效果有什么作用？
135	拟音是什么？
137	为什么要有先期录音和后期录音？
139	烟火的作用
142	看电影的诀窍

144	电影艺术的大敌——虚假
147	电影是最使人遗憾的艺术
149	银幕的学问
151	字幕的技巧
153	光——电影艺术的“雕刻刀”
156	银幕上的色彩
158	一部好影片为什么能受观众欢迎?
160	什么叫特技?
164	双胞胎是怎样拍的?
166	美术电影是怎样拍的?
168	戏曲片是怎样拍成的?
172	电影中的动物怎么会听话的?
175	立体电影的奥秘
177	外国影片的译制过程
179	配音演员的语言技巧
181	电影与戏剧的关系
183	电影与电视的竞争
185	电影美学的研究
187	什么是先锋派电影?
189	什么是新现实主义影片?
191	法国“新浪潮”意味着什么?
192	意识流与电影
195	世界上有哪些国际电影节?
197	奥斯卡金像奖的来历

199	中国什么时候开始拍电影?
201	中国早期的长故事片
204	延安电影团是怎么成立的?
205	“五四”以来我国有哪些优秀电影?
207	我国第一部翻译片是什么?
208	电影“百花奖”的概况
211	为什么设“金鸡奖”?
212	喜剧大师卓别林
214	悬念大师希区柯克

电影的生日——1895年12月28日

你能说出第一幅绘画，第一支歌，第一首诗……诞生的确切日子吗？

恐怕谁也无法回答这一问题。可是被人们称作“第七艺术”的电影，确有一个被世界公认的诞生日期：1895年12月28日。这一天，法国摄影师路易·卢米埃尔在巴黎卡布辛路的“大咖啡馆”架起他的“活动电影机”，公映了他所拍摄的“活动照片”：《工厂的大门》、《火车进站》、《园丁浇水》等。人们被白色幕布上活动的人群和向观众头上冲来的火车震惊了。就连当时的俄国沙皇、英国国王、奥地利皇帝也急切地想先睹为快，瞧一瞧这一新鲜的玩艺儿。

电影为什么诞生的这么晚呢？这与现代科学技术、工业生产的发展有着密切的关系。不说别的，单说电影原理的发现，就经历了将近两个世纪的探索。谁都知道，在我们眼前每秒钟以24格画面的速度转动的影片，所以能给我们以活动的幻觉，是因为反映在我们眼膜上的视象不会立即消失的缘故。眼睛的这一特点（或者说这一缺点）即形象在眼膜上的滞留性，可以使一支燃烧着的木炭在挥动时变成一条红火带。这种现象曾被当时人们所发现过。比利时的一位年轻物理学家，为了求得太阳形象在眼膜上滞留的时间，用肉眼直接察看太阳，结果损坏了眼睛，双目失明。他在1832年发明

出“旋盘”，第一次使旋盘壁上的马匹“奔驰”起来。但是，要真正创造电影还必须利用照相。

世界上第一次照片拍摄时，需要长达十四小时的曝光时间。这样漫长的摄影时间是无法快速摄下活动着的一切人和物的。十七年后，1840年曝光时间减少到二十分钟。过了不久，又缩短到一、两分钟。直到1851年，曝光速度缩短到了几秒钟。逐格摄影虽然能制成“活动照片”，但始终不能产生电影。1879年，一位名叫雷诺的法国摄影师，设法在胶片的边缘凿上孔，以齿轮带动胶片转动，用手摇拍成了影片。著名物理学家爱迪生在此基础上，又加以改进，发明了近代真正的电影摄影机。

电影原理的探索，电影摄影机的发明，离不开现代科学、工业的发展。难怪电影——这一门新颖的艺术姗姗来迟呢！后来者居上。电影溶入了她的六位“艺术姐姐”——文学、绘画、音乐、雕塑、戏剧、建筑的“艺术细胞”，成为一门综合性艺术，具有广泛的群众性。现在每天有成千上万的观众涌进漆黑的电影院，享受这“第七艺术女神”所带来的一切美的快乐。

电影艺术是怎么发展起来的？

1907年以前所摄制的影片，整场整场的戏都是从一个固定的摄影角度拍摄的。偶尔也会有一个动作分成三个镜头，

但这仅仅是“偶尔”发生的事情。一直到格里菲斯的影片出现以后，人们才开始注意到一个场面可以分切成若干个镜头来拍摄。

格里菲斯，1875年1月22日出生于美国肯塔基州。他起先学写剧本，结果失败，转而当舞台演员。有机会演了五部电影以后，被公司老板看中，提升作导演。从1908年到1915年，他平均每一星期摄制一部二十分钟左右的短片，总共拍摄了七百本影片（每本放映时间约十分钟）。在他的第一部影片《首利冒险记》里，他便创造了“闪回”的手法。接着，又是他第一个把摄影机移近演员，拍摄中近景，让人们看清演员的面部表情。之后他又在另一部影片中，把摄影机向演员推得更近，拍摄一个大特写镜头，紧接这个镜头，又用“切回”的手法开始了一个新的场面。在《凄凉的利坚》一片中，他首次应用平行发展的叙述手法，即把两个同时进行的场面分成许多片断，交替在银幕上出现，借以把剧情引入高潮。如一组镜头表现一个妇人和她的孩子在家落入盗贼的魔掌，另一组镜头则表现她的丈夫正赶回家来营救她和孩子。由于这两组镜头不断交替地出现，使观众的注意力从一个镜头转到另一个镜头，造成悬念扣人的效果。由于这种手法运用得巧妙和富有效果，后来被称为格里菲斯的“最后一分钟营救”。他还创造了极远景、极近的特写，发展了交替切入的技巧。他的最著名的两部影片是：《一个国家的诞生》（1915年）、《党同伐异》（1916年）。在这两部影片中，把他所创造的新技巧应用得非常纯熟。这两部影片代表

了他一生事业的最高成就。

格里菲斯虽然创造和发展了电影叙述的技巧，但却从来没有上升为原则加以条理化，甚至从未表示他意识到这些原则的存在。他只知道使用他的那些技巧，但从未认识到这些技巧的性质和镜头组接的潜力——蒙太奇的潜力。

首先理解蒙太奇的重要性，并对其进行探索的是苏联电影导演普多夫金和爱森斯坦。他们不象格里菲斯只是模糊地意识到，而是清楚地了解到蒙太奇之所以成为有效的手法，不仅仅是由于把一景分成几镜头而使之表现得更为生动和现实，同时还由于连续的镜头中包括了它们之间的许多复杂关系，如思想内涵的关系，镜头尺寸长短和拍摄距离远近的关系，摄影机运动的关系和外部形式的关系。给予这些关系以巧妙的处理就可以有力地感动观众。

例如有三个特写镜头：

(1)一个人在笑；

(2)一把手枪在指着；

(3)同一个人脸上露出惊恐的表情。

按照这样次序排列的镜头组接，就使观众感到那个人是个懦夫，看见手枪指着就惊恐异常。

相反，把上述三个镜头次序倒过来，就会使观众感到那是一个勇敢的人，面对手枪却坦泰自若，甚至露出微笑。

爱森斯坦非常重视这种镜头间关系的巧妙处理。在他拍摄的《十月》中，表现沙皇政权的崩溃和革命的兴起，是由沙皇大铁像破碎的各部分缓慢往下崩落和铁像本身向下倾倒

来象征的。后来，克伦斯基反动政府成立，又出现了沙皇大铁像由破碎缓缓复原的镜头。这个效果是把前面倒下的镜头往回倒摄而取得的。这个铁像复原的含意是显而易见的，它辛辣地嘲笑了克伦斯基的政权不过是沙皇政权的翻版而已。他的另一部著名影片《战船波特金号》中，用强烈的节奏，把一系列特写镜头，如孩子的尸体、婴孩车从石阶上滑下来，夹鼻眼镜下面裂开流着血的眼睛……，将这些镜头剪辑在一起，就愤怒地控诉了反革命势力对起义士兵的血腥镇压。

爱森斯坦三十岁时，正是他最有名望的时候，到美国好莱坞去拍片，但在那里遭到了失败。后来有一段时期他陷入了形式主义，也没拍出什么好影片来。1945年，在拍《伊凡雷帝》第二集时，爱森斯坦突然中风去世，年仅四十七岁。

蒙太奇——打开电影艺术大门的金钥匙

人们都说：“电影是拍摄成的。”

他却说：“电影不是拍摄成的，而是剪辑成的，是由它的素材，即一段一段的胶片剪辑成的。”

他——普多夫金，一位享有国际声誉的苏联电影导演。这位电影大师有句名言：“电影艺术的基础是蒙太奇。”根据这句名言，就不难理解他说的“电影……是剪辑成的”这句

话了。一段段胶片剪辑的依据就是蒙太奇。他对蒙太奇的理解不仅仅是各个镜头在时间上的合乎逻辑的连续衔接，也不仅仅是按某一种节奏来处理镜头所能全部概括的。他认为：

“蒙太奇是一种基本的创作力量，由于这种力量，那些没有生命的照片（分散的镜头）才被巧妙地组成为活 的 电 影 形式。”

他的艺术实践是他蒙太奇理论最好的阐述。1926年他导演的《母亲》（根据高尔基同名长篇小说改编），曾试过不用演员的心理表演，而用剪辑所构成的综合造型来感动观众。影片有这样一场戏，儿子巴维尔在监狱里突然接到一张秘密递进来的条子，从而知道第二天他就可以恢复自由。普多夫金没有用巴维尔的脸部特写来表现人物内心的喜悦。（他觉得这样拍下来必然很平板，未必动人。）而选择了双手的兴奋动作和人物脸部下半部嘴角上的微笑，又在这些镜头后面接上一些其他素材（所谓没有生命的照片，分散的镜头）：一条涨满了春水的水溪；闪烁着阳光的水面，水鸟在乡村小池塘里戏水；最后是一个笑嘻嘻的小孩。普多夫金说：“把这些素材连接起来以后，我的所要表现的囚徒的喜悦，就被形象地表达出来了。”他很自信地运用他的蒙太奇理论指导创作，导演了《成吉思汗的后代》、《海军大将纳希莫夫》等著名影片。除此以外，他还把他的理论写成《电影编导论》、《电影演员论》两部重要著作。一个美国电影理论家评价这两部重要著作时说：“普多夫金是国际上公认的最伟大的导演之一，除了他以外，再也找不出更有权威、知

识更丰富的人来写这两本书了。”

普多夫金1893年生于沙皇统治下的俄国，第一次世界大战的爆发，使他将从将要毕业的莫斯科大学应征入伍去当一名炮兵。几乎整个战争中，他是在俘虏营中度过的。直到1919年才回到莫斯科。在他二十七岁时，看了美国导演格利菲斯的《党同伐异》影片以后，决定把摄制电影作为自己的终生事业。他说：“看了这部影片以后，我确信电影真正是一种艺术，而且是一种具有巨大潜在力的艺术。它深深地吸引了我，我热切地希望投身到这个新的艺术领域中去。”

1953年，这位电影大师离开了人间，但他的名字和他的影片、著作，都永远记载在电影艺术史册上。每一个从事电影艺术的人，都想从他的作品、著作里寻得打开电影艺术宫殿大门的金钥匙——蒙太奇。

喜爱电影的观众为什么这么多？

回答这个问题似乎没有什么必要。谁不爱看电影呢？但仔细想来，爱看电影的观众为什么这么多是涉及到电影特性的一个大问题。

有人说，电影比小说好看，一字不识的文盲也能看懂电影，所以电影观众多。这有一定的道理，但不是全部。小说通过生动的描写，展开情节，刻画人物，渲染气氛，达到使读者爱不释手的地步。小说通过文字叙述，唤起读者的想

象，树立起它的人物形象。

小说，需要借助读者的想象，产生形象。

看电影，直接观察银幕上的具体形象，省略了想象的一环。从某种程度上讲，看要比读方便些。电影是最容易使人看到一切的艺术，上至太空，下到深海，大到宇宙，小到微粒，都能在银幕上映现给观众观赏。

那么戏剧也是看的呀！的确，戏剧是通过观看舞台演员的表演来叙述故事情节的。但戏剧在场景变化、真实和细腻等各方面是远远不及电影的。观众坐在剧场里看戏，始终以一个距离、一个角度、一个方向观看舞台。前座的观众能看到演员的表情，后座的观众只能看到一个人形的轮廓。舞台上的道具、布景常常带有虚拟性、假设性、甚至抽象性，演员的表演也是带有某种夸张性。电影却能弥补舞台演出的一切不足之处。变化无穷的镜头，忽而把观众带到人物的跟前细察人物的表情，忽而又把观众推到远远的地方，领略宽阔无垠的原野风光。有时从空中俯视，有时从山下仰视……。最有意思的是电影能通过蒙太奇组接，同时能看到两条平行发展的情节线索，打破了舞台的框框，享有充分的时间和空间的自由。

常言道：“百闻不如一见。”电影是最能使观众“一见”的艺术。这“一见”使观众身临其境，与影片中的人物同呼吸共命运，激起观众的强烈感情。难怪男女老少都喜欢电影呢！

电影如此惹人喜爱，也是经历了一番衍变过程的。电影

的初期只不过是一些不会说话的“活动照片”而已，放映也只是穿插在马戏节目的当中当杂耍放映。有钱的观众宁愿出高价买一张歌剧票，而不愿挤在矮篷中看几分钟电影。随着电影艺术家的努力和现代科学技术的发展，电影摆脱了杂耍和“哑巴”的境遇。慢慢地彩色片又出现在银幕上，银幕又逐渐变得宽大起来，终于变成了一位至高无上的“第七艺术女神”，赢得了千百万观众的喜爱。以后，“第七女神”虽有和电视的一场激烈竞争，但电影仍以她独具的优势占据着人们的心灵。有位电影艺术家说过，电视只不过是一个“窗口”，通过这个“窗口”了解新闻，观看演出，欣赏音乐，而电影永远是一门独立的艺术。作为艺术，只要内容符合时代的潮流，符合人们的欣赏习惯，它将会永远受到千百万观众的喜爱。

电影剧本是电影的基础

现在谁都知道，拍电影首先要有一个好剧本。剧本的好坏，在很大程度上决定着未来影片的成功与失败。许多导演在即将完成一部影片拍摄的时候，他同时便开始物色下一部电影的剧本。有时，为了保证未来影片的成功，导演在剧本创作阶段就积极参与构思和修改工作。电影制片厂有一个非常重要的部门——电影剧本编辑部，或叫文学部。编辑部经常不断地派出编辑人员与作家、编剧、业余作者联系组稿，