

青少年世界知识
百科丛书

QINGSHAONIAN SHIJIE ZHISHI
BAIKE CONGSHU

星光闪耀影人梦 好莱坞

Hollywood

唐玉洁 编著

回望世界，寻觅文明踪迹；了解世界，开阔知识视野；放眼世界，纵览人世风情。焦点、热点为读者一一到来；谜点、奇点为读者一一呈现。本套丛书让读者丰富世界知识，成为知识渊博的“世界通”，与世界零距离沟通。

天津出版传媒集团

天津科学技术出版社

· 青少年世界知识百科丛书 ·

星光闪耀影人梦 ——好莱坞

唐玉洁 编著

天津出版传媒集团

天津科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

星光闪耀影人梦——好莱坞 / 唐玉洁编著. —天津 : 天津科学技术出版社, 2013.3

(青少年世界知识百科丛书 / 李营主编)

ISBN 978-7-5308-7791-3

I. ①星… II. ①唐… III. ①好莱坞—电影史—青年读物②好莱坞—电影史—少年读物 IV. ①J909.712-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第041618号

责任编辑: 方 艳

责任印制: 王 莹

天津出版传媒集团

 天津科学技术出版社出版

出版人: 蔡 颢

天津市西康路35号 邮编300051

电话 (022) 23332695 (编辑部)

网址: www.tjkjcs.com.cn

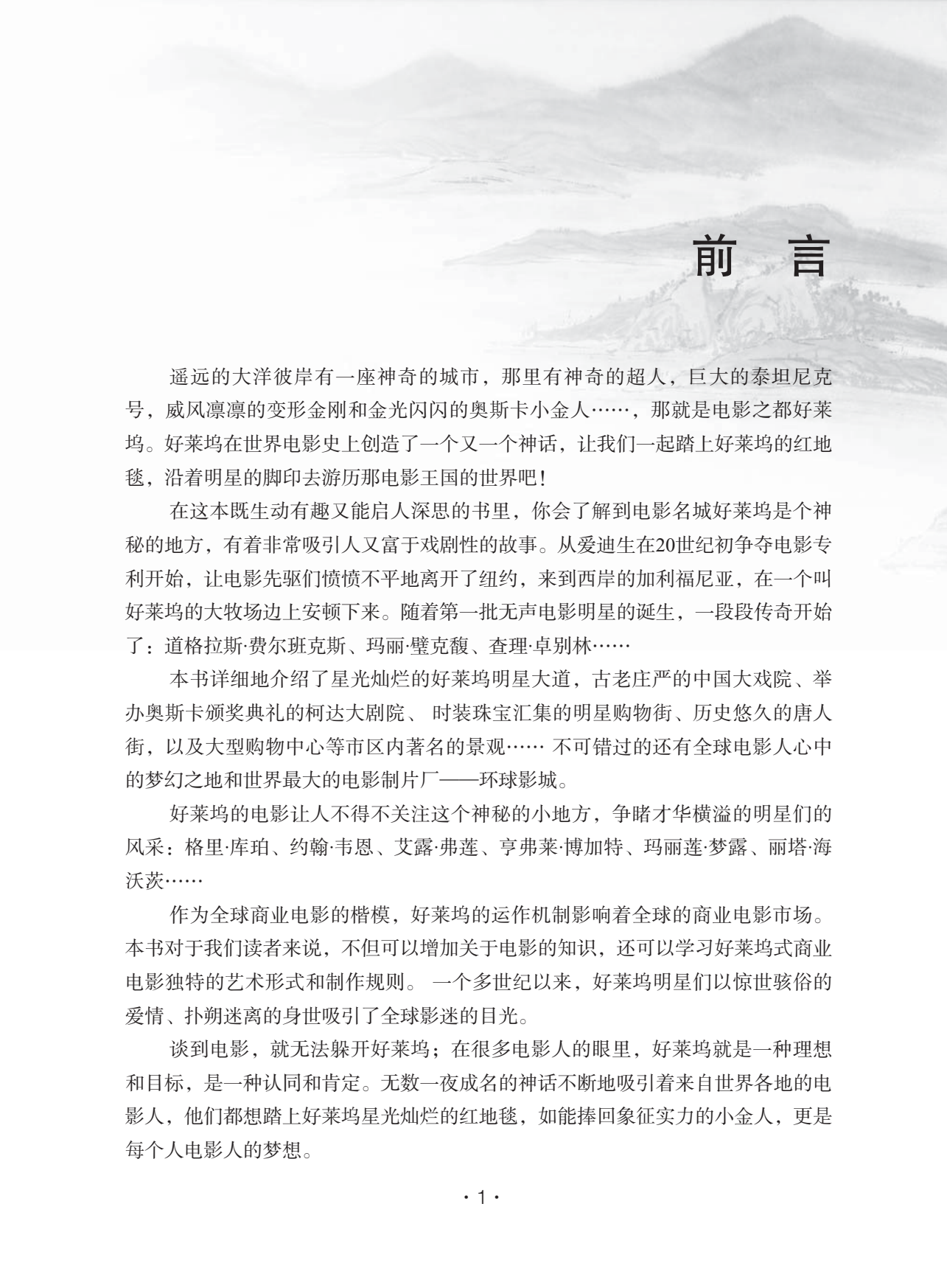
新华书店经销

北京东光印刷厂印刷

开本787×1092 1/16 印张11.5 字数 182 000

2013年4月第1版第1次印刷

定价: 22.00元

前言

遥远的大洋彼岸有一座神奇的城市，那里有神奇的超人，巨大的泰坦尼克号，威风凛凛的变形金刚和金光闪闪的奥斯卡小金人……，那就是电影之都好莱坞。好莱坞在世界电影史上创造了一个又一个神话，让我们一起踏上好莱坞的红地毯，沿着明星的脚印去游历那电影王国的世界吧！

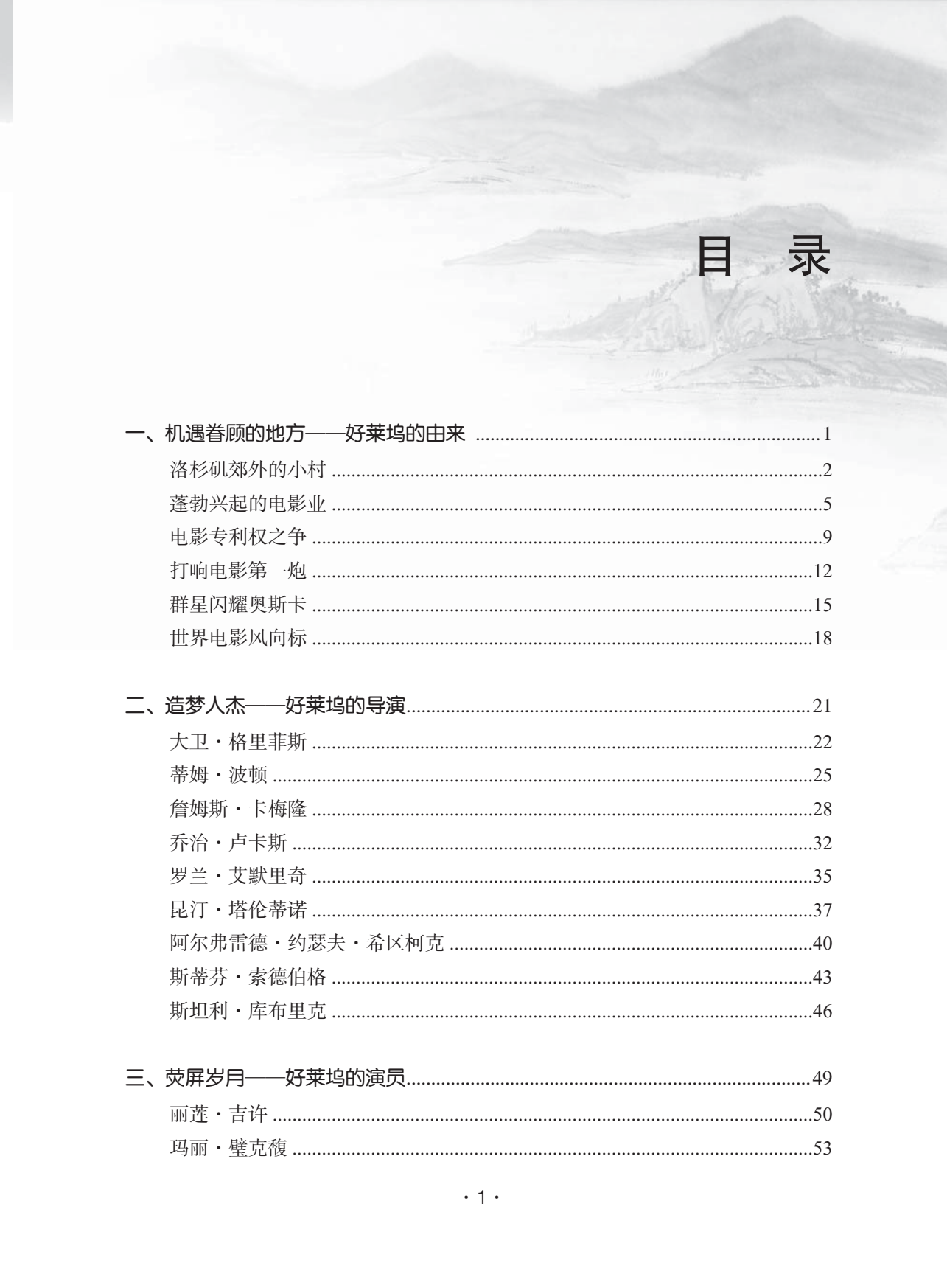
在这本既生动有趣又能启人深思的书里，你会了解到电影名城好莱坞是个神秘的地方，有着非常吸引人又富于戏剧性的故事。从爱迪生在20世纪初争夺电影专利开始，让电影先驱们愤愤不平地离开了纽约，来到西岸的加利福尼亚，在一个叫好莱坞的大牧场边上安顿下来。随着第一批无声电影明星的诞生，一段段传奇开始了：道格拉斯·费尔班克斯、玛丽·璧克馥、查理·卓别林……

本书详细地介绍了星光灿烂的好莱坞明星大道，古老庄严的中国大戏院、举办奥斯卡颁奖典礼的柯达大剧院、时装珠宝汇集的明星购物街、历史悠久的唐人街，以及大型购物中心等市区内著名的景观……不可错过的还有全球电影人心中的梦幻之地和世界最大的电影制片厂——环球影城。

好莱坞的电影让人不得不关注这个神秘的小地方，争睹才华横溢的明星们的风采：格里·库珀、约翰·韦恩、艾露·弗莲、亨弗莱·博加特、玛丽莲·梦露、丽塔·海沃茨……

作为全球商业电影的楷模，好莱坞的运作机制影响着全球的商业电影市场。本书对于我们读者来说，不但可以增加关于电影的知识，还可以学习好莱坞式商业电影独特的艺术形式和制作规则。一个多世纪以来，好莱坞明星们以惊世骇俗的爱情、扑朔迷离的身世吸引了全球影迷的目光。

谈到电影，就无法躲开好莱坞；在很多电影人的眼里，好莱坞就是一种理想和目标，是一种认同和肯定。无数一夜成名的神话不断地吸引着来自世界各地的电影人，他们都想踏上好莱坞星光灿烂的红地毯，如能捧回象征实力的小金人，更是每个人电影人的梦想。

目 录

一、机遇眷顾的地方——好莱坞的由来	1
洛杉矶郊外的小村	2
蓬勃兴起的电影业	5
电影专利权之争	9
打响电影第一炮	12
群星闪耀奥斯卡	15
世界电影风向标	18
二、造梦人杰——好莱坞的导演	21
大卫·格里菲斯	22
蒂姆·波顿	25
詹姆斯·卡梅隆	28
乔治·卢卡斯	32
罗兰·艾默里奇	35
昆汀·塔伦蒂诺	37
阿尔弗雷德·约瑟夫·希区柯克	40
斯蒂芬·索德伯格	43
斯坦利·库布里克	46
三、荧屏岁月——好莱坞的演员	49
丽莲·吉许	50
玛丽·璧克馥	53

星光闪耀影人梦——好莱坞

乔安娜·伍德沃德	55
丹泽尔·华盛顿	58
斯嘉丽·约翰逊	61
凯瑟琳·泽塔·琼斯	64
黛米·摩尔	66
丹尼丝·理查兹	69
朱迪·福斯特	72
朱莉安·摩尔	75
四、流光记忆——好莱坞的杰作	79
《公民凯恩》	80
《卡萨布兰卡》	83
《教父》	86
《乱世佳人》	89
《绿野仙踪》	92
《毕业生》	95
《辛德勒的名单》	98
《星球大战》	101
《非洲女王号》	104
《愤怒的公牛》	107
五、纵横影业——好莱坞的公司	109
米高梅电影公司	110
派拉蒙电影公司	113
20世纪福克斯电影公司	116
华纳兄弟电影公司	119
迪斯尼电影公司	122
环球电影公司	126
狮门电影公司	128
哥伦比亚电影公司	131

六、时代烙印——好莱坞的文化.....	135
好莱坞星光大道	136
中国戏院	139
“Frederick's” 专卖店	142
日落大道	144
露天剧场	146
派拉蒙电影城	149

机遇眷顾的地方——好莱坞的由来

洛杉矶 额外的小村

阅读导言

好莱坞位于洛杉矶的郊外，这里有草原也有沙丘地带，阳光明媚、依山傍水，有着温和适宜的气候条件和优越的地理条件。你知道好莱坞是怎么来的呢？你想不想知道好莱坞的历史呢？

洛杉矶是美国第三大城市，位于加利福尼亚州西南部，太平洋东侧的圣佩德罗湾和圣莫尼卡湾沿岸。原为印第安人牧区村落的洛杉矶至今已有几百年的历史。

1781年，一群居住在墨西哥北部的人们，其中包括西班牙人后裔以及印第安人。他们来到加利福尼亚州生活，开始建设这个小城。1822年起，这里由墨西哥管

辖；1846年，美墨战争后归属美国；1850年设市；1876年，美国南太平洋铁路修建到洛杉矶；1890年前后，洛杉矶地区发现石油，吸引了大量人口，从此城市开始了大规模发展。

如今的洛杉矶城坐落在三面环山、一面临海的开阔盆地中，除局部为丘陵外，其余地面平坦，平均海拔84米；东北和东南面是圣加布列尔山和圣安娜山，森林茂密。

而在110多年前，洛杉矶郊外的一个荒野小镇周围有一片农田，但这

洛杉矶

一、机遇眷顾的地方——好莱坞的由来

里有得天独厚的自然美景，这里风光明媚、日照充足，同时具有沙丘和草场的天然条件，还有着适宜的气候。

1886年，房地产商哈维·威尔考克斯夫妇买下了这块0.6平方千米的土地。

19世纪末，哈维·威尔考克斯计划在这里建造一座小城，申请注册“好莱坞”这个名字。1887年2月1日，得到地区政府正式批准。

威尔考克斯夫妇铺设了好莱坞大街，作为城市的主街。他们还在这条大街和其他大街的两旁种了胡椒树并开始出售产权。威尔考克斯夫妇募资建了两座教堂、一座学校和一座图书馆。夫妇俩人为了使好莱坞名气更大，特地进口了一些英国冬青，但冬青这种植物在加利福尼亚的气候下难以存活。

到1900年，好莱坞的居民数已经为500人。有了最初的一家报社、一间邮局、一座旅馆和两个市场，洛杉矶位于好莱坞东11千米处，当时有10万人口的洛杉矶和好莱坞之间只有一条单轨的有轨电车相连接。

到了1902年，如今名扬世界的好莱坞酒店的第一部分场所开始营业。

1903年，此地升级为市，177位有选举权的居民参加投票，以全票通过用“好莱坞”作为市名。与此同时，还规定除药店外其他商店禁止卖酒，不允许在街上驱赶多于200头数量的牛群。

1904年，被称为“好莱坞大街”的有轨电车开通，使好莱坞与洛杉矶之间的往返时间大大缩短。1910年，为了可以取得足够的生活用水和建设排水设施，好莱坞居民投票决定加入洛杉矶市。

从1912年起，很多电影公司陆续在好莱坞落户，其中有著名的米高梅、派拉蒙、20世纪福克斯、华纳兄弟、雷电华、环球、联美、哥伦比亚等。

1923年，“HOLLYWOOD”白色大字设在好莱坞的山坡上，如今已经成为好莱坞的象征之一。

20世纪30—40年代，好莱坞达到鼎盛时期，推出大量优秀影片。同时，好莱坞发展成为美国的一个重要的文化中心，众多作家、音乐家、电影明星汇集在这里。好莱坞的名胜有天然圆形剧场、朝圣者圆形剧场、中国剧院、加利福尼亚艺术俱乐部等，很多电影明星的豪宅座落在好莱坞附近的贝弗利山。

山上的好莱坞标志

好莱坞（Hollywood）名称的由来

好莱坞是当今闻名于世的电影名城，但鲜为人知的是，它的奠基人却是两个与电影毫无关系的人。

50岁的哈维·威尔考克斯在堪萨斯州做房产生意后成为巨富，在一次去西部旅行的火车上巧遇了芳龄21岁的黛依达。两人一见钟情，很快结成连理，随后移居洛杉矶。

1886年，夫妇俩前往郊外踏青，威尔考克斯夫人一眼爱上了一片长满无花果树的肥沃土地，想在此“安营扎寨”。对娇妻宠爱有加的哈维·威尔考克斯立马掏钱买了这块面积达0.6平方千米的土地。

黛依达移居西部同丈夫共筑爱巢时，思乡之情油然而生，她的老家在伊利诺伊州，那里有一座四周环绕冬青树林的庄园。她对眼前满眼的无花果树视而不见，而是运来大批冬青树，栽种在这里。

有一次，黛依达外出旅行时，听到旁边的一个游客说到俄亥俄州一个称做“好莱坞”的地方，很喜欢这个地名。黛依达把丈夫的农庄改称为“好莱坞”，英语是“Hollywood”，意为“冬青树林”。

蓬勃兴起的电影业

阅读导言

电影作为一门用胶片记录人类活动的艺术创作方式，被人称为“唯一可以知道它的诞生时间的艺术”。谈到电影发展史，离不开摄影技术的发明研究。

你知道发明大王爱迪生在这方面的历史贡献吗？

1826年，法国的W.尼埃普斯成功地拍摄了世界上第一张照片“窗外景色”，曝光时间8小时。1829年，比利时著名物理学家约瑟夫·普拉多发现“视象暂留原理”，它是指当一个物体的形象在人的眼前消失后，还会在人的视网膜上滞留一段时间。

1832年，能使被描画在锯齿形的硬纸盘上的画片因运动而活动起来的“诡盘”就是根据这个原理发明的。“诡盘”能使视觉上产生的活动画面分解为各种不同的形象，这标志着电影的发明进入到了科学实验阶段。

1834年，美国人霍尔纳的“活动视盘”试验成功；1853年，奥地利的冯·乌却梯奥斯将军运用幻灯，放映了原始的动画片。

摄影技术的改进，是电影得以诞生的重要前提，为摄影技术的发展和电影的发明提供了必备条件。

1840年拍摄一张照片需要20分钟。1851年，湿性珂罗酊底版制成后，摄影速度就缩短到了1秒，这时候“运动照片”的拍摄已经在克劳黛特·杜波斯克等人的实验拍摄中获得成功。

1872—1878年，美国旧金山的摄影师爱德华·慕布里奇用24架照相机拍摄飞

世界上第一张照片“窗外景色”

腾的奔马的分解动作，经过长达6年多的无数次拍摄后，实验终于成功，接着他又在幻灯上放映成功，即在银幕上可以看到骏马的奔跑。

1882年，法国生理学家马莱改进了连续摄影方法，试制成功了“摄影枪”，并在发明家强森制造的“转动摄影器”的基础上，又创造了“活动底片连续摄影机”，1888年9月，他把利用

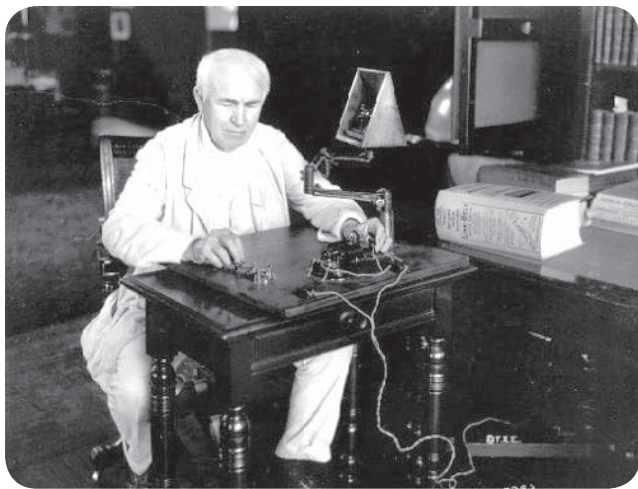
软盘胶片拍下的活动照片献给了法国科学院。

在1888—1895年期间，法国、美国、英国、德国、比利时、瑞典等国都有拍摄影像和放映的实验。1888年，法国人雷诺试制了“光学影戏机”，用此机拍摄了世界上第一部动画片《一杯可口的啤酒》。

1894年，美国发明大王托马斯·阿尔瓦·爱迪生发明了电影视镜，利用胶片的连续转动，造成画面活动的幻觉。他摄制的跑马、舞蹈表演等胶片影像在纽约公映后轰动了美国。这是电影留影机发明后5年间艰辛实验的成果。他的电影视镜可以说是最原始的电影发明。

1895年，法国的奥古斯特·卢米埃尔和路易·卢米埃尔俩兄弟，在爱迪生的“电影视镜”和他们自己研制的“连续摄影机”的基础上，研制成功了“活动电影机”。

“活动电影机”有摄影、放映和洗印三种主要功能。它以每

爱迪生

秒16画格的速度拍摄和放映影片，图像清晰稳定。

1895年3月22日，卢米埃尔兄弟在巴黎举办的“法国科技大会”上首放影片《卢米埃尔工厂的大门》获得成功。

卢米埃尔兄弟所拍的纪实影片还没有把电影当作一种艺术，只不过是生活的简单实录。人们在满足了好奇心之后，开始感到厌倦，观看电影的人渐渐少起来。

卢米埃尔兄弟

乔治·梅里爱是真正将电影纪实性与戏剧艺术联系起来，为电影找到新出路的人。

他是法国一家专演魔术和戏剧的剧院的经理。他对卢米埃尔兄弟的活动电影机产生了极大的兴趣，于是自己买了一部电影放映机。从1897年到1912年，梅里爱在自家庄院里建造的一座电影摄影场里录制影片，用舞台排演的方式拍摄了400多部影片。电影这门年轻的艺术，从此走上了崭新的发展道路。

19世纪末20世纪初，美国进入工业时代，城市的工业化发展使得电影成为适应城市居民需要的一种大众娱乐。开始时，电影一般在歌舞游乐场内，后进入小剧场，在剧目演出之后放映。

爱迪生在纽约的“黑囚车”摄影棚，是美洲第一个拍摄电影的场所。电影人都认为这是美国电影史的开端。

1896年，维太放映机的推出开始了美国电影的群众性放映。

1905年，在匹兹堡出现的镍币影院很快遍及美国所有城镇，到1910年，每周的电影观众多达3 600万人次。

爱迪生的发明推动了电影产业的发展，电影公司如雨后春笋般建立起来，电影的产量也与日俱增。而当时的纽约和新泽西成为制片基地，影片每月产量达400部。

趣味链接

世界电影诞生日

1895年12月28日，在法国巴黎卡普辛路14号大咖啡馆一间地下厅里，年轻的卢米埃尔兄弟展示了他们发明的电影放映机，并向大家放映了自己摄制的短片《火车到站》《婴儿喝汤》《水浇园丁》等。当人们从眼前的银幕上看到一个个活生生的人物会动时，非常惊异。卢米埃尔兄弟因此名声大噪。

因为这是第一个利用银幕进行投射式放映的电影。因此，1895年12月28日就成为电影诞生日，卢米埃尔兄弟也被称为“电影之父”。

电影专利权之争

阅读导言

爱迪生是著名的发明家，他看准了电影事业的发展远景，在电影器材方面也进行了许多技术设计和发明革新，并拥有相应的专利权。

由此，爱迪生与美国电影业的恩怨纠葛便开始了。

你知道爱迪生和好莱坞之间究竟有怎样的故事吗？

爱迪生见许多电影投资者的腰包鼓了起来，觉得这些暴发户的钱全都源于他的发明，内心无法平衡。他认为如果这些获利者不付出代价的话，非常不公平。

1897年，爱迪生开始为争夺专利权进行诉讼。1908年2月11日，爱迪生获得发明电影放映机的专利权。他利用手中的电影器材，将当时在美国和法国的电影公司合并成为他的电影公司。这个公司拥有16项专利权，由此垄断欧美电影的制作、发行和放映，控制了电影市场。

1897—1918年间，爱迪生在美国不断挑起电影专利权之争，和众多电影制造商对簿公堂，成为阻碍过电影事业发展的人。

爱迪生专利公司的高额分成和税十分高昂，令制片人不堪重负，中小电影公司和独立制片人为了摆脱爱迪生的垄断，纷纷寻找新的出路，另起炉灶。

他们携带摄影机、放映机，来到自然条件得天独厚的好莱坞开创基业。因为这里临近墨西哥边境，远离专利公司，容易逃避法律的约束和制裁；而且这里有很多廉价劳动力，可以降低制片成本。

最重要的是这里日照长，景色层次多，景点之间相距很近，摄制组转换场地

电影《基督山伯爵》海报

可谓近水楼台。这免除了拍摄的长途跋涉之苦。

原本是牧场的好莱坞，就阴差阳错地变成了理想的拍片基地，幸运地成为了一个取代纽约的新的电影中心，开始在电影史上崭露头角，直至树立起不可替代和撼动的地位。

1907年，《基督山伯爵》在洛杉矶开拍，导演弗朗西斯·伯格森看中的就是好莱坞的地理位置和拍摄

资源。

1909年，著名制片人格里菲斯在好莱坞拍摄了几部影片，越来越多的电影公司注意到了这个地点，他们纷纷把拍摄基地从纽约搬到了好莱坞。

1911年10月，一批从新泽西来的电影工作者在当地摄影师的带领下，来到一家叫布朗杜的小客栈，他们将租到的客栈改装成一家电影公司的样子。这样，他们创建了好莱坞的第一家电影制片厂——内斯特影片公司。

德米尔本来是一个舞台监督，1913年参与拍摄一部具有西部风情的电影。他为了寻找适合的外景地，考察了许多地方。他开始时看上了亚利桑那的弗拉格斯塔夫，但是这座城市的群山顶上白雪皑皑，不符合要求。他接着来到了好莱坞，被这里优越的自然条件和发达的交通条件所吸引。对他来说，这俨然就是拍摄电影的优秀天然场所。

1913年，派拉蒙公司在这里建成第一个真正意义上的摄影棚，好莱坞电影城的地位就此牢不可破了。

1914年1月，德米尔在好莱坞建立了一个电影中心。

爱迪生的“死对头”卡尔·雷穆也在好莱坞大兴土木，创建了环球公司，成为新的影业大王。

米高梅、20世纪福克斯、华纳兄弟、雷电华、联美和哥伦比亚等电影公司，