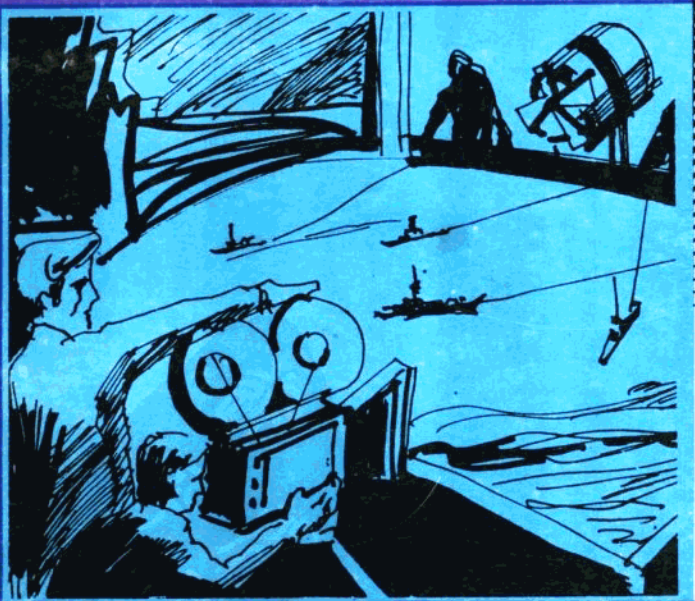

电影的奥秘

林阿绵

河北教育出版社

小博士文库

电影的奥秘

林阿绵

河北教育出版社

(冀)新登字 006 号

《小博士文库》顾问、编委、责编

顾 问 严济慈

康克清

冰 心

柳 斌

王祖武

编 委 (以姓氏笔划为序)

安伟邦 李家诚 宋东生

罗 英 郑延慧 姬君式

姜达雅 殷志杰 常 瑞

詹以勤 蔡宇征

责 编 张貽珍 孙新龙 颜 达

张福堂 路殿维

小博士文库
电影的奥秘
林阿绵

河北教育出版社出版发行 (石家庄市城乡街 44 号)
河北新华印刷三厂印刷

787×1092 毫米 1/32 3.5 印张 72,000 字 1994 年 12 月第 2 版
1997 年 4 月第 3 次印刷 印数:26,001—40,000 定价:3.50 元

ISBN 7-5434-1616-6/G·1353

(如发现印装质量问题,请寄回我厂调换)

造就新一代人才
承擔世紀重任

嚴濟慈

題

一九八九年十二月

愿“小博士文库”和孩子
们一起进入2000年！

冰心

博覽群書

添智轉慧

柳斌

一九八二·七

《小博士文库》序

亲爱的少年朋友们，我欣喜地向你们推荐一套课外优秀儿童读物——《小博士文库》。这套由河北教育出版社出版的文库，集百科知识与各项智能训练于一身，熔自然科学与社会科学于一炉，向你们展示了一个多彩的画面：有基础科学、科学史、新科技，也有未来科学、自然之谜和科学探险故事，还有动脑动手学科学；有文学欣赏、艺术研究、历史、地理、经济与法律知识，也有思想品德教育、心理素质培养，还有读写知识，体育常识，等等。

这套文库不仅内容广博，而且知识新颖，富有时代气息。更可贵的是它在智力、能力的培养提高方面所作的努力，使它与一般知识性丛书相比，具有独到之处。它将为你们的知识储备、智能开发，提供极好的条件。

我们应该感谢河北教育出版社为小读者准备了如此精美的精神食粮，我更希望各位少年朋友成为“小博士”，早日走上成功之路！

高占祥

1989年1月12日凌晨

目 录

为什么要写这本书	(1)
你了解电影吗?	(4)
皮影戏——电影的胚胎	(5)
电影之父的贡献	(9)
“戏剧电影”的光彩	(16)
“蒙太奇”的发明和运用	(20)
无声故事片的艺术大师	(23)
有声故事片给电影艺术带来了繁荣	(30)
灰姑娘何时成为色彩缤纷的仙女	(33)
电影城和电影节	(35)
中国电影的发展历程	(41)
五花八门的电影种类	(52)
一部电影是如何完成的	(60)
你会看电影吗?	(69)
为什么要看电影	(69)
影片如何表达它的含义	(79)

如何分析影片中的人物形象.....	(83)
电影是一门综合艺术.....	(90)
特技是怎么回事.....	(105)
后记.....	(110)

为什么要写这本书

我知道大多数的少年朋友都爱看电影。

可是，如果我提出这样的问题：你会看电影吗？你恐怕会感到奇怪，看电影？谁不会。

我有个外甥女叫艾颖，读小学六年级，是个小影迷。几乎每星期都要看一场电影，看了以后，还要跑来和我讨论一番，对影片评头论足，你别误会以为她“狂”，艾颖可是个爱动脑筋、虚心好学的孩子。她常说，看了一部电影应当想想，看懂了没有？如果有不理解的地方，就应当问个明白；她还经常刨根问底地了解许多拍摄影片的具体问题，有时候，还真把我问住了。艾颖的这种肯于钻研的精神，很使我感动。

有一个星期天的傍晚，艾颖又来了，这回却不像往常那么神采奕奕，兴致勃勃，而是愁云满面，甚至有些悲伤。

“怎么回事？艾颖”。我不安地询问。

她告诉我：学校里的一些男生，特别喜欢看武打片，看完了还模仿，在教室里东倒西歪地打醉拳、猴拳，把课桌碰得乱七八糟，平时也不讲理，动不动就伸手打人……更不幸的是，有个三年级的男生，才9岁，因为他和其他同学争论

影片中谁的本领大，争着争着竟逞能打赌说：“谁要敢从这二楼跳下去，就算谁本领大、有能耐。”说完，他竟模仿武功师运气的样子，眼睛一闭，双手上下左右一比划，纵身从阳台蹦下去，结果右腿骨折……

听了艾颖的述说，我直摇头：“唉，这些孩子真蠢！这说明他们还不懂怎样看电影。”

艾颖眨了眨眼睛，说道：“舅舅，你来给同学们上上课，讲讲电影的知识，讲讲怎样看电影，好吗？”

“这是一件有意义的事，可惜我抽不出空到学校去讲。”

艾颖忙说：“那您就写一写，我替您到学校念给同学们听，和大家一起提高欣赏电影的水平，怎样？”

我觉得外甥女的这一建议满不错的，便答应了下来，利用工作之余，采用和艾颖问答的方式，把自己对电影历史的了解，以及孩子们应当如何学会看电影，逐章逐节写下来，让艾颖拿到学校念给同学们听，凡是听不明白的，再拿回来修改。

讲稿写完后，承蒙出版社愿意出书，便大胆地奉献给更多的少年朋友，希望对你们有所教益，当然，更希望听到朋友们的批评意见。

你了解电影吗？

艾颖：“舅舅，咱们从哪儿谈起呢？”

我想了想：“就先从电影的产生，它的发展和现状谈起，使同学们对电影这门艺术有个简单扼要的，同时又比较全面的了解，这是十分必要的。你看这样好吗？”

外甥女点点头表示赞同。

“艾颖，电影是人类的文明发展到相当的高度才产生的一门综合的艺术，是文化艺术和科学技术相结合的产儿，这里，我要向你提个问题：‘你了解这门年轻的艺术是从哪儿起源的吗？’”

艾颖沉思片刻，回答说：“我记得看过一篇文章介绍说，电影最早是在法国发明的。”

我笑了笑：“这个说法是有片面性的。其实，做为光影艺术的萌芽，它最早产生于中国。”

“中国？！”

我点了点头，问道：“你一定看过皮影戏吧？”

艾颖也点了点头。

“中国的皮影戏就是近代电影艺术的前身，这是不少外国

戏剧史学家的一致结论。”

“真的？”艾颖十分惊喜地反问。

“电影的母亲是中国，我现在就来讲讲这个光影艺术诞生的过程。”

皮影戏——电影的胚胎

根据文献记载，大约在公元前5世纪左右，也就是我国的春秋时期，一些哲学家和科学家就开始了“光”和“影”的研究工作，并写下了心得体会。这些世界上最早的对日光、电光、火光、水光、折光等光影生成和物像反映的科学论文，即是我国古代人民丰富智慧的结晶，也是全人类共同的珍贵财富。所以，可以毫无愧色地说，在电影艺术的萌芽阶段，我们中国人不论在理论和实践方面，都远远地走在欧洲各国的前面。

说起来你可能不相信，在中国古代最早利用光影的作用产生屏幕效果的，并不是为了艺术的娱乐或欣赏活动，反而是一种带有迷信色彩的巫术活动。

看过皮影戏的少年朋友可能知道（如果有的同学亲手制作或演出过皮影戏就会十分清楚的），它是运用光源射在不透明或半透明物体上，比如用兽皮或纸板做成的各种人和动物，形成剪影。表演时，让这些剪影投射在屏幕上，由艺人在幕后一边操纵剪影，令其活动，同时伴以演唱，配上音乐，便能产生一种令人欣喜的感染力，这便是皮影戏的基本原理。古

代又叫它“灯影戏”“土影戏”个别地区也叫“驴皮影”的。

从中国的文献记载中看，这种皮影戏大约起源于二千年前的汉代。

传说汉武帝的妃子李夫人死后，汉武帝非常思念她，有个叫少翁的巫师投其所好，便运用一张兽皮剪出李夫人生前的形象，用灯光照射到布帐上，汉武帝看到布帐上的影人，在光影变幻中仿佛感觉到李夫人“复生”又来和他相聚，感到欣慰。重重地赏赐少翁这个人。这个叫少翁的也可能就是皮影戏的创始人。

不久，这种在宫廷内和达官贵族家庭的演出活动逐渐传

入民间，在市井社会上流传开来，大约到 11 世纪的宋代，皮影戏已经十分盛行。在开封、杭州等大都市，街上设有许多专门供演出用的戏棚子，演出三国故事等。

这时，艾颖插了一句话：“皮影戏是怎么传到外国的？”

我继续告诉她：

这首先得归功于成吉思汗的远征。

13 世纪以后，蒙古军队南下，对中原繁盛的皮影戏非常惊讶，把它请进军营，成了最好的娱乐工具。随着元军的三次西征，皮影戏被带到东欧和中东地带，在波斯人、阿拉伯人和斯拉夫人中间进行了大传播。当地人民将自己民族的神话故事，比如《一千零一夜》也编入皮影戏中，广泛流传起来。

14 世纪波斯的一位历史学家雷士丹丁曾有过这样的生动描述：“当成吉思汗的儿子继承大统的时候，有不少中国演员到达波斯。这些聪明过人的演员在帷幕后面弄光舞影，表演特别的戏曲，反映出许多国家的故事，维妙维肖，让人惊叹不已，在埃及萨拉丁的时候，常常用影戏作为最好的消遣品。”

随后，中国的皮影戏也流传到东南亚地区。

到了清朝乾隆年间，又由到中国传教的法国神父将皮影戏带回法国，被称为“中国影灯”。很快，聪明的法兰西民族通过改造和融合，将本民族的优秀文化编入皮影戏，从而产生了“法兰西影灯。”

几年后，皮影戏横渡英吉利海峡来到英国，也很快就在

英国各地盛行起来，被称赞为“极有趣的艺术演出。”

总之，中国的皮影戏征服了欧洲人民，引起了巨大的轰动。所以法国著名的电影史学家乔治·萨杜尔说过：“电影的前驱就是皮影戏和幻灯。”

这种文化艺术的传播和交流所引起的社会效应，同时也给欧洲的科学技术的发展以重要的启示。