

青少年探美丛书

多姿多彩的银幕美

顾问 马奇 主编 李范

林洪桐 张建栋 著 北京出版社

J90
1001

· 青少年探美丛书 ·

多姿多彩的 银幕美

顾问 马奇 主编 李范

林洪桐 张建栋 著

北京出版社

5476/1705

〈京〉新登字200号

多姿多彩的银幕美

DUOZIDUOCAI DE YINMUMEI

林洪桐 张建栋 著

•

北京出版社出版

(北京北三环中路6号)

邮政编码: 100011

北京出版社总发行

新华书店北京发行所经销

北京朝阳展望印刷厂印刷

•

850×1092毫米 32开本 5.75印张 115 000字

1994年6月第1版 1994年6月第1次印刷

印数 1—3000

ISBN 7-200-02109-1

G·631 定价: 5.90元

中国默片女神阮玲玉

赵丹在《乌鸦
与麻雀》中

卓别林与《城市之光》

默片经典之作《战舰波将金号》

嘉宝剧照

法国「新浪潮」代表作《精疲力尽》

影星玛丽莲·梦露

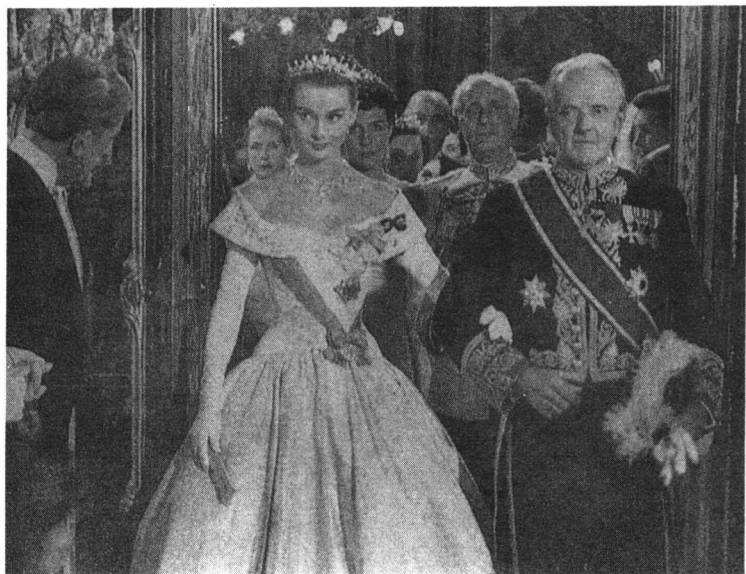

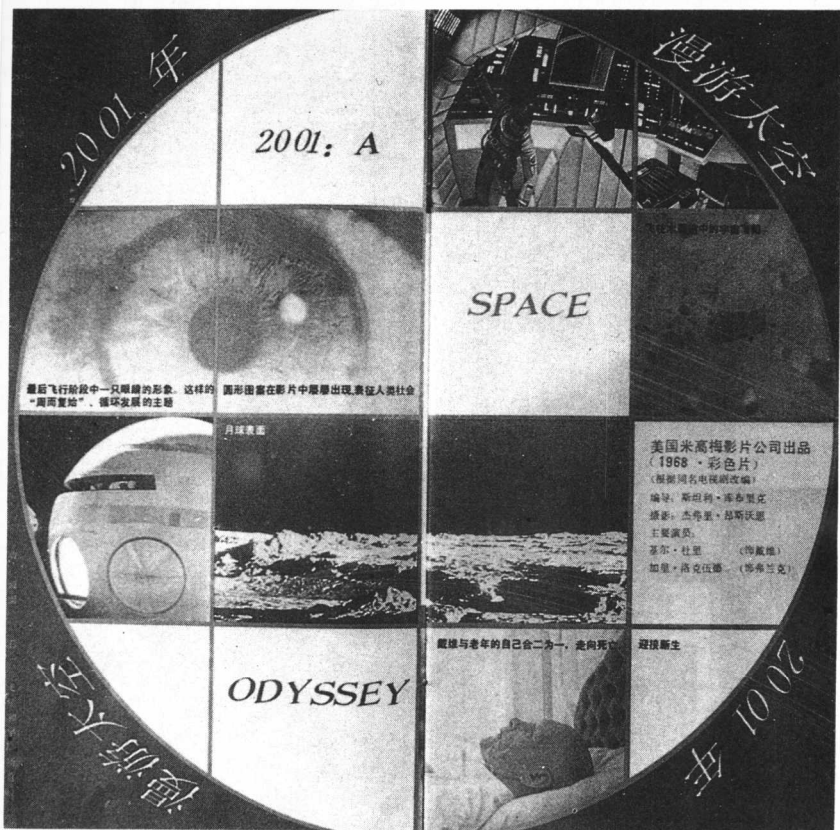
梦露剧照

意大利「新现实主义」代表作《偷自行车的人》

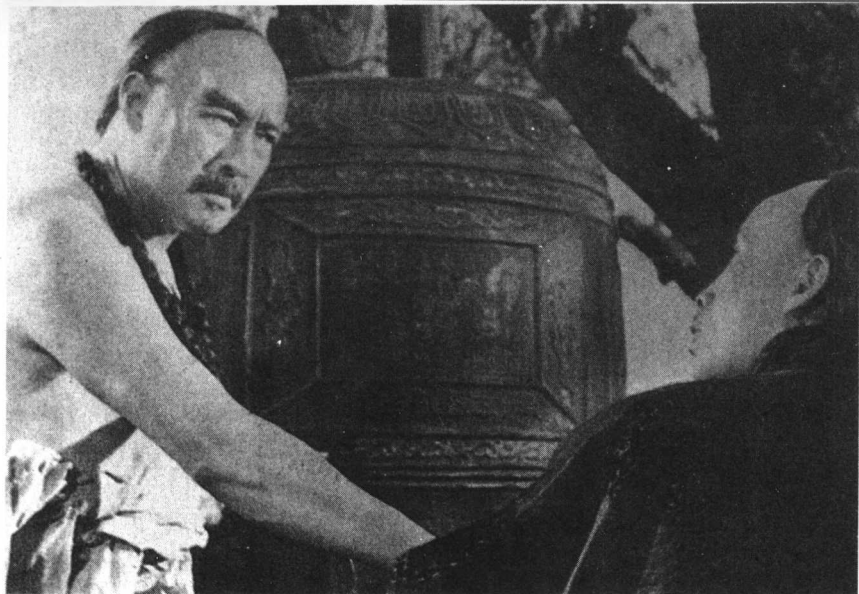
赫本在《罗马假日》

科幻片《外星人》

中国影片《红旗谱》崔嵬饰朱老忠

《董存瑞》中的张良

刘晓庆与姜文在《芙蓉镇》

巩俐的风采

序

我国古代战国时期有个叫做墨翟的人说过：“食必常饱，然后求美；衣必常暖，然后求丽；居必常安，然后求乐”。当“饥者不得食，寒者不得衣，劳者不得息”的时候，是没有闲暇和闲心去追求美，去创造艺术和欣赏艺术的。只有解决了老百姓的吃穿住的问题，才谈得上“美”、“丽”和“乐”。

从现在到2000年，我国正在实现现代化建设的第二个战略目标，使人民生活从温饱走向小康。在温饱的基础上，随着物质生活的进一步改善，人们必然要求更高层次上的精神享受，产生不同程度的对于美的追求，特别是青少年一代，表现出强烈的爱美求美的倾向。

为了培养合格的社会主义人才，促进人们素质的全面发展，尤其是为了迈向二十一世纪的青年们的和谐发展，我国的美学界和艺术界的同志们在美育实践和美育理论方

面做了大量的工作，出版了不少美育的论著，提高了人们的审美水平。

以往出版的美育论著，大体上可以分为两类，一类是“怎样进行审美教育”的，一类是“这样接受审美教育”的。前一类编著的目的在于告诉教育者怎样对别人进行审美教育，广大读者并不是从这些论著中直接接受审美教育，而是认识美育的意义、要求和实施方法、途径。这套丛书就属于“这样接受审美教育”的，让读者从绘画、雕塑、影视、音乐、自然、服饰诸多审美对象之中这样认识、领略它们的美，从而提高自己的审美能力，树立正确的审美观点。从这个意义上，阅读这类书籍本身，就是美育的实践。所以我觉得这类书籍，对接受美育的读者更为需要，更有益处。因而我以为，丛书的主编李范同志和参加编写的同志们以及出版社的同志们为这套丛书的出版所付出的努力，是对于美育事业的可贵的贡献。

· 马 奇

1992.7.

目 录

(1)	引言
(4)	一、科技 + 艺术 + 美
(11)	二、电影的法宝——蒙太奇
(20)	三、中国默片的成就与阮玲玉的魅力
(28)	四、卓别林喜剧的思想力量
(35)	五、有声电影的诞生与戏剧情节片的轰动效应
(44)	六、脸和身段便是千言万语
(51)	七、类型电影与类型演员
(62)	八、演员与角色矛盾的统一
(72)	九、意大利新现实主义
(80)	十、非职业演员在电影中
(88)	十一、法国新浪潮电影
(96)	十二、新德国电影和法斯宾德的功绩
(104)	十三、银幕的整体效应
(115)	十四、“歪瓜裂枣”的魅力

-
(121)	十五、明星效应的奥秘
(130)	十六、回归现实与自然
(137)	十七、现代神话电影——科幻片
(144)	十八、中国电影现实主义的丰采
(151)	十九、中国新时期电影(一)
(158)	二十、中国新时期电影(二)
(165)	二十一、当代好莱坞影片的多元类型片
(172)	二十二、国际影坛新人扫描

引 言

电影是本世纪最富于群众性的艺术，也是最具有思想影响力的现代艺术。处在电影黄金时代的1982年，全世界拥有288亿人次观众，平均每人每年观赏10部影片。我国观众总数保持在250亿人次，处于巅峰状态，被誉为“全球之冠”。随着时代的发展，电影艺术日趋成熟，当今的电影，不论在表现手段、艺术手法、风格样式的多样化，还是在反映社会、人生的深刻上，包括对人的灵魂的剖析，以及对社会、对人们的影响力上都超过了其它艺术。

然而，我们在普及电影文化，提高群众电影鉴赏力上，却远远落后于电影的发展。无怪乎匈牙利电影美学家贝拉·巴拉兹1948年时曾抱怨说：“如果一个人不知道莎士比亚或贝多芬，他就会被目为缺乏文化修养的人，受到鄙视乃至嘲讽。但如果他不知道格里菲斯或爱森斯坦，却不会

感到羞愧。”^①这真实地反映了当时电影艺术在人们心目中的地位。应该把我们的认识提到这样的高度：提高群众对电影的鉴赏能力，实质上意味着提高世界各民族的智力。然而，二战前后，许多正式讲授艺术课程的院校里，还都没有电影美学这门课程。许多学院设有文学系、哲学系和各门古老艺术学科，但是，就没有设立新兴的艺术：电影学科。中等学校所用的教科书谈到各种艺术，对电影却只字不提。文化普及中，重视的是音乐、美术、舞蹈，很少重视如何指导群众欣赏电影艺术。巴拉兹在《电影美学》一书中尖锐指出：“电影如果没有正确的鉴赏，首先遭到灭亡的不是艺术家，而是艺术作品本身，甚至在作品还没有问世以前，就已被扼杀。”^②“我们时代的最重要的艺术竟然在人们心目中成为一种易懂可不懂的东西。目前我们急需培养群众对电影的鉴别能力，使他们能够对这种最足以左右群众趣味的艺术发生影响和作用。要使每一本关于艺术史和美学史的教科书最后都加上关于电影艺术的章节；要使电影艺术终于能在我们大学的讲座中、在我们中学的课程表上都占有一席之地，否则，我们世纪这一最重要的艺术现象就不可能在我们这一代人的思想意识里深深地扎下根子。”^③

可喜的是，新时期以来，我国电影事业及电影教育事业飞速发展，不少高等院校纷纷开设电影课程或讲座，电影进入了大学课堂。然而，电影文化在青少年中的普及，

① 邵牧君：《西方电影史概论》，中国电影出版社1982年版，第4页。

②③ [匈]贝拉·巴拉兹：《电影美学》，中国电影出版社1979年版，第6、5页。