

CENTURY'S MOVIES

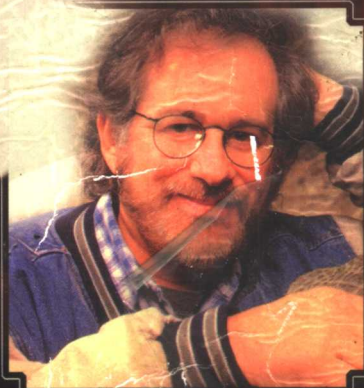
二十世纪全球电影图片档案

世纪 电影

彼特·恩格尔梅尔 / 著

王微 / 译

蓝天出版社



世纪电影

20 世纪全球电影图片档案

彼特·恩格尔梅尔 / 著
王微 / 译

上

蓝天出版社

ADA90/04

著作权合同登记号图字:军-1999-006号

图书在版编目(CIP)数据

世纪电影:20世纪全球电影图片档案/(德)恩格尔梅尔;王微译.-北京:蓝天出版社,1999.4

ISBN 7-80081-867-5

I.世… II.①恩…②王… III.电影史-世界-现代-图集
IV.J909.1-64

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第10420号

Peter W. Engelmeier, Das Buch vom Film

Augustus Verlag, Augsburg

©1996 Weltbild Verlag GmbH

Simplified Chinese translation copyright(c)

1999 by Blue Sky Press All RIGHTS RESERVED

本书图片及中文简体字版权属蓝天出版社所有

世纪电影

20世纪全球电影图片档案

出版发行:蓝天出版社

社址:北京复兴路14号 邮政编码:100843

责任编辑:言志 钟实

印刷:北京平谷县兴谷印刷厂

经销:新华书店

开本:850×1192毫米 大32开 22印张 350千字

版次:1999年5月第1版

印数:1-10000册

书号:ISBN 7-80081-867-5/Z·225

定价:45.00元(上、下册)



让—保罗·贝尔蒙多、简·塞伯格在《精疲力竭》中,1959

目 录

前言	1
电影史——早期的 25 年	6
第一章：20 年代的电影	20
第二章：30 年代的电影	66
第三章：40 年代的电影	156
第四章：50 年代的电影	228
第五章：60 年代的电影	310

电影的乐趣

从未有人对电影的一切全都了解，这一已超过 100 年历史的电影艺术早已发展成为一个很难轻易概括的特殊的综合领域，成为一个拥有无数分支学科和专业领域的科学，创造了无数的名词、术语、类别和技术，并且还在不断的变化中。通过电影媒体向人们传播和介绍的东西，总是适应不同的人的不同需要，满足他们或大或小的感受和向往。对于这一梦幻工厂制造的令人喜悦的产品总会出现成批的由娱乐机器制造的布景材料。电视具有非常大的节目需求量，另外由于它对电影质量要求的明显降低使得它经常对这一“需要顾及需求”的产品产生消极影响。另一方面，积极进取的电视人用他们令人钦佩的努力也使生产高质量的电影成为可能（主要通过资金上的支持）。从 1996 年开始进入数字电视时代后将会需要更多的作品。不久将会出现专门放映电影的消费频道。电影频道无时无刻都会把您带入《卡萨布兰卡》、《勇敢的心》、《本能》或者《闻香识女人》的感性世界——当然希望不要插播广告。

这本《电影走过的路》以独特的方式做出一种尝试，希望为任何年龄对电影感兴趣的朋友提供一次观看和阅读的经历，并且提供基本的电影资料。与所有我已出版的书籍一样，书中的出自我的电影史档案的照片都用较大的字体注出重要的电影



彼得·恩格尔梅尔

年代，并用较小的字体附上很多资料和信息，以便让读者较快地作个大致了解。

电影应该带来乐趣。这本《电影走过的路》也应如此。亲爱的读者，我对你们的意见很感兴趣，这次我也希望听到你们的评判。

在此我要感谢同仁们的大力协助，特别是我的妻子蕾吉娜，还有斯万婕·托密女士，是她在我们的编撰同仁中起着鼓舞士气的作用。布里吉特·阿蒙女士在长达数月的辛苦工作中承担了大部分按出书计划整理材料的工作——她是一位非常难得的具有丰富经验的编辑，这对于这样一本书的出版者——彼得·W·恩格迈耶来说，无疑是非常幸运的。

最开始的电影是影像

最开始的电影是影像。声音后来才有，要比影像晚得多。就在 1895 年电影诞生的 32 年后，即 1927 年 10 月 6 日，当《爵士歌王》在纽约首场上演时，如醉如痴的观众第一次从前那块大银幕上听到了对白。在这部原本不被注意的电影中有一句最著名的台词，就像一句预言：“你终究会听到的”！观众的耳朵和眼睛感到无比愉悦；灯光和声音、画面和对白的结合，作为文化史上最激动人心、最富创造力和最可获利的结合之一，宣告破茧而出。直到今天电影制作人私下还喜欢用这样一句表达他们基本愿望的、毫无诗意的话来互相问候：“好灯光，好声音——还有满满的钱箱。”

这本书的目的还在于，它是一项很有抱负的计划——也是一项承诺。《电影走过的路》愿意邀请读者做一次贯穿电影史的漫步，一次穿越这项有 101 年历史的娱乐事业的旅行，它是激动人心的，并且越来越艺术化。这样一次漫步将会是什么样子呢？它需要将电影史中直到现在所有的弓弦都张开，根据这次计划中所有精确的重音，自然地把一个世纪以来电影史中的高潮描绘、展现出来。

书的结构按照时间的顺序，根据时间顺序读者很容易读通。在一段关于早期电影时代和无声电影的引言之后接着的是各个年代的章节，叙述最重要的电影流派，介绍杰出的电影明星和制作

人，以及他们活跃的社会文化领域。在每一个章节，评论都与大量的图片和照片相结合。至少从观察图片中读者就会明白，这本书与其他这种类别的作品的区别所在。为了这本丛书，从彼得·W·恩格迈耶的电影史收藏中精选出了大量出色的图片资料，它们不仅是符合这本书的要求的，而且还有一些珍贵的拍摄工作的照片，特别是高水平的肖像照，恩格迈耶也因为这些图片的收藏而蜚声国际。对于读者中的历史学家，这本书的索引部分还愿意提供一种服务：列举出奥斯卡这一历史最悠久的电影奖历年各种奖项的获得者——从它1929年设立直到今天。

这里我们结束关于历史的叙述，但电影的历史却会继续前进。因为电影媒体是“活蹦乱跳的”，在好莱坞的说法就是：它是活着的。常说的是，至今电影经历了所有的衰退期，并且和其他媒体成功地互相阐释。有声电影，彩色电影，宽银幕，每当它们出现时，电影发展的可能性好像又被激发了，创造出了一种崭新的感官刺激的规模，用以愉悦观众，用崭新的画面和崭新的情节来愉悦观众。如果这种力量作为电影业自我更新的动力保持着，我们就不需要为电影业的未来恐惧不安。对此，让-吕克·戈达尔却不那么肯定。这位伟大的法国导演，几年前在家里收到一份寄来的问卷，询问他对媒体的将来的意见。“您对此是持乐观、悲观、还是观望态度？”这份问卷的最后一个问题这样问道。戈达尔的回答是“我抱乐观的态度期待着电影业的结局。”

“唯一有可能不明智的是作为观众，和许多人一样他是一个天才，如果他忘记了，在两个小时之内忘形了，以致停错了车，忘了付煤气费，或者与他的老板大吵一架，那么电影的目的就达到了。”——比利·怀尔德

克劳斯·达姆多年来一直担任“电影”杂志的主编，从1996年7月1日开始他在《马克斯》杂志担任同一职位。

MOVIES' HISTORY



蒂达·巴拉在《克里奥佩特拉》中,1916

电影史——早期的 25 年

给不动的画面注入新的生命——这种意识在 19 世纪下半叶开酝酿起来，各个国家的乐于思索的人和技术人员、发明家和科学家、设计师和工程师都在努力使这个梦想变成现实。他们很早在一些很出名的发展革新上找到了灵感，如简易幻灯机，针孔摄影机，当然还有照相技术（大约从 1839 年开始），人们已经尝试通过它们让静止的实物运动起来。人们通过做连续性成套照片和使用西洋镜的实验，不久就设计制造出了具有连续功能的摄像和放映设备。这些电影制片技

术的先驱者们到处都有事情做，几乎每个国家都有它自己的设备，有意大利的电影摄影机，英国的摄影放映机，波兰的多向色性摄影机，还有著名的美国发明家托马斯·阿尔瓦·爱迪生的摄影机，德国马克斯兄弟的电影放映机，埃米尔·斯科拉丹诺夫斯基是一位于1885年11月1日在柏林的“冬园”展示她的“活动的画面”的发明家。所有这些机器设备短暂地出现，又很快都消失了；它们在技术上无所用途，而且(或者)它们的发明者们也赚不到足够的金钱。因此这些具有复杂程序的摄影机器不得不让位于较简单的处理方法。

然后就是卢米埃尔兄弟走上了舞台。严格地说，尽管卢米埃尔兄弟，路易·卢米埃尔(1864-1948)和奥古斯特·卢米埃尔(1862-1954)并不是电影业的创始人，但他们却拥有“电影



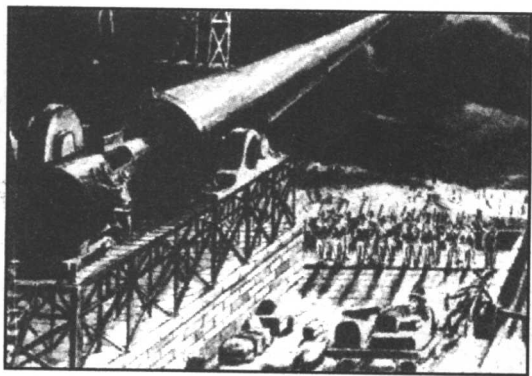
之父”的荣誉称号：用他们的电影摄影机摄制的影片，1895年12月28日在巴黎“大咖啡馆”的首映被认为是一种新的媒体诞生。他们用他们的摄影机在那个值得纪念的日子里为目瞪口呆的观众献上了11部一分钟影片，而这种摄影机在技术上已经成熟，作为富有的工厂主的儿子，他们也拥有必要的资金上的支持。这两位电影业的先驱获得了33法

卢米埃尔的海报

郎的纯利。即便很快收益就提高了，但无论是卢米埃尔兄弟还是其他的前驱者们都没有意识到他们的发明在艺术上和商业上的价值。他们没料想到，这种动的画面的确震撼了整个世界。

卢米埃尔兄弟的 1889 年开始的由 100(!) 名摄影师用来自世界五大洲的材料摄制成的迷你电影，是日常生活的简短记录(《婴儿的早餐》、《火车到站》)，或者是重大政治和社会事件的报道(《尼可劳斯二世的加冕》)。当这些新玩意的新奇感消逝时，这些电影片便开始成为使观众感到无聊的、单调的东西。

在这一阶段，就像受到了召唤，“魔术师”乔治·梅里爱(1861-1938)出现了。如果说卢米埃尔兄弟被称为纪录电影的先驱者，那么梅里爱就创造了由导演策划的电影表演。这位来自幻想中戏剧的人物充满激情地投入到这一崭新的媒体中，并用他充满想象力的电影童话把观众带入一个虚构的，非现实的世界中：1902 年他的电影《月球旅行记》取得了巨大的成功(并且还同时“创制”了科幻电影这一类型)。梅里爱 1897 年后在巴黎自己的摄影棚中拍摄，共摄制出 500 部作品，在他富有想



《月球旅行记》1902, 由乔治·梅里爱拍摄

象力的电影中，发展了100多种电影技巧，其中有的也是偶然帮了他的忙——比如二次曝光技术。尽管他的主意层出不穷，但他作为一个戏剧人，还是保留了舞台传统。电影场面都由一架静止不动的摄像机摄制下来，都出自一个角度，就好像观众从剧场的正厅前排座位瞄向舞台一样；摄像机和电影场面之间的距离始终是一样的，如果说梅里爱以他的纯探索行为绘出了对未来银幕的预想，那么其他一些技术类别也处在它们发展的早期阶段。这些东西在不同的国家有它们自己的特色，尽管存在着一些冲突。

一个小国家丹麦，在电影业的童年时期，却成为制片大户，比如它预订了华丽的、带有许多色情意味的剧本；当时的观察家们用俗语描写“丹麦式的接吻”：“嘴唇”长时间地、紧紧地粘在一起。电影《猎狮》(1907)或《白种女奴》(1913)取得了世界性成就；1910年著名导演乌尔班·嘎得在电影《深渊》中为人迷的观众展示了阿斯达·尼尔森的风采：电影业第一次有了它的明星。当丹



阿斯达·尼尔森在她的沙龙里

麦人沉缅于豪华氛围中时，意大利人正在耕耘着历史纪录片的领域。《庞培城的最后日子》1908年列入宏片巨制的行列。

美国人从一开始就驰骋于他们自己的领域里：1903年埃得文·S·波特的《火车大劫案》演绎出第一部西部动作片。然后就出现了牛仔形象。无所



麦克·塞内特的《香浴美人》

畏惧的汤姆·迈克斯和勇敢的布朗科·比利经历了无数冒险(当时还没有印第安人)并且始终会成为逃亡的胜利者。正如以布朗科·比利为笔名的演员、导演和制片人吉尔伯特·M·安得森所说：“我们只换马，却不换场景。”

美国电影的另一个特色是喜剧电影。这是一批喜剧演员用典型化的角色制造一场无政府主义的混乱，影片中充斥着大蛋糕和插科打诨，直到这种快乐的放纵最后变成通缉追捕。麦克·赛内特成为这种闹哄哄的滑稽戏的鼻祖，那些愚笨的“香浴美人”也成为这类影片的固定组成部分。从一系列“香浴美人”中格劳莉亚·史璜逊脱颖而出成为银幕女神，她以她令人想入非非的魔力和性感在塞茨·B·德米勒的早期喜剧电影《男人和女人》中成为这种轻佻的豪华生活女人的典范。

在法国，相反，人们却致力于追求“高雅”的喜剧艺术。非常受欢迎的马克斯·林



导演麦克·塞内特

德从1908年起开始在“马克斯系列”中塑造绅士喜剧演员。

从1907年开始法国电影非常肯定地与戏剧结合起来，它的创始者们促使这一平民化媒体变得高雅起来。原先的作品缺乏戏剧表演艺术，学术性的、装腔作势的艺术电影在观众中激不起多大的热情。这种趋势最著名的例子就是《古伊泽伯爵谋杀案》（1908）。新的电影艺术方式以它与舞台表演艺术、高度的文学性与知名作家的结合把电影向前推进了一步，即使日益严谨的艺术家们也不再皱着鼻子把这一新的媒体看得一钱不值。

法国电影对那些充满夸张的激情的电影艺术作品的回答没多久就显露出来。在一部路易·费亚德的系列电影《来自生活的场面，它是如何的》（1911-1913）中，用他自己的话说，是一种“把现实移植到银幕上去”的尝试。以忠实于现实环境著称的还有阿尔伯特·卡佩拉尼，他在1912年以一部《不幸的人》蜚声国际。费亚德却并没有把自己只限制在现实生活的演绎中。从侦探小说中获得灵感，他又导演出警匪电影，他是第一个在1913年把笼罩着神秘气氛的犯罪者《方托马斯》搬上银幕的，这个人物至今还在银幕上胡作非为。

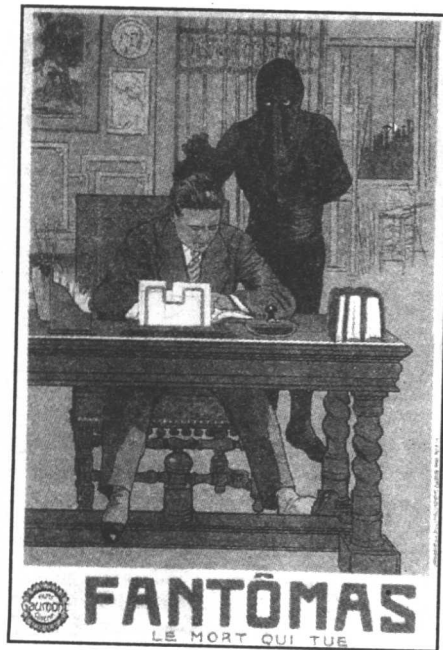
与此相反，通过1917年十月革命才觉醒的俄国，还有德国都在电影的早期年代“睡过了头”。是《布拉格的大学生》和保罗·魏格纳在1913年引起轰动，为电影业的保留节目增加了非现实的、具有想象力的童话电影的德国变体。这里已经出现了表现主义的手法。

那么现在电影画面注重了一些趋势，就在不同的电影种类中得到了实现，而且横向地通过所有的阶层找到了它的观众。现在是练会正确拼写的时候了。两位英国电影制作人使专门的电影语言的基本线条逐渐显露出来。早在1900年肖像摄影师乔治·阿尔伯特·史密斯就在电影中运用了近距离的大幅画面，

并在电影《祖母的放大镜》的一个场景中变换调节方式，使之依次进行。在这里已显现出蒙太奇的一种非常简单的形式，一种风格。史密斯的同事詹姆斯·威廉姆松也使用过这种形式，1901年他在他的电影《对一个英国驻中国使团的攻击》中描述了义和团运动中一段情节。若是卢米埃尔或梅里爱就会用一架静止的摄像机拍摄被袭击的使团房子和绝望的居住者，在某一时刻去救人的英国水兵就会冲进画面。威廉姆松则运用了变换的调节方式：摄像机在这里的情节结束之前就离开了演出场地，在另一个地方又进行拍摄，接下来画面中人们看见水兵，于是观众知道，这些水兵是去救人的。这就是“在最后一分钟的救援”，一种最受欢迎的连续的镜头。没有这种连续镜头，那末直到今天也就没有一部轰动性电影能够问世。在电影史上

被称为“布赖顿流派”的英国电影先驱不会明白他们发现了什么——那就是通过变换调节和蒙太奇来叙述电影的方式。这也就要求开始通常总是怀有不懂的观众们换一种全新的观摩方式。

在全球范围，在电影早期的15年中不同的导演都在富有创造性地尝试着这项新的媒体。但是只有美国人戴维·瓦克·格里菲斯成功地把所有“发明



《方托马斯》1913的海报

出来”的技巧和导演的意念概括出来并加以实现；他列出电影的形式并有目的地把它们运用到自己的工作中去。1913年一份报纸广告列出了电影的新鲜事物，其中他的电影占据着很重要的地位。被提到的有，比如近距离的大幅画面，风光的全景，倒叙，“加强”紧张度以及表演上的保留。在六年的“学徒生活”中他拍摄了500部影片，然后他有条件推出了一部经典作品，《一个国家的诞生》(1915)是一部在艺术上非常成熟的作品。虽然这部三个小时长的描写内战的大片因为它的种族主义倾向引起多方议论，但是毫无疑问它足以被写入电影史。格里菲斯权威性地运用一直有效的手段来塑造这部“由画面讲述的故事”：剪辑、同时平行叙述两处情节的反剪辑、渲染气氛的细节描写、移动的摄像机、大特写。他在他的下一部巨作《无法宽容》(1916)中非常完美地运用了对比蒙太奇的技术；如果说《一个国家的诞生》是一部最成功的默片，那么《无法宽容》也是一部成功的具有里程碑性质的英雄史诗。由于资金缺乏，这家由格里菲斯、麦克·塞内特和托马斯·哈泼·因斯在艺术上领导的启斯东电影公司很快就破产了。因斯最初担任的是制片人和组织者的职务，并在他的两部动作片中把牛仔威廉姆·S·哈特塑造成银幕偶像，比起他的同事格里菲斯，他对电



影具有更冷静的态度。对于他说来，“制作电影就和烤小点心差不多……人们需要某些作料，而且必须知道怎么把它们混合在

《一个国家的诞生》1915