

流转的星河

LIUZHUANDEXINGHE

欧美电影发展史

韩 莓 著 ■ 湖南人民出版社

J909.1/7

流转的星河

LIUZHUANDEXINGHE

韩 欧美电影发展史

莓 著 ■ 湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

流转的星河:欧美电影发展史/韩莓著. —长沙:湖南人民出版社,
2002.8

ISBN 7-5438-2915-0

I.流... II.韩... III.①电影史—研究—欧洲②电影史
—研究—美洲 IV.J909

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 030870 号

责任编辑:张志红

装帧设计:陈 新

流 转 的 星 河

——欧美电影发展史

韩 莓 著

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市展览馆路 66 号 邮编:410005)

湖南省新华书店经销 湖南东方速印科技股份有限公司印刷

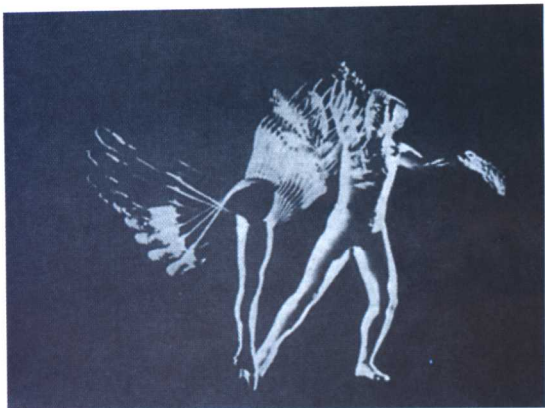
2002 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本:720×960 1/16 印张:13.25 插页:4

字数:241,000 印张:1-3,000

ISBN7-5438-2915-0

J·57 定价:27.00 元

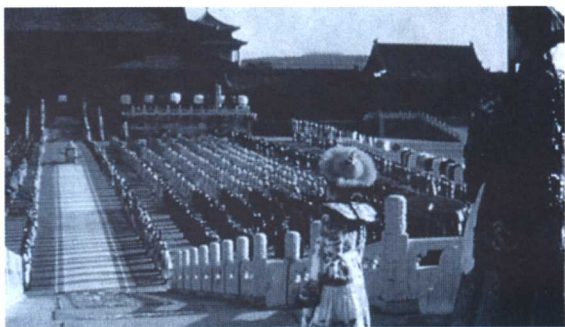
▲ 《双人舞》剧照

▼ 《美人计》剧照

► 《莎翁情史》剧照

▼ 玛丽莲·梦露的广告宣传照

▲ 《末代皇帝》剧照(贝纳多·贝托卢奇导演)

► 《终结者》剧照

▲ 《侏罗纪公园·续集》剧照

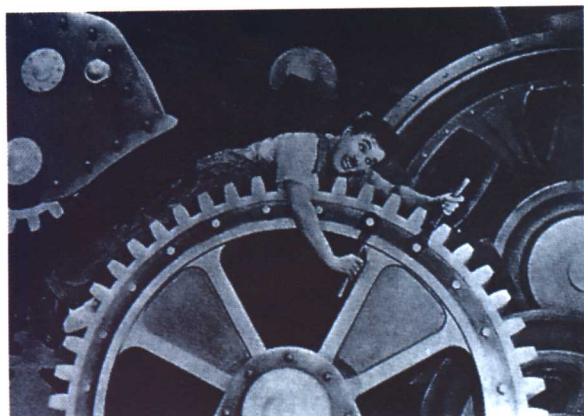

◀ 《007》经典画面

▲ 《一夜风流》剧照

◀ 美国西部片的牛仔形象

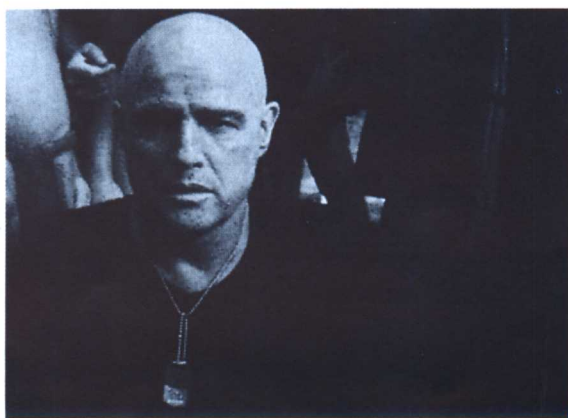
▲《摩登时代》剧照

▲《不眠的西雅图》剧照

▲《云中漫步》剧照

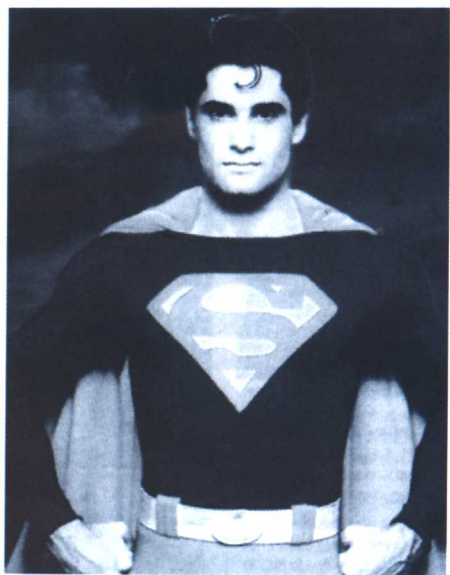

▶《现代启示录》剧照

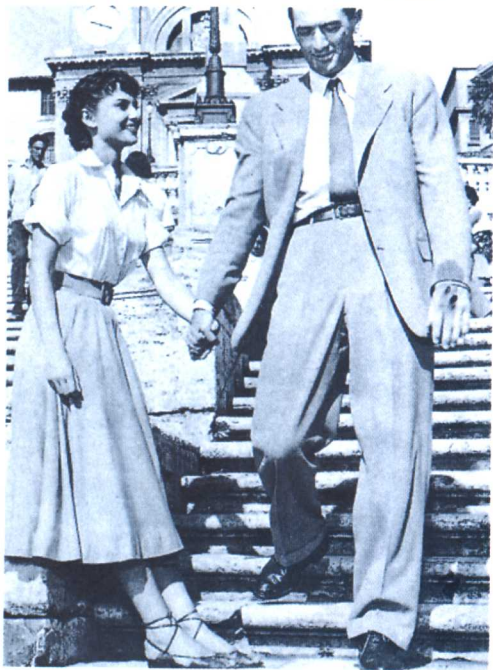
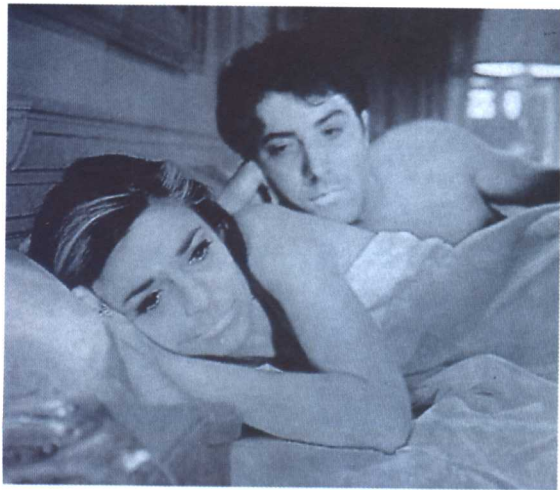

▲《廊桥遗梦》剧照

▼《超人》剧照

▼《毕业生》剧照

▲《罗马假日》剧照

目 录

序言：解读电影	(1)
---------------	-------

第一章 活动成像，亦幻亦真

——电影的发明及初期电影

.....	(4)
第一节 电影史前时代	(4)
第二节 电影的诞生	(11)
第三节 电影：技术的、艺术的	(19)
第四节 作为产业的电影	(26)

第二章 无声有情，回味悠长

——电影的无声片时代

.....	(32)
第一节 影像传神的艺术	(32)
第二节 默片时代的喜剧	(39)
第三节 先锋派电影的探索	(48)
第四节 苏联电影学派	(58)
第五节 蒙太奇电影理论	(69)

第三章 有声片，新境界

——电影的有声片时代

.....	(76)
第一节 有声电影，观念的革命	(76)
第二节 色彩与意义	(81)
第三节 好莱坞，一个王国的建立	(85)
第四节 精彩纷呈类型片	(96)

第四章 多个向度，多种创造

——有声片探索

.....	(111)
第一节 在好莱坞之外.....	(111)
第二节 法国诗意现实主义电影.....	(114)
第三节 意大利新现实主义电影.....	(119)

第五章 现代电影

——电影发展的新纪元

.....	(129)
第一节 现代电影印象.....	(129)
第二节 “新浪潮”电影.....	(134)
第三节 左岸派.....	(144)

第六章 西方各国的新电影

——电影的多元时代

.....	(151)
第一节 欧洲各国现代电影.....	(151)
第二节 现代美国电影.....	(170)

结语：未完成的历史	(182)
-----------------	-------

参考书目	(183)
------------	-------

附录一 常用电影创作词汇英汉对照

.....	(184)
-------	-------

附录二 历年奥斯卡获奖影片(主要奖项)

.....	(187)
-------	-------

序言：解读电影

无论我们承认与否，电影都已经成为了人类现代生活不可或缺的一部分。

电影是艺术，它反映着过去或现在，甚至未来人类生存的环境与状态；表达着人类内心深处的情感与思想。

电影是语言，它在视觉与听觉两个向度上发展了人类的思维，并通过对两者的结合营造出了一个崭新的视听世界。在这个世界里，人类改变了思维的方式，扩展了观察的视野，同时也使得历史与现实的记录变得更加清晰明澈，更加具有可信度与客观性。

电影是愉悦，它缔造着成人的童话与儿童的幻想，它是人类情感的对象物，也是人类情绪的安慰剂和精心构筑的梦工厂。

电影是媒介，它不但传递情感，而且传递现代生活方式的讯息，它是历代人文思潮的一个假想中的集散地。

电影是技术，它总是和当代尖端科技的发展紧紧握手，并无可置疑地成为人类技术与艺术完美结合的生动例证。

电影是产业，它创造着一个又一个名利双赢的神话，巨大的物质投入和同样巨大的价值回报使之具备企业运作的一切特征。

.....

电影究竟是什么？

电影是根据“视觉暂留”的原理，运用照相及录音手段，把外界事物的影像及声音摄录在胶片上，通过放映以及还原声音，在银幕上造成活动影像以表现一定内容的技术。

1895年，法国的卢米埃尔兄弟在巴黎运用活动摄像机进行电影放映获得成功，从此，电影作为一项新的艺术形式进入到了人类生活之中。电影的诞生虽以此为标志，但它是包括美国著名发明家爱迪生在内的众多人类精英智慧的结晶。在其后一百多年的时间里，电影在表现手段上日臻完善，先后经历了从无声到有声，从黑白到彩色的巨大发展，完成了从短片到长片，从单镜头到多镜头，并确立多种电影镜头理论的飞跃，电影逐渐成为了全世界范围内具有最广泛受众的文化娱乐方式。

电影是一门综合的艺术。除了技术条件，人类社会生活的政治、经济状况、道德传统以及人文思潮对电影的表现观念都有着非常直接的影响。世界电影在一百年的发展过程中，始终秉承技术主义与纪实主义两大传统，第一次和第二次世界大战所造成的世界政治、经济和人文思想观念的变革对电影的发展作用深远，它们与世界各国的人文传统结合在一起，共同形成了世界影坛异彩纷呈的繁荣局面，而在西方电影中，又以美、意、法、苏、德、英等国电影最具特色。

电影既是具有百余年发展历史的艺术门类，同时也是文化工业的主要构成之一。电影自诞生之日起就与以赢利为目的的商业活动密不可分。20世纪初，法国人百代建立起了规模较大的制片厂，使电影的生产进入到了工业化阶段。两次世界大战使得欧洲饱受战争创伤，而美国则凭借其雄厚的经济实力建立起了好莱坞电影王国。它吸纳世界各地众多优秀影业人士加盟，至今仍在世界电影格局中占有着举足轻重的地位。一百余年来，作为人类社会文化消费的重要构成，电影已经融入人们的日常生活之中，而且成为了人类寄予回忆与幻想的对象物。此外，电影还具有引领潮流与塑造偶像的功能，长久以来一直是世人瞩目的焦点。

电影被称作是人类的第七艺术，它的六个兄弟姊妹是文学、音乐、舞蹈、戏剧、绘画和雕塑。然而，比起这六门艺术而言，电影实在是太年轻了，年轻得几乎可以用“史中一天，史外一年”来形容（据查，人类最早的岩画出现在大约三四万年以前）。法国著名电影理论家安德烈·巴赞曾指出：“电影太年轻了，太难于同它的演进相分离，因而无法要求自己长期重复。五年就相当于文学的一代。”

电影虽起步较晚，但它的发展却堪称神速。电影的快速演进有赖于两点，一是现代科技发展迅速，使得影片内容相应地发生巨变；二是随着现代观念与欣赏趣味的不断改变，电影作为以征服观众为最终目标的艺术作品必须不断推陈出新。总体说来，欧美电影的发展经历了以下几个阶段：

诞生期：1895—1920年

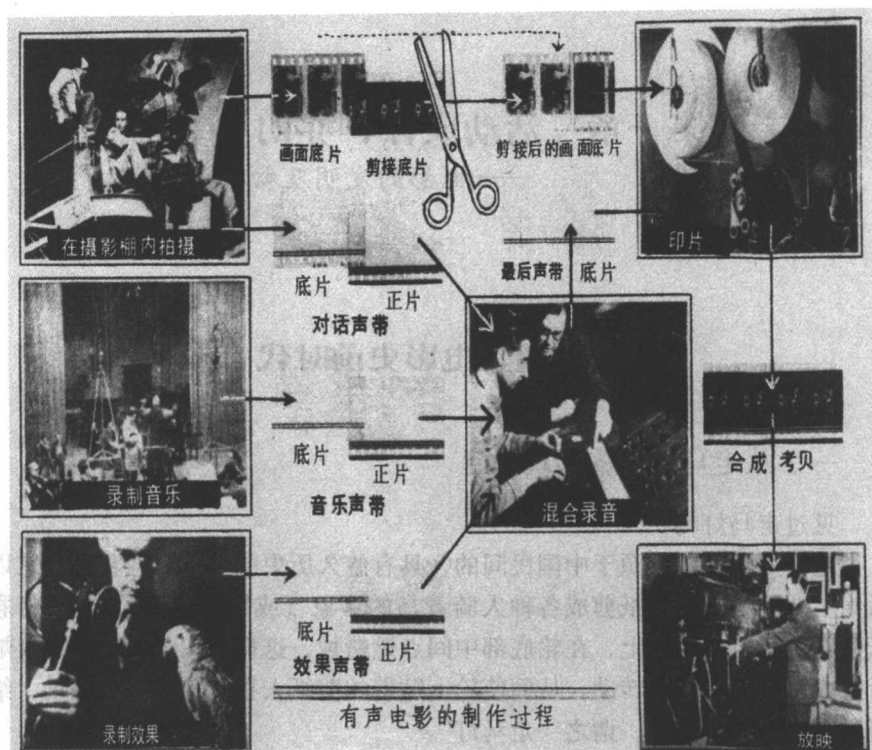
成长期：1920—1927年（又称无声片时代）

发展期：1927—1937年

战时及战后期：1937—1946年

多元发展新阶段：1946年以后（各国现代性电影）

了解欧美电影发展的历史，对我们而言，就像回望一段星光灿烂的旅程。那些似曾相识的面孔，那些耳熟能详的名字，还有更多尚不了解的细节与趣事，就让我们通过爬梳把它们归入属于各自的驿站。

有声电影制作过程示意图

第一章 活动成像，亦幻亦真

——电影的发明及初期电影

第一节 电影史前时代

一、从走马灯和皮影戏说起

见过走马灯吗？

走马灯是一种起源于中国民间的，具有悠久历史的供玩赏性花灯，它以纸为主要原料，用彩纸剪成各种人骑着马的形象（或别的形象），然后将彩纸贴在灯里特制轮子上，在轮底部中间点燃蜡烛，这样，轮子就因蜡烛火焰所造成的空气对流而转动，从而使轮上贴着的剪纸人物或车马随之绕动，给观赏者以运动的感觉，谓之“走马灯”。

知道皮影戏吗？

皮影戏是我国北方颇受欢迎的一种民间娱乐形式，它用兽皮（大都是驴皮）或纸板做成人物剪影，表演时，用灯光把剪影投射到幕布上，再配以真人演唱和音乐伴奏，生动形象，引人入胜。在张艺谋导演的著名影片《活着》里，就有皮影戏表演的情节出现。剧中，由葛优扮演的大少爷福贵从小好逸恶劳，吃喝嫖赌败光了家财，后来只好走街串巷以唱皮影戏为生。皮影戏所需道具简单，一口木箱内装皮影及必需道具，遇到演出，拉起幕布，打上灯光，手中拉动皮影，嘴里给人物配唱即可。葛优饰演的少爷儿时享乐奢靡，长大后却过着这样流离卖艺的生活，他的皮影戏师傅说得明白：祖宗的产业会坐吃山空，而凭自己的技艺吃饭，这营生虽苦，但也心中安稳。

说到皮影戏的出现，其中还有一段颇为动人的故事。据传，皮影戏最早始于汉代。汉武帝是中国历史上最有作为的君王之一，他不但文治武功卓著，而且琴瑟音律精通。一日，他听到自己的宫廷乐师弹唱一曲：“北方有佳人，绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国。”对曲中所描绘的这位“倾国倾城”的女子十分向往，当得知曲中所唱的女子就是乐师的妹妹，汉武帝马上传旨让她进宫见驾。

见面一观，果然是沉鱼落雁，惊为天人。

汉武帝得此佳人心花怒放，封之为李夫人，从此冷落了其他嫔妃，只对李夫人宠爱有加。

也许是天妒红颜吧。李夫人貌美，但寿数却不长，进宫数年后，她身染恶疾，卧床不起。汉武帝闻听此事，心中十分焦急，忙带着随从前往李夫人的寝宫探望。

然而尊贵无比的皇上却吃了闭门羹。

李夫人听说皇帝前来探病，马上命令侍女紧闭房门，她对站在门外的汉武帝说：“臣妾病重，形容萎靡，不能侍奉君王，请君王离去。”汉武帝爱美心切，执意要到床榻前探望李夫人。李夫人以被蒙头，不肯以病容见君王。汉武帝感到诧异，允诺只要李夫人肯与他见上一面，便即刻封她的哥哥官爵，让她的家人世代享受荣华富贵。然而无论汉武帝如何软硬相求，李夫人就是蒙头面壁，不肯相见。

汉武帝从未遇到过如此“忤逆”之事，他心中恼怒，虽怜惜爱妃没有硬行相见，但也气得跺脚而离去。

李夫人身边的侍女见皇上发怒十分害怕，同时也感到十分不解，她们问李夫人，皇上既来探望，作为妃子岂能不懂领情，更何况皇帝为了见上这一面还做了那么多的允诺。李夫人叹了一口气，说：“我们身为女人，有幸被选为嫔妃，所倚仗的，无非是以色事人。我现在病人膏肓，一定是形容憔悴，比起往日光彩照人的样子一定有天渊之别。如果皇帝看到了我现在的容颜，就会破坏我在他脑海中留下的美好印象，他将因我貌损而失去对我的宠爱。我自己尚且得不到皇上的宠幸，又哪里谈得上荫泽家人呢？”——原来，李夫人执意不肯以病容面圣，是想维护自己在汉武帝心中“倾国倾城”的美丽形象，她不但清晰自己的定位，而且揣摩透了男人的心理。台湾著名文人柏杨在记叙了这段故事后评价说：李夫人也许算得上是中国古代封建社会最有清醒的自我认知的女性之一，她不但揣摩透了男人的心思，而且还懂得如何利用男人的心思，她不是凭借男人的宠幸与女人们争风吃醋，而是以一个女人的心机去获得在男性心中的一席之地。

事实正是像李夫人所料想的那样，汉武帝虽然直到李夫人去世也没能见上她一面，可对她的思念却一点也不因此而减少。李夫人病逝后，汉武帝的脑海中满是她美丽的影子，皇上在感叹红颜薄命的同时，不但照样封了李夫人兄弟的官职，赐给她家人大量钱物，而且还下令宫廷侍从们，精心保留李夫人生前穿用物品以为纪念。

看到皇帝如此感伤，宫廷中有人想出了一个再现李夫人身形减轻皇上思念的方法。夜晚，他们拉起轻柔的布幔，用竹竿穿起李夫人生前的衣衫，并以线绳牵动衣衫的下摆，然后通过油灯的映照将李夫人的影子投射到幕帘之

上，配上李夫人生前最喜爱的乐曲使之翩翩起舞。

汉武帝见此情景龙颜大悦，当然免不了重赏发明之人。而这种游戏也就是皮影戏的前身。

讲述这样一段凄美，又超越了凄美的故事并不是没有缘由的。虽然中国的皮影戏，还有前面提到的走马灯与电影的发明之间并无必然联系，但这段故事本身反映了人类对于欣赏活动影像的渴望，以及为此曾经做出的巨大努力。

在留声机、照相机、摄影机这些现代科技的产物尚未出世的年代，人类对于存留自身视听形象，并再现人类生活种种经历的愿望是非常强烈的。或许有不少人在幼年时都听说过一个愚人对着空瓶说话，然后托人将空瓶带给远方的朋友，想让朋友打开瓶塞可以听到自己声音的故事；而在鱼雁传情的时代，人们常常写上“见信如面”的话，聊慰亲友之间的相思之苦，人们对文学作品中借助语言还原生动形象的描绘给予“栩栩如生”的评价，而对于技艺精湛的模仿表演，则称赞“如闻其声，如见其人”……无论怎样，这些都少不了一个“如”字，岁月荏苒，时光不再，对于逝去的一切，人们往往只能通过调动所有的想象与联想来无限接近回忆中那些影像，那些曾经鲜活的生命和难忘的细节。唐代诗人李商隐在他的《锦瑟》诗中写道：“此情可待成追忆，只是当时已惘然。”其实追忆本身，就蕴含了人们无限的感伤与惆怅。

是现代视听艺术的崭新方式——电影，给予了人类从时间与空间的束缚中解放出来的可能。尽管由于技术的原因，电影最初是无声的，黑白的，但从成为记叙手段的那一天起，电影就开始探索以它特有的表现方式反映主观与客观时间的流逝，反映现实和虚拟的空间转换，反映世事沧桑变幻，反映人间悲欢离合，从无声到有声，从黑白到彩色，电影在发展技术的同时不断丰富其艺术的内涵，并以商业化的运作影响着观众，同时也受到观众的巨大影响。直到今天，电影成为了人类艺术殿堂中的第七位女神（前面的六位是诗、歌、舞、绘画、雕塑和建筑），以其迷人的丰采吸引一代又一代的观众进入她的梦幻世界。

二、电影发明的必需条件

1. 关于视觉暂留

这是我们经常获得的切身体验：天降暴雨，我们坐在窗前看着雨丝从天而降，连天连地形成雨幕；划一根火柴拿在手中挥舞，火柴头的光亮便连成一个圆圈。

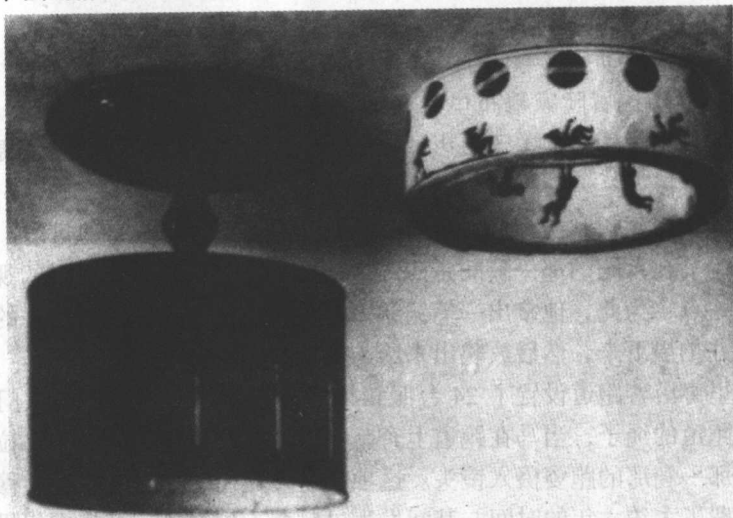
本是落下的雨滴，何以成雨丝，雨幕？

本是火柴头一点红光，何以形成光圈？

这是由人类视觉的生理特性决定的。人的大脑可以把人眼所看到的视觉形象在眼膜上保留的时间比眼睛实际的记录时间稍长一些，而这种形象的滞留性使得眼膜上一系列独立的形象可以相互连接，甚至混合起来，从而给人以影像运动的幻觉。

我们把这种生理现象称为视觉暂留。

视觉暂留的现象古时就被人们发现过，而它真正与电影的发明相联系，则是 19 世纪以后的事情。1825 年费东和派里斯博士发明了幻盘，它是一个两面画有图案的硬纸盘，当人们手执纸盘快速旋转时，纸盘两面的图案就似乎重叠成了一幅画面，于是，小鸟可以歌唱在笼子里（幻盘一面是笼子，另一面是一只小鸟）；骏马可以奔驰在原野上（一面是马，一面是原野）。与此相类似的表现物体连续活动幻象的玩具还包括诡盘、走马盘、轮舞盘等，这些玩具除了利用人类视觉暂留的生理现象，还已经包含了电影的机械原理，即将单独的静止画面连续、快速放映以便获得活动影像。

轮舞盘

2. 电影发明的三大基础

尽管幻盘、诡盘等玩具已经将活动的影像呈现在人们的面前，但它们不是真正电影发明的基础。真正电影的发明离不开三大要素：摄影机、放映机和胶片，而电影实际上即意味着快速摄影。

• 照相的发明和演进

照相，对于生活在 21 世纪的人们来说，是一件司空见惯的事情，而在

大约二百年以前，人们还只把它当作一种新的绘画方法。

照相的原理，据说是文艺复兴以来画家所用的暗室影像固定方法，著名意大利画家达·芬奇绘出了一个照相暗室设计图，它利用小孔成像的物理现象，可以把外界事物的倒转影像投射在透镜（小孔）对面的盒壁上，而如何用化学方法将这一影像固定下来？人类开始了艰难的探索。

1823年，法国人尼埃普斯使用沥青做感光材料，拍摄了世界上的第一张照片《餐桌》，它的曝光时间长达14小时。后来，人们开始使用银版照相法，由于曝光时间一般需要30分钟以上，它一般用于拍摄景物和静物。1839年，法国政府向尼埃普斯和达盖尔的继承人购买了照相的专利，并将这项人类近代最珍贵的发明奉献给了世界。

1840年，照相中开始首次拍摄人物照片。尽管曝光时间已减少到20分钟，但对于模特儿来说，化上妆在阳光底下一动不动站上20分钟依然是件苦差事，好在1841年，摄影的时间已经缩短到了1分钟，到1851年，曝光时间更缩短到只要几秒钟，照相开始成为了许多人赖以谋生的职业。

• 照相术用于活动摄影

照相术用于活动摄影缘起于一个赌局。

1849年，英国冒险家穆布里奇在淘金狂潮后来到了加利福尼亚。1872年，他在旧金山做了一次关于摄影的实验，实验的目的是为一个赌局提供重要证据。

原来，加州州长利兰德·斯坦福是一个靠商业和铁路起家的富翁，他和人打赌，说马在奔腾的那一瞬间是四蹄离地的——当然，仅凭人眼的观察无法确证这一点，为此，他拿出一笔钱让穆布里奇设法将马奔跑过程中的动作分解开，并拍摄下来，然后放映出来给与他打赌的人看。

穆布里奇沿着跑道设置了24台照相机，并在每一台照相机的快门上连接着横越跑道的绳子，当马在跑道上奔驰而过时，它就将踢到绳子，拉动快门，并将那一刹那的跑姿摄入镜头。这项实验说起来容易做起来难，穆布里奇为此花费了大约六年的时间，其间发生过马踢不到绳子，马拖倒相机，甚至马拖倒摄影师等种种意外，最终，穆布里奇拍到了马奔跑中每个阶段的照片，他把这些照片放在一个旋转的轮子上加以放映，最终完成了这次载入电影发展史册的实验。

1878年，穆布里奇将在加州拍摄的照片公之于众，引起了科学研究者们的广泛兴趣，法国生理学家马莱受此启发，于1882年创造了摄影枪，扣动扳机可以在1秒钟内曝光12幅画面，后来，他采用了柯达胶卷作为底片，并在1888年将利用胶卷拍摄出来的照片献给法国科学院，马莱成了现代摄影机和摄影术的发明人。