

• 光華雜誌之一六 •

怎樣鑑賞電影

羅毅夫 著

光華書店發行

欣賞表現人民的藝術，
希望你成為了解愛國的人民表演者

給一

小谷田志

吳大猷
一九五二年

光華叢刊之一六

怎樣鑑賞電影

羅毅夫 著
光華書店 發行

怎樣鑑賞電影

基本定價 · 元 角

著者 羅毅夫

出版者 光華書店

發行者 光華書店

瀋陽 大連 哈爾濱

長春 安東 濟南

煙台 齊齊哈爾

分發行 新中國書局

北平 天津 石家莊

版權所有

不准翻印

ZHEYANG
JIANSHANG DIANYING
LUO YI-FU ZHU

一九四九年二月
在人連印造
初版發行一萬冊

目次

一 看電影的人有多少？.....	一
——電影是最具有羣衆性的藝術	
二 當我們祖父年輕的時候.....	五
——電影的歷史	
三 一加一不等於二.....	九
——電影是新興的綜合藝術	
四 看「熱鬧」和看「門道」.....	三
——怎樣鑑賞電影	
五 從「打瞌睡」談起.....	一六
——關於腳本	

六	腦袋裡的思想能看見嗎？.....	一
	——電影的表現手法.....	
七	真假列寧.....	三
	——怎樣評判演員的表演技術.....	
八	活動的座位.....	六
	——關於攝影.....	
九	不能拆穿的西洋景.....	四
	——電影中的佈景.....	
十	「耳聞不如目見」.....	六
	——聲響和音樂.....	

一 看電影的人有多少？

——電影是最具有群眾性的藝術

『看電影去吧！』幾個朋友碰在一起，往往這樣打招呼。電影，已經成爲我們日常生活中的一個項目了。有的人可以一個月不上一次澡堂，但電影院，却非每禮拜必去一次不可。如果有人問：你一共看過多少次電影，大部份青年朋友恐怕是回答不出來的，因爲看電影正如吃蘋果一樣，在我們的生活中太普通太頻繁了。

所以列寧說：電影是最具有羣衆性的藝術。

假使有人對這句話發生懷疑，我們就拿出數目字來給他看。

蘇聯在戰前共有營業性電影院二萬八千處，非營業性的幾千處。戰後新五年計劃中，要求在一九五〇年時，恢復並擴充到四萬六千多處。觀衆數目，據一九四六年統

計，全年共達七萬萬名，估計到一九五〇年，全年將有觀眾十五萬萬名！

『那是因爲在社會主義的國家——蘇聯。』也許有人會這樣反駁。

好吧，且看看資本主義的國家，是怎麼樣的。

美國在一九四〇年的統計，全國共有電影院一萬七千五百個，觀眾平均每星期八千三百萬到八千八百萬，從這一數字推算，那末每年就是四十三萬萬到四十五萬萬。在英國，一九三七年的觀眾是八萬六千四百萬，爲全國人口的二十倍。

如果嫌話扯得太遠，那末就說大連吧。大連五個較大的影院，在一九四七年共容納觀眾一百零八萬名（平均每天有三千人左右），這也不能算是很小的數目字。許多不識字的老太太，她們一生也許從來沒有進過一次書店的大門，但看電影，對她卻並不是一件稀罕的事情。

電影的觀眾既是那麼多，他們對電影的看法，也就有各種各樣的。就拿我們周圍的情況來說吧：有的人在星期日爲了消磨時間，自然而然的便走進了電影院，很容易把一個冗長的下午，擺佈過去了。有的人碰到了多日不見的老朋友，就掏掏腰包請人看電影，像請朋友喝酒一樣。有的人是看電影成了習慣，成了一種愛好，所以就經常看，

——這就是所謂『影迷』。還有，在過去舊社會裡，有人專門替某一明星捧場，崇拜某一明星，只要這影片裡有她（他），那就非看不可。

把小說當作「閒書」，把看小說作為「消遣」「解悶」，這一種觀點現在已經不很普遍了。但電影，却仍然有很多人把牠作為一種單純的「娛樂」。以上所說的種種，都是屬於這一觀點之內的。

其實電影並不是「娛樂品」。它和小說、詩歌、戲劇……一樣，是一種藝術作品，而且也能够達到一定的政治目的（宣傳和教育）。反動的電影，以離奇曲折的情節，或神怪、色情的故事，吸引觀眾，使看的人「不覺為之神往」，而在這不知不覺中，發揮了牠一定的欺騙與麻醉作用。相反的，進步的影片，可以鼓舞你的鬥爭意志，堅定你的革命信心。統治階級是懂得這個道理的，他對待電影，比對待任何藝術作品都嚴格。記得在抗戰以前的上海，那時候可以買到『夏伯陽』的中譯本小說，但當『夏伯陽』這一影片運到上海時，只是偷偷摸摸的，在租界上的一個小影院裡放映了幾天，最後仍然被統治者禁演。因為他們知道，電影比小說具有更大的宣傳力。

我們同進步影片接觸的歷史，是極短極缺的，一般的說，僅是兩三年。因此，往往

使我們不能用嚴肅的態度，去鑑賞電影。

我們提倡：用鑑賞藝術作品的態度，去看電影；用閱讀政治書籍的態度，去看電影。

二 當我們祖父年輕的時候

——電影的歷史

前面說到，看電影這回事情，在我們日常生活中，已經像吃蘋果一樣的普遍。

當我們的祖父在青年時代，可以像我們一樣的吃蘋果，但他却不能像我們一樣的看着電影。

因為，電影還只有短短的五十年來的歷史。

在各種藝術部門中，電影恐怕是最年輕的了。拿繪畫來說，多少萬年以前，原始人就在自己石洞裡的石壁上刻劃出野牛、狩獵等等形象，你能說它不是畫嗎？拿詩歌來說，我國在幾千年前，就有了「關關雎鳩」了——而且這還不是最初的詩歌。像金字塔這樣雄偉的建築，在希臘奴隸社會時代就出現了。

讓我們來追溯一下電影的歷史，它究竟有多長呢？

在小學校裡唸書的時候，我們常常在書角上畫上一個簡單的人物，而且每頁稍微有點不同（比如一隻腳慢慢的舉起來）。然後，用大拇指壓着，讓它依次滑落下去，那麼就可以看見這個人物在動作。

一八三三年在倫敦出現的『活動畫筒』，就和這個玩意兒差不多。『活動畫筒』是個空的圓筒，上面有個空隙，可以使人觀看，有些類似中國鄉村中的『西洋景』。不過『活動畫筒』可以搖轉，結果，使人看起來，覺得畫面上的人物在動作。這些畫中人物看起來會活動的原因，是因為我們的眼球被『欺騙』了。當我們看一件東西的時候，眼睛中有一種印象，叫做『殘象』。第一個殘象沒有消失，第二個印象又來了，結果就被重疊起來。（電影中銀幕上的畫面，每十六分之一秒更換一次）。

照相發明以後，人們又把照片來代替畫片。在一八六〇年時，曾經有位名叫科爾門·塞勞斯的機械工程師，把他兒子在木箱上鏤釘的動作，照下了一組相片，然後把這些相片裝置在可以旋轉的輪翼上，當它轉動的時候，照片中的人就在鏤釘子。

在電影發明史上，還有個有趣的故事。據說在一八七二年，有幾個英國人「打

賭」。有的說，一匹奔跑着的馬，四個蹄子會同時離開地面，有人却反對這種說法。怎樣來判別事實呢？有位工程師替他們設計了二十四個用電力管理啓閉器的照相機，放在道路的一邊，然後用一匹馬在路上奔馳過去，攝下影來，結果發現馬蹄的確會同時離開地面。

這個『打賭』本來沒有意義，但它在電影的發明上，却又推進了一步。

但那時候照相的底片，還是用玻璃的。玻璃乾板雖然能够高速度的感光，可是容積受限制，不能同時拍攝很多東西。

各國科學家，開始研究怎樣解決這一問題。在一八八九年，美國人喬治·伊斯特曼，用柔軟的透明紙，製成了膠卷。這對電影的發明，具有極大的貢獻。

一八九三年，美國愛迪生發明了『活動攝影機』。他曾經攝下了一組五十呎長，每次只能由一個『觀眾』看的影片，『演員』就是他實驗室中的一個助手——夫萊脫。夫萊脫在這張影片中表演了他打噴嚏的情形，現在看起來似乎這太可笑，但那時候却是件了不起的發明。

一八九五年，法國人路易·留姆耶爾，積累以前各個科學家的努力，解決了電影上

的最後一個問題：發明了電影放映機，它可以使千百個觀眾，同時看到一個畫面。到這時為止，電影才算真正的出現了。

初期電影的內容，還只是一些『猩猩的生活』、『×××風景』之類的東西。但時間一久，觀眾對於這些內容便不會滿足了。不久之後，電影和文學結合起來，使它獲得了新的生命，而成爲一個獨特的藝術部門。

三 一加一不等於二

——電影是新興的綜合藝術

從以上這段歷史看來，我們可以說：電影是科學發達到一定水平後的產物，同時它又直接吸收了各種藝術部門的成果。換句話說，電影是一種新興的綜合藝術。

一個作家，可以費幾年的時間，獨力寫一部長篇小說。一個雕刻家，可以窮畢生精力，雕刻一座銅像。但電影，每一部片子都不能由一個人來單獨完成，——縱使是畫下來的卡通片。一張好片子，首先需要一個好的脚本，然後還得有高明的導演，優秀的演員，卓越的攝影師，合適的佈景與音樂。

但電影並不等於『戲劇加攝影』。數學中『一加一等於二』的公式，就不能機械的搬用到這裏來了。

電影有它自己的特點，有它自己的表現方法。

拿話劇與電影來比較吧，它們雖然比較接近，却又截然不同。話劇被拘束於舞台面上，空間的限制比較大。普通一個大型舞台劇，最多也不過用六七個佈景，而據一位有名的電影美術指導家說，每張正片，平均需要四十個佈景。電影可以把列車搬上銀幕，但舞台劇就沒有這種可能。在演員的表演技術上來說，舞台劇與電影也有很大差別。中國過去有個有名的片子，叫做『夜半歌聲』，因為拍攝的時間比較早，演員的演藝上來就夾雜着許多舞台劇的表演方法，如果細心留意，就會看出來的。舞台劇中的演員，和觀眾之間保持着一定的距離，一個演員表示「哭」的時候，不但要用他的聲音，而且要有「哭」的動作，才能使觀眾理會。但電影可以用「特寫」，可以在銀幕上全部映現一個演員的面部，可以使觀眾清清楚楚的看到：眼淚怎樣從她睫毛上滴下來。

再說電影與小說的比較吧。小說用文字，電影用形象，這個距離是相當大的。小說可以寫成幾十萬到幾百萬字的篇幅，而電影必須把整個故事，壓縮在一定長度的軟片中，取材結構，都受到一定的限制。小說可以盡情的描寫人物的內心變化，但電影卻必須要把這種內心變化使觀眾能夠看見。陀思妥也夫斯基的名著『罪與罰』，用一連幾十

頁的篇幅，描寫主人翁複雜的心理變化，聽說這部小說在法國搬上了銀幕，雖然化了不少力氣，效果並不好。一部好的小說或劇本，不一定能够攝成一部好的電影。

電影中的攝影，和平常的攝影不同；電影中的佈景，與平常的建築不同……。總之，電影和許多藝術部門有關聯，但當這些藝術放到電影裡去的時候，牠們就必須服從於電影這一特殊藝術，而成爲它有機構成的一部份。

四 看「熱鬧」和看「門道」

——怎樣鑑賞電影

中國變戲法的，有一句江湖話：『會看的看門道，不會看的看熱鬧。』

看電影，也有這兩種區別。

有人只看銀幕上的故事。不分清青紅皂白，不分進步反動，不分正確錯誤，一股腦已接受。眼裏叫尔笑，你就笑；叫你哭，你就哭。同情這個或仇恨那個，全由銀幕來指揮，一切唯命是從。

有人也會批評和判斷，但只能憑着自己的直覺，他的標準是根『橡皮帶子』，長短無定。

有人也能基本上把片子區別爲「好的」和「壞的」，但只是「啞巴吃扁食（餃子）」，