

金钥匙丛书

时事出版社
易水 著

梦幻的乐园

世界电影史话

钥匙丛书

梦幻的乐园

——世界电影史话

易水著

时事出版社

(京)新登字 153 号

图书在版编目(CIP)数据

梦幻的乐园:世界电影史话/易水著. —北京:时事出版社,
1996

(金钥匙丛书/郭传玲主编)

ISBN 7-80009-327-1

I. 梦… I. 易… III. 电影史-世界 IV. J909.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 09963 号

时事出版社出版发行

(北京市海淀区万寿寺甲 2 号 邮编:100081)

新华书店经销

北京市昌平东旭印刷厂印刷

开本:787×1092 1/32 印张:6.875 字数:148千字

1996年7月第1版 1996年7月第1次印刷

印数:1—7000册 定价:9.80元

主 编 郭传玲
副主编 任 超
编 委 武 宁 何桂全
祝 勇 吴祚来

出版者的话

生长在世纪之交的一代青少年，肩负着光荣的历史使命，21世纪中国的命运将掌握在他们手里。未来的政治家、军事家、哲学家、科学家、文学家、艺术家、探险家……将在他们当中产生。因而，时代需要他们拥有广博的知识与无穷的智慧。然而，一方面，目前的应试压力使绝大多数青少年被沉重的课业负担所困扰；另一方面，出版界一窝蜂地出版学习辅导材料，却很少组织出版适合青少年口味，的能够陶冶情操、培养兴趣、增长知识的书籍。不久前《文汇读书周报》曾在青少年中进行过一次读书普查，结果表明，铺天盖地的辅导材料与考试习题令他们感到窒息与厌倦，他们渴望打开窗子，呼吸新鲜的空气，开拓自己的视野，滋养干渴的心灵。虽然他们认识到博览群书的必要性，却又寻找不到为他们喜闻乐见的书籍，这不仅仅是他们的悲哀，更是出版界的悲哀。面对这种局面，我们在不长的时间里策划并推出这一套《金钥匙丛书》，就是试图填补这一出版空白，为培养跨世纪接班人尽

一份绵薄之力。

《金钥匙丛书》以丰富翔实的资料，深入浅出的笔触，生动活泼的语言，引领广大青少年走入各学科的神奇领地。从某种意义上说，这套丛书只是“入门”书，如果能引发青少年的兴趣，使他们对于各学科的基本知识有所了解，我们的目的也就达到了。或者说，这套丛书只是赋予他们一把打开知识宝库的金钥匙，如果他们认定了道路，相信他们会不畏艰辛，勇敢地探索下去的。

《金钥匙丛书》首批推出7种，它们是：《难灭的硝烟——世界战争史话》、《智慧的闪电——世界发明史话》、《缪斯的琴弦——世界音乐史话》、《梦幻的乐园——世界电影史话》、《名著的诞生——世界文学史话》、《不败的破冰船——世界探险史话》和《彩色的传奇——世界美术史话》。这套丛书今后还要继续出版下去，希望得到社会各界及青少年朋友们的支持，同时也希望广大读者，尤其是青少年读者多提宝贵意见。

时事出版社
1996年7月

前 言

朋友，你知道吗？被称为第七艺术的电影已经度过了它100岁的生日。回顾100年来的历程，它就像呱呱坠地的婴儿那样迅猛地一天天成长壮大起来，而每一个阶段又都包含了多少奇妙的风云变幻呀！它经历了从萌芽到成熟乃至繁荣的发展道路，也历经了挫折与挑战……时至今日，它早已成为我们生活之必需，并为我们创造出了一个奇幻的世界。

为了纪念电影100岁的生日，为了纪念被誉为“电影之父”的卢米埃尔兄弟，全世界范围内16个国家的40位杰出导演共同完成了一部黑白影片——《卢米埃尔》并于1995年12月28日在全世界公映。我国著名导演张艺谋有幸参加并使用了人类历史上第一台摄影机——卢米埃尔的摄影机，拍摄下以古老长城为背景的片段，为影片《卢米埃尔》完成别具特色的四十分之一。张艺谋兴奋地告诉人们：“100年以后的电影将会如何发展，我们无法预料，但电影永远不会死亡。”

是的，电影永远不会死亡！它将永远富于活力，像其他艺术一样，但它又不同于其他艺术，它是现代艺术与科学技术的完美结合，它吮吮着最新鲜的乳汁，不断创造出最新的电影语言，激发我们，使我们超越时间与空间。

当你了解了电影的历史和它丰富的内部世界，当你知晓了有多少优秀的科学家、艺术家为之倾尽心血，当你理解了它特有的艺术语言，当你置身于那声影的奇幻世界，相信你一定能够联想起许许多多……

愿这本小册子能够给你以启发和帮助。

目 录

电影工业百年史.....	(1)
视觉暂留现象.....	(1)
照相术、电影摄影机和电影视镜.....	(4)
神秘失踪的电影发明人.....	(7)
卢米埃尔兄弟.....	(9)
乔治·梅里爱.....	(13)
电影工业兴起与早期的电影公司.....	(16)
编电影的文学家.....	(20)
——编剧	
三军统帅.....	(23)
——导演	
改变恩赐.....	(25)
——电影摄影师	
从哑剧表演到电影表演.....	(28)
——电影演员	
剪裁有术.....	(31)
——剪辑师	
移天缩地在君怀.....	(34)
——美工师	
神奇的特技·迷人的动画.....	(37)

改头换面的魔术师.....	(40)
——电影化妆师	
让它们也有生命.....	(42)
——道具和服装	
声“影”并茂.....	(45)
——音乐和录音	
摄制组的无冕之王.....	(48)
——制片人与监制	
明星制的诞生.....	(52)
影星与片酬.....	(55)
影片也有级别.....	(60)
黑白默片三十年.....	(64)
影院的变迁.....	(68)
千呼万唤始出来.....	(72)
——有声片	
七彩电影之光.....	(76)
画布和窗口.....	(79)
——电影银幕	
从影视合流到多媒体.....	(83)
巨片意识与巨片效应.....	(88)
走进电影的艺术世界.....	(92)
好莱坞电影派.....	(92)
跨越时空的格里菲斯.....	(92)
蒙太奇理论的缔造者.....	(96)
——爱森斯坦	
与个性电影为敌.....	(101)

——好莱坞的类型电影	
全世界人跟着他笑·····	(104)
——喜剧导演卓别林	
谜底何时解·····	(107)
——悬念大师希区柯克	
苍凉情怀·····	(111)
——西部片	
战神走上银幕·····	(115)
——战争片	
真实的谎言·····	(120)
——科幻、恐怖片	
他是米老鼠的爸爸·····	(124)
——迪斯尼和卡通片	
长青橡树林·····	(129)
——好莱坞	
奥斯卡奖的历程·····	(133)
真实派电影·····	(138)
真实派电影的源头·····	(138)
——纪录电影学派	
这才叫电影·····	(143)
——斯特劳亨与写实派虚构电影	
与蒙太奇说再见·····	(147)
——巴赞长镜头理论	
电影镜头就是观众的眼睛·····	(151)
——维尔托夫学派	
深渊与巅峰·····	(155)
——罗西里尼与意大利新现实主义浪潮	

在诗意与写实之间.....	(162)
——让·雷诺阿与诗意写实主义	
参与和旁观.....	(166)
——真实电影派	
实验派电影.....	(170)
不真实的真实.....	(170)
——表现主义电影的先驱	
维纳与《卡里伽里博士的小屋》	
孤独的行路者.....	(174)
——表现主义与现代主义的	
融合者伯格曼	
是梦？是真？.....	(178)
——超现实主义大师布努埃尔	
与《一条安达鲁犬》	
玩弄时间把戏.....	(183)
——雷乃和他的影片	
以镜头为笔.....	(187)
——银幕“现代小说家”	
罗伯—格里叶和帕索里尼	
走过红色沙漠.....	(192)
——新写实主义向现代派的过渡者	
费里尼与安东尼奥尼	
《疯狂的比埃洛》·“疯狂”的戈达尔.....	(198)
预设未来.....	(202)
——库布力克与《发条桔子》	
后记.....	(207)

电影工业百年史

视觉暂留现象

如果在夜晚，一束火把在飞快地舞动，它会在我们眼前形成一条连续不断的“火链”，这是为什么？

如果注视灰色背景上的黄色方块，持续半分钟，再去注视一面白墙，你感觉到的将是一小块蓝色的方块，这又是为什么？同样，晚上注视电灯丝或烛光久了，闭上眼睛或关掉电灯、吹熄烛火，你的脑中就会呈现出灯丝、烛火的影像，这些又都是为什么？

这许多视觉现象，古人早就发现了并加以研究。11世纪科学家们还认识到：将一束光透过小孔可以使一个外部的形象在内部显现出来，这就是所谓“小孔成像”。

据史书记载，17世纪的伟大科学家牛顿对人眼、脑的一些成像感觉也做过研究，而正式将之定名为“视觉暂留原

理”的，是在1824年。这一年，英国人彼得·马克·罗热向伦敦皇家协会提交了名为《关于活动物体的视觉留影原理》的报告。他的研究证明，人的眼睛在接受到光刺激之后，视网膜的视觉细胞已经将光刺激转变为神经冲动，沿视神经传入大脑，构成视觉，即称之为“视后像”。视后像又区分为“正后像”和“负后像”，比如，注视黄色方形再注视白墙形成蓝色方形感觉的是“负后像”，这是由于黄色感觉向其补色（蓝色）转化而形成的。那种感觉不转化的视后像就被称为“正后像”了。

在此期间，英国人法拉第也对视觉暂留原理进行了研究，提出了视觉转换频率的问题，他认为“外在物体映入视网膜的形象，在未消失前瞬间是和以后的映像相连”的，他还制造出了“法拉第轮”。请不要小看我们眼睛的这一特性——影像在人眼里未消失的瞬间是和以后的映像相连的，它恰恰解释了本文开始提到的问题，即舞动的一束火把为什么在我们眼前不是一个个单个的火把影像，而是连成完整的一条“火链”。它也启发了后人利用这一原理制造出许多奇妙有趣的玩具，直至发明出划时代的神奇“玩具”——活动的画面——电影。

1829年，优秀的比利时年轻人约瑟夫·普拉多在视觉暂留原理的基础上，使这一研究更深一步，他为了证实眼睛的耐光限度，让自己的眼睛对着炽烈的太阳直视了25秒钟，然后走进暗室，他眼前竟呈现了残留的太阳影像，他惊喜之余又做了反复多次的科学试验，最后把视觉残留的时间确定为十分之一秒至四分之一秒。我们不禁要问，在十分之一秒到四分之一秒的视觉暂留里，最清晰、最佳的视留时间究竟是

多少呢？普拉多之后的电影发明人则把它确定为七分之一秒，即把一幅幅静止的画面或一张张静止的照片快速旋转起来，在七分之一秒内连贯起来，使我们的眼睛看去就成为最佳的活动画面——电影画面了，这是后话。

在视觉暂留现象被发现和认识、证实的过程中，活动画面的研究也在断续地进行，蹒跚地前进着。1826年，约翰·艾尔顿·帕里斯博士声称，他制造出了一种“幻影转盘”，但那不过是在一个圆盘上一面画有鸟笼，另一面画有一只鸟，把圆盘飞快旋转就会产生“鸟在笼中”的感觉。这个“幻影转盘”正是利用了视觉暂留原理制造的。这种“盘”和早在千年以前中国人制成的走马灯，欧洲孩子们喜爱的玩具“飞鸟入笼”很相似。在“幻盘”以后，1832年已成为著名物理学家的约瑟夫·普拉多，与奥地利教授西蒙·里特玛·斯普弗尔几乎是同时发明了活动影像机——“诡盘”和“圆筒动画镜”。它们是利用“法拉第轮”的原理和“幻盘”的图画形式制造的。人们可以通过镜子看到一些图画在连续地活动，就像火把形成“火链”那样的视觉效果。普拉多发明的“诡盘”是一只画有一系列动作分解图形的圆盘，圆盘的边缘有许多齿孔，操纵者必须面对镜子把眼睛对准任何一个齿孔，转动圆盘，就会在镜中看到许多活动影像了。到了1834年，威廉姆·乔治·霍尔纳又发明了“活动连环画转盘”，又叫“走马盘”或“旋盘”。它对“幻影转盘”、“飞鸟入笼”、“诡盘”和“圆筒动画镜”进行了一些改革：在一只圆筒状的内环里贴上画有一系列分解动作的纸片，用机械带动一个旋盘，旋转起圆筒时你就可以连续不断地看到活动的人和动作。“走马盘”发明在19世纪初，它比中国人发明的“走马灯”要晚一

个世纪，却前进了一大步。

“走马盘”或称“旋盘”的这个机器，已经被认为是近代动画影片的先声了。

照相术、电影摄影机和电影视镜

我们不会忘记约瑟夫·普拉多这个名字的，他曾经在1845年预言：“要想创造出真正的电影，需要利用照相。”在那个时代，创造出电影是许多科学家梦寐以求的事。

“电影”究竟是什么？用简练的语言，可以这样阐述：它是运用照相术以及录音手段，把人像和物像以及声音摄录在胶片上，通过放映和还音，在银幕上表现一定内容的技术。因此，电影的诞生首先依赖于电能的发明，发电机、电灯、留声机、录音机的问世和普及，同时也依赖于照相术的研制和发明。

早在19世纪初，法国人就开始研究照相术，1822年，约瑟夫·尼埃浦斯曝光14个小时，终于拍成第一张照片。19世纪30年代初，威廉姆·亨利·福克斯·塔尔博特在纸板上制成了正片。1839年，尼埃浦斯又与路易·达盖尔合作发展了照相制版工艺和洗印方法，使被拍下来的影像可以保留在金属板上。接着，他们在世界科学技术的中心之一法国巴黎展示了银板照相技术。

银板照相毕竟太昂贵，10年后，朗根海姆兄弟在美国费

城试验成功了玻璃板照相。

1851年，一位佚名者发明出了湿性珂罗琰制成的底片……照相术就是这样在一批又一批科学家的探索中走向成熟和完美。

在1840年，一张底片的曝光时间终于从14个小时缩短到了20分钟，第一批有幸被拍照的几位美丽模特儿身着泳装站在阳光下，一动不动地摆了整整20分钟姿势，听见“咔嚓”一声快门响后，才敢活动一下各自早已发麻的手臂。这时的摄影师和模特儿们都已是大汗淋漓了。看来，照相机摄影镜头的改进，摄影灯镜头的改进也迫在眉睫了。

1872年，美国加州有一位富翁利兰德·斯坦福以一笔巨款打赌要拍下马跑的过程。他雇佣照相师埃德沃德·慕布里奇来实现这一愿望。慕布里奇试验了5年，他沿着马的跑道设下了24个小暗室，里面有24位摄影师，他们一听到马开始跑的信号（笛声），立即安装好湿性珂罗琰底片。每一台照相机的快门线都连着一根横挡在跑道上的细绳，当马跑过来每碰断一根细绳，就使一台照相机拍下一张马跑瞬间的照片。他们不知吃了多少苦头，闹了多少笑话，终于在1877年成功地拍下了一匹马奔跑时的分解动作。

慕布里奇的著名试验取得了照相史上的一次辉煌成功，他用照片证实了马在奔跑的某一瞬间四蹄是完全离开地面的。这一成功还启发了法国著名生物学家艾蒂安·朱尔·马莱。他从1868年开始，一直采用针尖在烟灰上划线的方法来记录动物的动作和速度。慕布里奇使他改变了以往的思路。他开始研制用一架单镜头摄影机来代替一组摄影机，既能解决连续摄影问题，又可以为自己的研究服务。4年之后马莱的设