

中学生文库精选 ● ZHONGXUESHENGWENKU JINGXUAN

中外电影名作

ZHONGWAI DIANYING
MINGZUO

上海教育出版社

芙蓉怨

鷄毛信

ZHONGXUESHENG WENKU JINGXUAN

中学生文库精选

中外电影名作

李 亦 中

上海教育出版社

中学生文库精选 中外电影名作
李亦中

上海教育出版社出版发行

(上海永福路123号)

各地新华书店经销 上海市印六厂印刷

开本787×1092 1/32 印张8 字数148,000

1987年9月第1版 1996年9月第4次印刷

印数 51401—53420本

ISBN7 5320-0861-4/G·836 定价: 6.50 元

序

张骏祥

近两年来,电影学科不仅列入了许多大学的课程表,有些中学里也在向学生介绍电影知识,引导学生懂得怎样欣赏电影艺术。在社会上,不少观众也渴望知道怎样鉴别一部影片的好坏。生产影片的制片厂和创作人员更为一件事苦恼:就是往往有些思想比较深刻、技巧比较先进的影片,观众上座率却很差,而有些观众爱看的影片,实在只能算是平庸之作。这时候,一些通俗的介绍电影知识——包括电影发展历史、电影基本特性、电影名著介绍等的常识读物,就很有需要。我看,李亦中同志编写的这本书,就是很能满足这种需要的。

亦中同志从古今中外的电影名著中选了二十四部,这里面包括了九十年来各时代各国家的不少名作。作者详细记述了这些影片的内容,并且还写了对这些影片的简要的评述,介绍了各部影片问世时的时代背景,它所代表的电影思潮流派,指出了它的值得推崇的道理。相信这都是想对

电影艺术有所了解的人们所欢迎的。

当然，九十年来世界各国拍出了成千累万的影片，真是浩如烟海，其中优秀名篇，也足以汗牛充栋。要选出只二十几部来全面代表，实在不易。挂一漏万，势所难免。见仁见智，也会意见不一。但是，我翻阅了一下，认为选择得还是比较恰当的，评述也是公允的、中肯的。何况，将来也不妨在这二十四部之外，再选几十部作为本书续篇，以飨读者。

在国外，在一些发达国家，许多艺术馆、图书馆都收藏有丰富的电影资料，还有专业的电影资料馆。它们定期放映专题研究的影片，或者按一个历史时期，或者按一个国家，或者按一种电影流派，或者集某一导演某一演员不同时期的作品，供电影爱好者欣赏评价。有时还请人作专题发言。有些资料馆还将各种影片缩制成16毫米影片或磁带录像，个人也可以借用，在小放映机和电视机上反复观摩。我们当然热切希望在不久的将来，国内也能有这样的一些设施，但是，目前恐怕只能依靠像本书一类的文字读物，弥补资料馆阙如的这一不足了。

作者要我在他的书前面写几句话，就写了这一点感想。

目 录

外 国 部 分

战舰波将金号(苏联1925)	3
默片时代的巅峰之作	
爵士歌王(美国1927)	11
世界第一部有声电影	
夏伯阳(苏联1934)	20
苏联社会主义现实主义电影奠基作	
大独裁者(美国1940)	31
卓别林反法西斯的讽刺杰作	
公民凯恩(美国1941)	43
一部倍受推崇的经典作品	
吾土吾民(美国1943)	54
一部不可多得的好莱坞进步影片	
偷自行车的人(意大利1948)	63
意大利新现实主义的代表作	
流浪者(印度1951)	72
周游世界的印度名片	
活着(日本1952)	84
“黑泽天皇”剖析人生的力作	
后窗(美国1954)	93
“悬念大师”别开生面的佳构	
雁南飞(苏联1957)	102
苏联现代电影的里程碑	

野草莓(瑞典1957)	109
西方“意识流电影”的重要标本	
精疲力尽(法国1959)	119
法国“新浪潮”电影运动的扛鼎之作	
裸岛(日本1960)	131
一部无对话的实验影片	
Z(法国1968)	138
政治电影的带头篇	
寅次郎的故事·柴又恋情(日本1972)	148
独树一帜的喜剧系列片	
克雷默夫妇(美国1979)	158
一部赚人眼泪的家庭伦理片	
外星人(美国1982)	169
一部创票房收入世界纪录的科幻片	

中 国 部 分

马路天使(1937)	181
三十年代出类拔萃的左翼电影代表作	
一江春水向东流(1947)	191
一部久映不衰的现实主义力作	
南征北战(1952)	204
我国第一部具有史诗气派的战争片	
祝福(1956)	214
文学名著搬上银幕的成功尝试	
天云山传奇(1980)	224
社会主义悲剧电影的勇敢开拓	
城南旧事(1982)	236
散文式电影的精品	

外 国 部 分

战舰波将金号

苏联影片 1925年摄制

编剧：阿卡罗诺娃、爱森斯坦

总导演：爱森斯坦

一九〇五年六月，俄国敖德萨市的工人举行了罢工。沙皇辖下的一艘战舰“波将金号”当时正停泊在距离敖德萨不远的海面上。根据陆海军地下组织的指示，两个布尔什维克战士马特钦柯与华库林楚克将在舰上发动水兵起义，声援岸上的工人弟兄。与此同时，舰上的军官也加紧了防范，不分昼夜地在搜寻嫌疑犯。

六月十四日晨，聚集在甲板上的水兵们发现了一堆腐烂发臭的肉将被送进伙房作为他们的膳食。水兵们动了公愤。这时，舰上的军医来了，他戴上一副夹鼻眼镜，装模作样地检验起腐肉来。他昧着良心，指着腐肉上蠕动的蛆虫，对大伙说：“这不是蛆，用盐水洗掉就行了。肉是好的，你们不许再吵了！”水兵们不服，大副气势汹汹地跑来驱散他

们。

腐臭的肉汤煮好了。水兵们全体拒食，宁可就着清水啃撒了盐的面包。负有监视使命的大副到食堂里一看，不见一个人影，只见放着一只只汤盘的吊桌在那儿晃动。

舰长得知水兵拒食抗议的消息后，命令全体人员到甲板上集合。他当众发问：“有谁对肉汤感到满意的，向前两步走！”几个下级军官应声走出队列，因为他们都想巴结舰长。水兵们无一出列。舰长为了杀一儆百，喝令卫兵拉出两个水兵去受绞刑。马特钦柯目睹此状，立即向大家发出号召：“团结起来吧，同志们！我们到炮塔上去集合！”水兵们纷纷行动起来，军官们无法拦阻，双方很快在甲板上形成了对峙的局面。在舰长的授意下，大副命令士官们用帆布将水兵蒙在炮塔底下，准备实行枪决。随军神甫也举着十字架过来为虎作伥。卫兵们举起了枪。就在这千钧一发的当口，华库林楚克挺身而出，朝卫兵们喊道：“弟兄们，你们开枪打谁？”短短一句话就使得卫兵们不约而同地垂下了枪口。大副暴怒地冲了过来，马特钦柯立即号召全体水兵动手反抗，华库林楚克率先冲进了武器库。全舰顿时陷入一片混乱，水兵们与军官展开了格斗。那个叫大伙吃蛆的军医拼命求饶，被两个水兵抛进了海里，剩下那副夹鼻眼镜挂在缆绳缝中摇晃。不一会儿，水兵们便控制了全舰的局势。狡猾的大副躲在暗处放冷枪，华库林楚克不幸中弹牺牲。

黑夜，浓雾迷漫。华库林楚克的遗体由仪仗兵护送到

敖德萨码头，停放在一个挂着黑纱的帐篷内。

太阳升起了，“波将金号”起义的消息传遍了全城。人们奔走相告，前来悼念烈士的市民络绎不绝。华库林楚克的遗体旁放有一张写着“由于一勺汤”的传单。妇女们在哭泣，男子们脱帽致哀。工人宣传员与学生宣传员激动地向市民演讲，人们高举拳头，喊出了“打倒专制政府”的口号。敖德萨人民驾起一艘艘白帆船给“波将金号”送去了粮食和淡水。水兵们在甲板上激动地挥动军帽致意，并在船桅上高高地升起了一面鲜艳的红旗。岸上，人们扶老携幼，聚集在敖德萨台阶上眺望红旗，欢呼雀跃……

突然！

一队荷枪实弹的沙皇宪兵从敖德萨台阶顶端出现了。刽子手们开枪屠杀手无寸铁的平民百姓。毫无准备的群众开始仓皇逃命。一个断腿的残疾人费劲地从台阶上一级一级往下跳。一个小男孩血流满面地倒在台阶上，他母亲双目怒睁，仿佛疯了一样。足蹬雪亮军靴的刽子手们一步步紧逼过来。人们争先恐后地奔逃。一个戴眼镜的老妇人天真地倡议：“让我们一块儿去哀求哀求吧！”她张开两只空手，迎着宪兵高喊：“别开枪啦！”可是，罪恶的枪口又射出一排子弹，哀求的人们无一幸免。沉重的军靴践踏着死者……广场那头，骑着高头大马的哥萨克骑兵也赶来镇压了。拥挤在台阶上的群众乱作一团。一个推着婴儿车的少妇中弹倒下，她一松手，那辆婴儿车立刻顺着台阶急速滚落下去……

屠杀在进行，在扩大。这时，“波将金号”战舰犹如一头猛狮怒吼了！复仇的炮弹冲向对岸沙皇军队的巢穴！

夜幕降临了。经历过一场恶战的水兵，准备迎击前来镇压他们的十二艘军舰。探照灯扫射着周围的海域……

忽然，哨兵通过望远镜发现舰队趁着夜色包围过来了！马特钦柯下达了“准备战斗！”的号令。他沉着地指挥战舰高速前进。“波将金号”同舰队渐渐接近，双方进入了射程。这时，“波将金号”的信号兵通过旗语向对方发出：“弟兄们，请配合我们行动”的信号，对方却无任何反应。

炮弹进膛。

就在开火前的一刹那，奇迹发生了。整个舰队让开水道，使“波将金号”未开一炮就从舰队重围中安全通过。起义的水兵们在甲板上奔跑欢呼，爆发出一片“乌拉”声。

红旗高高飘扬。“波将金号”劈波斩浪地向前进……

默片时代的巅峰之作

电影是一门年青的艺术，从她诞生至今，不过九十年历史。最初，电影在人们心目中仅仅是一种通俗性的娱乐，随着各国几代电影工作者的共同努力，电影逐渐获得了应有的艺术地位。从本世纪五十年代开始，国际电影界举行了一系列“有史以来最佳影片”的评选活动，有些评选“世界十大名片”，有些评选“一百部最佳影片”。无论哪次评选，《战舰波将金号》总是榜上有名。其中比较权威性的一次，是

一九五八年在比利时布鲁塞尔世界博览会电影节上，由二十六个国家的一百一十七名电影史学家组成专门委员会，通过投票方式，评选出了电影问世以来的十二部最佳影片，而荣获第一名的就是《战舰波将金号》。

一九二五年，苏共中央下设的“纪念一九〇五年革命二十周年筹委会”指派青年导演爱森斯坦拍摄一部纪念性影片《一九〇五年》。爱森斯坦起初准备包罗万象地再现第一次俄国革命时的所有事件，“战舰波将金号起义”这一段在剧本中仅占两页，计四十来个镜头。可是，当爱森斯坦率摄制组前往敖德萨实地拍摄时，却在当地获得了极其丰富的素材，尤其是富有造型特色的“敖德萨台阶”唤起了他的创作灵感，他考虑到纪念日已迫近，于是毅然决定：重新构思、拍摄一部《战舰波将金号》，因为这场水兵起义是一九〇五年革命中最典型的事件，能充分表现出革命的意义和精神。经过摄制组全体人员的努力，《战舰波将金号》于一九二五年十二月二十一日在纪念大会上如期献映。据说当影片开映后，爱森斯坦尚在亲手剪辑最后一本拷贝，剪好后由副导演亚历山大洛夫驾驶摩托车赶送到莫斯科大剧院。《战舰波将金号》是黑白片，但其中却有几个彩色画面：波将金号起义后在船桅上升起的那面红旗，乃是导演派人在电影胶片上逐格染红的，当这面胜利的红旗突然出现在银幕上时，剧场内响起了经久不息的掌声。

《战舰波将金号》是默片时代的巅峰之作，半个世纪来，一直成为各国电影学者着重研究的经典作品。一九五〇年，

苏联为这部默片发行了一个有声拷贝，特地请作曲家克留科夫谱写了电影音乐，在影片的片头还配上画外音作了介绍：“这部电影无论在主题处理上和艺术手法上，都应该说是全世界电影艺术的新发现。以革命运动作为影片的主题，这还是第一次；人民能够以主人公的身份在影片中出现，同样也是第一次。”这两个“第一次”，确实道出了该片的开拓性意义，因为这样的主题与人物，在当时欧美几个电影大国的银幕上显然是不可能出现的。这也是受列宁同志亲切关怀的苏联社会主义电影事业给予世界电影史的重大贡献。

爱森斯坦的姓氏可说同蒙太奇密切相联。我们知道，电影问世之初是无所谓蒙太奇的，那时候的影片通常由单个镜头构成，因此银幕时空等同于现实时空。例如，法国电影先驱者卢米埃尔兄弟所摄的《火车进站》（片长约一分钟）就是忠实地纪录了一列火车驶近月台停靠的全过程，引起观众莫大兴趣的仅是银幕上活动的影像而已。后来，美国的电影巨匠格里菲斯（1875—1948）在拍摄影片时，创造了一整套分镜头拍摄，然后重加组合的方法，对故事情节中的冗余部分作必要的省略，使银幕时空不再等同于现实时空，大大丰富了电影的叙事能力。爱森斯坦在蒙太奇领域的最大发现，则是将影片中关键场景的时间加以延长，使电影艺术家赢得了进行艺术渲染的充裕篇幅。这种蒙太奇技巧在《战舰波将金号》“敖德萨台阶”这个段落中得到了最完美的体现。敖德萨台阶全长一百余级，自上而下跑完全程不需一分钟，如果单纯用纪实手法拍摄在台阶上发生的屠杀

场面，似难以在感情方面给观众以强烈的震撼。爱森斯坦把这一事件精细地分切成一百五十多个镜头来拍摄，全景、近景与特写镜头交替出现，足足构成了长达六、七分钟之久的银幕时间，使观众目不暇接，喘不过气来，仿佛亲眼目睹了在敖德萨台阶上发生的一切，将这场惨绝人寰的屠杀渲染到惊心动魄的程度。

此外，爱森斯坦所擅长的蒙太奇隐喻在本片中也有一个著名范例，当波将金号炮击沙皇宪兵的据点时，他插入了三个“石狮”的特写镜头，借以表达作者的主观评价：水兵起义犹如醒狮怒吼一般。说到这三个石狮的由来还有一段轶闻：在拍片间隙，爱森斯坦同摄影师基赛散步来到某处沙皇别墅，在花园里发现了三个大理石狮子，其姿态各异，第一只卧着，第二只伸展肢体，第三只向前跃起。在基赛的建议下，他们拍摄了这三只石狮备用。后来，经过爱森斯坦剪辑，竟使这无生命的石狮“动”了起来，在银幕上获得了永久的艺术生命。总之，《战舰波将金号》是电影有史以来剪辑得最出色的影片之一，全片镜头数多达一千四百余个，节奏明快，具有“诗电影”的鲜明风格。尤其是“敖德萨台阶”更被视为经典中的经典，成百上千次地为各种电影理论著作、电影学教科书引用与剖析。

《战舰波将金号》上映以后，一方面观众如涌，好评如潮，一方面也引起了西方国家反动当局的恐慌。据苏联电影史记载，在德国，有个检察官提出：“放映这部影片，就会造成一种促使国家政变的情绪。”在荷兰，“七省号”战舰

上的水兵们看过这部影片后就起义了。在美国，三 K 党分子要求把当时到美国访问的爱森斯坦驱逐出境，因为“《战舰波将金号》的作者比一个红军师还要危险”。

爱森斯坦(1898—1948)对电影艺术的发展作出了卓越贡献，他不仅拍摄影片，还积极从事电影理论研究，学问渊博，著作等身。这方面，诚如《爱森斯坦评传》一书的作者玛丽·西顿所言：“如果把他所有未发表的著作都汇集到一起，后人很可能会认为爱森斯坦不仅是一个杰出的电影导演，而且是一个同样杰出的、或者甚至是更为杰出的科学家和哲学家。”