

文化生活小百科

影视

上海辞书出版社

文化生活
小百科

影 视

● 上海辞书出版社

(沪)新登字 110 号

文化生活小百科·影视

上海辞书出版社出版

(上海陕西北路 457 号)

上海辞书出版社发行所发行 上海新华印刷厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 9.125 插页 1 字数 173 000

1992 年 4 月第 1 版 1992 年 4 月第 1 次印刷

印数 1—21 000

ISBN 7-5326-0184 6·G·40

定价: 2.70 元

前 言

《文化生活小百科》是一套系统介绍文化生活各方面知识的百科工具书丛书。内容以人们日常生活中接触到的文化活动为主,包括文学、艺术、体育、图书以及其他文化知识等。

本丛书按学科分册,每册各自独立,以若干引人入胜的小题,系统组织内容。它们既有工具书知识密集、资料丰富的特点,又注意文字的通俗可读,是适合于初中以上文化程度读者的有益而又有趣味的小型工具书。

《文化生活小百科·影视》是这套丛书中的一种,分为电影、电视两部分,以专题的形式介绍电影和电视的发明和发展、电影和电视的摄制、电影艺术家、名片、电视机和电视台、电视节目的制片等多方面的知识。我们希望,本书的出版将有助于读者对影视艺术的了解,并能提高对影视艺术的鉴赏力。

上海辞书出版社

1991年2月

目 录

电 影

电影——机械化的文艺女神	1
“家庭照相活动册”	3
故事影片的诞生	4
从无声片到有声片	6
彩色电影的出现	8
宽银幕电影的出现	9
电影的片种	10
各种各样的现代派电影	12
意识流电影	14
先锋派电影	15
电影史上有哪些经典影片	17
电影史上重要的三部经典影片	21
电影中的女性之最	22
十部耗资最巨的影片	24
第一部“航天电影”	25
五大国际电影节	26
专业国际电影节	29
国际电影节知多少	31
中国电影的起源	32
中国最早的电影厂	33
第一个被拍进电影和第一个拍电影的中国人	35

2 目 录

中国第一部故事片.....	36
中国最早的恐怖片.....	37
无声片时期中国的女明星.....	38
中国“默片之星”——阮玲玉.....	41
“金嗓子”——周璇.....	42
电影导演“南谢北谢”.....	43
献礼片中的“红烧头尾”.....	44
左翼电影.....	46
中国特有的类型片.....	47
“清宫片热”的形成.....	48
中国电影的三大奖.....	49
中国最早获国际电影节奖影片.....	51
中国人和奥斯卡奖.....	52
台湾省电影概况.....	53
台湾省电影“金马奖”.....	54
好莱坞的诞生.....	55
好莱坞的“明星制”.....	57
好莱坞的制作、发行、放映体制.....	59
好莱坞电影分级制度.....	60
“好莱坞黑名单”.....	62
美国的“西部片”.....	64
新好莱坞电影.....	65
好莱坞明星有“十怕”.....	67
美国的青年电影运动.....	69
迪斯尼的动画片.....	70
美国影视从对抗走向合作.....	72
世界第一喜剧大师——卓别林.....	73
悬念大师——希区柯克.....	75
天才童星——邓波儿.....	76

其貌不扬的大影星——霍夫曼	78
奥斯卡奖	79
苏联早期电影的两位大师	80
电影眼睛派	81
军事影片大国——苏联	83
“黑泽天皇”	84
日本演技派首席男演员——三国连太郎	86
日本女性电影大师——沟口健二	88
意大利的新现实主义电影	89
意大利新现实主义女明星——索菲亚·罗兰	91
英国自由电影	92
最伟大的莎剧演员——劳伦斯·奥立弗	94
三获奥斯卡奖的北欧女星——英格丽·褒曼	96
瑞典电影大师——英格玛·伯格曼	97
波兰学派的代表人物——安德烈·瓦依达	99
法国新浪潮电影	100
最著名的“反电影”导演——让-吕克·戈达尔	102
新德国电影	103
新德国电影的神童——法斯宾德	105
影片摄制的筹备阶段	106
制片人·制片·监制·策划	108
影片拍摄的顺序	110
场记是干什么的	110
摄影棚简说	111
样片·毛片·双片	113
拍摄周期的最长和最短	114
怎样才算“国际合拍片”	115
拍电影也得有编辑	116
电影文学剧本·分镜头剧本·完成台本	118

4 目 录

电影剧本的几种写法	119
电影的时空概念	121
影视的心理描写	123
电影样式之一：戏剧式电影	125
电影样式之一：文学式电影	126
画格·画面	128
镜头·场景·段落	129
导演中心制	130
演员的挑选	131
电影的场面调度	132
隐喻·象征	134
电影“标点符号”之一——切	135
电影的其他“标点符号”——淡、化、划	137
电影的“文法”——蒙太奇	139
蒙太奇的种类	140
蒙太奇变的“戏法”	143
电影的节奏	144
剪辑·剪接	145
好莱坞的“零度剪辑风格”	146
电影演员的“微相表演”	148
何为“试镜头”	150
怎样才能成为影视明星	151
谈谈替身演员	153
运动镜头及其作用	155
运动摄影的几种手段	156
景别的划分	158
远景和特写的特别功能	160
摄影角度：观众的视角	161
变焦距镜头的作用	163

主观镜头·客观镜头	164
空镜头不空	166
多机拍摄的由来	166
照明的作用	167
电影胶片的构造和种类	169
电影美工与舞台美工的异同	170
电影道具的分类	172
电影化妆和服装的世界之最	172
前期录音·后期录音·同期录音	174
电影特技的发现和运用	175
“火焚”的拍摄	177
“火车相撞”、“飞机坠毁”的拍摄	178
“飞沙走石”、“大雪纷飞”的拍摄	179
“合成银幕”的特技拍摄法	181
神奇的“马斯克效应”	182
动画片的制作	184
形形色色的动画片	186
不是拍出来的动画片	187
外国影片的译制	187
电影评介·电影评论·电影理论	189
影片的国际标准化	190
影片放映的亮度	191
银幕为什么要镶边	192
影院座位的选择	193
杜比立体声	194
形形色色的电影院	195
谈谈电影的“本”	196
普通银幕电影·遮幅电影·宽银幕电影	197
立体电影的原理及其效果	198

新形式的电影种种	199
电影的票价	201
电影宣传与广告	202

电 视

电视——电影的姐妹艺术	205
电视的优势	207
电视的发明	208
彩色电视的发展	210
有线电视	212
电视机的频道	213
彩色电视机的制式	214
未来的电视机	216
什么是 HDTV	217
什么是电视录像	218
录像机会冲击电视吗	220
录像带的种类	221
世界上的三种电视台	222
中央电视台简介	224
收视率的统计	226
世界上最高的几座电视塔	227
电视转播车	229
电视传播方式的发展趋向	230
卫星电视节目	232
谈谈图文电视	234
电视节目的制作	234
电视节目主持人和播音员之异同	236
节目主持人的素养	238
电视播音员的素养	239

电视播音员为什么戴耳机	241
丰富多彩的电视节目	242
电视新闻的特点	244
电视新闻专题节目的内容	245
什么是新闻综述	247
知识之窗——电视专栏节目	248
杂志型电视节目	249
电视卫星对话节目	251
电视字幕的作用	252
电视剧与电影故事片	254
电视剧的几种类型	255
什么是电视系列剧	256
为什么要摄制电视系列片	257
什么是情景喜剧	259
“MTV”是什么意思	260
什么叫“肥皂剧”	262
电视中的特技镜头制作	263
影视“龙虎斗”	266
“影视合流”	268
对电视台播放新电影的限制	269
中国电视的开端	271
中国第一部电视剧	272
形形色色的国际电视节	274
上海电视节——亚洲第一大电视节	275
电视广告创意	276
当今盛行美国的TPO电视广告	278

电 影

电影——机械化的文艺女神

在所有的艺术形式中,只有电影是有“生日”的。1895年12月28日,在法国巴黎卡普辛路14号大咖啡馆的地下室里,卢米埃尔兄弟第一次向社会公映了《工厂大门》等影片,虽然内容十分简单,但观众第一次从银幕上看到这些情景,不由得大为惊叹。从这一天起,电影正式诞生了。

电影的诞生有一段孕育过程,有人甚至把它追溯到一千多年前中国出现的走马灯。然而,这距离真正的电影毕竟太远。严格地说,电影的发明是以化学、光学、电学、机械等科学技术的成果为基础的,是近代科学技术的产物。

电影的近亲是摄影技术。19世纪初期,人们开始研究照相技术。法国画家达克拉曾试验用碘蒸气熏过的银板涂以碘化银,经“曝光”后得到了一张永久性的图像。19世纪80年代,当照相机出现后,人们又开始研究连续摄影。美国照相师慕布里奇曾试验用十几架照相机,连续拍摄奔马的照片。法国天文学家强逊为了观察金星,制作了一种类似左轮手枪那样的“转动摄影

机”。1882年，法国生物学家马莱第一次制成了“摄影枪”，可以连续拍摄海鸥飞翔、动物奔跑和骑自行车人的照片了。1878年左右，美国发明家爱迪生试验成功供电和电力照明系统；1891年，他又从儿童玩的“转盘画筒”得到启发，选定了35毫米宽度的胶卷，并在胶片两边打上小孔，终于研制成功世界上第一台电影摄影机。1895年，法国卢米埃尔兄弟从缝纫机中得到启发，用抓片爪和遮片装置，巧妙地解决了胶片间歇通过片门的难题，成功地制成了“活动电影机”。

电影的发明同科学对人的生理研究也是密不可分的。1829年，比利时科学家约瑟夫·普拉多为了试验眼睛的耐光限度，用眼睛盯住炽热的阳光，看了25秒钟；当他走进暗室后，眼前还晃动着太阳的影子。普拉多对这一意外发现极为重视，后经反复试验，终于揭示出人的眼睛具有“视觉暂留”现象：人在看东西时，当所视物体已经消失后，它的视象还会在视网膜上保留一段短暂的时间。视觉暂留时间的长短，与所视物体的亮度、颜色及观看时间有关，一般影像暂留时间平均为1/10秒。因此，如果两个形象先后交替时间不超过1/10秒，那么看起来它们就会重叠在一起。电影的画面由不动的形象到画面动态的连续，正是根据这个原理造成的。目前，摄影机的正常速率为每秒24个画格，再用同样转速的放映机放映出来，每幅图像在银幕上只停留1/24秒，因此，银幕上的一切形象，看起来就像真的一样在活动着。

电影的诞生离不开科学技术的进步，而电影的

发展,也同样离不开科学技术的进步。因此,有人把电影称之为“机械化的文艺女神”,这是很有道理的。

(陈同艺)

“家庭照相活动册”

1895年12月28日,卢米埃尔兄弟在法国巴黎放映的《工厂大门》,是世界上的第一部电影。这部电影拍摄了卢米埃尔工厂工人早上上班走进大门时的情景:头戴羽帽、腰系围裙的女工们,以及推自行车的男工们纷纷走进工厂的大门;随后,一辆由两匹马拉着的马车载着厂主,驰进了工厂大门,接着门卫就将大门关上。片长仅一分钟左右,而且是黑白无声的。

在这之后,卢米埃尔兄弟还摄制了《木匠》、《铁匠》、《拆墙》等其他表现他的工厂的题材;还有一批内容较为轻松的影片,如《婴儿的午餐》、《金鱼缸》、《儿童吵架》、《海水浴》、《玩纸牌》、《下棋》、《钓虾》,等等。这些影片内容都很简单,不过记录了一些劳动或生活情景,而且都是拍摄卢米埃尔兄弟家里人或周围人。所以,有人认为最早的电影类似家庭活动照相册。

以后卢米埃尔兄弟渐渐地不再满足拍摄这些“简单”题材了。他们开始搞起“电影创作”,于是就有了《火车到站》和《水浇园丁》两部作品。在《火车到站》中,摄影机面对火车,拍摄了火车向观众迎面驰来的镜头,以至于使最初看到这部电影的妇女们惊叫着想要奔逃。在这部影片中,还可以看到火车到站前空旷的车站,以及旅客们上下车,其中有奥古斯特·卢米埃尔

夫人带着两个孩子夹杂在旅客们中间上车，以及一对情侣的近景镜头。《水浇园丁》则以喜剧的形式，表现园丁被自来水皮管几次冲浇弄得狼狈不堪的情状。这说明卢米埃尔兄弟已一改影片只有一个镜头，且画面呆板的状况，开始讲究一些拍摄的技巧了。

由于《火车到站》、《水浇园丁》这两部影片当时特别吸引观众，因而不少初搞电影的人都纷纷模仿拍摄这一类的影片。

(陈同艺)

故事影片的诞生

最初的电影，实际上不过是纪录生活现象的影片，不含故事情节。那么，人们是怎样想到拍摄故事影片的呢？这得从电影特技的偶然发现说起。

早在19世纪末，法国巴黎大咖啡馆地下室日夜放映卢米埃尔兄弟拍摄的电影短片。其中有一部《拆墙》，原本是纪录工人如何把一堵墙拆掉的，不料，放映员手忙脚乱中忘记倒片，把《拆墙》放倒了，于是银幕上出现了令人惊奇不已的镜头，只见灰蒙蒙的尘土中，一块块砖头重新垒成了一堵墙，拆墙竟变成了“垒墙”，动作又十分滑稽可笑，目瞪口呆的观众不仅不提出异议，反而看得津津有味。在场的一位叫普洛米奥的年轻人，弄清原委后，竟大受启发，利用“倒拍”术拍摄了《迪安娜在米兰沐浴》的影片，让观众看到跳水的女郎又从水中升起回到跳板上。后来，在拍摄电影时，机器出故障，修好后再继续拍，摄影师又意外地发现了“停机再拍”

后所带来的有趣现象。

从此以后，法国著名电影家梅里爱利用这些简便的摄影术，拍摄了《一个贵妇人的失踪》等类似魔术的电影，开始在电影中注入了简单的故事情节。

当梅里爱决定摄制较长的影片时，他就开始编写一个故事。1899年他终于拍摄完有20多个场面的影片《德雷浮斯案件》，这是世界上的第一部故事片。德雷浮斯是19世纪法国的一名犹太裔青年军官，被诬叛国而入狱。梅里爱为德雷浮斯案件所震动，但他所以要把这个故事拍成影片，主要是因为他曾从事戏剧工作，喜欢惊险曲折的情节和雄伟壮观的场面。后来又拍摄了根据童话改编的电影《灰姑娘》。1902年，他还拍摄了世界上第一部科学幻想故事影片《月球旅行记》（又译《月界旅行》）。这部无声影片是根据科幻小说作家凡尔纳的小说《从地球到月球》和威尔斯的小说《第一次到达月球上的人》中的一些情节综合改编的。这部影片大量采用特技摄影术，如“停机再拍”、“倒拍”、“叠印”等，拍摄了用大炮把钻进炮弹的天文学家发射到月球上去、月球上大雪纷飞和火山口喷吐烈焰，以及地球人与月球人大战的镜头。该片片长约16分钟，带有喜剧色彩，但在世界电影史上却占有重要地位。

梅里爱的种种尝试，激起了发明电影的卢米埃尔兄弟的竞争意识。1897年，法国的卢米埃尔公司不惜重金，拍摄了故事影片《基督受难》。这是一部首次用搭布景的方法拍摄成的故事片。导演布雷托和乔治·亚托认为拍这样的历史宗教故事片，靠高楼大厦、汽车轮船

当然不行，于是想到在临街空地上用木板搭建混沌时代的原始建筑。可是，他们没有想到，布景周围的窗口和屋顶上站满了看热闹的人群。他们一时没有办法，只好照拍不误。结果在拍出来的影片里，既有影片中的古代人，又有生活中现代人的身影。然而，豁达大度的观众对此并没有什么反感，他们已经得到了满足。

（陈同艺）

从无声片到有声片

电影诞生的时候是个哑巴，根本不会说话。于是人们就开始研究怎么叫哑巴开口。有人曾用由真人躲在银幕后面说话的办法，使影片发出声音。1900年以前，美国百代公司举行过音乐片的放映，就是边映无声片边放有关音乐和歌曲。在20世纪初期，许多创作者则利用预先录好的音带，在无声片的映出时同时播放。但是，这些方法始终无法取得“声画同步”的效果。

20年代中期，美国华纳电影制片公司由于缺乏自己的影院放映线，致使经济陷入困境。因此，他们把全部力量集中在发明有声电影的试验中。1926年，这家公司推出了一部最早的有声片《唐璜》。这部约翰·巴里莫尔主演的影片，其实是在无声片的基础上加了一个声道，只有一些简单的交响乐声音和少量的音响效果。《唐璜》并没有带来很大成功，华纳兄弟制片公司又选择一部流行音乐剧《爵士歌王》进行更彻底的声音试验。这部影片除了六首插曲和一些音响效果之外，最重要的是其中主角开口讲了几句台词：“等一会儿，等