

Truth of Hollywood

本质好莱坞

主编 杨澜
总策划 王戈宏
编著 朱红
东方出版社

TVBOOKS

电视图书

SUNTV 阳光文化

551

5万字 50幅图
100分钟阅读
让一生读更多的书

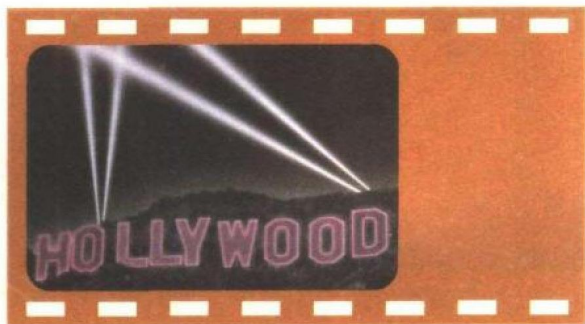
名片、名导、大明星；财富、票房、点金术；
离奇、惊奇、造神奇——这就是好莱坞本质。

TVBOOKS

电视图书

SUNTV 阳光文化

551 5万字50幅图
100分钟阅读
比一生读更多的书

本质好莱坞
Truth of Hollywood

主编 杨澜
总策划 王戈宏
编著 朱红

东方出版社

图书在版编目(CIP)数据

本质好莱坞 / 朱红编著. —北京: 东方出版社, 2003.3
(电视图书 / 杨澜主编)
ISBN 7-5060-1638-9

I. 本… II. 朱… III. 好莱坞—电影史 IV. J909.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 010817 号

本质好莱坞

BENZHI HAOLAIWU

出版发行: 东方出版社

(北京市朝阳区内大街 166 号 邮政编码 100706)

经 销: 新华书店

印 刷 者: 深圳市鹰达印刷包装有限公司

开 本: 165 毫米 × 214 毫米

印 张: 6.25

字 数: 50 千字

印 数: 1-10000 册

出版时间: 2003 年 3 月第 1 版

印刷时间: 2003 年 3 月第 1 次印刷

装帧设计: 深圳市尚美佳广告有限公司

书 号: ISBN 7-5060-1638-9

定 价: 29.00 元

联系电话: 010-65250042

邮购热线: 010-65257256

写在前面的话

阳光文化电视图书终于大批量出版了。它标志着我们已经较好地实现了“阳光文化”由单一电视传播向“阳光多媒体”文化传播的跨越，而这种转变可以使更多的读者接触到国内外优秀的人文资讯。

电视图书，是以电视节目为依托，通过电视与图书这两种媒介间由内容到形式的整合与转化制作而成的图书产品。这种转化，不是对电视节目简单的照抄照搬，而是以电视节目的内容为基础，对其特定题材进行深度开发和二次创作，运用文字独特的魅力对电视图像进行新的诠释，并对相关信息进行平衡与调整，以遵循图书出版的规律。这样制作出的图书，既图文并茂，又融合着电视的某些风格与特点。电视图书的出版，既使“阳光文化”已有的信息资源得到最大限度的开发和利用，也拓宽了文化信息的传播渠道，适应了受众群体的多元化需求，让读者多一种选择，活跃了社会的文化市场。能以这样的方式更好地推进社会的文明和进步，我们感到万分荣幸。

在出版电视图书的实践中，我们了解到读者往往苦于没有整块的时间读完一本书。于是，我们提出了“551图书”的概念，即每册图书的文字容量为5万字左右，书中大约辑录50幅图片，能让读者在

100分钟之内读完全书。这既能充分地体现电视图书的特点，又可以适应读者休闲阅读的需要，同时也是实现系列化、规模化制作电视图书的一种尝试和探索。通过市场调研和已出版销售的《杨澜访谈录》的实践检验，这一尝试和探索基本上是成功的，得到了广大读者和业内同行的认同。我们把这种品牌化、系列化、规模化地制作出版阳光文化电视图书的做法叫做实施“551图书工程”。业内同行评价说：“阳光跨媒体产品的出现，给图书市场带来了新鲜的产品，丰富了图书品种，提高了人们的阅读品质，是立足于消费者的图书出版创新。”倘能如此，我们所付出的努力就更有意义了。

我非常感谢东方出版社的精诚合作，非常感谢这些图书的作者和业内同行给予我们的大力支持，在此，我向大家表示由衷的敬意。

日后，我们还将不断丰富“551图书工程”，并期待在读者意见的基础上，使之进一步完善和提高。

祝各位在休闲阅读中获取知识和力量！

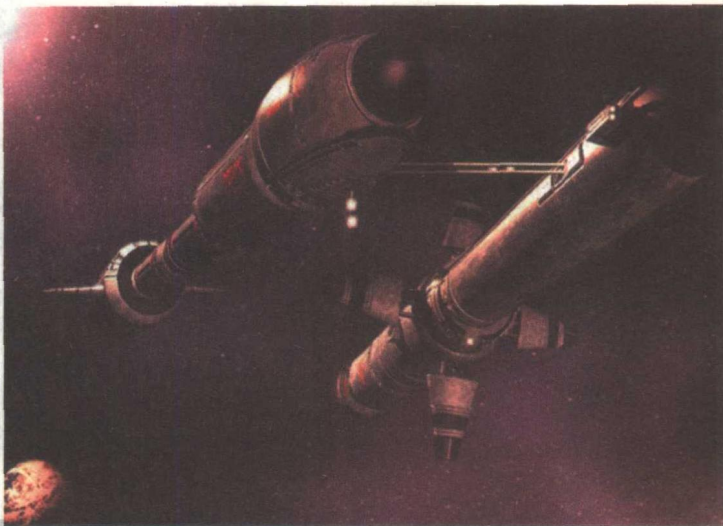

①

②

③

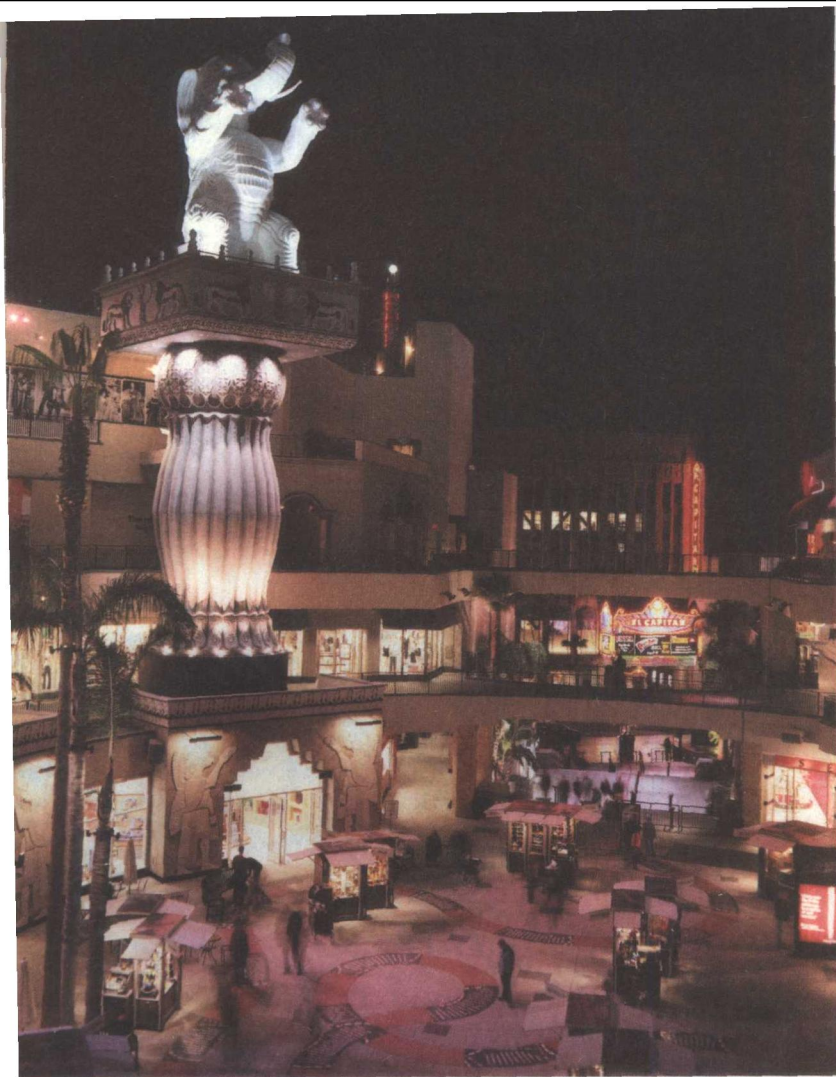

④

①②一部科幻片的拍摄现场

③电影新题材：星际旅行

④电影《弗兰肯斯坦》剧照

①

②

① 迪斯尼乐园

② 《侏罗纪公园》剧照

③ 《终结者》剧照

④ 爱迪生在他的电影实验室里。

CONTENTS

目 录 Truth of Hollywood

引 言	1
一 伟大的电影（上）	8
常青的橡树林	8
西部片纪事	10
第一桶金——喜剧与歌舞剧片	16
战争的灵魂	23
二 伟大的电影（下）	32
最美丽的梦	32
历史——昨日的重现	38
问题社会	43
林林总总	49
三 主流化艺术	58
好莱坞美学	58
奥斯卡与好莱坞	59
导演们	63
演员们	64
美术与摄影	66
音乐与语言	67
蒙太奇——剪刀上的艺术	70
四 好莱坞的点金术	76
好莱坞有多少财富	78
电影院小史	79

CONTENTS

Truth of Hollywood 目录

- 79 好莱坞的体制
- 81 投资者们
- 90 五大明星
- 90 明星是好莱坞的最大财富
- 92 格里菲斯
- 94 查理·卓别林
- 98 葛丽泰·嘉宝
- 102 英格丽·褒曼
- 104 费雯丽
- 106 奥立弗·斯通
- 109 史蒂文·斯皮尔伯格
- 117 六 天堂与地狱
- 117 大公司自废武功
- 119 金钱与自由
- 120 自由主义者的种族主义
- 122 成名之路多坎坷
- 128 七 新新好莱坞
- 128 电影战争
- 131 技术创新与艺术创新
- 133 新寓言——好莱坞会被数字化吗？
- 134 好莱坞与中国

引言

1900年的一天，一个名叫伯顿·格林的美国商人，来到距离洛杉矶七英里的小镇莫若古，决定要在这里搞搞开发。这位先生气魄很大，为了攫取财富敢于冒险，似乎还有一点浪漫气质。这个雄心勃勃的商人，要在这一片连绵的山丘上开采石油。开发的规模宏大，人来人往，使得荒野小镇也显出了一点热闹的样子。大把的钱很快就丢进去了，而石油却总是不见踪影，只有涌出的清澈泉水，在山坡上欢快地流走。在伯顿·格林看来，这里流走的不是水，而是他多年的心血。一场失败的投资看来就要结束了。

在离伯顿·格林的工地不远的地方，有一个无名的小山村。1907年底，芝加哥制片商山立格“上校”准备把《基督山伯爵》拍成一部西部片。山立格的影片公司专门生产西部片。他的演员走遍了美国，寻找风光明媚的地点。为了表现原作中的那种浪漫气氛和荒野风光，“上校”派影片的摄影师托马斯·伯森斯和导演弗兰西斯·鲍格斯到西海岸寻访一处外景地。1908年初，他们来到了洛杉矶郊外的那个无名山村。这里的阳光、海风和美丽的山野吸引了他们，他们决定在这里拍《基督山伯爵》。为了拍摄方便，他们买下一块土地，用来建造一座小摄影棚。不久，在东部被大制片公司压得喘不过气来的独立制片商和有才华的、对自由的气味像狗一样敏锐的艺术家们，在这个荒野之地嗅到了东部所缺少的某种自由的气息，纷纷到这里来建立拍摄和制片基地。兔子跑了，狼也跟在后面。大制片公司随后也开始把电影业基地由东部转移到这里。这个小山村，就是好莱坞。

好莱坞的字面上的意思是“常青的橡树林”。这个名字，是最早卖地给山立格“上校”的村民随口说出来的。令人奇怪的是，橡树在整个加利福尼亚根本无法生长。若干年后，当有人想到要去问个缘由的时候，那个卖地的人已经找不到了。

当好莱坞迅速地成为一个越来越繁荣的电影城的时候，倒霉的伯顿·格林正在绞尽脑汁，为他那块找不到石油的土地寻找出路。在这个困难的时候，伯顿·格林表现出了一个优秀商人的坚韧品质和宝贵的想象力。他作出的选择不是放弃这片土地，而是在这里建造一座美丽的城市。这座新城的中央，是

一座地中海风格的豪华酒店，用来招待来自全世界的尊贵客人。周围是大片的绿地和各种精心设计的别墅。这位具有英国绅士审美趣味的先生，十分厌恶洛杉矶的喧闹、肮脏与粗鲁，决心为那些富有而又文明的居民们，建造一座适合他们居住的城市。他给这座想象中的城市取名为贝弗利山，希望它像一座英国古老的小城一样，优雅、美丽而又高贵。

1912年，他的贝弗利山酒店开业了。以当时的标准而言，酒店极为豪华。耗资50万美元的盛大开业庆典，嘉宾如云，溢彩流金，一连举行了三天。节日般的庆典过去了，贝弗利山饭店开门营业。来自四面八方的豪富们，到这里来享受太平洋的海风和加利福尼亚的阳光。然而那片用来建造豪宅的地产，却无人问津。汽车时代尚未到来，对于洛杉矶城里的阔人们来说，贝弗利山虽然美丽，但是太远了。

尽管好莱坞的明星富豪，并不是格林理想中的贝弗利山豪宅的主人，但是除了他们，谁还会置种种实际的不便于不顾，到这个偏远之地来，仅仅为了她的美丽花上一大笔钱？经过耐心的、长期的“促销”活动，终于有人上钩了。1920年，好莱坞当红明星道格拉斯·范朋克和玛丽·璧克馥决定在贝弗利山建造一座豪华别墅，并在那里完婚。他们把他们的新居命名为“璧克费尔宫”。在他们的带动下，好莱坞腰缠万贯的明星们纷纷来到这里置地建房。伯顿·格林

当年买下的绿色山丘，成了好莱坞明星与富豪们的家园。那座豪华的贝弗利山饭店，成为贝弗利山的那些身价百万元的居民们的活动和交际场所。

好莱坞村、贝弗利山和后来兴建的巴尔的摩饭店，共同组成了后来成为世界电影之都的好莱坞。

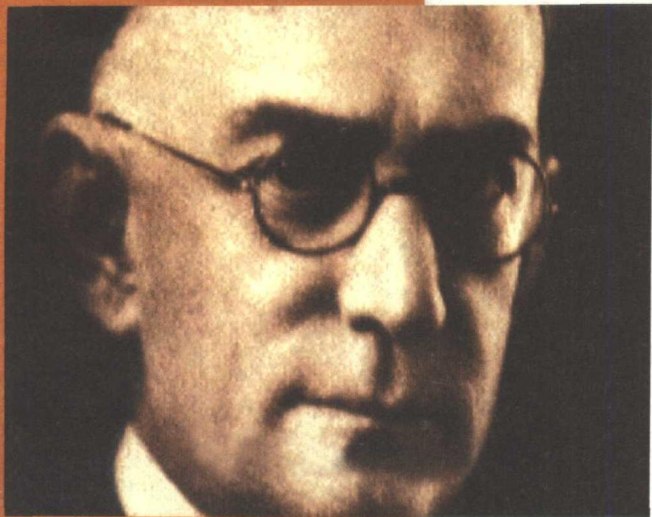
就对人类的影响而言，电影应该说是19世纪最重要的发明之一。在此之前，没有一种艺术能够在那么短的时间里，创造出一个个如此丰富灿烂而又真实的虚拟世界。更为重要的是，这种艺术能够在一瞬间展现在全世界亿万人面前，感动他们，深入他们的心灵，使他们沉思，激发起他们的良知和维护正义的勇气。虽然这里没有一兵一卒，没有丝毫强制性的权力。但一部杰出的影片，却可以在一夜之间征服整个世界。艺术的力量，从来没有表现得如此迅速和强大。电影是一场艺术革命，它使艺术从象牙之塔中解放出来，可以为所有的人欣赏。那些由优秀艺术家创造的优秀艺术品，以最快的速度传播到世界的每一个角落。身处穷乡僻壤的人们，目不识丁的人们，都可以和其他人一样来享有世界上最美妙的艺术之花。

作为艺术家来说，电影艺术是令人羡慕的，因为它拥有那么多的手段，如文学、表演、声音、光、色彩、音乐、特技等等，来实现自己的想象，达到自己的目的。那么多艺术家一起来进行这种给千万人以愉悦和激动的工作，这又是一种多么令人愉快的工作。

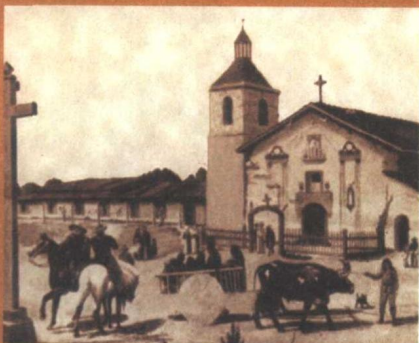
还有不能说不重要的一点，是电影业曾经是、现在仍然是世界上最赚钱的行业之一，是一个即使是最富有的国家也不能

忽视的大产业。

当我们回顾在过去的这100年里，世界电影所走过的铺满鲜花的路程时，首先、必须提到的名字就是好莱坞。当然，有很多理由，也有很多人对此表示不满。但我们必须面对的一个事实是，对于过去100年的电影史甚至是文明史而言，好莱坞是不可缺少、无可替代的。

①

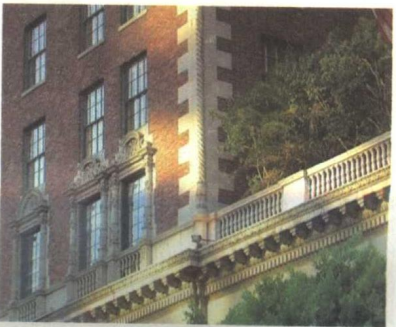
②

③

④

⑤

① 好莱坞最早的开发者伯顿·格林

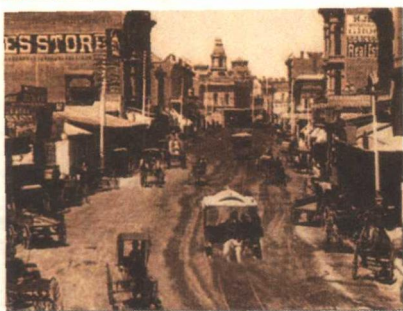
② 19世纪的洛杉矶街景

③ ④ 美国西部风光

⑤ 巴尔的摩饭店的建成标志着梦幻之都好莱坞的开场。

6

7

8

9

6 贝弗利山全景

7 8 20世纪初的洛杉矶城

9 巴尔的摩饭店的创始人菲利普

10 西班牙人是洛杉矶最早的殖民者。

10

一 伟人的电影（上）

常青的橡树林

发明电影的技术过程，从1825年到1895年，差不多持续了半个世纪。一大批发明家参与了这个过程。1892年至1893年，美国和法国的科学家们，差不多同时完成了电影机的发明。最早的电影，也是分别由法国和美国的发明家，差不多同时摄制完成的。不久之后，德国人与英国人也参加到这个行列里来。美国方面对于电影的发明做出关键性贡献的是马莱、爱迪生和其他数十位科学家，法国方面则主要是路易·卢米埃尔兄弟。卢米埃尔在爱迪生“电影视镜”的基础上发明的“活动