

不能拒绝的**绽放**

电影百年

赵延红 张更祯 李海英 / 编著

读者出版传媒股份有限公司
D P G C . L
甘肃教育出版社

不能拒绝的绽放

电影百年

赵延红 张更祯 李海英 编著

读者出版传媒股份有限公司
D P G C L
甘肃教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

不能拒绝的绽放:电影百年 / 赵延红,张更祯,李海英编著. — 兰州:甘肃教育出版社,2013.8
ISBN 978-7-5423-3028-4

I. ①不… II. ①赵… ②张… ③李… III. ①电影—
鉴赏—世界 IV. ①J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 192810 号

出 版 人:吉西平
责任编辑:牛文斌
装帧设计:董 博

不能拒绝的绽放—电影百年

赵延红 张更祯 李海英 编著

甘肃教育出版社出版发行

(730000 兰州市读者大道 568 号)

兰州大众彩印包装有限公司印刷

www.gseph.com 0931-8773255

开本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 18 字数 387 千

2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月第 1 次印刷

印数:1~2 000

ISBN 978-7-5423-3028-4 定价:46.00 元

开始

我与电影

我于电影只是一粒沙。

1999年，我有幸考取了西北师范大学中文系，每天徜徉在这象牙塔中，跟着宿舍的才女们，我也变得“文艺”起来。在这之前，我对电影的记忆只是定格在农村的露天电影院。入学第一周，宿舍六姐妹集体出动在学校的礼堂看了根据张爱玲小说改编的电影——《红玫瑰与白玫瑰》。记得宿舍的张才女看到中途就号啕大哭，我当时有些看不太明白，没哭，也没记清楚其中的经典台词，但我总觉得它刚好应和了《诗经》中的那句“士之耽兮，犹可说也。女之耽兮，不可说也！”自此，《诗经》中的弃妇诗和张爱玲笔下的负心汉的形象深深地影响了我的爱情观。

大二，正如花样的我们看了王家卫执导的《花样年华》，张曼玉迷离的眼神，一丝不苟的爱司头，欲说还休的娇怯，还有那频频更换的旗袍，无不吸引我们的眼球。尤其当周慕云对苏丽珍说了那句“假如我有多一张船票，你会不会跟我走？”听得我的心都被揉碎了……同是那一年，几乎所有的班级活动中，男女生最爱唱的歌，一首是电影《泰坦尼克号》的主题曲“My heart will go on”，另外一首是热播青春偶像剧《将爱情进行到底》的主题曲“等你爱我”。时隔多年，再看当年电视剧中的青涩女孩讲述《一个陌生女人的来信》，那句“我爱你，与你无关！”对待爱与被爱是那样的泰然自若、处事不惊。

2011年，台湾作家兼编剧的九把刀自编自导的青春剧《那些年，我们一起追的女孩》又将我们这些当年懵懂、不懂爱情为何物的女人带回到那个爱情至上的年代。其实想起来，那些年，我们在学校视听室看过的爱情电影还真不少：《卡萨布兰卡》、《音乐之声》、《魂断蓝桥》、《罗马假日》、《保镖》、《人鬼情未了》等。这些经典爱情片成了我们初恋的启蒙教材，男女主人公的台词也成了我们模仿的重要桥段。

正如赵薇的近作《致我们终将逝去的青春》，重点不在于青春，而是逝去。有人说，青春是场落寞的狂欢。而我想说，繁华已尽！

生活并不像电影。

不知什么时候看过张艺谋导演的《活着》。电影中的富贵败了家，种下了苦根，正如我的姥爷。据说我的姥爷当年家境殷实，可他赌博成性，即便身强力壮的姥姥软硬兼施也没法让他改邪归正。最终，他输个精光后因没脸见人跑了，把六个孩子扔给了只有三十多岁的姥姥。在我的记忆中，每到冬天，我母亲脚上的冻疮复发，脓水粘在鞋袜上，到晚上，她必要咬着牙，扯掉粘在伤口上的袜子抹药膏，而她那两个畸形的脚后跟，小小的，像个婴儿的脚。每看到此，我们都格外的痛恨姥爷，

因为，他走后的那个初冬，姥姥一个人碾场，把不到周岁的母亲放到场上，孩子蹬了被子，两只脚就给冻坏了。

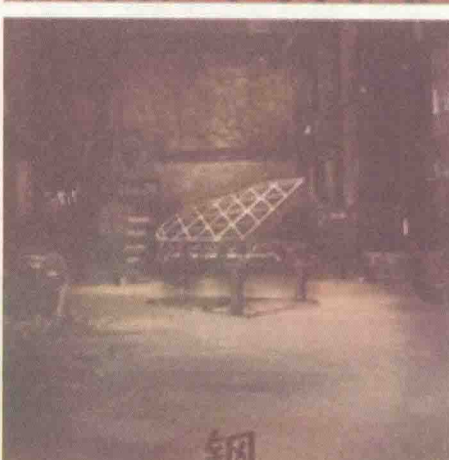
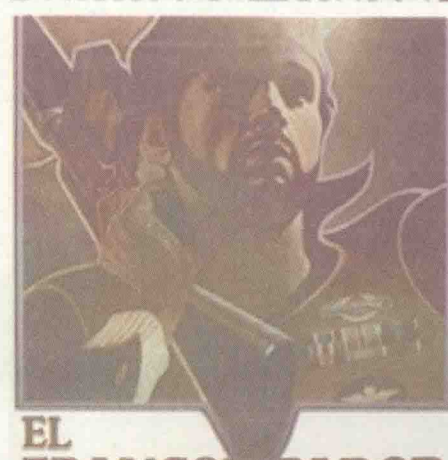
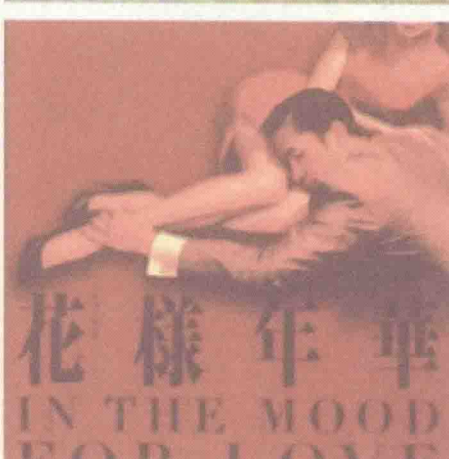
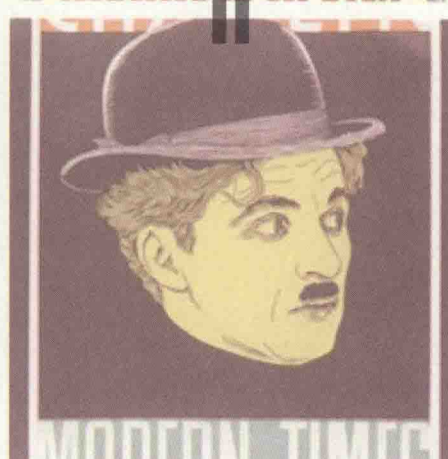
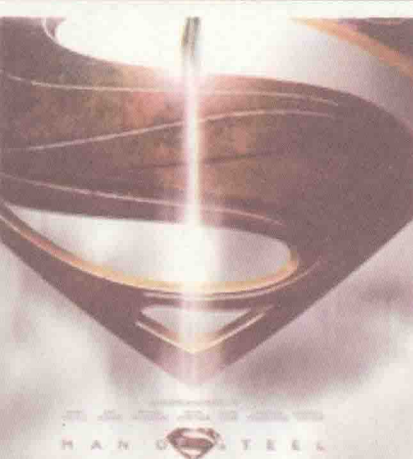
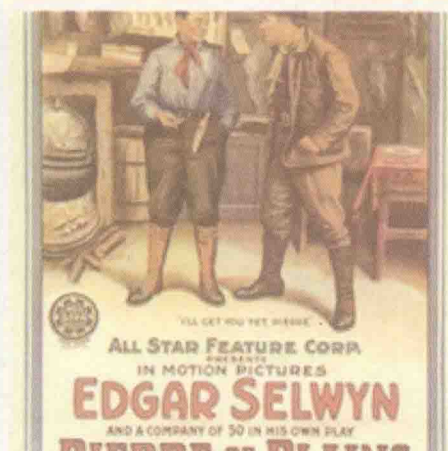
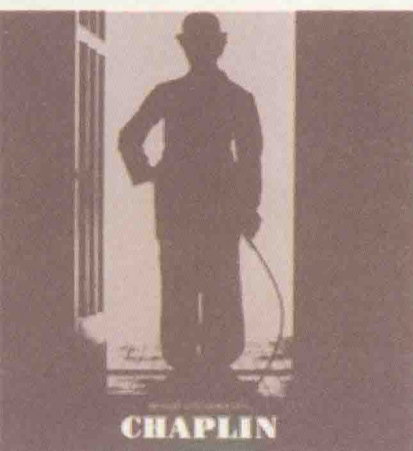
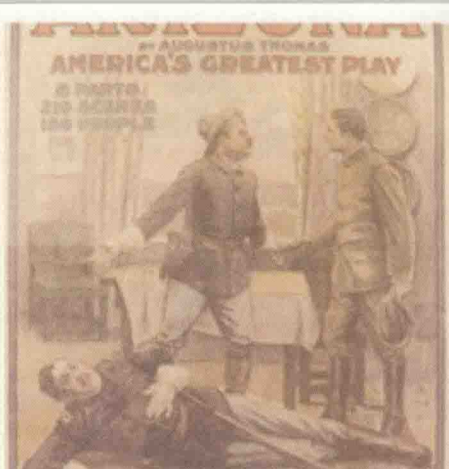
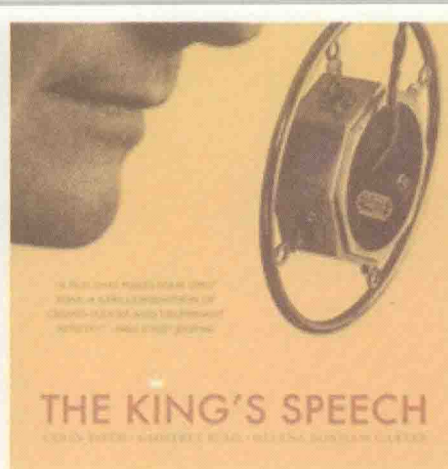
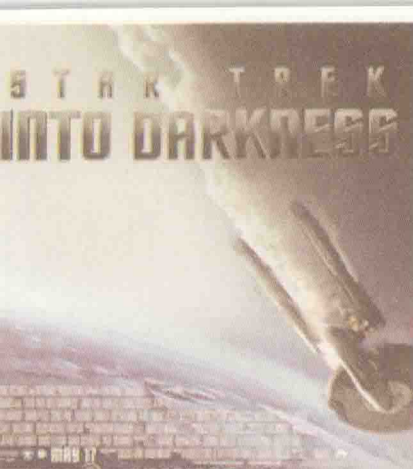
母亲早逝，在我不到七岁、大哥不到十三岁时就离开了。今天，我已为人母，每当听到孩子稚嫩地叫妈妈，我的心总要发颤。我对孩子的溺爱也许源于自己从前的种种缺失，我那可怜的母亲一直是我心中的隐痛。我可怜我的母亲在她最美好的年龄，没有得到父亲的垂怜，更无从谈什么爱情。她自小吃了不少苦，嫁过来后，父亲在矿上工作，常年在外面，而我家又是旧式的大家庭，一大家子人，免不了不少婆媳、姑嫂、妯娌间的矛盾。可我母亲，用她残弱的身体，除了隐忍，就是默默流泪。可能长时间的抑郁，最终，让她狠下心，离开了我们兄妹四个。

2003年毕业前夕，和朋友观看了《我的兄弟姐妹》，这一次，我没能忍住坍塌的泪腺，母亲是1983年离开我们的，这一年，已经整整二十年了。影片讲述四个兄弟姐妹失散多年，梁咏琪饰演的姐姐回来寻找弟妹的故事，看到最小的妹妹被送人的一幕，我仿佛看到了童年的自己。虽然剧情不同，但心酸的感觉是相通的。三个哥哥和我没被父亲送人，但我们成长中的辛酸又岂能是电影中个把镜头、三两句台词、煽情的音乐所能表达到的。记忆中的我瘦瘦弱弱的，脖子上总挂着一把钥匙，我放学最早，自然负责摘菜、压面条等工作。而我的大哥十五岁就被父亲单独一个人留在了农村，为的是守住自家那些房地。二哥在矿上险些被那些“二流子”带去抽大烟，父亲的暴打和隔离及早地将这棵即将长歪的树苗纠正过来，使他成为了一名的警察。从小得了肺结核的三哥，从部队回来又查出患了心脏病，好在病情不严重，一家三口日子过得也很美满。而我从小总把自己幻想成灰姑娘、丑小鸭，在内心中一直渴望自己有一个华丽的变身。但现在，我释然了，我们兄妹四个能健康地成长，每个人都有很好的归宿，这已是一种幸福，我们都要学会感恩。

清明带着四岁的女儿回老家给母亲扫墓，到今年，她离开我们已经整整三十年了。人群中我看到了一个纤弱的男孩子，处于同病相怜，我拉着这个远房侄子让他和我的女儿结伴玩耍。她的妈妈是堂哥出狱后从西藏领来的媳妇，当年只有十六岁。记得是父亲从海石湾接的站，刚开始她误以为我的三哥是他未来的丈夫，还满心欢喜的。等回到了老家，自己未来的老公竟然大大超出了她的所有想象。这个西藏女孩又让我想起了王全安的一部电影——《图雅的婚事》，一样的异域风情，一样的改嫁，而我这个小我几岁的嫂子改嫁的结果是不仅仅抛弃了欺骗她的丈夫，也抛弃了自己的骨肉，让我这个侄子，过早地体味到了世态炎凉。

想起了《肖申克的救赎》中的一句台词“强者自救，圣者渡人”。我想对侄子说强者自救，不知道他会不会懂我的意思，毕竟只有七八岁。

如今，已为人师的我，十年的三尺讲台，让我懂得什么叫潜移默化，什么叫净化心灵。在我看来，好电影，像一位师长，徐徐道来；好电影，像一位母亲，善解人意；好电影，更像一缕清风，扑面而来，挥之不去，优雅清淡，亦在其中。六年的电影教学，让我明白，教育其实就是心灵之间的沟通，而电影，又何尝不是呢……

幕起

五彩缤纷的银幕光影，传达了我们的恐惧、喜悦和无奈，寄托了我们的希冀、期待和想象。从卢米埃尔兄弟于1895年第一次摄制放映《水浇园丁》开始，电影作为历史上一个相对晚出的艺术门类，伴随人们走过了百余年风雨历程。

电影像一扇窗户，汇聚了芸芸众生、大千世界；电影也像一面镜子，映照着人性的善恶、高尚、平庸和卑劣；电影还像一盏夜灯，为在茫茫人海中孤独徘徊的人们提供一线微光和一丝慰藉。如果说世界是人的两只眼睛，电影就是两只眼睛里的世界。

在阅读本书之前，请允许我，为您播放一段不到一分钟的短片，为您讲述以下几个故事。

本书的缘起

为了将电影的魅力介绍给更多的人，更为了我那些终日辛苦学习的学生们，我打心眼里想开设一门大家都喜欢的课程，也为他们的大学生涯留下一丝美丽的记忆。终于，2008年，《电影艺术欣赏》开课，第一次迎来了两百多个学生。六年来，学生越来越多，我的教案也越做越厚，资料越积累越多，于是，根据我课程的教学整理，我和张更祯、李海英老师共同编写了此书——《不能拒绝的绽放——电影百年》。

电影作为“第七艺术”，是继文学、音乐、舞蹈、绘画、建筑、雕塑之后产生的，属于后起之秀，电影从诞生到今天，不过一百年出头，而它拥有的巨大影响力，却不输于任何一门艺术形式。电影的发明是一个偶然事件，但它的成功是必然的。正如播种的鲜花，时间走过，到季节它就会绽放！

本书的内容

本书旨在培养审美情趣，提高审美能力，从而提高人文素养。通过对中外一系列影视精品不同形式、层次的讲解和分析，能够使读者享受到一种潜移默化的熏陶，理解电影的创作规律，提高影视艺术欣赏水平，掌握好剖析影视作品的基本方法，并在此基础上，能建立起属于自己的方式对所关注的影视问题进行深入分析。

本书主要包括理论和实践两部分，理论部分对影视艺术的各个方面做一简介。实践部分是中外电影名片欣赏、大师讲解、影视评论。通过本书的学习，使读者了解电影艺术的基本知识，并通过中外优秀电影的欣赏提高个人的审美能力和人文素质。

本书的读者群

这本《不能拒绝的绽放——电影百年》可用作本科院校、大中专院校、高职院校人文素养课教材，也面向广大电影爱好者及电影专业学生，其目的是从电影艺术鉴赏的角度，发掘影视中的一切爱与美。

不能拒绝的绽放

立足于陶冶道德情操，提高美学鉴赏，增强电影文化的感知能力，丰富业余生活，书中收集的不仅是电影的资料，同时包含了专业的电影阅读方法和分析技巧。

本书的特点

本书知识面广，既有电影理论知识的讲解，又有文学经典的点缀，更有充满哲学思辨的电影语录。为了最大限度地满足读者的阅读需要，作者尽量避免使用过于专业和深奥的术语，以形象化的表述方式阐释了镜头、场景、声音、蒙太奇、长镜头等很多电影的基本概念和组成元素，融知识性与趣味性于一体，图文并茂，深入浅出。内容包含近两百多部电影佳片介绍、多幅电影海报和精美图片。书中介绍到的影片既有通过历史积淀的佳作，又有最新最优秀的作品。

本书的编写得到了罗茜等众多老师和朋友的悉心帮助，在此表示衷心的感谢！编写的过程中参考了相关的著作、文献，在此对其编写单位及个人表示由衷的感谢。由于编写水平有限，编写时间仓促，书中难免出现疏漏，敬请广大读者不吝指正。

编者

电影百年

1

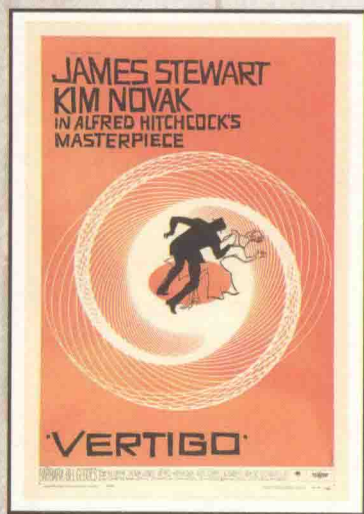
目录

Contents

第一幕 诞生与成长 灰姑娘怎样变成艺术女神

第二幕 技巧与艺术 电影语言的基本要素

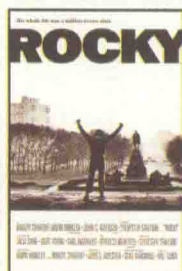
第三幕 嬉笑与怒骂 走进各类电影世界

电影艺术的诞生	3
世界电影百年回眸	13
中国内地电影发展	28
中国港台地区电影	37
第七艺术的殿堂	43

画面	48
声音	66
蒙太奇	73
长镜头	80

电影的类别和样式	91
类型电影	94
故事片常见样式	98

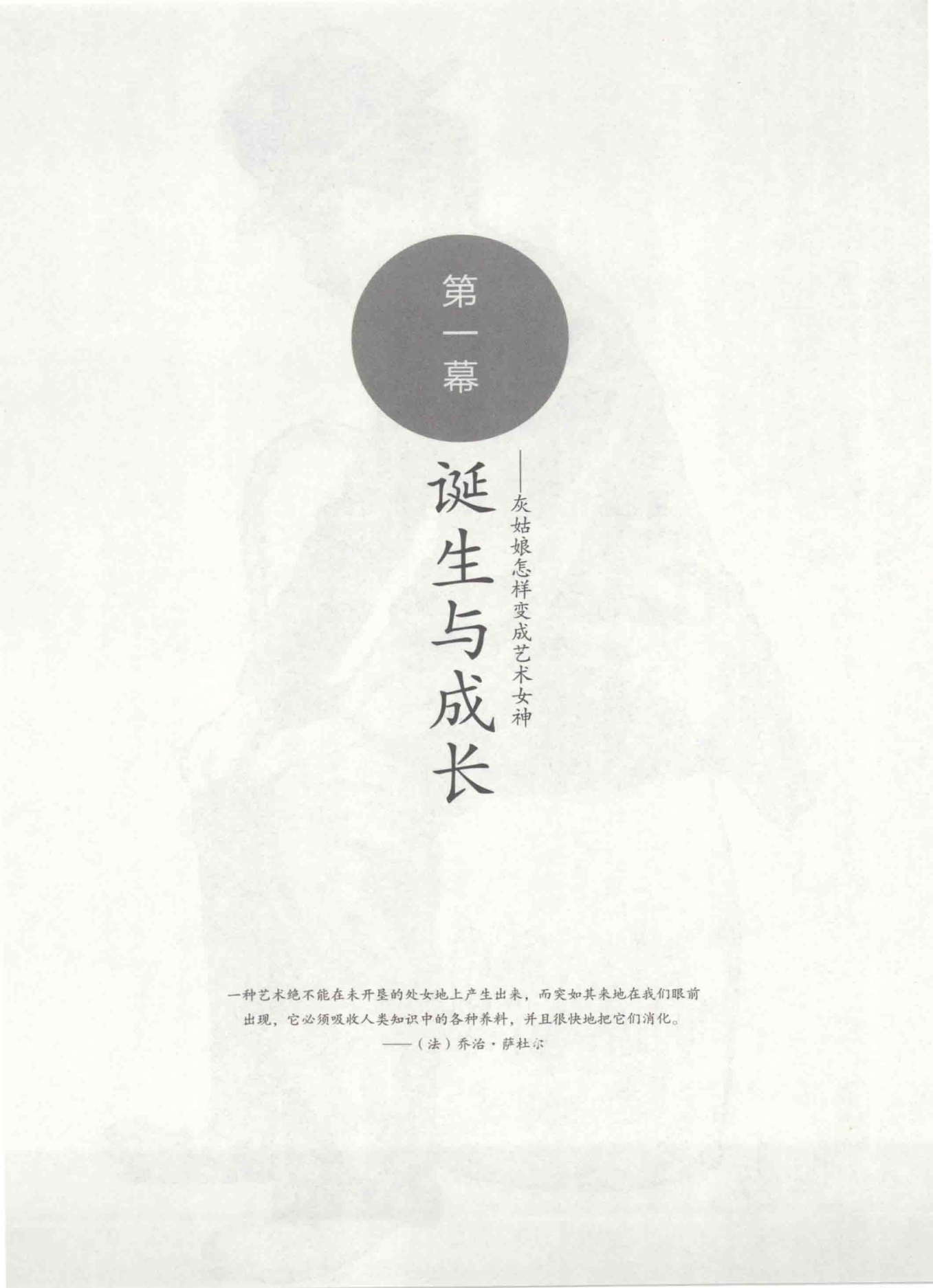
第四幕 不露痕迹的统帅 电影导演	{	电影导演概述	119
		外国著名的导演	126
		中国著名的导演	162
		中国第五代电影导演的	
		崛起与贡献	186

第五幕 不能拒绝的绽放 中外优秀电影作品赏析	国外影片	191
	中国影片	205

第六幕 我爱电影 电影评论的写作与赏析	电影评论的类型和体式	223
	电影评论的写作和要求	227

参考文献

附录：著名电影节及电影奖项
幕落

第一幕

诞生与成长

——灰姑娘怎样变成艺术女神

一种艺术绝不能在未开垦的处女地上产生出来，而突如其来地在我们眼前出现，它必须吸收人类知识中的各种养料，并且很快地把它们消化。

——（法）乔治·萨杜尔

Roberty

电影艺术的诞生

电影现在已经是一位楚楚动人的艺术女神了，人们还把她和文学、音乐、建筑、美术、雕塑、戏剧等另外几位艺术女神列在一起，称为“第七艺术”。在七位艺术女神中，电影是最年轻的，在希腊神话中，主管科学、艺术的女神共有九位，她们各有芳名，统称为“缪斯”，于是也有人把电影列入其中，称为第十女神。1996年，全世界隆重地为她庆祝了100周年生日，而这一年，电影在中国的“芳龄”是90岁。作为一个人，这样的年龄无疑是高寿了，可是作为一门艺术，这至多只能算是豆蔻年华。因此，在诸位艺术女神之中，她只是一位小妹妹。

电影所以诞生得这样晚，有一个重要原因，就是电影较之其他艺术，更依赖科学技术的进步，是技术之父和艺术之母的结合产生了电影。没有光学、电学、化学、机械等一系列科技的进步，是不可能电影的。同时，随着人类科学技术的进步，电影又出现了“宽银幕”、“立体电影”、“球幕电影”，以及电脑控制的、可以让观众参与故事发展的“交互式电影”等。随着科学技术的不断进步，它还在不断发展。正是凭借着现代科技之翼，电影这位最年轻的艺术女神才能凌空翱翔。同时也只有吸收其他艺术的成就、电影才能够展露她的动人风采，真正成为一门艺术。

人类早就幻想有一种能动的画，画面上的人能行走坐卧、言谈说笑，鸟能飞，马能跑、花儿能随风摇……但是由于科学技术的局限，在很长一段时期，人们还只能把它当做一种美好的、不知何时才能实现的梦。不过，任何时代都不乏努力探索的仁人和智者。早在我国的春秋战国时代，墨子就观察和记录了“小孔成像”以及平面镜、凹面镜与凸面镜的不同成像现象。那时虽然不可能把这些现象和上千年后的“电影”与“摄影机”联系起来，然而这些记载说明了我们的祖先也曾经在和电影相关的科技领域里徜徉过，并且有所收获。国外的电影史专家认为，中国的皮影戏也是人类关于“电影”这一梦想的产物。在17、18世纪，牛顿和达赛曾经注意到“视暂留”现象，并且作过这方面的研究。而英国人彼德·马克·罗杰特则把“视暂留”现象的研究更引深了一步。以后就不断有各种各样表现画面连续活动的装置出现，比如：“法拉轮”、“幻盘”、“诡盘”等。尽管它们的构造和效果不尽一样，但它们都是以“视暂留”现象为原理制成的。其中以比利时年轻的物理学家约瑟夫·普拉托发明的“诡盘”比较有名。普拉托不仅制造出了“诡盘”，而且还比较详细透彻地阐述了“视暂留”现象，说明连续运动的图像可以分解成各个不同的形象。这是1832年的事，因

此，电影史学家往往都把 1832 年当做电影原理产生的时间。不过，当时这些发明创造还没有和“电影”联系起来。那时，这些经过千辛万苦才得来的成果，只能被用来制成儿童玩具。以后，随着科学技术的发展，奥地利人乌却梯沃斯制成了“活动幻灯”，法国人玛莱发明了“连续摄影机”……这些都为电影的发明提供了基础。

1894 年，大名鼎鼎的爱迪生发明了一种装置，有人把它叫做“电影透视箱”或“电影视镜”。这种“电影视镜”把胶片装在一个箱子里，只能供一个人通过窥视镜往里面看，有些像过去中国集市上常见的“拉洋片”。只不过“拉洋片”是静止的画面，而“电影视镜”中的画面是能够动的。一部“电影透视箱”可以放映五十米长的胶片，内容大都是舞蹈、赛马、变戏法等。这种能使画面动起来的神奇小“箱子”在纽约等地曾经风光一时。但是它先天不足，只能由一个人看，不能做公开的营业性放映。

因为爱迪生发明的“电影视镜”比卢米埃尔的电影稍早，所以在美国，至今仍有很多人坚持认为爱迪生是电影的真正发明人。

进入 21 世纪，电影艺术越来越受到人们的青睐，它已经成为人们最主要的阅读方式，过去人们凭借文字去阅读生活，如今，依靠视频、影视等人们欣赏和体验新的生活。早期的电影是什么样子的呢，提到电影，我们不得不谈的第一个话题就是电影的产生。

早在 1911 年，电影先锋派人物，意大利的卡努杜就首次明确提出，电影是三种时间艺术（诗歌、音乐和舞蹈）和三种空间艺术（建筑、绘画和雕塑）的综合，是一种时空综合的艺术，名列第七。从此，电影是“第七艺术女神”的说法便流传开来。虽然学者极力反对电影的“综合性”，认为“综合性”给现代人全面准确地认识电影艺术的本质设置障碍，埋下了祸根，但以时空综合为特征的“第七艺术”这一名称，因其表达清晰明了，受到了人们的关注，得到了接受。电影成为一门艺术，跻身于“第七艺术”。正如灰姑娘的华美转身，电影的发展也经过了几个阶段。

电影的孕育和发明时期（1832 ~ 1895）

19 世纪初，随着摄影技术、缩短曝光、胶片、连续摄影等一系列技术的发明，电影就越来越接近诞生。许多人开始进行电影放映的试验，有英国人，有俄国人，当然也有美国人，有的放映发生在实验室，有的放映则不公开。但这些都不能和法国卢米埃尔兄弟发明“活动电影机”的成就所比拟。所以，目前国际电影界根据法国路易·卢米埃尔兄弟在 1895 年 12 月 28 日这天，在巴黎卡普辛路 14 号大咖啡馆的“印度沙龙”内用“活动电影机”将自己拍摄的胶片（《工厂的大门》、《火车进站》、《水浇园丁》、《墙》等几部短片）放映至银幕上这一史实，一致公认将 1895 年 12 月 28 日作为世界电影的发明日。也就是说，在这一天，活动影像的摄取和放映在技术上成为可能。电影算是正式诞生了。

电影艺术发展的初期阶段（1896 ~ 1912）

卢米埃尔兄弟和梅里爱都是世界电影的先驱和开拓者，但卢米埃尔兄弟拍摄的影片以真实纪录生活为主，人们称他们为纪录性现实主义的创始人，而梅里爱则是运用了电影技术，把电影作为艺术品，从而创造了真正的戏剧电影。

当英国的影片生产还处于手工阶段时，法国的查尔·百代已把影片生产纳入工业化的轨道。出身平平的查尔·百代在万森建起了电影企业。在1903年至1909年期间，他在世界电影史上创作了一个“百代时期”。领导百代公司影片制作和生产的是齐卡，他在模仿和继承梅里爱的基础上，创造了自己的技巧和艺术。他第一部成功的影片是《一个犯罪的故事》（1901年）。随着“镍币影院”的赢利，美国电影已逐渐显示出压倒性优势。鲍特从1896年起当摄影师，开始并不出名，由于《火车大劫案》使他闻名于世，并成为美国早期电影的杰出代表。

好莱坞是美国加州洛杉矶的一个地名，由于美国许多著名电影公司设立于此，故经常被人们与美国电影和影星联系起来，而“好莱坞”一词往往直接用来指南加州的电影工业。

1853年的好莱坞只有一栋房子。到1870年，这里已成为一片兴旺的农田。1886年，从房地产生意发财的富商哈维·亨德申·韦尔考克斯在这里买下了0.6平方公里的土地。

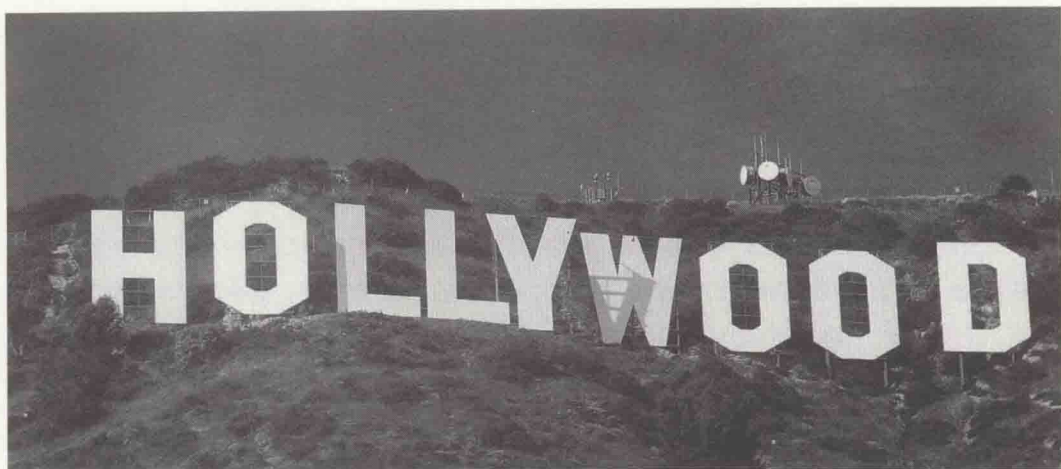
好莱坞这个名字来自英语的“holly”（冬青）。韦尔考克斯的夫人一次旅行时，听到她旁边的一个人说她来自俄亥俄州的一个叫做好莱坞的地方。她很喜欢这个名字，回到加州后就将她丈夫的农庄改称为好莱坞了。

韦尔考克斯计划在这里建造一座小城，1887年2月1日他在地区政府正式注册此名。在他夫人的帮助下他铺设了今天的好莱坞大街做为城市的主街，在这条大街和其他大街的两旁种了胡椒树并开始出售产权。他的夫人募资建了两座教堂、一座学校和一座图书馆。为了使好莱坞名副其实，他们还进口了一些英国冬青，但这些植物在加州的气候下并没有存活很久。

到1900年，好莱坞已经有一间邮局、一家报社、一座旅馆和两个市场，其居民数为500人。10万人口的洛杉矶位于市东11公里处。在好莱坞和洛杉矶间有一条单轨的有轨电车线路，但这辆电车的运行不准时，每程时间为两小时。

1902年，今天著名的好莱坞酒店的第一部分开业。1903年，好莱坞成为一个镇。当年这个镇有两条禁令：除药店外其他商店禁酒以及不准在街上驱赶数量多于200只的牛群。1904年，一条新的被称为好莱坞大街的有轨电车线路开业，使好莱坞与洛杉矶间的往返时间大大缩短。1910年，好莱坞的居民投票决定加入洛杉矶。原因是这样他们可以通过洛杉矶取得足够的饮水和获得排水设施。

20世纪初，纽约和新泽西的电影公司开始迁向加州，原因是这里的天气好，日照时间长。虽然当时已经有电灯了，但当时的电灯还不够亮，拍摄影片最好的光源还是阳光。除此之外，加州视野宽广，有各种不同的自然风景。还有很重要的一点是，电影的发明人托马斯·爱迪生持有电影专利，

1923年，今天成为好莱坞象征之一的白色大字“HOLLYWOOD”被树立在好莱坞后的山坡上

他住在新泽西，而加州离新泽西非常远，因此爱迪生很难在这里控制他的专利权。当时爱迪生拥有几乎所有与电影有关的专利。在美国东岸，独立的电影公司经常被爱迪生和他的代理人诉讼，而在遥远的加州则没有那么多爱迪生的部下。即使他派人来加州，他的人往往比其消息来得晚，这样一来这里的电影制造商就可以及时躲到附近的墨西哥去了。

1911年第一个电影工作室在好莱坞开业，同年已有15个其他的工作室在这里定居，成千上万的梦幻制造者紧随而至。

1923年，今天成为好莱坞象征之一的白色大字“HOLLYWOOD”被树立在好莱坞后的山坡上，本来这个字后面还有“LAND”四个字母，是一家建筑厂商为了推销新建好的住宅社区设置的广告看板。但它们被树立起来以后就没有人去管它们，以致渐渐荒废。一直到1949年，好莱坞的商会才将后面的四个字母去掉，将其他字母修复。这个招牌今天受到版权保护，没有好莱坞商会的同意，无人有权使用它。

1929年5月16日，奥斯卡金像奖第一次颁发，当时的门票是十美元，共有两百五十人参加。

从1960年代起，好莱坞一个严重的问题是从美国各地离家至此的青少年。每年，成百上千这样的青少年来到这里，他们梦想成为电影明星，但很快就发现与受过专业训练的演员相比他们毫无机会。大多数人成为流浪者。有些回家，有些成为小商贩，有些到洛杉矶市内谋生，也有些沦入娱乐工业的最底部：色情工业。然而，史泰龙却是个特例，他开始只是一个跑龙套的演员，因为《洛奇》而一举成名。类似成名的还有毕彼特。