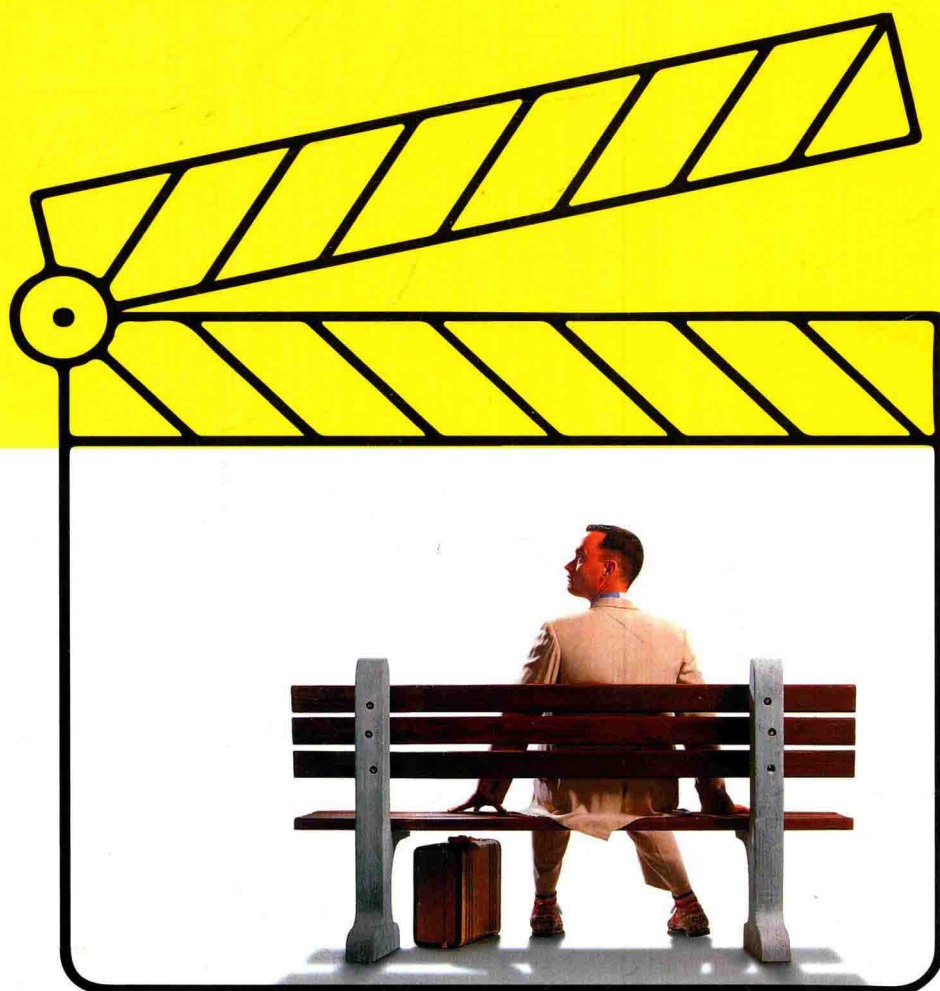


中外影视 鉴赏

刘治洋
主编





 黑龙江朝鲜民族出版社

2017 · 哈尔滨

图书在版编目(CIP)数据

中外影视鉴赏 / 刘治洋主编. — 哈尔滨 : 黑龙江
朝鲜民族出版社, 2017. 6

ISBN 978-7-5389-2334-6

I. ①中… II. ①刘… III. ①影视艺术—鉴赏—世界
IV. ①J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 195332 号

书 名 / 中外影视鉴赏

主 编 / 刘治洋

副 主 编 / 张亚男

责任编辑 / 朱英华

责任校对 / 刘秀菊

封面设计 / 崔林军

出版发行 / 黑龙江朝鲜民族出版社

发行电话 / 0451-57364224

电子信箱 / hcxmz@126.com

印 刷 / 牡丹江新闻传媒印务有限公司

开 本 / 787mm×1092mm 1/16

印 张 / 11.5

字 数 / 200 千字

版 次 / 2017 年 6 月第 1 版

印 次 / 2017 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5389-2334-6

定 价 / 40.00 元

前言

中国共产党第十八次全国代表大会明确指出：“坚持以人民为中心的创作导向，提高文化产品质量，为人民提供更好更多的精神食粮。一切有理想、有抱负、有担当、有奉献的当代文艺工作者，应坚持不渝地遵循以人民为中心，坚持人民至上，努力创作出思想性、艺术性、知识性、观赏性相统一，人民群众喜闻乐见的优秀作品，不断满足人民群众多方面、多层次、多样性的精神文化需求，丰富人民精神世界，增强人民精神力量，使人民真正成为文化的建设者、推动者和享用者。”

人民需要文化，文化更需要人民。文化能够丰富生活，艺术可以提升品质。为全面推进素质教育，加强高职院校学生综合素质建设，特编写《中外影视鉴赏》。借此，希望学生在课程的学习实践中，通过鉴赏影视作品、学习影视理论、参加影视观看和鉴赏活动，树立正确的审美观念，培养高雅的审美品位，提高人文素养；使学生了解、吸纳中外优秀影视成果，理解并尊重多元文化；发展学生的形象思维，培养创新精神和实践能力，提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。

本书共分为五章，主要以影视作品鉴赏为主，精读赏析若干中外电影电视经典作品，同时介绍现代影视艺术基础知识，中外影视艺术的历史发展，影视艺术的画面、声音、蒙太奇，影视艺术审美基础和审美特性，影视艺术的审美鉴赏方法，影视艺术的评论等知识和理论。内容设置熔知识性、理论性、启发性和鉴赏性于一炉。本书编写的工作主要由黑龙江林业职业技术学院刘治洋完成。具体分工：刘治洋编写前言、第一章、第二章、第五章；黑龙江林业职业技术学院张亚男编写第三章、第四章。

影视类课程课时有限，涉猎书籍甚少，很难寻找到适于高职院校的实用教材。为此，特编本书以供选修者及有兴趣的学生参阅。由于编者的水平和经验所限，本书的错误和缺点在所难免，恳请广大读者提出宝贵意见和建议，共同学习，共同进步。

编者

2017年4月

目 录

第一章 影视概论	1
第一节 影视艺术的产生与发展	1
第二节 电影与电视基础知识	22
第三节 影视艺术的基本特征	32
第二章 影视艺术的视听语言	37
第一节 镜头与画面	37
第二节 影视的声音	52
第三节 蒙太奇的运用	55
第三章 影视剧本编写与影视评论	59
第一节 影视剧本	59
第二节 影视剧本的编写	68
第三节 影视鉴赏	71
第四节 影视评论	76
第四章 电影奖项与各国电影发展	83
第一节 电影奖项设置	83
第二节 影视历史轨迹	91
第三节 各国电影流派	101
第四节 20 世纪 70 年代电影	108

第五章 中外电影赏析	119
《马戏团》——卓别林经典电影系列	119
《阿甘正传》——人生励志经典	123
《海上钢琴师》——无冕之王	128
《忠犬八公的故事》——忠诚与爱的诠释	133
《三傻大闹宝莱坞》——有理想的人的追梦旅程	137
《七号房间的礼物》——立意清新的催泪片	141
《大话西游》——后现代主义喜剧的无厘头文化	144
《霸王别姬》——人生就是一场折子戏	151
《疯狂的石头》——诙谐现代喜剧	155
《少年派的奇幻漂流》——少年的冒险	160
《花木兰》——迪士尼动画片	166
《疯狂动物城》——2016 美国电影学会十佳电影	170
参考文献	174
推荐电影目录	175

第一章 影视概论

第一节 影视艺术的产生与发展

影视艺术的产生绝非偶然，这种艺术形式的存在可以追溯到几万年以前的原始社会，音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑、文学、戏剧等艺术门类的雏形，都可以在人类文明时代之初找到印迹。19 世纪末，电学、光学、化学、机械学等学科技术的发展，为电影的出现奠定了基础。在漫长的社会发展中，社会巨大变化、人类精神需求、商业高额利润推动了影视艺术的发展。第二次科技革命使人类进入电气化时代，科学技术迅猛发展。电影就是在这次科技革命背景下产生的满足人们感性娱乐和精神需求的文化。随着社会的发展，观众精神需求的提高，需要不断推出满足观众期待需求的作品。在电影百年的历程中，有些电影具有里程碑式的意义。这些具有划时代意义的影视作品在技术上不断进步，在艺术上大胆创新，这些经典之作极大丰富了人们的文化生活，提升了一代又一代影视观众的审美水平。如今，影视已然成为最具影响力的媒体之一。

一、电影的形成

1894 年，美国著名的发明家爱迪生和他的助手狄克逊在他们的实验室里，采用了玛莱的“连续摄影机”和柯达公司特制的胶质软片，创造了“电影视镜”。这是一个高达 1.5 米的长方形立柜式箱子，外面装有 2.5 毫米的透镜，目的是使 35 毫米宽的胶片上的影像在观看中得以放大看清楚。当马达一开，首尾相连，并绕在一组小滑轮上的胶片就以每秒 48 画格的速度移动，以映现出各种人物的活动。但是，这个“电影视镜”只能让一个人观赏。爱迪生认为，只有让每个好奇的顾客单独通过看片机来看电影，才有可能挣到更多的钱。因此，他拒绝以投影方式来放映电影。这显然是他聪明过头的失算。这种“电影视镜”后来传入我国，被国人称作“西洋镜”（或“西洋景”）。作为发明家的爱迪生为电影的诞生做出了极大的贡献。电影机器、装置的研制为新艺术的诞生奠定了基础。今天，我们更应感谢的是爱迪生为这门崭新的视觉艺术起了一个富有魅力、诗意和幻觉意识的名字——电影。然而，爱迪生在对待电影这门新艺术的理念上却存在着明显的局限。应当指出的是，尽管爱迪生的“电影视镜”具备了电影

的拍摄、洗印和放映三个基本技术元素，但胶片通过片门的难题始终没能突破，而且“电影视镜”还只停留在实验室里，没有进行公开的营业性放映。所以，被电影史学家认定的世界电影诞生的日子还没有到来，直到卢米埃尔家族的电影出现，才确定电影的诞生。

二、电影的诞生

卢米埃尔兄弟^①在他们的父亲安东尼·卢米埃尔所经营的照相馆中学会了照相技术。1894年底，他们在帮父亲掌管里昂照相器材厂时，研制成“活动电影机”。这种机器集拍摄、洗印和放映于一体，坚固而轻便。卢米埃尔兄弟用这种手摇的便捷式摄影机，以每秒钟 16 格的速度拍摄了一些室内户外的影片，再通过放映机投射到银幕上，使观众看到了和实际生活一样的人物活动，以及各种场景。

1895 年 12 月 28 日，卢米埃尔兄弟在他们的父亲的帮助下，在巴黎卡普辛路大道 14 号承租了一个大的咖啡馆的地下室——印度沙龙，使用自己发明的“运动摄影机”，首次公开售票放映由他俩拍摄制作的《火车进站》《婴孩的午餐》《水浇园丁》《拆墙》《卢米埃尔的工厂的大门》



等电影。沙龙里仅容纳 33 名观众，票价是每人 1 法郎，一部影片约 17 米长，10 部影片只需放映 10 多分钟。他们就每隔 30 分钟重新放映一遍。这样，1895 年 12 月 28 日就被确定为世界电影的誕生日，并且兄弟俩被誉为“电影之父”。

这些片子的内容十分简单，用直接方式表现了那些下班工人、上下火车的旅客、劳动中的妇女、划船出海的渔民、登岸的摄影师和街头行进中的警察等。在这些作品中，卢米埃尔兄弟真实地捕捉和记录了现实生活的即景，使人们看到了自己身边的那些真切的生活和熟悉的人群。

卢米埃尔兄弟的影片在法国本土获得成功之后，就着手开拓国际市场。他们派遣自己的摄影师远涉重洋，遍访各国，用摄影机捕捉精彩有趣的场面，记录异国他乡的风情。他们培训了大批电影放映员，奔赴世界各地，给无缘周游世界的观众带来了乐趣，开阔了眼界。与此同时，卢米埃尔兄弟也获得了相当可观的商业回报。

卢米埃尔兄弟（包括他们的助手）拍摄的影片大多是实录一些日常生活的片断，

^① 卢米埃尔兄弟（奥古斯塔·卢米埃尔 Auguste Lumière, 1862 年—1954 年；路易斯·卢米埃尔 Louis Lumière, 1864 年—1948 年）是电影和电影放映机的发明人，出生于欧洲最大的制造摄影感光板的家族。作品主要以纪实性影片为主。

完全没有“表演”的性质，显示出一种鲜明的纪实风格。在这些早期的影片中，我们可以看出他们对电影语言的最初探索，也可看到作为优秀摄影师的路易·卢米埃尔对光线的运用和画面的构图方面的经验与天赋。

起初来看电影的观众只是出于好奇，但观看完电影后却大为惊叹，为之入迷。他们第一次在白色的幕布上看到了活灵活现的人物。当银幕上开始下雨时，有的观众竟急忙打开手中的雨伞；当银幕上出现火车风驰电掣般急速冲来的镜头时，有的观众被吓得大喊大叫，有的竟站起身来准备逃生。

在《火车进站》这部影片里，摄影机架在站台上，朝着远处延伸的火车轨道。站台上空无一人，景深处一列火车迎面驶来，火车头驶出画面左沿站台停下，旅客们上下火车。其中有一位少女在摄影机前迟疑地经过，并露出自然、羞涩的表情。火车离开站台驶出画面左侧，然后影片结束。这部影片实际已经使用了今天电影里所用的镜头连接方法。从火车在地平线出现的远景起直到最近的近景为止，就是采用的这种方法。而且这些镜头不是分开的或切断的，而是利用一种相反的“移动摄影”把它们连接起来的，即摄影机不动，而让物体和人物有时离摄影机近些，有时又离得远些，不同景别的视觉变化，形成了纵深的场面调度。这种“视点”的不断变化，恰恰是我们今天通常使用的“长镜头”的拍摄方法。

此次卢米埃尔兄弟公映电影的日子被称为世界电影的誕生日，这一具有历史性的一天意味着电影文化的出现，有一批群体性的观众看到了电影，并且认可了它，接受了它，甚至为它着迷。此时，电影的文化魅力和它即将产生的巨大影响力散发到世界各地。

卢米埃尔兄弟创造了最早的新闻片、旅游片、纪录片、喜剧片等影片样式，其最突出的特点就是纪实性。它直接拍摄真实的生活，给人以身临其境之感，成为写实自然主义电影风格的开路先锋，形成了电影的纪实性传统。这些情节简单得近乎粗陋的短片，开创了电影的历史。



火车进站

三、电影的发展

乔治·梅里爱

卢米埃尔兄弟的电影这股新鲜劲过去之后，再加上当时并未有“电影艺术”这个概念，丝毫没有任何情节性和娱乐性可言的此类影片，持续放映了一年半以后，人们的兴趣就在明显地减弱，以至最后再也无人问津了，颓败了下去，这不能不说是时代的局限和自然主义的局限造成的。但在这种需要突破的情况下并没有影响电影的发展，另一位法国电影先驱乔治·梅里爱^①应时而出。在巴黎咖啡馆地下室欣赏世界上第一次电影放映的热情观众中，有一位风度翩翩的美髯绅士。他激动而又全神贯注地看完影片后，径直找到了主持这场放映的安东尼·卢米埃尔，要求将现场这台放映机高价转让给他，但遭到了婉言谢绝。当时，人们只感到这位绅士出手阔绰，财大气粗，可谁也没料到，他就是日后让电影起死回生，把观众请回电影院，并奇迹般地在巴黎创建了“世界电影中心”的“戏剧电影之父”梅里爱。

梅里爱是一位巴黎制造商的儿子，擅长绘画，喜欢魔术，有着良好的文化艺术修养。他是一个相当富有的人。他不仅从父亲那儿继承了大笔遗产，而且还从妻子陪嫁中得到50万法郎的财富。此外，他还以自己的魔术表演和经营的罗培·乌坦剧院，获得了相当可观的收入。当梅里爱想要购买卢米埃尔的“活动摄影机”遭拒后，便转而以更高的价格从伦敦购进了一部威廉·保罗式放映机，并以2.8万金法郎购得柯达胶卷。接着，在他美丽的庄园里，投资8万金法郎建成世界上第一个摄影棚。从此，梅里爱开始了电影创作生涯。

他之所以被誉为“戏剧电影之父”，是因为他的一大突出贡献，就是把许多优秀戏剧搬上了银幕，并且把戏剧艺术的诸般法则系统地用之于电影。他使电影从一种纪实性的“活动照相”（亦称运动画面）导向了艺术电影，为电影的发展做出了许多创造性的贡献。他指导演员们用夸张的动作、手势，不同表情的表演来扮演无声片里的角色，用他喜欢的自然光线构图。他把摄影机架在舞台对面的套间里，然后津津有味、不知疲倦地拍下整部戏剧。



乔治·梅里爱

① 乔治·梅里爱（Georges Méliès）（1861年12月8日—1938年1月21日），罗培·乌坦剧院的经理，法国演员、导演、摄影师。作品有《圣女贞德》《地狱的土风舞》《音乐狂》《仙女国》等。

起初，梅里爱拍摄的电影没有什么独到之处，大多是模仿卢米埃尔的。1896年，一次偶然的机遇改变了这种状况。梅里爱在放映自己在巴黎歌剧院广场拍摄的实景时，画面上一辆行驶着的公共马车突然变成了拉灵柩的马车，这使梅里爱感到十分惊诧。他便寻找原因，发现在拍那辆行驶着的公共马车时，机器出了故障，胶卷被卡住停了几秒钟。当时摄影机仍在转动，胶卷没有被曝光。当机器修好、胶卷重新走动时，一辆拉灵柩的马车正巧驶到镜头前。梅里爱由此发现了“停机再拍”的电影技术手段，这如同“牛顿的苹果”一般。他立即意识到，手中的摄影机可以成为变魔术的工具，把自己熟悉的舞台变戏法的经验运用到电影中去。用电影来变魔术，使梅里爱终于找到一条与卢米埃尔兄弟完全不同的创作道路。

1896年10月，梅里爱拍成了《贵妇人的失踪》。这里的“失踪”，是让坐在椅子上的贵妇人突然消失。贵妇人不仅可以失踪，而且还能变成花瓶、魔鬼等。1899年，在其代表作《德莱孚斯案件》影片中，他采用细致的现实主义手法导演，模仿一些照片资料，运用新闻片的风格，让演员即时表演，拍成长达15分钟的长剧。其中有演员的大特写和中景镜头，也有人群四散奔逃的场面，开创了“真实搬演”艺术的先河。《哈瓦那湾战舰梅茵号的爆炸》一片中，战舰爆炸后许多人落入海中，梅里爱透过玻璃缸拍下鱼群的游弋、海藻的浮动等海底景致，无不叫人惊奇称道。

另外，他采用“魔术照相”的手法，创造了快动作、慢动作、停机再拍、倒拍、淡出、淡入、多次曝光、叠印等一系列特技摄影。他把电影技艺变成了电影艺术，这些影片大多是自编、自导、自摄、自剪。他引进戏剧因素创造戏剧电影，拍摄服饰华丽、场面宏大，影片中演员用夸张的动作与手势诠释无声片里的角色。在《灰姑娘》中他就运用了慢动作摄影，使小仙女的舞蹈像在空中飞翔。他还首次透过玻璃鱼缸拍摄水下情景。梅里爱是对当时各种电影表现手法予以创造性应用的人，他拍摄的大量短片中既有仙境般的镜头，又有令人恐怖的场景。

此外，梅里爱为自己建立的蒙特路伊摄影场，像个巨型照相馆，规模更大，设计更精巧，并出现了电影摄影棚和厂房式的作业。摄影棚顶部全是玻璃的，以便拍摄时能充分利用自然光线，让人工光源的使用降到最低限度，并且利用幕布来调节光的强弱。梅里爱还亲自设计了一整套复杂的机械装置，可以随时拍摄那些复杂的调度场面。摄影棚里安装了吊桥、陷阱门、活动门窗，以及能吊起演员在空中飞行的铁索等机械设备。拍片时，摄影机固定不动，总是从一个视角把舞台上的一切实况拍摄下来；摄影机的视野也与剧院舞台的框子一样大小，如同观众坐在固定的位子上观看舞台演出。总之，梅里爱几乎把舞台剧中的一整套东西，包括剧本、演员、服装、化妆、布景、分场、分幕等，全部搬到电影中来。梅里爱一生所拍的400多部影片，最富有创造性的样式，人们称梅里爱的影片为“戏剧电影”。

他又根据自己事业发展的需要，及时创立了“明星电影公司”，集制片和发行于一身，定期举办影片发行首映式，还召集发行商们观看。他经营电影的模式逐渐地从市俗的集市游戏、杂耍场地跻身于上流社会高雅的艺术场所。明星公司所在地歌剧院街也被时人称为“世界电影中心”。与此同时，明星公司在美国也获得很大发展，而身兼

制片人、编剧、导演、布景家、特技专家、服装设计师和演员的梅里爱也随着他拍摄的许多优秀影片享誉世界各国。

一般情况下，我们把他的影片分为四种类型：

（一）魔术片

这类影片如同舞台上的“独幕剧”，都是些短片，主要展示特技。如《贵妇人的失踪》（停机再拍）、《橡皮头人》（移动摄影）、《魔窟》（叠印法）、《多头人》（遮盖法）、《音乐狂》（多次曝光）、《乔治·梅里爱的魔术》（变形法），等等。这些片子以出人意料的机智、反理性的幽默吸引了当时的大量观众。甚至在今天看来，我们还会为梅里爱所创造出来的奇术绝技而惊叹不已。

（二）神话故事片

这些影片大多是改编自欧洲古老的民间童话，如《小红帽》《蓝胡子》《仙女国》《灰姑娘》等。其中《灰姑娘》共分12个镜头，每个镜头相当于舞台上的一幕。梅里爱借用戏剧舞台的叙事方式，创造了电影上的“多幕剧”。同时《灰姑娘》的情节发展也是按照舞台演出的顺序进行的。在影片中，灰姑娘转眼变成了美丽的公主，南瓜突然变成马车，老鼠忽然变成骏马等，这是梅里爱用“调换特技摄影法”来完成的。这种童话故事所具有的独特的叙事方式，与梅里爱诙谐浪漫的表现风格十分相宜，与梅里爱的“银幕戏剧”的电影美学观念也十分协调。

（三）科幻探险片

梅里爱最著名的“戏剧电影”代表作，标志着他的艺术创作最高峰影片，是1902年拍摄的《月球旅行记》。这部片子的剧本是根据法国著名的科幻作家凡尔纳和小说家威尔斯的两部作品改编而成的。影片描述了天文学家到月球上探险的过程：一群身穿星相学家服装的天文学家想到月球去旅行，于是他们钻到了一颗炮弹中，由天使般的少女们把他们发射到太空。炮弹在月球上着陆成功，月球上火山爆发，大雪纷飞。睡梦中，他们的身边出现了美丽的金星神、火星神、土星神。在山洞里，他们看见了巨大的蘑菇、月亮神和贝壳等。月球人发现了地球人，便愤然追赶。探险家们乘炮弹逃生，手持的降落伞坠入海中。在海底又经过一番旅行，最后终于胜利返回陆地。这部片子分30场，共15分钟。梅里爱调动了他所有的艺术手段来制作这部影片，将科学与魔术、现实与幻觉结合起来，创造了一个充满魅力的光怪陆离的梦幻世界。此片在法国、美国和欧洲大陆其他国家上映获得了巨大的成功。后来，梅里爱又拍出了《太空旅行记》《北极征服记》等一大批科幻探险影片。这些影片不仅给梅里爱带来了美好的声誉，而且为他积聚了大量的财富。

（四）搬演现实的新闻片

梅里爱这位银幕特技专家并没有完全沉湎于魔术片、神话片和科幻片之中，他还十分关注现实生活。1898年，美西战争爆发的当天，梅里爱在他的剧院里上映了《哈瓦那湾战舰梅茵号的爆炸》，表达了他对现实的思考；1899年，他拍摄了《德莱孚斯案件》，再现了当时轰动法国的真实事件。梅里爱用“搬演现实”的方法，表现了他对现实主义的追求，开创了电影艺术“再现历史”的先河。

然而，梅里爱也有其局限：一是他陷入对戏剧的简单模仿而不能自拔；二是他把艺术的假定性看成是电影特性的全部。因此，他着力拍摄的一部又一部神话剧、科幻剧，虽对儿童有永久的吸引力，但成人观众在体验短暂的新鲜感后，很快便厌倦了。加上他太留恋摄影棚而不太肯到大自然中去拍片，使影片成本太高而难具市场竞争力。1912年，他结束了拍片生涯。1928年，在梅里爱67岁时，人们为这位电影艺术大师庆功设宴，并授予勋章。1938年1月21日，这位把自己的一生和全部财产都献给世界电影艺术的老人在法国与世长辞，终年77岁。

埃德温·鲍特

正当法国的乔治·梅里爱沉醉于戏剧化电影创作之际，在大西洋彼岸的美国有一位名叫埃德温·鲍特^①的电影导演，开辟了一条与梅里爱迥然相异的电影之路。

鲍特是爱迪生公司的导演和摄影师。他仔细研究梅里爱影片的技巧后，坚信自己能拍摄出与梅里爱不同的片子来。他从公司片库中找出几部消防队员救火的短片，加以剪辑，并补拍一些新镜头，于1902年完成了《一个美国消防员的生活》。本片中，他运用“交替切入”的技术，把镜头时而深入户内，时而伸到街头，这比梅里爱机位不动的“乐队指挥”式的拍摄手法显然高出一筹。这是美国首部运用剪辑手段摄制的影片。本片充分显示了鲍特熟谙电影剪辑要领、善于调度电影时空来制造戏剧效果的出众才华。

1903年，鲍特以更为独特的电影叙事方式，拍摄出著名的里程碑式的影片——《火车大劫案》。这是一部以真实的自然环境作叙事背景，以强盗抢劫火车上旅客的钱财，最终被警察追击而受到惩罚的故事作为依托，突出地表现具有紧张而强烈的外部动作和冲突的作品。影片共分13段，每段由一个镜头来叙述全部事件中的一部分。尤其是最后，一个强盗持枪对准观众的特写镜头，今天看来很一般，可在当年着实把不少观众吓得尖叫起来。值得称道的是，鲍特在片中把静驻一隅的摄影机从摄影棚里解放出来，在奔驰的汽车、火车上跟拍。一些子弹横飞、马匹纵跃的场面常常令观众兴奋不已。他舍弃融接手法，运用“交叉切换”来并列表现两条情节线索的同时性及其密切的因果关系，一面表现匪徒纵马夺路的仓皇，另一面叙述民团追捕强盗的雄姿。这种摆脱实



埃德温·鲍特

^① 埃德温·鲍特(1870年—1941年)是美国早期电影的先驱和导演。主要作品有《火车大劫案》(1903)、《基督山恩仇记》(1913)、《不朽的城市》等。

际时间束缚的手法，发展了电影的叙事手法，开创了运用交叉蒙太奇讲故事的先河。鲍特还首创了省时省钱的拍摄方法，即把同景的戏放在一起拍，然后再依剧情进行剪辑，为后来者提供了可资借鉴的经验。

更值得一提的是，埃德温·鲍特发现了大卫·沃克·格里菲斯的演艺才华，并力邀他在影片《鹰巢救险记》中担任主角。鲍特发现的，不仅仅是一位优秀的演员，而是一位后来对世界电影艺术的发展具有杰出贡献的大导演。

大卫·格里菲斯

在美国，电影行业蒸蒸日上，而且趋向正规化，这一时期，“电影艺术之父”大卫·格里菲斯^①又把电影推向了新高峰。

大卫·格里菲斯生于美国南部肯塔基州的拉格兰基城。他当过书店小伙计，迷恋过莎士比亚戏剧，创作过诗歌、小说和剧本。1897年，格里菲斯开始在剧团当配角，生活穷困潦倒。1907年，时来运转，鲍特把他引入爱迪生电影公司当演员，兼任导演。1908年，他执导了第一部影片《陶丽历险记》。此后的5年中，格里菲斯拍摄了450多部影片。1914年，他带领摄影师皮采尔和一批年轻的演员，离开爱迪生的电影公司，到西海岸的好莱坞落脚，开始创业。第二年，他显露身手，拍出举世闻名的经典影片《一个国家的诞生》。作为一名导演，他被认为是早期电影发展做出极大贡献的开创性人物。他善于在剧情片中讲故事。在格里菲斯手中，电影变成了一种诉说故事和吸引观众的生动而有力的方法。



大卫·格里菲斯

《一个国家的诞生》是根据汤姆斯·狄克逊的小说《同族人》改编而成的。影片描写的是白人在南部遭到黑人的迫害残杀而不得不奋起组织“三K党”进行自卫和报复的“历史”。影片里，黑人被描绘成盲目无知的奴隶、没有理智的杀人凶手，同情黑人的共和党人成为“可恶的同谋犯”，臭名昭著的“三K党”则成了由“诚实的美国人组成的一支英雄军队”。影片的结尾是“三K党”庆祝胜利，因南北战争而分离的两对情侣也终于冰释前嫌，和解结合。这一结合代表了美国的统一，即一个国家的诞生。这部影片充满了极端仇视黑人的种族主义情绪。影片公映后，立即在全美掀起了一股游行和抗议的浪潮。不少政治家和富于正义感的白人、黑人，纷纷起来批评该片严重

① 大卫·格里菲斯（大卫·卢埃林·沃克·格里菲斯，David Llewelyn Wark Griffith）（1875年1月22日—1948年7月23日），美国导演，是古典主义电影观念的奠基人之一，代表作有《一个国家的诞生》《党同伐异》。

的种族主义倾向。影片在一些城市遭到了禁映，但还是有一半以上的美国人观看了这部影片。争议和骚动虽然给社会带来了动荡不安，但却给投资人、制片商和放映商创出了 2000 多万美元的票房收入。格里菲斯对影片造成的社会后果始料未及，对影片获得的巨额利润也大感意外。

影片《一个国家的诞生》在政治上是不可取的，但在艺术上有许多重要的创新。正如美国电影理论家约翰·劳逊所说：“从未有过一部影片会在技巧的革命性和内容的反动性之间存在着这样触目惊心的矛盾。”影片采用三条线索交替发展的结构，将黑人的“暴行”、白人卡梅隆一家的遭遇和硝烟弥漫的战场有机地交织在一起，内容纷繁复杂，情节曲折动人，很有戏剧意味。如卡梅隆全家被黑人士兵围困在小木屋里，“三 K 党”人闻讯前往救援的一场戏，影片采用了交叉剪辑技巧，使卡梅隆家拼死相抗与“三 K 党”策马疾驶前去相救的画面交替出现，使情节发展更加紧张激烈，扣人心弦。这组镜头被称为电影史上经典的“格里菲斯最后一分钟营救”。又如葛底斯堡战役、白人姑娘弗罗拉·卡梅隆被黑人追逼自杀等精彩场面，格里菲斯都交错地使用远景、近景和特写来造成极其新颖的视觉效果。当时所能运用的一切摄影技巧：圈入圈出、画托摄影、帘入帘出、分割银幕，以及三等分银幕等，格里菲斯全用上了。特别是影片结尾处，镜头从原野上一所孤零零的房屋远景，转成从窗户里看出去的外界景色的中景，然后又出现各个主要人物的中、近景镜头，最后镜头停留在室内物品的特写上。这种镜头连接与转换的顺序，从此成为电影叙事的经典手法。

1916 年，格里菲斯完成了另一部重要作品《党同伐异》。这部影片由四个毫不相关的故事组成：“巴比伦的沦落”，一个古国巴比伦的毁灭；“基督受难”，耶稣被人出卖，钉死在十字架上；“圣巴戴莱姆教堂的屠杀”，16 世纪法王查理九世屠杀新教徒；“母与法”，劳资纠纷。这四个互不关联的故事在影片中交替出现时，每一次交替都出现一个女人在摇一个摇篮，隐喻着历史的长流连续不断。格里菲斯说，四个故事交替出现，犹如源头各异的涓涓细流，以后逐渐接近，愈流愈快，最后终于汇成一条汹涌澎湃的激流。格里菲斯的意思是，用这激流去冲刷、批判人类之间所存在的党同伐异现象。这种大胆创新的手法，第一次把时空相距甚远的东西组织在一起，是交叉式蒙太奇理论的实践基础。格里菲斯想通过影片反对人类互相残杀的现象，但他对产生这种现象的原因并不理解，致使这部作品结构庞大而不太统一，主题也模糊不清，因此，不为广大观众所接受。影片上映时间，正好是美国参与第一次世界大战之际。当时的美国政府非常不需要这部影片所宣传的反对人类相互残杀的思想，于是，千方百计阻挠影片发行，影片上映不久便停映了。这导致格里菲斯这部场面宏大、布景豪华、用人上万、投资巨额的倾心之作血本无归，使他债台高筑。格里菲斯由此而破产。

1933 年，格里菲斯卖掉了他在联美影业公司的全部股份，回到他的老家肯塔基。在那里，他撰写自传，但养成了酗酒的恶习，导致健康恶化、家庭破裂。1948 年 7 月 22 日，格里菲斯突然中风倒地。第二天凌晨与世长辞，终年 73 岁。

他对电影创作理论的贡献，第一是对基本电影语言、叙事元素的开掘和定型；第二是对电影写实功能和表意功能的进一步探究；第三是对电影剪辑、电影时空和电影节奏

所作的创新。格里菲斯把电影从戏剧的束缚中解放出来，使电影成为一门独立的艺术。

格里菲斯并非第一个使用景别的变换，在他之前，电影的构成单位是摄影方位固定不变的场景，这使电影难以脱离戏剧美学的范畴。但他首次在自己的作品中将画面景别标准化，赋予特写、近景、中景、全景等以特定的定义和含义；他将镜头确定为电影最小的叙事单位，从而改变了影片的基本构成单位，摒弃了照搬戏剧以场景为叙事单位的老观念；他还确立了由若干镜头组成场景，由若干场景构织段落的标准概念；他最早有意识地系统使用运动镜头（摇镜头、移动镜头及景深镜头），并按照叙事情节或心理情景的需要将不同的时空平行剪辑在一起，镜头之间拍摄方位、距离、拍摄速度的或快或慢的变化，时空转换，电影才出现蒙太奇的特效，使电影最终成为了独立于戏剧舞台之外的又一门新兴艺术。

格里菲斯不但首先使用三维立体化的真实布景和表意性的灯光照明，他的创见更表现在他对演员的选择和表演要求方面。他要求演员放弃原先舞台式的夸张动作和表情，回归含蓄自然的表演风格；他还自创了一套演员表情动作的特殊语汇，简洁明了又真实可信；他花费大量时间和精力来进行拍摄前的排练；更重要的是，他认识到演员外在形象和内在气质的至关重要，在演员的甄选、搭配和培养方面颇下功夫，发掘出 Mary Pickford（玛丽·毕克馥）、Lillian Gish（莉莲·吉许）等一大批最早的电影明星，开创了好莱坞明星制度的先河。

他开创和总结了叙事电影的基本叙事原则和制作模式，并为以后好莱坞主流叙事电影的制作和发展奠定了坚实的基础。

查理·卓别林

查理·卓别林（1889年～1977年）生于英国伦敦贫民区一个演员之家，从小受到父母的艺术熏陶，他的童年饱经磨难，很小就挑起了家庭生活的重担。1909年，他有幸进入当时英国著名的“笑料工厂”——卡尔诺剧团，当一名哑剧演员。在剧团中，卓别林刻苦学艺，继承了英国哑剧的优良传统，学会了哑剧表演的各种技巧，为他日后在无声片中大展身手打下坚实的基础。1913年，他随剧团到美国巡回演出，被启斯东电影公司的老板凯塞尔和该公司制片人兼导演、美国喜剧片的创始人塞纳特一眼看中，从此，卓别林步入美国电影业。

卓别林主演的第一部影片是《谋生》，他扮演一个英国绅士。他导演的第一部影片是《在酒馆中被捕》。在该片中，他为自己设计了夸张的外部造型：头戴圆顶礼帽，留着一撮小胡子，穿着破旧不堪的小背心和肥硕无比的大裤



查理·卓别林

子，足登豁口皮鞋，手持竹杖，迈着鸭子步，一个活脱脱的流浪汉形象。这个穿着可笑、举止滑稽、性格幽默、逗人喜爱的夏尔洛在银幕上一诞生，就使卓别林成为全美家喻户晓的人物。这一形象也就成为卓别林影片的重要标志。卓别林的代表作有《淘金记》（1925年）、《城市之光》（1931年）、《摩登时代》（1936年）、《大独裁者》（1940年）、《凡尔杜先生》（1947年）、《舞台生涯》（1952年）等。这些影片都成为世界电影艺术史上的经典作品。

卓别林影片的感染力，来自于他熟悉的生活和对一切艺术因素的综合运用。无声电影，非常适合卓别林发挥他年轻的、朝气蓬勃的、不断探索的、不断进取的演技才华。他表演中的一些微小的细节，情绪上一些微妙的变化，潜台词的展示技巧，对人性作细致入微的刻画，以及他对不公正、不人道的社会进行的鞭挞，对社会最底层的“小人物”真善美的歌颂，都是他的影片充满艺术魅力的原因所在。卓别林是他自己电影的主要演员、编剧和总导演。有许多片子，他还负责剪辑工作。随着有声电影的出现，他又是电影的作曲家。卓别林的能力、学识和才华，使他能够亲自解决电影生产过程中的一切主要的和复杂的难题，这就使得他的影片更具独特的创作个性，从而达到高度的艺术和谐的境地。所以，大文豪肖伯纳赞誉卓别林是“电影业造就的唯一天才”。

卓别林一生拍了80多部电影，从无声到有声，他把自己的一切都献给了电影艺术。他数十年的从影生涯和积极的人生态度，使他从一个普通的人道主义者成长为一位批判现实主义大师和坚强的反法西斯主义战士。卓别林在政治上的进步倾向和民主立场激怒过美国当局。1952年，在卓别林旅欧期间，美国移民局就吊销了他的签证。从此，他定居瑞士，直至去世。

晚年的卓别林曾接受来自全世界，特别是英、法、美等国家给予他的多项荣誉：1962年，英国牛津大学授予他荣誉学位；1971年，在第25届戛纳电影节上，法国政府授予他荣誉军团高级绶带；1972年，他重返好莱坞并接受美国电影艺术科学院授予的奥斯卡金像奖；1975年，伊丽莎白女王代表英国皇室册封他为“爵士”。1977年圣诞之夜，卓别林溘然长逝。卓别林是全世界拥有最多观众的电影艺术家，他对世界电影艺术做出了无可估量的贡献。

好莱坞的崛起

好莱坞位于美国西海岸洛杉矶城的近郊，它原是一个荒凉的小村落。一位英国女性维尔科克斯夫人买下了这块土地，并从苏格兰运来大批的冬青树装点自己的庄园，因为她相信冬青树会给她带来幸福和安宁。冬青树的英语为Hollywood，于是小村镇得名“好莱坞”。

从电影生产的角度讲，好莱坞这块地方有着得天独厚的开发潜力：一是阳光充足，这里一年四季大多是晴空万里，阳光灿烂；二是环境良好，这里有结构奇特的地形地貌和绚丽多姿的自然风光；三是招人方便，这里居住着印第安人及西班牙、墨西哥、中国、日本、印度等国的移民，招募价廉。所有这些，极利于拍片时采光、取景和挑选群众演员。