

从《卡里伽利博士的小屋》到《大都会》

德国无声电影艺术 1895 - 1930

青藤 著

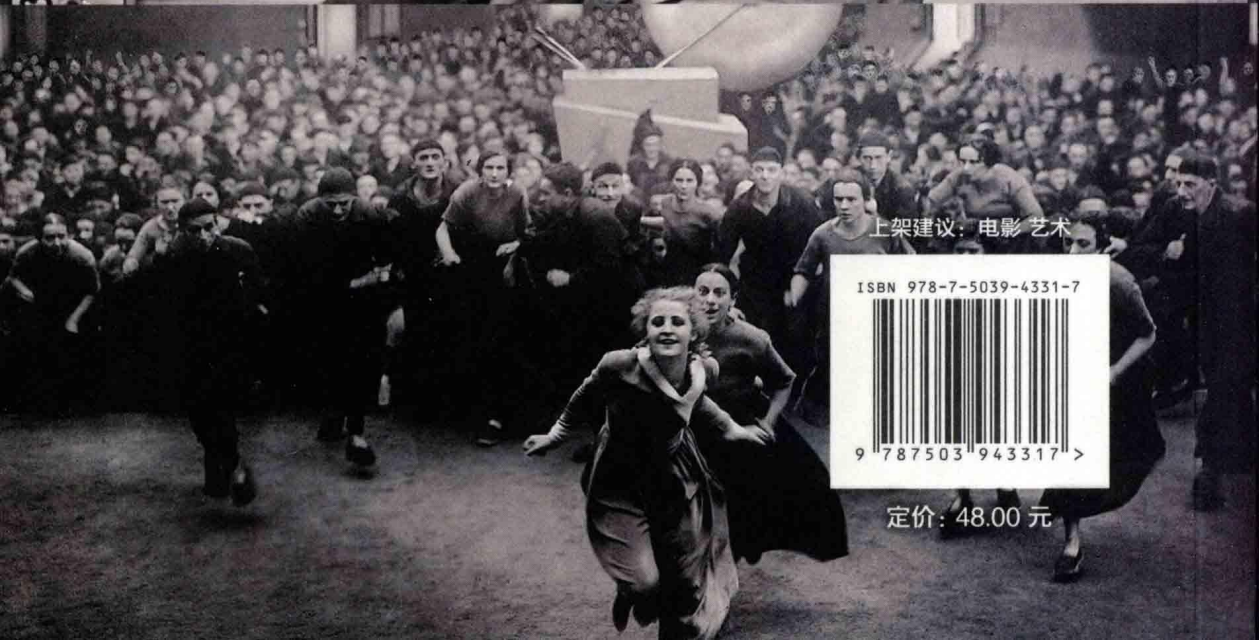

从《卡里伽利博士的小屋》到《大都会》

德国无声电影艺术 1895 - 1930

青藤 著

上架建议：电影 艺术

ISBN 978-7-5039-4331-7

9 787503 943317 >

定价：48.00 元

J909.516

1

德国无声电影艺术
1895 - 1930

从《卡里伽利博士的小屋》 到《大都会》

青藤 著

序一

魏玛共和国时期繁荣发展的德国无声电影，在电影史上拥有特殊的艺术地位与价值，她不仅是20世纪20年代世界电影艺术发展的一个高峰，而且亦是德国电影史上的第一个黄金时期。然而令人遗憾的是，绝大多数德国无声电影的经典佳作至今在中国尚未被人们所熟知，甚至连不少电影学院的学生或影迷也不曾有过观赏这些独一无二的艺术珍品的机会。

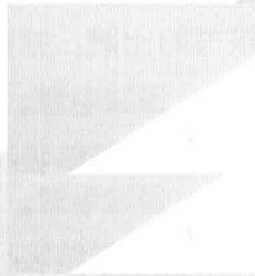
本书作者青藤先生是中国电影资料馆的研究人员，他长期专注于德国电影的研究工作，曾经在柏林自由大学与汉堡大学研读电影学，并就德国电影发表了诸多作品，其内容涵盖了德国电影先驱、20世纪20年代诸多电影大师的作品，以及法斯宾德、赫尔措格与文德斯等当代德国电影的代表人物，令人印象深刻。其中，德国无声电影始终是他特别关注的研究对象。为此，他在德国留学期间观看了大量的默片杰作。青藤先生根据他多年的研究成果写成这本名为《〈从卡里伽利博士到柏林大都会〉——德国无声电影艺术1895 - 1930》的书，为中国的电影之友了解德国无声电影艺术提供了可能性与认识德国无声电影经典佳作的机会。

该书的问世在介绍德国电影方面填补了一个空白，为德中电影文化的交流做出了贡献。作为以促进中德两国文化交流为宗旨的歌德学院非常荣幸支持该书的出版，并预祝出版成功。德国电影资料馆为此书提供了图片资料，谨致谢意。

在此，我期望该书的出版能够吸引读者了解德国电影文化，激发观看德国经典默片的兴趣与愿望。

歌德学院北京分院院长 倪之克博士
北京德国文化中心·歌德学院（中国）

Vorwort

Der deutsche Stummfilm aus der Zeit der Weimarer Republik hat einen besonderen künstlerischen Stellenwert in der Filmgeschichte. Er kennzeichnet nicht nur den Höhepunkt der weltweiten Filmkunst in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, sondern auch die erste goldene Zeit in der Geschichte des deutschen Films. Leider sind die meisten Klassiker des deutschen Stummfilms bis heute in China noch unbekannt, kaum ein chinesischer Filmstudent oder -fan hatte bisher die Chance, diese einzigartigen Schätze der Filmkunst zu sehen und zu bewundern.

Der Autor des vorliegenden Buches, TENG Guoqiang, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Chinesischen Filmarchivs und beschäftigt sich seit langem mit dem deutschen Film, hat in Berlin und Hamburg Filmwissenschaft studiert. Seine Veröffentlichungsliste zum deutschen Film (er hat sich selbstverständlich auch intensiv mit dem chinesischen Film befasst) ist beeindruckend und reicht vom Begründer der Filmtechnik Skladanowsky über alle großen Namen der 20er Jahre bis hin zu Fassbinder, Herzog und Wenders, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Besonders fasziniert hat ihn immer schon der deutsche Stummfilm, und er hat jede Gelegenheit genutzt, sich diese Meisterwerke anzuschauen. Das Ergebnis seiner jahrelangen Studien legt TENG Guoqiang nun mit seinem Buch „Von ‘Das Cabinet des Dr. Caligari’ bis zu ‘Metropolis’ – Die Kunst des deutschen Stummfilms 1895-1930“ vor. Erstmals ermöglicht er damit den chinesischen Filmfreunden einen Überblick über die Entwicklung des deutschen Stummfilms und bietet ihnen zugleich die Gelegenheit, die bekanntesten Klassiker des deutschen Stummfilms kennenzulernen.

Das Goethe-Institut Peking unterstützt die Herausgabe dieses Buches und es freut mich ganz besonders, dass damit nicht nur eine Lücke bei der Vermittlung deutscher Filmklassiker geschlossen, sondern auch ein Beitrag zum Austausch zwischen der deutschen und chinesischen Filmkultur geleistet werden kann. Der Stiftung Deutsche Kinemathek gebührt Dank dafür, dass sie bei der Bereitstellung von Bildmaterial behilflich war. Ich wünsche dieser Publikation viel Erfolg und hoffe, dass das Werk von TENG Guoqiang bei den Lesern die Neugierde und den Wunsch weckt, möglichst bald einmal deutsche Stummfilme anzuschauen.

Dr. Uwe Nitschke
Institutsleiter
Deutsches Kulturzentrum Peking - Goethe-Institut China

序二

德国是一个具有悠久电影传统，电影文化发展较早的国家。

20世纪20年代是世界无声电影走向成熟的时期，亦是德国无声电影步入辉煌的阶段。

第一次世界大战结束后应运而生的魏玛共和国，在德国历史上是个来去匆匆的“过客”，到1933年希特勒上台便寿终正寝了。虽然在魏玛共和国存在期间，德国政治、经济上危机四伏，历经沧桑，然而它在20世纪德国文化史上却是一个充满活力，不同寻常的繁荣时期。

同时，它也是德国电影艺术取得重大发展的一个历史时期。这期间，德国无声电影流派纷呈，人才辈出，硕果累累。

曾经先后产生“表现主义电影”、“室内剧电影”、“先锋派电影”、“新客观派电影”、“登山电影”等重大电影流派；

涌现出卡尔·迈尔、恩斯特·刘别谦、弗里德利希·威廉·默瑙、弗利茨·朗格、埃瓦尔德·安德烈·杜邦、乔治·威廉·派勃斯特、阿诺德·方克等一代杰出的电影大师；

诞生了《卡里伽利博士的小屋》、《杜巴瑞夫人》、《诺斯费拉图》、《最卑贱的人》、《尼伯龙根之歌》、《浮士德》、《柏林，大城市的交响乐》、《大都会》、《没有欢乐的街》、《母亲克劳泽升天记》等名垂影史的经典佳作。

德国无声电影的发展还带来了电影叙事与摄影技术的革新——移动摄影、光影、小道具、对比蒙太奇等的运用，以及字幕的简化与省略、巨型美工布景的制作、对社会底层人们生活环境与状况的真实描写……都大大地开拓了电影的表达手段，丰富了电影语言，为早期电影艺术的发展做出重要的贡献。

德国无声电影在艺术与经济上所取得的双重成就，不仅为德国电影造就了历史上的第一个“黄金时期”，而且使德国跃居成为欧洲具有领先地位的电影国家，确立起它在世界影坛上令人瞩目的地位，成为当时世界上唯一一个能与美国电影抗衡的电影国家。正如英国

电影史家鲍尔·罗塔所说：“20年代中期，人们通常都向德国电影看齐，一部新上映的德国影片足以抵消20部美国大型影片在伦敦首演的影响。”

本书由两个部分组成：

第一部分：德国无声电影艺术（1895 - 1930）

这一部分从1895年德国电影先驱马克斯·斯科拉达诺夫斯基拍摄的德国最早一批短片起，至1930年德国最后一部重要的无声影片《周日的人们》问世止，依照时间顺序，介绍了长达35年之久的德国无声电影从萌芽阶段走向辉煌的发展历史。其中，对20世纪20年代德国无声电影艺术做了重点介绍。文章从社会、政治、经济、文化与电影自身角度，多方位地对德国无声电影艺术的发展、变革、成就以及对世界电影产生的影响，做出较为全面系统的介绍。

第二部分：德国无声电影经典佳作

“德国无声电影经典佳作”既是该书第一部分“德国无声电影艺术（1895 - 1930）”内容上的延伸，亦是它的一种深化。鉴于绝大多数德国无声电影经典佳作至今尚未在我国上映过，为了使国内电影工作者与电影爱好者对德国无声电影艺术有一个较为深入的了解，本书选取了22部德国默片的经典作品，进行内容与艺术特点的介绍。每部影片从结构上分三个部分：常规项目、影片故事、信息链接。每部字数在4000 - 8000之间。配合影片的介绍，书中还为每部影片配发数幅黑白剧照，以使读者在视觉上对影片获得某种认同感受。

此外，为了扩大读者对德国无声电影艺术的认知，作者还编辑了一份“德国无声电影佳作推荐名录”，以飨读者。

需要特别说明的是，本书在介绍德国无声电影艺术发展历史与经典佳作过程中，有意识地引介了德国或其他一些国家著名影评家（如德国的西格弗里特·克拉考尔、洛特·艾斯纳，波兰的耶尔奇·泰普利茨等）或当时有影响的报章杂志对上映影片所做的权威评论，目的是在我国读者与原创电影评论间架起一座桥梁，相信它们有助于

我们更好地了解20世纪20年代德国无声电影艺术的真谛。

另外，由于多种原因，过去我国在译介德国电影人物的姓名上多存在译音不准确或用词陈旧等问题，因此本书对一些与原文差异较大的人物译名做出某些更改，如著名导演 Murnao，由旧译茂瑙改译为默瑙；剧作家 Carl Mayer，由旧译卡尔·梅育改译为卡尔·迈尔。其余的译名则考虑到约定俗成的习惯，仍然延用旧译。

长期以来，我国对德国电影艺术的研究一直是个薄弱的环节，有关译著至今尚属阙如。20世纪90年代，中国电影资料馆曾与德国歌德学院北京分院先后合作举办过两次德国默片回顾展，使国人有机会欣赏到一些德国默片的经典佳作。但总体上说，我们对德国无声电影艺术的了解至今仍处于一种朦胧肤浅的状态。因此出版该书，希望有助于增进中德两国间的文化交流，加深我国电影工作者与电影爱好者对德国电影艺术传统的了解，填补德国电影研究的一项空白。

限于作者的水平与资料的匮乏，书中不当之处，敬请专家、读者批评指正。

青 藤

目录

17	第一部分 德国无声电影艺术 (1895-1930)
18	一、德国电影的萌芽时期与早期发展 (1895-1912)
19	(一) 德国电影萌芽时期的三位先驱人物
19	1. 奥托玛·安许茨 (1846-1907)
20	2. 马克斯·斯科拉达诺夫斯基 (1863-1939)
23	3. 奥斯卡·迈斯特 (1866-1943)
26	(二) 德国电影的早期发展
26	1. 杂耍场—流动影院—固定影院
29	2. 德国早期电影制片公司
30	3. 20世纪10年代的一场“电影战争”
33	二、德国电影艺术的初创 (1913-1914)
37	三、第一次世界大战中与战后初期的德国电影 (1914-1919)
37	(一) 战争阴影笼罩下的德国电影
38	(二) “乌发”公司的创立
40	(三) 战后初期的德国电影
40	1. 战后年代性电影、色情电影的风起
41	2. 恩斯特·刘别谦与他的影片
46	四、20世纪20年代德国无声电影艺术的繁荣 (1920-1930)
46	(一) 20世纪20年代前半期德国无声电影艺术流派与电影艺术家的涌现
46	1. 表现主义电影
53	2. 室内剧电影
57	3. 20世纪20年代前半期涌现出的几位重要的电影艺术家
57	1) 卡尔·迈尔与他的电影剧作
60	2) 弗里德利希·威廉·默瑙与他的影片
66	3) 弗利茨·朗格与他的影片
74	4. 德国的先锋电影
78	(二) 20世纪20年代后半期德国无声电影艺术流派与电影艺术家的再起
78	1. 政治、经济稳定年代的德国电影

80	2. 新客观派电影
81	3. 横断面电影
84	4. 派勃斯特的电影
88	5. 齐勒电影
90	6. 无产阶级电影
94	7. 阿诺德·方克的登山电影

98 结束语

100 主要参考书目

101 第二部分 德国无声电影经典佳作

104	1. 《布拉格的大学生》(施泰兰·雷依, 1913)
110	2. 《泥人哥连》(亨利克·伽兰, 1914)
112	3. 《泥人哥连出世记》(保尔·威格纳, 卡尔·毕泽, 1920)
117	4. 《杜巴瑞夫人》(恩斯特·刘别谦, 1919)
124	5. 《卡里加利博士的小屋》(罗伯特·维纳, 1919/1920)
132	6. 《疲倦的死神——一首德国民歌》(弗利茨·朗格, 1921)
138	7. 《吸血鬼诺斯费拉图——一部恐怖交响乐》(弗里德利希·威廉·默瑙, 1921/1922)
147	8. 《碎片——一部德国室内剧电影》(卢普·皮克, 1921)
150	9. 《后楼梯》(列奥波尔德·耶斯纳、保尔·莱尼, 1921)
157	10. 《大赌徒马布斯博士》(弗利茨·朗格, 1921/1922) 上集:《大赌徒——一幅时代的画像》 下集:《地狱——为我们时代的人们进行的一场赌博》
166	11. 《尼伯龙根之歌——一部德意志的英雄赞歌》(弗利茨·朗格, 1923/1924) 上集:《西格弗利特》 下集:《克里姆希尔德的复仇》
175	12. 《最卑贱的人》(弗里德利希·威廉·默瑙, 1924)
182	13. 《杂耍场》(埃瓦尔德·安德烈·杜邦, 1925)
187	14. 《没有欢乐的街》(乔治·威廉·派勃斯特, 1925)
193	15. 《浮士德——一个德国民间传说》(弗里德利希·威廉·默瑙, 1925/1926)

201	16.《大都会——2000年的人类命运》(弗利茨·朗格, 1927)
208	17.《柏林, 大城市的交响乐》(瓦尔特·卢特曼, 1927)
216	18.《马路艳史》(乔·迈, 1929)
225	19.《潘多拉的魔盒》(乔治·威廉·派勃斯特, 1929)
231	20.《失踪少女日记》(乔治·威廉·派勃斯特, 1929)
238	21.《母亲克劳泽升天记》(菲尔·尤契, 1929)
243	22.《周日的人们》(罗伯特·休德马克、爱德加·G. 乌尔默, 1930)
247	德国无声电影佳片名录 (1895-1930)
250	后记

