

■ 谭宝全 潘荣先 编

电影

解读

■ (一) 東華大學出版社

FILM DECIPHERMENT

电 影 解 读

谭宝全 潘荣先 编

 東華大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

电影解读/谭宝全,潘荣先编. —上海:东华大学

出版社,2005.12

ISBN 7-81111-008-3

I. 电... II. 谭... III. 电影评论 IV. J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 115898 号

策划编辑 季丽华

责任编辑 来曙俊

封面设计 可人

电影解读

谭宝全 潘荣先 编

东华大学出版社出版

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码 200051)

新华书店上海发行所发行 苏州望电印刷有限公司印刷

开本:850×1168 1/32 印张:6.75 字数:165 千字

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

印数:0001-5000

ISBN 7-81111-008-3/Z·001

定价:19.80 元

序

中国电影与世界电影都走过了一百个年头,躬逢其盛,理所当然有所作为。面对保存与传播电影历史遗产的任务提上议事日程,基于这样的出发点,编写本书的主旨是精选有关中外电影的主要记事、经典作品、著名艺术家、重要奖项、主要机构、现存报刊,还有目前最流行的动画电影,以及有关读者关注的电影艺术知识,以兼具一定程度的可读性、知识性、资料性、实用性和鉴赏性的通俗读物形式推出,让中老年读者重温过去,唤起回味;让青少年读者了解历史,丰富知识,为更好地推动电影的普及与提高做一件有意义的好事。

我俩长期从事新闻出版单位的电影稿件的编审工作,浏览并记录了大量中外报刊的电影信息,从中精选出值得留存的珍贵资料汇集成册,以飨读者。这本书既可作为广大电影爱好者休闲型的通俗读物,又可作为大学生、中专生、中学生进修电影课与准备电影知识竞赛的参考辅助材料。

在撰写本书的过程中,不可避免地要参阅大量有关中外电影的报刊资料与各种书籍,尤其是为确保正确性,几乎逐一核对与参照《中国电影大辞典》、《中国电影发展史》、《电影艺术词典》、《世界电影史》等权威著作以及《大众电影》等有影响的杂志,在此向熟识的、不熟识的,甚至素昧平生的作者致谢。在电影人物与影片介绍方面,由于篇幅有限或材料缺乏,只能从诸多名人与优秀作品中选取一小部分粗略说明,难免挂一漏万,且绝

对不涉及对这些作品和人物的历史评价。对于未提及的诸优秀人物与作品,在此深表歉意。

当然,这本书是辑录中外电影的过去与现在,让读者了解电影是人类所创造的艺术,在它一百年的历史中,电影艺术家们历尽艰辛,进行着开拓与探索,从而为我们留下了辉煌的业绩。

本书介绍电影种种的篇幅有限,不可能囊括一切,涉及它的方方面面,更由于我们经验有限与资料不足,即使在体现代表性方面也难免有失客观与准确;但不管怎样,从这有限的介绍中,也可让读者了解到电影是一个怎样丰富的艺术世界。我们希望本书能成为引玉之砖,随着时代的进步与电影的发展,将会有更多的电影知识通俗读物问世,以便共同为振兴中国电影呐喊助威。在此也希望读者对本书提出宝贵意见,以便在本书重版时作补充修订。

谭宝全 潘荣先

2005年12月

目录

● 一、中国电影	1	《美人草》	25
1. 中国电影发展简况	3	《可可西里》	26
2. 电影记事文摘	8	《七剑》	26
中国最早出现的电影	8	《无极》	27
中国最早的电影院	8	4. 演艺人生速记	28
中国第一部影片	9	影星荟萃	28
中国最早的制片公司	9	赵丹	28
中国首次电影展映	9	白杨	30
中国最早的有声电影	10	金焰	30
中国最早的彩色电影	10	周璇	31
中国第一个女影星	11	孙道临	32
中国第一个童星	11	张瑞芳	32
中国第一个滑稽明星	12	秦怡	33
3. 电影作品简析	13	上官云珠	34
《渔光曲》	13	王丹凤	35
《十字街头》	13	于洋	36
《马路天使》	14	王心刚	37
《一江春水向东流》	15	王晓棠	37
《乌鸦与麻雀》	16	于蓝	38
《祝福》	17	谢芳	39
《林则徐》	18	庞学勤	40
《城南旧事》	19	刘晓庆	40
《黄土地》	19	林青霞	41
《芙蓉镇》	20	成龙	42
《卧虎藏龙》	21	陈道明	43
《花样年华》	22	葛优	44
《英雄》	22	张国荣	45
《手机》	23	刘德华	46
《2046》	24	周星驰	47

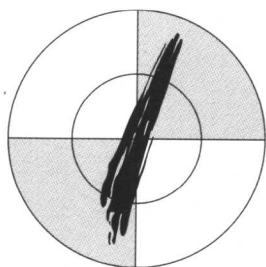
梁朝伟	47	第一部无声电影、有声电	
张曼玉	49	影、彩色电影	85
姜文	49	2. 电影作品简析	88
巩俐	50	《乱世佳人》	88
章子怡	51	《罗生门》	89
夏雨	52	《罗马假日》	89
刘烨	53	《四个婚礼和一个葬礼》	90
导演不凡	54	《泰坦尼克号》	91
蔡楚生	54	《拯救大兵雷恩》	92
吴永刚	54	《珍珠港》	92
谢晋	56	《指环王》系列(I~III)	93
谢铁骊	57	《后天》	94
张艺谋	58	《史密斯行动》	95
陈凯歌	59	3. 演艺人生速记	96
冯小刚	60	群星荟萃	96
李安	60	查利·卓别林	96
王家卫	61	劳伦斯·奥立佛	97
5. 电影奖项摘录	63	凯瑟琳·赫本	98
百花奖	63	保罗·纽曼	99
金鸡奖	66	格里高利·派克	99
金像奖	69	奥黛丽·赫本	100
金马奖	70	玛丽莲·梦露	101
6. 电影机构简介	72	伊丽莎白·泰勒	102
解放前主要电影机构	72	汤姆·汉克斯	102
解放后主要电影机构	74	休·格兰特	104
7. 电影报刊一览	77	梅格·瑞安	104
二、世界电影	81	汤姆·克鲁斯	105
1. 电影记事文摘	83	布拉德·皮特	106
电影的发明	83	妮可·基德曼	107
电影放映业的发展	83	凯瑟琳·泽塔-琼斯	107
第一部故事片	84	安吉丽娜·朱莉	108

目录

导演不凡	109
阿尔弗莱德·希区柯克	109
黑泽明	110
史蒂文·斯皮尔伯格	111
詹姆斯·卡梅隆	112
乔治·卢卡斯	113
4. 奥斯卡金像奖资料	114
5. 国际电影节简介	117
威尼斯国际电影节	118
戛纳国际电影节	118
卡罗维发利国际电影节	119
柏林国际电影节	119
莫斯科国际电影节	120
开罗国际电影节	121
香港国际电影节	121
马尼拉国际电影节	121
东京国际电影节	122
上海国际电影节	122
● 三、动画电影	123
1. 动画电影发展简况	125
2. 美国动画电影	129
3. 日本动画电影	132
4. 中国动画电影	135
5. 动画电影艺术比较	138
6. 当今动画片简析	140
《宝莲灯》	140
《狮子王》	140
《海底总动员》	141
《小鸡快跑》	141
《怪物史瑞克》	142
《超人总动员》	142

《马达加斯加》	143
● 四、电影艺术	145
1. 电影称为“第八艺术”	147
2. 电影艺术主要特性	149
3. 电影的结构形式	151
4. 电影艺术流派	153
现代派电影	153
先锋派电影	155
新现实主义电影	155
“意识流”电影	157
“生活流”电影	158
自然主义风格	158
5. 电影摄影技巧	159
光影变幻	159
摄影镜头	160
电影符号学	161
光线照明	162
拍摄方式	164
6. 电影术语浅释	167
7. 电影欣赏指南	177
英语电影片头字幕译名	177
英语影视剧本术语译名	180
外国电影机构译名	180
主要国际电影节译名	182
主要奖项译名	183
部分外国片译名	184
部分国产片名英译	190
8. 英语影片台词欣赏	196
9. 美国发行量最大的十家影视杂志	206

中国 电影

中

国

电

影

1. 中国电影发展简况

电影是在 19 世纪传入中国的。

1896 年 8 月 11 日,在上海闸北徐园的“又一村”放映的“西洋影戏”,是中国第一次放映电影。

1905 年,我国进口了一台手摇式电影机,并开始拍摄电影。当时拍摄了由著名京剧演员谭鑫培主演的无声戏曲片《定军山》,谭鑫培饰演老将黄忠,由北京丰泰照相馆摄制,拍摄只用了三天时间,片长约半小时。

1913 年,我国第一部短故事片《难夫难妻》由上海新民公司拍摄,郑正秋担任编剧,郑正秋和张石川联合导演,也是无声的。

1920 年,“商务”活动影戏部将梅兰芳主演的《天女散花》、《春香闹学》搬上了银幕。与此同时,本埠还拍摄了我国第一批长故事片《阎瑞生》、《海誓》、《红粉骷髅》、《孤儿救祖记》等。这无疑标志着我国电影事业逐步走向成熟。

1930 年,明星公司拍摄了中国第一部有声影片《歌女红牡丹》,电影逐渐从无声发展到有声。

1932 年,由胡蝶、郑小秋主演的影片《啼笑因缘》在沪诞生。“九一八”事变后,中国共产党在上海的地下组织正式建立了“电影小组”,由夏衍、田汉、阳翰笙主持或参与的《狂流》、《春蚕》、《三个摩登的女性》等闪耀着现实主义艺术光彩的影片相继问世。期间由上海明星赵丹、白杨主演的《十字街头》和由赵丹、周

璇主演的《马路天使》等影片成为银幕上的经典之作。

20 世纪 40 年代,海派艺术风格较为明显的《一江春水向东流》、《万家灯火》及 40 年代后期拍竣的《乌鸦与麻雀》、《小城之春》为我国影坛增添了新的光彩。另外,上海华艺影业公司拍摄了中国第一部彩色片《生死恨》。

我国解放区最早的电影机构是 1938 年在延安创建的电影团。该团由当时的八路军总政治部领导,拍摄了《延安与八路军》、《南泥湾》等新闻纪录片。

1946 年,人民解放军接管了长春的“满映”制片厂,建立了第一个人民电影厂——东北电影制片厂,即后来的长春电影制片厂。1949 年开始摄制建国后的第一部故事片《桥》,该片的编剧是于敏,由王滨担任导演。

建国后,我国的电影事业有了很大的发展。

新中国头十七年的电影取得了显著的成就,同时也经历了“四起四落”的曲折历程。

在第一次“起落”(1950~1952 年)中,产生了《白毛女》、《钢铁战士》、《翠岗红旗》、《我这一辈子》、《新儿女英雄传》、《南征北战》等优秀影片。其中,《白毛女》、《我这一辈子》不仅思想性强,而且具有较高的文化、审美价值与鲜明浓郁的民族风格。

第二次“起落”出现于“双百”方针提出前后(1955~1957 年)。《祝福》(新中国第一部彩色故事片)、《董存瑞》、《平原游击队》、《上甘岭》、《李时珍》等至今仍具有艺术魅力的作品就问世于此时。本期的电影创作还有个特点,就是电影的题材、风格、样式开始多样化。描写知识分子生活的《护士日记》,革命抒情片《柳堡的故事》以及喜剧片《新局长到来之前》等都出现在这个时期。

第三次也是最富有成果的一次创作高潮,则以 1959 年建国

中

国

电

影

十周年的献礼片为标志。这年推出了《林则徐》、《林家铺子》、《青春之歌》、《聂耳》、《战火中的青春》、《老兵新传》、《五朵金花》等一大批好影片。作为革命现实主义作品，它们在艺术上也日趋成熟。

在经历了1960年至1962年的三年经济困难与文艺政策调整之后，1963年至1964年间，又出现了一个短暂的小高潮。这两年拍出了《早春二月》这样的艺术精品，同时还有《英雄儿女》、《舞台姐妹》等优秀影片问世。

20世纪70年代末，在坚持电影的社会主义方向、贴近现实生活、表现革命的人情美，并使观众获得健康的审美愉悦的同时，涌现了大批优秀影片，它们在电影艺术形式的探索上也有突破性的进展。如《小花》、《苦恼人的笑》等片，在改变以往电影中单调贫乏的电影语言方面首先迈出了一步；《巴山夜雨》那含蓄深沉的艺术风格，《天云山传奇》在叙事方式上采用的“心理结构”，不仅为专家所赞赏，也为广大观众所认同。《邻居》、《沙鸥》等片在全面地体现“真实美学”方面不仅有一种自觉，而且取得了突出的成就。《喜盈门》与《人到中年》触及了广大农民与知识分子生活中具有普遍意义的问题，在艺术上也各有特色：前者以流畅的轻喜剧风格取胜，获得了多达九亿观众的青睐；后者以其坚实的文学基础与潘虹出色的表演为人们所称道。《城南旧事》在中国传统美学思想的启示下，创造出了优美的意境；《骆驼祥子》则真实生动地再现了老北京的风土人情，而斯琴高娃惟妙惟肖的表演，也为这部影片增色不少。

20世纪80年代，艺术创新探索的路子进一步拓宽，突破了前一阶段“纪实美学”为主的格局，出现了“第五代导演”冲击波，推出了一批以《一个与八个》、《黄土地》为首的“影像美学”风格作品，其中有几部影片还在重要的国际电影节上获奖。

此阶段，在国内外产生过较大影响的影片有：《黄土地》（1984）、《高山下的花环》（1984）、《孙中山》（1986）、《老井》（1987）、《红高粱》（1987）、《巍巍昆仑》（1988）、《春桃》（1988）、《晚钟》（1988）、《百色起义》（1989）、《开国大典》（1989）、《豆蔻年华》（1989）、《本命年》（1989）等。

《开国大典》等一批革命历史题材影片，在对历史事件的开掘与提炼、领袖人物形象的刻画、环境氛围的营造渲染等方面，取得了重大突破，是本阶段电影创作的一大收获。

除此之外，港台电影作为中国电影的组成部分，在中国电影的发展过程中也起到了不可忽视的作用。

香港电影是亚洲电影市场的一支重军。香港年年生产影片一百多部，其中半数出口海外，每年外销收入高达十亿港币左右。由于香港本身电影市场太小，必须仰赖海外收入。据分析，一部香港电影的海外收入（包括院线、无线有线电视、录影带等）约占总收入的一半以上。

香港片除了在中国的港澳特区、台湾省和内地发行外，还在东南亚、美国、加拿大、欧洲、澳大利亚、韩国等地有市场。其能够打进海外市场主要有四个因素：第一是迎合海外观众的口味；第二是健全的发行网；第三是十余种语言版本；第四是大力塑造明星。

20世纪80年代初，台湾影片市场曾出现过危机，银幕上充满着暴力片和无聊的嬉闹片，绝大部分电影都是粗陋之作。但当时“中影”毅然启用了吴念真、杨德昌、侯孝贤等一批新锐编导，拍出了清新自然、具有台湾乡土风味的《光阴的故事》、《小毕的故事》等影片，受到观众的喜爱，台湾电影也开始复苏、好转。随之，以“中影”为大本营，各独立制片公司也相继放手让年轻新导演拍有新意的影片，如《风柜来的人》、《嫁妆—牛车》、《玉卿

嫂》、《童年往事》、《油麻菜籽》等,掀起台湾一股电影新浪潮。随后,“中影”精心拍摄《胭脂》等片,冀望能发扬台湾电影的写实主义优良传统,引入新的声音、新的景象,塑造出能够掌握观众心理而又充满娱乐创意的影片,带领其他独立制片公司复苏台湾电影市场,在危机中求生存。

总之,海峡两岸和港澳电影始终相互联系和影响,其中的进步、优秀电影作品共同创造了灿烂的中华电影文化,并且为世界电影艺术的发展作出了重要的贡献。

1896年(清光绪二十二年)8月11日,外国人在上海闸北徐

2. 电影记事文摘

中国最早出现的电影

1896年(清光绪二十二年)8月11日,外国人在上海闸北徐园内放映了几部西洋“影戏”,这是最早在中国出现的电影。1897年7月,美国电影放映商雍松在上海天华茶园等处放映了《俄国皇帝游巴黎》、《西班牙跳舞》、《骑马大道》等纪录短片,观众惊叹道:“千变万化,如海市蜃楼。”接着西班牙商人加伦白克、雷玛斯相继来上海放映电影。

中国最早的电影院

自1896年下半年开始,美、意、俄等国商人相继到上海、北京放映电影,当时的电影多在茶楼、菜馆放映,每场十多分钟,看一场三十文钱。1903年,西班牙人雷玛斯在上海从朋友加伦白克手中转让到一套放映机和一些影片。他雇了几个穿五颜六色衣服的吹鼓手在门前敲锣打鼓招徕观众,并不断增放新片,营业收入极好,便又在虹口海宁路与乍浦路口,用铅铁皮搭建了一座可容纳250人的虹口大戏院,这便是中国最早的一座电影院。

中

国

电

影

中国第一部影片

1905 年秋天,北京琉璃厂土地祠的丰泰照相馆创办人任景丰,有感于当时中国全部放映外国影片,且又片源缺乏,于是决定摄制中国影片。他购买了一架木壳手摇摄影机及胶片,于同年开始拍摄影片。

丰泰照相馆拍摄的第一部影片《定军山》,由我国著名京剧演员谭鑫培主演,扮演黄忠,演出其中“请缨”、“舞刀”、“交锋”等场面,演技精湛,展现了我国古代名将的英雄气概。

这是我国第一部戏曲片,也是中国人自己摄制的第一部影片。

中国最早的制片公司

1909 年,美国电影商人布拉斯基在上海投资创办了亚细亚影戏公司,摄制了《西太后》、《不幸儿》等短片。1912 年,另两个美国人依什尔和萨弗承接了该公司。他们聘用张石川、郑正秋拍摄影片。1913 年,郑正秋以自己家乡潮州封建买卖婚姻习俗为题材,编写了电影剧本《难夫难妻》,他与张石川合作导演了这部影片。这便是中国最早的制片公司出品的第一部短故事片。1917 年开张兼营电影的商务印书馆活动影戏部则是我国最早自资摄制影片的制片单位。

中国首次电影展映

举办于 1926 年的“新世界”电影博览会,是中国第一次大规