

大师经典 · 读书计划

阅读的广度
阅读的深度

改变生命历程的长短
决定思想境界的高低

MASTER CLASSICS

推介 ◀▶ 导读

50部必知的 电影经典

电影很像一个容器，它把人生的各种滋味都纳入其中，带给我们一个五彩斑斓的世界。当电影的发展与人类的历史一起沉浮时，那些不朽的艺术珍品终将拂落世俗的烟尘，闪耀出夺目的光彩，并影响着我们的生活，一代又一代人会在心灵深处与这些作品发生共鸣。

北京工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

50部必知的电影经典: 彩版 / 王恩泽编著. —北京: 北京工业大学出版社, 2006. 1

(大师经典·读书计划丛书)

ISBN 7-5639-1613-X

I. 5... II. 王... III. 电影—著作—简介—世界

IV. J905.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第125654号

50 部必知的电影经典

编 著 者 王恩泽

责任编辑 赵力人

封面设计 赵兴华

责任校对 杨玉新

图片编辑 赵兴华

出 版 者 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 北京工业大学校内 邮编: 100022)

发 行 者 北京工业大学出版社(电话: 010-67392308)

经 销 全国新华书店

制 版 远流图文工作室(电话: 024-86397099 网址: <http://www.booksky.cn>)

印 刷 者 辽宁星海彩色印刷中心

开 本 774 mm×990 mm 1/16

印 张 19.5

字 数 420 千字

版 次 2006 年 1 月第 1 版

印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-5639-1613-X/B·40

定 价 48.00 元

如图书有印装质量问题, 请与承印工厂联系。

出版缘起

在人类文明发展史上，每个时代都会有一批在各个领域创作出惊世之作的伟人，他们所留下的一份份宝贵的文化遗产和精神财富，既没有时空界限，也没有地域之分，像星斗辉煌于当时，也像阳光灿烂于今天。在人类历史上，这是为数不多的一群人，但也是值得关注、值得崇拜、值得追随的一批人。他们用真理的力量统治我们的头脑，而不是用武力奴役我们。正是他们影响着我们的生活，他们所留下的杰作已成为全人类共同的宝贵财富，供我们一代一代分享下去。这些人，我们称之为大师，这些伟大的作品，我们称之为经典。

人类文明史的一页页是由许多大师承接起来的。莎士比亚、贝多芬、达尔文、梵高、弗洛伊德、甘地、毕加索、海明威、钱钟书……每个如雷贯耳的名字，都代表着一个知识领域的高峰，正是他们不同凡响的创造，成就了人类文化的鸿篇巨制。有人说，“阅读大师，读懂读不懂都有收获”。的确，尽管很多大师与我们生活在不同的时代、不同的国度，说着不同的语言，却几乎时刻伴随在我们的精神世界中，遥远而又亲近。每一位大师都是一座丰碑，他们是精神的引领者和行为的楷模。阅读他们的经典之作，可以使我们变得深沉而非浮躁、清醒而非昏聩、深刻而非肤浅，可以使我们的人格得到提升，生命得到重塑。

读书可以经世致用，也可以修身怡心，而阅读经典，了解大师，是人生修养所应追求的一种境界。千百年来，大师们的经典著作曾经影响了无数人。然而行色匆匆，为了事业、生活忙碌奔波的现代人，几乎没有闲暇静下心来解读这些大师们给予我们的忠告和教诲，我们难以感受到伟大作品的力量。更为遗憾的是，伟大的作

品又常常那么晦涩难懂，一些只有专业人士才肯翻阅的书籍令很多人望而却步，甚至是敬而远之。在一切讲求快节奏的今天，每个人都希望能在最短的时间内获得最多的知识，为了帮助广大爱读书的朋友寻找到一种最省时而且最有效的方式，去阅读那些能经受住时间考验的、世界上亿万读者多少年来都从中得到过特别启迪的书，我们跨越时空地域的界限，从人类文明发展史中采撷菁华，在参考诸多名家推荐的必读书目的基础上，组织数十位中青年专家学者编写了这套《大师经典·读书计划》丛书。本丛书从国学、西学、中国文学、外国文学、诗歌、名人传记、谋略、修身处世、心理励志、科普、管理、经济、投资、电影、美术、音乐 16 个领域中各选取了几十位最具影响力的大师，着重介绍他们最有代表性的作品，这些流芳百世的经典之作曾经是一代又一代人的路标，了解并阅读这些经典著作，必将给每一位读者以智慧的启迪。

生命的质量需要锻铸，阅读是锻铸的重要一环。真正的经典都有一种强大的精神力量，指引我们的为人处世。站在大师的肩上，我们能够看得更远；沿着他们开拓的道路，我们能够前进得更快。本丛书用最浅显的文字诠释大师们的深邃思想，用最易懂的字句传递原著中绞尽脑汁才能读懂的理论，以最简洁的话语阐述伟大作品的精华，让读者在最短的时间内汲取大师身上沉淀出的宝贵经验与智慧，走进一个神圣的精神殿堂。

阅读的广度改变生命历程的长短，阅读的深度决定思想境界的高低。大师经典带来的影响，不只是停留在某个时代，而是会穿越时空渗透到我们的灵魂中去。英国著名诗人拜伦曾经说过：“一滴墨水可以引发千万人的思考，一本好书可以改变无数人的命运。”的确，读书对于一个人的文化水平高低、知识多少、志向大小、修养好坏、品行优劣、情趣雅俗，往往起着至关重要的作用。我们精心编写的这套《大师经典·读书计划》丛书品位高雅，内容丰富，设计、装帧精美、时尚，不仅具有较高的阅读欣赏价值，还可以收藏，或作为礼物馈赠亲朋好友，是一套能让读者从中获益良多的读物。

一本好书是一个由优美语言与闪光思想所构成的独特的世界，选择一本好书，不仅可以品味一时，更可以受益一生。

《一个国家的诞生》----- 002

【美国】 大卫·沃克·格里菲斯 (1875~1948)

大卫·沃克·格里菲斯作为电影艺术奠基人的地位是无人可以撼动的，他对电影形式的贡献绝对可以用“开天辟地”这四个字来形容。他的《一个国家的诞生》开创了一个崭新的时代，一个属于电影的时代。

《摩登时代》----- 008

【英国】 查理·卓别林 (1889~1977)

如果要选出电影史上最伟大的喜剧表演艺术家，查理·卓别林这个名字将成为举世公认的惟一选择。《摩登时代》是他的最后一部无声影片，被誉为世界电影宝库中的经典杰作。

014 ----- 《关山飞渡》

【美国】 约翰·福特 (1895~1973)

约翰·福特是从西部片中诞生的第一位大师级人物，如果没有看过他执导的《关山飞渡》等杰作，就不能算是真正地看过西部片。

《雨季婚礼》----- 026

【印度】 米拉·奈尔 (1957~)

能够真正在电影这座艺术殿堂中占有一席之地的女性导演实在可以说是凤毛麟角，因此在第58届威尼斯电影节上，当由米拉·奈尔执导的《雨季婚礼》获得了金狮奖后，世界都为之而轰动。

020 ----- 《白昼美人》

【西班牙】 路易斯·布努埃尔 (1900~1983)

被誉为“超现实主义电影之父”大师的路易斯·布努埃尔是一位具有开拓性与影响力的导演，他的《白昼美人》堪称一部将现实与梦境相结合的经典之作。

《七武士》----- 032

【日本】 黑泽明 (1910~1998)

作为一代电影大师黑泽明的扛鼎之作，影片《七武士》无论是在日本国内还是在世界影坛上，都享有着至高无上的经典地位，启迪着一代又一代的后世电影人。

038 ----- 《小城之春》

【中国】 费穆 (1906~1951)

为费穆赢得了诸多荣誉与尊崇的《小城之春》是一部具有高度的创造性和艺术价值的作品，无论是在整个亚洲还是在全世界的范围内来说，《小城之春》都当之无愧地堪称一座令人赞叹不已的伟大丰碑。

044 ----- 《甜蜜的生活》

【意大利】 费德里克·费里尼 (1920~1993)

作为一位先后五次获得奥斯卡金奖的电影大师，费德里克·费里尼的《甜蜜的生活》是其所有作品中最最为全世界影迷所熟悉的一部经典力作。

《芬尼与亚历山大》----- 050

【瑞典】 英格玛·伯格曼 (1918~)

英格玛·伯格曼既多产又保持着极高的大师水准，即使是在世界电影史上也是绝无仅有的。作为他从影 40 年后告别影坛的收山之作，影片《芬尼与亚历山大》历来为世人所称赞。

《云上的日子》----- 056

【意大利】 米开朗基罗·安东尼奥尼 (1912~)

从写影评到创作剧本再到亲自担任导演，米开朗基罗·安东尼奥尼从一开始就注定要成为兴起于 20 世纪 40 年代的意大利新现实主义电影运动的先驱。

062 ----- 《发条橙》

【美国】 斯坦利·库布里克 (1928~1999)

斯坦利·库布里克在《发条橙》一片中展示出了令人难以相信的天才，尽管这部作品没有在任何国际电影节上获过奖，但却受到了电影理论界的高度重视。

068 ----- 《东京物语》

【日本】 小津安二郎 (1903~1963)

被西方评论家称为“最具日本特色的导演”的小津安二郎整个从影生涯中所拍摄的最具代表性的电影是《东京物语》，本片堪称经典艺术电影中的翘楚之作。

086 ----- 《筋疲力尽》

【法国】 让-吕克·戈达尔 (1930~)

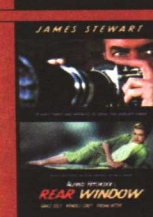
让-吕克·戈达尔可以说是法国电影的一个代名词，他 1959 年推出的经典代表作《筋疲力尽》影响了其后几代人的电影观念。

092 ----- 《后窗》

【英国】 阿尔弗雷德·希区柯克 (1899~1980)

阿尔弗雷德·希区柯克被尊奉为伟大的电影艺术家和头号悬念大师，是“惊悚文艺类影片”的开山鼻祖，其经典之作《后窗》一直被世人所津津乐道。

《钢琴家》----- 074

【法国】 罗曼·波兰斯基 (1933~)

罗曼·波兰斯基在 2002 年完成了自己电影生涯中的又一力作《钢琴家》。本片一经问世，便接连在各大国际性影展中斩获了众多奖项。

《教父》----- 080

【美国】 弗朗西斯·福特·科波拉 (1939~)

弗朗西斯·福特·科波拉以自己的非凡智慧和卓越才华留下了几部值得大书特书的经典影片，其中《教父》三部曲成为了一代又一代的影迷们心中的至爱。

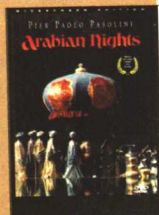

《乡愁》

098

【前苏联】 安德烈·塔可夫斯基 (1932~1986)

在世界电影大师的圣殿中，安德烈·塔可夫斯基一直以其绚丽多姿且极富美感的电影画面而被誉“电影诗人”，他的《乡愁》堪称一部不朽杰作。

《一千零一夜》

104

【意大利】 皮埃尔·保罗·帕索里尼 (1922~1975)

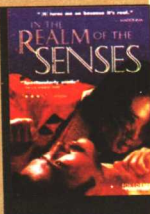
作为古典文学改编的经典电影，皮埃尔·保罗·帕索里尼把印度著名古典故事集《一千零一夜》搬上银幕，其突出的导演手法无疑给后人留下了一座难以逾越的高峰。

110

《感官王国》

【日本】 大岛渚 (1932~)

大岛渚这个名字今天已经成为日本电影的一个标志性符号了，如果说他在电影的某个领域中做到了某种极致，《感官王国》无疑就是这一领域中的一个极致了。

《千与千寻》

122

【日本】 宫崎骏 (1941~)

对于日本电影而言，宫崎骏显然有着极为重要的意义，而他得到的所有荣誉，自然和他的《千与千寻》等优秀作品密切相关。

116

《美国往事》

【意大利】 塞尔乔·莱昂内 (1921~1989)

塞尔乔·莱昂内给后代导演带来的启示和灵感难以计数，其代表作《美国往事》的举世无双使其成为众多电影院校在讲授课程时所尊奉的教科书式的范本。

《莉莉·玛莲》

128

【德国】 赖纳·维尔纳·法斯宾德 (1945~1982)

赖纳·维尔纳·法斯宾德是一个真正的天才，被誉为“新德国电影运动的中心”，他凭着《莉莉·玛莲》等经典电影成为永远留在世界电影史上的一个传奇。

134

《高斯福德庄园》

【美国】 罗伯特·阿尔特曼 (1925~)

罗伯特·阿尔特曼的《高斯福德庄园》一经推出，不仅赢得了评论界的一致好评，也让全世界的影迷再一次见识到这位电影大师的非凡功力和卓越才华。

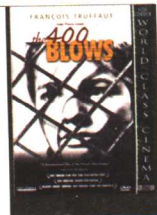

140

《四百下》

【法国】 弗朗索瓦·特吕弗 (1932~1984)

如果说弗朗索瓦·特吕弗是法国新浪潮电影运动的先驱人物的话，那么经典影片《四百下》就是他为这场运动吹响的第一声号角。

《星球大战》----- 146

【美国】 乔治·卢卡斯 (1944~)

电影大师乔治·卢卡斯一手创造的《星球大战》一系列影片，足以堪称美国现代文化中的一个不朽的神话，其地位和影响早已超出了单纯的电影范畴。

《十诫》----- 152

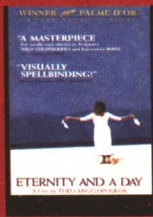
【波兰】 克日什托夫·基耶洛夫斯基 (1941~1996)

《十诫》是克日什托夫·基耶洛夫斯基这位伟大的导演留给世界电影的一座最为珍贵的宝藏，这部恢弘浩大的作品被美国影评人列为美国人必须看的 10 部现代经典作品之一。

158 ----- 《柏林苍穹下》

【德国】 维姆·文德斯 (1945~)

作为“公路电影”这一片种的创始人之一的维姆·文德斯，在当今的世界影坛上拥有着举足轻重的大师级地位，其代表作《柏林苍穹下》广为人知也最受好评。

《永恒和一日》----- 170

【希腊】 西奥·安哲罗普洛斯 (1936~)

凭借着《永恒和一日》这部不朽力作，西奥·安哲罗普洛斯不仅获得了 1998 年戛纳国际电影节的金棕榈大奖，而且由此确定了自己“电影界的但丁”的至高地位。

164 ----- 《出租车司机》

【美国】 马丁·斯科塞斯 (1942~)

被誉为“电影社会学家”的马丁·斯科塞斯是全世界电影人一致公认的大师级人物，其导演的《出租车司机》被评为美国社会影响最深的 10 部电影之一。

《拯救大兵瑞恩》----- 176

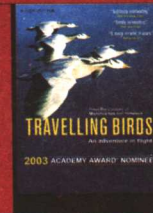
【美国】 史蒂文·斯皮尔伯格 (1947~)

可以说是电影造就了史蒂文·斯皮尔伯格，也可以说是他重新定义了电影这种艺术，他的《拯救大兵瑞恩》是一部注定会在世界电影史上写下重重一笔的杰作。

182 ----- 《迁徙的鸟》

【法国】 雅克·贝汉 (1941~)

影片《迁徙的鸟》是当代法国最为著名的纪录片大师雅克·贝汉耗时三年拍摄完成的一部绝对具有震撼效果的经典力作。

188 ----- 《我心狂野》

【美国】 大卫·林奇 (1946~)

作为大卫·林奇最为著名的一部作品，《我心狂野》如同一座迷宫，吸引着全世界众多电影爱好者投身其中，并惊叹于林奇那令人匪夷所思的艺术想像力和不朽的创造力。

《倩女幽魂》----- 194

【中国·香港】 徐克 (1951~)

徐克的电影在香港电影史上占有着举足轻重的地位，他的《倩女幽魂》是从内容到形式都达到了某种极致的经典杰作。

《对她说》----- 200

【西班牙】 佩德罗·阿尔莫多瓦 (1951~)

佩德罗·阿尔莫多瓦在西班牙有着“电影国宝”这一美誉，他在电影《对她说》中注入了一种令人难以抗拒的巨大魅力，使其成为一首关于女性的最美的赞美诗。

206 ----- 《泰坦尼克号》

【加拿大】 詹姆斯·卡梅隆 (1954~)

詹姆斯·卡梅隆创造了当代电影的一个个神话，他的才华在这些神话中显露无遗。他的杰作《泰坦尼克号》创造了电影史上最高票房纪录，备受观众喜爱。

《枯岭街少年杀人事件》-- 224

【中国·台湾】 杨德昌 (1947~)

杨德昌每推出一部新片总是能够达到一种真正掷地有声的艺术质量，在他的众多经典之作，《枯岭街少年杀人事件》无疑是最为引人注目的一部史诗性的巨作。

212 ----- 《地下》

【南斯拉夫】 埃米尔·库斯图里卡 (1954~)

作为埃米尔·库斯图里卡这位极具个性化色彩的电影大师的代表作，影片《地下》没有其他作品可以取代。

《鬼狗杀手》----- 230

【美国】 吉姆·贾木许 (1953~)

被尊称为“美国独立电影宗师”的吉姆·贾木许一直以来始终坚守着黑白影像的风格，《鬼狗杀手》是其迄今为止最为通俗易懂的作品。

218 ----- 《悲情城市》

【中国·台湾】 侯孝贤 (1947~)

作为台湾电影界领军人物的侯孝贤，他的电影一直是台湾电影界最具代表性的具象符号，他的《悲情城市》一经推出便立刻轰动了世界影坛。

《黑暗中的舞者》----- 236

【丹麦】 拉斯·冯·特里尔 (1956~)

由丹麦电影大师拉斯·冯·特里尔推出的经典作品《黑暗中的舞者》是一部别出心裁且唯美的歌舞片，既有琉璃的色彩，又有深渊一样的穿透力。

242 ----- 《霸王别姬》

【中国】 陈凯歌 (1952~)

陈凯歌被世界权威媒体称为“11位当今世界最有原创力的电影导演”之一，他的电影《霸王别姬》堪称中国电影史上的一座永恒屹立的艺术丰碑。

《天生杀人狂》-----248

【美国】 奥利弗·斯通 (1946~)

《天生杀人狂》是一部惊世骇俗的电影，这部美国最为著名的“暴力启示录”，是奥利弗·斯通迄今为止拍得最具震撼力的一部作品。

《樱桃的滋味》-----254

【伊朗】 阿巴斯·基亚罗斯塔米 (1940~)

有着“伊朗国魂”这一美誉的阿巴斯·基亚罗斯塔米是伊朗电影的开山之人，《樱桃的滋味》这部电影使其成为伊朗首次获得戛纳电影节金棕榈大奖的导演。

260 -----《红高粱》

【中国】 张艺谋 (1951~)

作为电影大师张艺谋的第一部电影，《红高粱》让这个世界再次看到沉寂多年的中国电影在崛起时所焕发出来的巨大力量。

《不可饶恕》-----278

【美国】 克林特·伊斯特伍德 (1930~)

克林特·伊斯特伍德的《不可饶恕》一片，为曾经轰轰烈烈的西部片写下了一个最有力度的结束语，也奠定了克林特·伊斯特伍德不容动摇的大师地位。

266 -----《花样年华》

【中国·香港】 王家卫 (1958~)

当香港地区最能在商业与艺术之间展现个人魅力的导演王家卫推出《花样年华》的时候，几乎所有的专业人士和影迷都折服于这位电影大师非凡的执导能力。

《指环王》-----284

【新西兰】 彼得·杰克逊 (1961~)

当彼得·杰克逊成功地拍摄完《指环王》这部旷世杰作之后，世人才第一次见识到了这位新西兰导演天才的想像力和非凡的艺术创造力。

272 -----《花火》

【日本】 北野武 (1947~)

在1997年的威尼斯国际电影节上获得最高荣誉金狮奖的影片《花火》是北野武导演的第七部作品，也是标志着他在艺术功底上真正达到成熟的一部经典之作。

《情书》-----290

【日本】 岩井俊二 (1963~)

时至今日，岩井俊二的《情书》不但成为了众多亚洲影迷心中的最爱，更被无数影评人视为是日本新电影运动中最为重要的作品之一。

296 -----《情人》

【法国】 让-雅克·阿诺 (1943~)

让-雅克·阿诺用自己的《情人》等作品证明了一个事实，那就是并非只有美国人才完成那种既能在商业范畴里取得显著成就，又能在艺术领域中实现成功的影片。

The Lifetime Reading Plan

大师经典·读书计划

50部必知的 电影经典

推介·导读

王恩泽◎编著

北京工业大学出版社

一个国家的诞生

■ 1915年 出品

必须承认影片《一个国家的诞生》开创的是一个崭新的时代，一个属于电影的时代。

——美国著名导演 乔治·卢卡斯

导演

大卫·沃克·格里菲斯
David Wark Griffith
1875-1948
美国

主演

约翰·福特
John Ford
莉莲·吉什
Lillian Gish

类型

战争

颜色

黑白

历来，美国默片时代里最著名的导演大卫·沃克·格里菲斯作为电影艺术奠基人的地位都是无人可以撼动的。这位让电影从他以后才得以不再作为戏剧的附庸的伟大导演，这位发明了真布景、特写镜头、段落着色、拼接书面法、软聚焦、叠化法、渐隐法等各种技巧，并以对这些技巧的运用来解放当时电影人的观念的天才人物，这位有着“电影之父”的美誉的非凡大师，对电影的贡献绝对可以用“开天辟地”这四个字来形容。然而就是这样的一个人，他的一生却充满了戏剧般浓烈的色彩，而他经历的那些酸甜苦辣、荣辱沉浮，连同他创造的各种电影表现手法，都被后世之人所津津乐道。

事实上，正是在格里菲斯的手里，电影才终于成为继诗歌、音乐、舞蹈、绘画、雕塑和戏剧之后的第七艺术，成为了一门综合以上所有艺术形式并属于20世纪的艺术。在人类的整个电影史上，再也找不到第二个人能够像他那样对电影这门艺术从产生到发展都有着如此巨大的

影响。从这个意义上来说，格里菲斯的确当之无愧地应该坐在整个电影艺术领域内的第一位位置上。

一般说来，说到格里菲斯这位伟大的大师级导演，人们首先能够想到的就是问世于1915年的《一个国家的诞生》和1916年的《党同伐异》这两部经典影片。前者标志着一个大师的诞生，后者则宣布了电影作为一种艺术形式的真正独立。尽管格里菲斯还有其他一些堪称精品的影片，但真正使他永载影史的《一个国家的诞生》却是早期的好莱坞推出的第一部高成本制作的电影。为了拍摄完成它所耗费的10万美元，尽管在今天看来已经微不足道，但对于当时还热衷于炮制廉价电影的好莱坞来说，已是一笔十分惊人的天文数字了。在这部作品中，格里菲斯用他独创的摄影手法逼真地描绘了美国内战时南北交战、火烧大西洋城等壮观场面，给当时的观众带来了极大的刺激与新鲜感，并由此在当年就赢利100万美元，大获全胜，从而也开创了好莱坞在日后开始制作一系列的“豪华巨片”的先河。

1913年，格里菲斯组建了自己的电影公司，并在1915年拍摄了电影史上最为重要的影片《一个国家的诞生》。它根据美国作家狄克逊的一部赞扬种族主义的小说《三K党人》改编而成，而且也完全地暴露了自幼生长在美国南方的格里菲斯所具有的思想感情的局限和种族主义的社会偏见。他在形象地反映林肯总统解放黑奴的重大历史事件时，完全站在美国南方奴隶主的立场上来看待美国当时存在的种族问题，不仅歪曲了共和党人在南北战争中的作用，还把黑人描写成为一群盲目的奴隶和缺乏理智的罪犯，而与之形成强烈反差的，则是“三K党”成为“诚实的美国人所组成的一支英勇军队”。这种对于历史的阐释毫无疑问地引起了强烈的社会反响。影片放映以后，有很多人纷纷表态和写文章来对影片所反映出的政治内容予以否定，影片更是受到了黑人和许多进步白人的最大限度的抵制和反对，甚至还引发了大规模的游行和骚乱。在这种情况下，当时的权威部门“全国电影评论委员会”对它进行了审查，而一些地方也开始禁止放映该片。

面对社会各阶层人士的严厉谴责，格里菲斯也深感震惊。为此，他写了一篇短文《银幕的自由》，指出那些批评他的人是侵犯了电影的自由，同时也表明了他个人的一种人道主义的立场。后来，当原著作者狄克逊的老朋友威尔逊当上了美国总统之后，这部影片才获得了正面的积极的评价，并以2美元的票价赢得了2000万美元的纯利润。在此后的15年里，这部影片一直在美国的多个城市持续上映着，并且成为好莱坞开始统治电影世界的一个最显著的标志。

抛开本片错误的思想倾向而言，这部绝对堪称是世界电影艺术史上开天辟地的第一史诗巨片的影片，讲述的却是一个动人的故事：

南北战争前夕，年轻的杰米·卡梅隆和斯通曼家的孩子同在一所寄宿学校念书。在接触中，卡梅隆和埃尔西·斯通曼互生情愫。然而不久后，南北战争便突然爆发了。即将担任联邦众议院议长的老斯通曼举家拥护北方，而杰米却回到家乡参加了南方军队。战争中，杰米受伤被俘，结果却意外地在医院与埃尔西相遇。这对因祸得福的年轻人从此感情更笃。战争最终以北方获胜告终。林肯总统遇刺后，老斯通曼总领国事。他派遣黑人林奇前往南方，组织过去的黑奴参加投票选举，希望借此建立一个种族平等的国家。然而林奇却假公济私，企图利用这个机会建立所谓的“黑人王国”。他使用各种手段操纵选举，最终使自己当选为独裁者。在他的鼓动下，南方到处爆发了种族冲突和暴力事件。杰米的妹妹也在逃避黑人的追袭时坠崖而死。杰米组织了“三K党”与林奇的势力抗衡，因此和埃尔西产生了误会。不久，林奇扣押了斯通曼，并威胁埃尔西委身于他。千钧一发之际，杰米率“三K党”党徒赶到，粉碎了林奇的阴谋。一对患难情侣终于又走到了一起。他们的结合，预示着一个新的国家的诞生和统一……

关于《一个国家的诞生》

《一个国家的诞生》是大卫·沃克·格里菲斯风云际会、厚积薄发之作。孩提时父母膝下听读小说的美好回忆，成年后屡次转行的无奈经历，颠沛流离的演员生涯，不尽如人意的剧作体会，以及驰骋片场的导演经验，皆化做他弥足珍贵的创作财富。在多方奔走组建公司并融资成功之后，他看上了托马斯·狄克逊的小说原著，开始着手改编。于是，在票子、本子、班子都凑齐的制片环境下，大卫·格里菲斯雄心勃勃、意气风发，奔赴片场开始拍片子。

1915年2月8日，是《一个国家的诞生》在美国首映的日子，也是令格里菲斯终生难忘的日子。他没想到这是一部身前后毁誉参半的影片，也没想到这是一部让自己大红大紫大发迹的影片。

影片公映后，美利坚合众国上下反响强烈，一片震惊，甚至在不少城镇引发骚乱。社会各

界各抒己见，新闻媒体大加关注。除少数种族主义分子之外，最主流的共识可归纳为：这是一部艺术上杰出、商业上成功、政治上反动的影片。用现在的话说，这部影片违反了“政治正确性”。从故事情节上看，该片反映出格里菲斯黑白分明的种族观念、南北对峙的地域情结。故事以美国历史上的“重建时期”为界，分前后两部分。前半部为“重建时期”之前的故事，描述了南方的白人庄园主与黑人奴隶和谐共处、锄禾耕种的田园生活；后半部“重建时期”则表现错综复杂的南北矛盾、兵刃相见的种族冲突以及三K党的貌似正义的暴力行为。影片前后两部分的强烈反差，透露出格里菲斯反对南北战争、反对解放黑奴的真实立场。该片的政治内容因此遭到大多数正义人士的否定，其实也属情理之中。《一个国家的诞生》在艺术上的成就也是有目共睹的。就叙事的形式结构而言，该片再度证明格里菲斯善于融合狄更斯小说精华为己所用的功力。惟其如此，影片严谨明晰的叙事结构、生动形象的人物塑造和极富张力的镜头语言，深深地吸引着大批观众。正如影评家埃弗森在《美国电影史话》一书中指出的那样：“格里菲斯的所有影片都受狄更斯写作风格的影响，整个文学性的交叉剪辑风格和相当稀奇古怪的巧合情节完全源于狄更斯。”

至于在《一个国家的诞生》之外的那部经典杰作《党同伐异》，则是格里菲斯回应他人指责、进行自我申辩之作，当然也是他电影艺术的另一个顶峰。（佚名）

电影始于格里菲斯，止于阿巴斯。

——法国著名导演 让-吕克·戈达尔

从1908年至1927年的这一时期，正是无声电影发展并进入全盛局面的黄金时代。在此期间，先后涌现出了一大批世界电影名作和著名的电影艺术家。而在这一时期的美国电影史中，最值得大书特书的两个对世界电影产生了深远影响的人物，就是大卫·沃克·格里菲斯和查理·卓别林。

大卫·沃克·格里菲斯是谁？即便是那些与他一起工作了很多年的合作者，也经常会觉得自

大卫·沃克·格里菲斯

已很难回答这个问题。因为他们中的一些人看来，格里菲斯毫无疑问地是电影艺术的缔造者和奠基人，一个严谨自律的工作狂，一位无与伦比的旷世奇才；而在他们中的另外一些人看来，他简直就是令人恶心的种族主义者，一个自高自大的野心家，一颗受人唾弃的“票房毒药”。当太多的赞美与诋毁都集中在同一个人身上的时候，他无疑就成了一个使人头疼的谜，或者说是一个集各种矛盾于一体的神话。可是这一切的谜和神话，都在1948年他死去的那个夏日里一并消失了，世界上也因此少了一位伟大的电影大师。这是一个事实，就连上帝都无法否认。

1875年1月22日，格里菲斯出生于美国肯塔基州的一个村落。他的父亲原是南方军队的上校，后来因为南北战争而破产。这使得幼年时期的格里菲斯不得不在一种奔波求生的艰难经历中渐渐长大。童年时代的经历让他自很小的时候就对戏剧产生了浓厚的兴趣。当格里菲斯还是一个22岁的年轻人的时候，他就开始在一家剧团里担任喜剧演员，并在此期间爱上了电影这门新兴的艺术形式。可是直到1908年，他才终于得到机会导演了自己的第一部电影《桃丽历险记》，并由此开始了他毁誉参半的导演生涯。

尤其值得一提的是，在此后5年的时间里，他一共导演了450部电影。虽然其中的绝大多数都是短片，但却涉猎了喜剧片、剧情片、恐怖片、西部片等各种题材和类型，并逐步尝试了交叉剪辑、镜头移动角度法、滑动拍摄法、人工照明、逼真布景、闪回叙事、特写镜头、段落着色、拼接书面法、软聚焦、叠化法、渐隐法、圈入圈出式、入画出画式等各种各样的电影拍摄技巧。这段经历不仅对于他在日后所取得的那些令人瞠目结舌的成绩来说是一种最扎实的锻炼和最充分的铺垫，同时也为电影作为一种成熟的影像艺术而最终脱离戏剧附属，真正独立起到了至关重要的作用。

另外，由于格里菲斯在一开始拍摄影片的时候就非常注重对于著名演员及明星的启用，所以后来的电影史家们也认为正是他为后来大行其道的好莱坞提供了最初的那些人力上的资本。

1913年，格里菲斯先是组建了自己的电影公司，接着就在1915年推出了电影史上最为重要的影片《一个国家的诞生》。尽管本片由于确实存在着种族歧视的问题而一度遭到美国全社会的抵制，但是当我们站在今天的角度来重新看待它的时候，就会发现尽管影片在内容上确实违背了历史潮流，也存在着明显的种族主义偏见，但这些瑕疵都不能妨碍它成为美国电影已经走向成熟的一种标志。正是因为有了这部经典杰作，美国电影才由此走上了一条蓬勃发展的坦途。也正是它在电影还处于幼年的时代，就以一种史诗般的格调，气势磅礴地展示出历史的风云，把宏伟的战争场面与多位主人公的个人命运有机地结合在一起，从而最终为电影所特有的叙事方式奠定了一种基本的模式。综上所述，《一个国家的诞生》被后世认为是使电影成为一门独立艺术形式的标志，也就是一件再正常不过的事情了。

1916年，格里菲斯以更加恢弘的气魄和更加空前的高投入，开始拍摄他充满野心的史诗

巨片《党同伐异》。可令包括他本人在内的所有人都无法料想的是，影片在上映后却在票房上遭到了惨败，不仅一下子让格里菲斯跌入了深不见底的债务陷阱中，也最终造成了他的电影公司的快速倒闭以及他本人在此后的一蹶不振。

1919年，格里菲斯和卓别林等几个朋友组建了联美公司，并又一次执导了影片《残花泪》。但这始终没能挽回他个人失败的命运。从20世纪20年代以后，他的影响逐渐减弱。直到1931年的时候，他才拍摄了自己的最后一部影片《斗争》。几年后的1935年，美国电影艺术与科学学院为他颁发了特别奖。可此后的他却因为自己孤傲的性格而备受冷落，以至于最后竟过起了几乎是隐居式的生活。这就是一位头上顶着“好莱坞之父”、“美国电影之父”、“电影界的莎士比亚”等光环的电影大师在艺术上的最终归宿。人们除了冷淡甚至是遗忘，几乎已经不愿再把任何东西交给这个成也电影、败也电影的人了。

1948年7月22日，格里菲斯在自己隐居的一家旅馆里不慎摔倒，从此再也没有爬起来。在他的葬礼上，只有4个人前来跟他告别。而且即便是数量少得可怜的这样几个人，也都是从他的事业中捞到好处的好莱坞巨头。他们没有为这位电影大师花上一分钱，当然就不可能去树立一块关于这位“电影之父”的什么纪念碑了。

一部电影，打倒了一位大师

《一个国家的诞生》所获得的巨大成功，不仅使见利忘义的那些电影人忘乎所以，甚至也直接导致了格里菲斯个人的野心膨胀。

为了将自己在影片《一个国家的诞生》中没有表达清楚的观点和信息展现得更加清晰更加透彻，格里菲斯用去了他从《一个国家的诞生》中所获得的全部收入，来构筑他规模更为宏大的又一史诗力作《党同伐异》。可是让包括格里菲斯在内的所有人都无法想到的是，这部先后耗时近两年、动用工作人员不下6万人且投资在当时就已达到200万美元的航母式的巨作，却在自1916年上映后遭遇到了前所未有的重创，以至于此后的格里菲斯不得不在其后半生用尽全部的精力来偿还因为这部影片而欠下的债务。

尽管几十年后，效法它的《公民凯恩》、《战舰波将金号》等影片都被人奉为电影史上的经典之作，但却很少有人知道或是能够记起这部标志着美国电影艺术已经达到其最高点的影片，更无从明白一个残忍的事实，即正是因为它的问世，才结束了一代电影大师格里菲斯的艺术生命。

◇ 世说心语 ◇

正是电影向艺术发展、粗具雏形的有利时刻，格里菲斯跨了进来。他为电影引入了形式上的新因素和综合的智慧，给美国电影增加了《一个国家的诞生》和《党同伐异》这样两部伟大的作品。他是当时最受尊敬、最有影响的电影创作家。可以说，在整个电影史上，他向全世界证实了这一门新艺术。他的作品成为全世界各地拍摄影片的导演的典范。直到今日，他的作品不单其本身是重要的成就，而且也是电影发展的重要源泉。

——《世界电影史》

