

电子图书

信息技术的结晶

人类文明的载体

网络的基本资源

凡 例

- 一、本辞典共选入 1913—1995 年国产影片（包括台港影片）共 279 部。
- 二、本辞典按影片摄制时间先后顺序排列。
- 三、正文每篇分片头介绍、故事梗概、评析与欣赏 3 部分。片头介绍，只介绍主创人员。故事梗概重在叙述主要故事情节，有的用散文诗的语言叙述，有的用政论式语言概述，风格多样，不求一律。篇幅大致在千字左右。少数影片，考虑到有些读者未看过，故事叙述稍详尽一些。评析与欣赏，各篇侧重点不同，也反映作者观点和视角存有差异，并且篇后均有作者署名，仅供读者查阅时作参考。

后 记

中国电影独立于世界电影之林，出现过许多辉煌时期，留下了举不胜举的名片。

中国电影走过了 90 年的发展历程。从 1905 年我国摄制《定军山》开始，中国电影经过尝试，基本确立了电影的艺术地位和企业地位。拍出《孤儿救祖记》，转入最初的自觉艺术探索时期。1927 年后，中国电影受当时政治与经济形势的制约，古装片与武侠片大量涌现，带来了危机。1930 年明星公司拍出《歌女红牡丹》，开始了有声电影的试验，由无声到有声，中国电影有了转机。1932 年“一·二八”上海战争爆发，中国左翼电影诞生，创作面貌焕然一新，无声电影《神女》、《都会的早晨》等达到顶峰，有声电影也得到进一步探索并逐渐成熟，拍出了《狂流》、《三个摩登女性》、《狼山喋血记》、《夜半歌声》、《十字街头》、《马路天使》等。抗战胜利后，中国进步电影在艺术创造上有了进一步提高，代表作有《一江春水向东流》、《乌鸦与麻雀》等。新中国成立后，中国电影走了一条曲折发展的道路。1949 年东北（长春）电影制片厂拍摄《桥》开始，新中国电影艺术宣告诞生，50 年代中国电影出现大批优秀作品：《白毛女》、《董存瑞》、《祝福》、《林家铺子》、《李时珍》、《柳堡的故事》、《五更寒》等。60 年代初期，中国电影再造辉煌，拍出《早春二月》、《红色娘子军》、《独立大队》等优秀影片。“文革”10 年（1966—1976 年），中国电影几乎成为一片空白。即使在这一禁锢时期，中国电影仍然拍摄了《闪闪的红星》、《创业》、《海霞》少数几部优秀影片。1976 年中国电影又开始了新的探索，《小花》、《一个和八个》、《黄土地》的出现，使中国电影揭开了新的一页。改革开放的大好形势，推动中国电影不断创新、不断涌出大批优秀作品：《老井》、《红高粱》、《菊豆》、《大红灯笼高高挂》、《芙蓉镇》、《黑炮事件》、《红衣少女》、《孙中山》、《盗马贼》、《湘女潇潇》、《开国大典》、《我的九月》、《秋菊打官司》、《香魂女》、《大决战》、《霸王别姬》、《重庆谈判》、《黄河谣》等等。中国电影 90 年，拍出的影片数以万计，虽然大多数都已被历史所淘汰，但优秀作品却永载史册，它们或以进步的思想内容、或以优美的艺术形式，或以独特的风格样式和艺术创新，受到当时广大观众与专家的欢迎，并推动着中国电影艺术的发展，这是中国电影的本质与主流。

我们既不应妄自尊大，也不应妄自菲薄。应该还中国电影以本来的面目。我们编纂这本《中国电影名片鉴赏辞典》，目的十分明确，主要是从中国电影史的角度，选择出那些在中国电影发展的各个不同时期拍出的优秀作品，加以介绍、赏析，帮助广大电影观众和广大读者、广大电影工作者，全面了解中国电影、全面认识中国电影、正确评价中国电影、正确欣赏中国电影。我们在挑选时，力求客观、公正，但仍然难以做到真正的客观、公正。因为，不同的选家有不同的选择标准。我们毫不讳言，对于那些思想反动、或内容不健康，虽艺术上有所成就的作品，就不列入鉴赏之内。我们建立的这座“中国电影名片电影院”，放映的都是思想与艺术性皆佳的中国名片。我们力求这样，大家也都尽了力，是否这样，有待广大观众与读者指正。

参加本书撰写的作者，主要是全国一些高等院校教电影课的副教授、教授，以及电影厂研究电影艺术的一些专业工作者，还有少数电影专家、报刊电影编辑。他们从选目、找资料、撰写，都付出了艰辛的劳动；这每一篇鉴

赏文字，都凝结着他们的智慧与心血。在此，我们谨向作者们致以最诚挚的谢意。因为作者们在研究中国电影方面都是卓有成就的行家里手，所以本书除在体例上作了统一要求外，对影片故事的叙述样式、影片艺术欣赏风格，均不“整齐划一”，概由作者从影片实际出发，或重在影片风格样式的评述、或重在影片导演手法创新的介绍、或重在影片表演艺术的分析、或重在影片音乐、摄影、美术的评价……侧重点不同，目的是一个：向广大电影观众、读者、电影工作者从电影史的角度，介绍一些电影知识、电影发展简况、优秀电影作品。而且要让中等文化水平的读者能接受。我们认为，绝大多数篇目是达到了这个目标的。我们在统稿时，未作过多的修改，努力保持作者的原文原貌，使我们这本辞典既具有“百花齐放，百家争鸣”的优势，又具有“雅俗共赏”的特点，成为一本比较全面、系统介绍中国电影名片、欣赏中国电影名片的中型工具书。

由于时间、经费、资料的限制，本书所选的名片，不可能把中国电影中的所有名片都包括进来，尤其是30年代和香港影片，遗珠颇多，甚感遗憾。即使是选出的这些名片，由于少数作者受时间、资料的制约，在有些篇目上撰写稍嫌粗疏，或不够精炼，或编者能力水平有限，错讹之处难免，欢迎专家和广大读者不吝赐教。

编写《中国电影名片鉴赏辞典》这本书，也是个尝试。我们注意到了这一现象，中国观众似乎对中国电影少了热情、少了希望，而外国观众似乎对中国电影多了热情、多了希望，但无论是中国观众还是外国观众，对中国电影都缺乏全面、系统的了解和认识，更谈不上深入地研究和正确评价。因此有必要编出这本工具书，“抛砖引玉”，起到“参考”、“备用”、“沟通”的桥梁作用。我们的尝试是否成功，有待实践的检验。

在当前出书难的情况下，我们编撰这本工具书，数十位专家、学者一直惴惴不安，担心找不到出版的单位，多年的心血会付之东流。有幸得到长征出版社常务副社长李巨泰同志，总编辑助理、编辑部主任何湘初主任编辑的关心与大力支持，本书才得以顺利出版。长征出版社对工具书、对电影事业、对出版事业所倾注的热情，令我们十分感动。尤其是何湘初同志，从审读初稿始，至书的出版，其认真、严肃、一丝不苟的工作态度，使我们获益匪浅。他提出的许多宝贵意见，使本书更臻完善。在此，让我们向长征出版社、向李巨泰、何湘初以及为此书付出辛勤劳动的出版社所有的同志，表示最诚挚的谢意。

程树安

1995年5月

难夫难妻

1913 年 黑白无声片

摄制：亚细亚影片公司

编剧：郑正秋

导演：郑正秋 张石川

主要演员：丁楚鹤（饰王小姐）王病僧（饰刘公子）

【故事梗概】

一户姓刘的小康之家要娶媳妇，请来了媒婆，媒婆是个大忙人，她的成人之美，使她在这城镇上很出名。黄花闺女出嫁要找她；富裕人家娶童养媳要找她；达官绅士娶小妾也要找她。尽管她在做媒时有言过其实的现象，请她做媒的人家还是很多。按老历上讲，这一年是个吉祥之年，这一年完成的婚嫁喜事将是大吉大利，多子多福。媒婆虽然很忙，但刘家是大户，家财殷实，刘老爷生意做得很兴隆，刘家少爷又是相貌堂堂的读书人。媒婆决意在百忙之中为这位少爷挑选一位知书达理、恪守妇道的姣美小姐。

王府一家从京城北平回乡不久。王府老爷在京城做官时，与一同僚关系甚好，两家夫人同时怀孕，互相指腹为婚。果然一家生男，一家生女。故王家千金从小订婚。长大以后，对方少爷是个纨绔子弟，结伙嫖赌，不思上进。王府闻风，后悔莫及。王小姐死也不肯下嫁如此郎君。此时适逢满清皇帝退位，不少官员辞职返乡，王府乘机返回原籍，小姐也退了这桩婚事。

回乡后，王小姐已过佳龄，急于找婆家。听说刘家是大户，也急找媒婆。媒婆收了王家厚礼，虽然小姐年龄大些，隐瞒几岁，刘家也不知情。媒婆陪伴王家众人去刘家“相亲”，双方对彼此的门户都很满意，不久成婚。婚礼之日，十分隆重，王府的“十里红妆”，使多少年轻姑娘傻了眼。热闹而又繁琐的结婚仪式，使新郎新娘晕头转向，王小姐在蒙头的红巾里看不见场面，但从听到的热闹的喧笑声中知道排场很大，但也隐隐感到身旁的新郎脚步不稳，有点忐忑不安。好不容易进入新房，遵照母亲的教导，做好亲朋闹新房的思想准备。好奇怪，新房里很宁静。等了不知多长时间，新郎才掀了新娘的红面巾。新娘见到了新郎，只见新郎面目清秀，但无血色，骨瘦如柴。新娘这才知道，自己的夫君已经病入膏肓，悲哀的泪水止不住地流淌。

【评析与欣赏】

《难夫难妻》是中国第一部故事片。所谓第一部故事片，是因为从 1905 年起，中国所拍摄的影片都是纪录片，而 1913 年拍成的《难夫难妻》有故事情节，讲述了一个完整的故事，所以能称为故事片了，只是情节比较简单。影片很短，只拍了四本，能放映 40 多分钟。故事的主要情节靠字幕来说明。

如果用现代人的眼光来欣赏《难夫难妻》，观众也许会嗤之以鼻，因为电影太粗糙，没有音响，没有对话，更谈不上电影蒙太奇。众所周知，电影技术随着工业和科技的发展而不断提高，现在的电影，不但有了声音，还发展到立体声。电影还有了色彩，有了宽银幕，并且已有了立体电影，环幕电影。但是《难夫难妻》摄制在 1913 年，是在推翻满清王朝后的第三年，刚从封建社会进入半殖民地半封建社会，中国没有完整的工业，也没有发达的科学技术。当时少数追求进步的知识分子，看到西方无声电影大量倾销中国市

场，也想有中国人自己的电影，才开始了电影在国内的拓荒。

中国最早的电影是在 1905 年，诞生在北京一家名叫“丰泰”的照相馆中，全部制作设备只有一架手摇的木壳制的摄影机，把当时的著名京剧演员谭鑫培表演的京剧《定军山》中的“请缨”“舞刀”“交锋”等舞蹈、武功场面的片断拍录下来，构成一部活动的照相本，三本短片。这就是我国最早被称作“电影”的片子。没有剧本，没有导演，也没有美工等其他电影工作者。摄影师是照相馆里的一名照相技师，利用白天的阳光，在丰泰照相馆后院的院子内，与普通拍照一样把演员表演拍录下来。所以中国的第一部电影是京剧艺术的纪录片。

《难夫难妻》与《定军山》相比较已经前进了一大步。这时在上海出现了由美国人经营的“亚细亚影片公司”。这是中国电影史上的第一家电影制作公司，《难夫难妻》就是这家公司摄制的。

《难夫难妻》有了编剧。中国电影的开山鼻祖郑正秋为亚细亚公司编写了中国电影史上第一个电影剧本《难夫难妻》，虽然这个剧本很简短，只有 3000 来字，所叙述的故事也很简单，但是，中国从此有了自己的电影文学。

在《难夫难妻》的拍摄过程中也产生了“导演”这一“角色”。郑正秋和张石川联手合作：由郑正秋指挥演员的表演动作，由张石川指挥摄影机地位的变动。当然拍片的情形仍是很呆板，没有镜头运用技巧，只是把摄影机摆好位置，演员在摄影机前演戏，连续不断地演下去，直到 200 尺一盒的胶卷拍完。镜头和演员的距离是不变的，都是远镜。但是中国电影的导演制度是从电影《难夫难妻》开始的。郑正秋、张石川也开始了他们的编、导生涯。中国早期电影中不少作品出自他俩之手，人们把这二位中国电影艺术的前驱称作“中国电影的拓荒者”，对他俩一生中名垂影史的艺术成就给予充分肯定。

同时，也必须看到，正因为有了郑正秋这位电影创作的奠基者，中国电影与中国戏剧有了密不可分血缘关系。中国早期电影大多出于郑正秋之手，而郑正秋（1888—1935 年）早年从事戏剧改革和新剧创作，他身体力行，自己导戏、演戏，还写剧评。但对于电影创作没有现成经验，也无处可学，他用戏剧创作的经验来创作电影，所以《难夫难妻》是郑正秋的文明戏向电影的移植，连《难夫难妻》的演员都是文明戏演员。在 20 世纪初，封建思想桎梏下的戏剧舞台是男演员的天下，女人是无法上台的，女角色均由男演员反串，电影《难夫难妻》中的角色也是清一色的男演员。在亚细亚公司中，除了老板兼摄影依什尔是美国人外，编、导、演、职员都是中国人，都是文明戏演员转业过来的，他们熟悉演戏而没有搞电影的经验，也无处可学电影理论，所以对这些演员来说，电影表演和戏剧表演没有根本区别。只是电影是对着摄影机表演，戏剧是对着观众表演，表演的背景都是舞台上的布景，电影没有场景，更没有外景。可见中国早期的电影是从中国戏剧中派生出来的，因此，戏剧对电影的影响是根深蒂固的，在以后的数十年中，戏剧对电影的束缚一直难以解脱。

郑正秋生活在清末民初，是一位有进步倾向的知识分子，对清王朝和反动军阀的不满，对社会腐朽的揭露，充分反映在他的作品中。在从事戏剧改革时，他用文明戏（即后来的话剧）来批判封建主义达到“教化社会”的目的。他认为：“戏剧者，社会教育之实验场也”；“优伶者，社会教育之良导师也；可以左右风俗，可以左右民情。”同样，在电影创作中，郑正秋也

实行他的宗旨，电影《难夫难妻》的主题正是郑正秋“教化社会”的创作思想的具体实践，电影联系当时普通民众的切身问题——终身幸福，锋芒直指封建主义的婚姻制度，采用社会讽刺剧的艺术风格，批判旧式封建婚姻带给青年男女的悲剧。这种注意关联社会现实生活，利用民众生活中最熟悉的事件，达到抨击封建社会昏聩黑暗的批判现实主义手法，是郑正秋毕生遵奉的主要电影创作方法。所以《难夫难妻》在上海上映后，受到观众的欢迎，接着到全国有电影放映设施的大城市放映，为亚细亚公司争得了声誉。

在拍摄《难夫难妻》的同时，亚细亚公司还拍摄了表现上海讨伐袁世凯的“二次革命”的新闻纪录片《上海战争》，当时上海的一批京剧演员也积极参与。由于影片反映了人民群众强烈的革命要求，也受到了广大观众的欢迎，成为宝贵的历史文献。

电影《难夫难妻》的主题思想，扩大了人们对电影功能的认识。在它之前的风景纪录片也好，京剧艺术纪录片也好，电影制片商把电影看作纯粹盈利的工具，观众把它看作是供消遣的玩意。《难夫难妻》启发人们去了解电影和社会的关系，电影与现实生活的关系。“教化社会”的宗旨使电影有了寓教于乐的作用。

(达洋)

劳工之爱情（又名：掷果缘）

1922 年 黑白无声片（中文字幕）

摄制：明星影业公司

编剧：郑正秋

导演：张石川

摄影：张伟涛

主要演员：郑鹧鸪（饰郑木匠）余瑛（饰女儿）郑正秋（饰祝医生）

【故事梗概】

20 年代初的旧上海，一条不算太热闹的小街。街中心两边的老式民宅里，分别居住着一位郑姓木匠和一位祝姓医生，两人均属安分守己之辈，靠“手艺”谋生，勉强糊口。孰料好景不长，政局不稳，经济下滑，百姓收不抵支，光顾木匠铺和中医铺的人日趋减少，两家店铺生意清淡，无以为生。郑木匠脑子活络，审时度势，弃“木工”而改做水果生意；祝医生却甩不掉一副瓜皮帽、金丝边眼镜、花皮袄的斯文相，羞于经商，恪守本行。

郑木匠的水果摊，生意一天比一天红火，祝医生的中医铺仍旧冷冷清清。祝医生的闺女在家闲得慌，也经常去水果摊消磨时光，凑一份热闹。郑木匠几次三番地与祝姑娘眉来眼去，渐渐对那姑娘产生了爱慕之情，频频赠送各类水果，以讨其欢喜。祝姑娘吃了郑木匠赠与的水果，也日益对郑木匠产生了好感，日子一长，也有了几分意思。一天，祝姑娘去“老虎灶”泡开水，途遇一伙流氓强行污辱调戏，恰巧被郑木匠撞见，郑木匠不顾一切，挺身而出，二话不说把一流氓揪住按于“老虎灶”的沸水中，吓得其余流氓狼狈而去。祝姑娘感激不已，遂与郑木匠私定秦晋之好。

几天后，郑木匠衣冠楚楚去祝家求婚。营业不振、被要债人相逼无奈的祝医生试图把女儿的婚姻视作“救命稻草”，给郑木匠出了难题：“谁能使我的医业兴隆起来，我就把女儿嫁给他。”郑木匠到底头脑好使，突生办法，便一口应允。原来，他家楼上是昼夜俱乐部，一伙赌徒经常闹到深更半夜，令他寝食不安，心情烦躁。他想借此机会在楼梯上安个小“机关”，即作弄一下这伙作乐的赌徒，让他们个个摔得鼻青眼肿，好让自己出出闷气；又能让这伙跌伤的赌徒去祝医生处求医，使中医铺的生意兴旺。最后“机关”做成，郑木匠的设想兑现。祝医生并不食言，把女儿许配给郑木匠，有情人终成眷属。

【评析与欣赏】

《劳工之爱情》是我国现存的一部最早的国产故事片。影片描写了水果商向医生女儿求爱的故事。反映了本世纪初中国城市平民的生活。这部 20 分钟的故事短片，是租借意大利商人劳罗的玻璃棚摄制的。当时，从商业角度考虑，以赢利为目的，影片迎合了小市民的口味，这跟导演张石川不无关系。作为“明星”主持人的张石川，认为明星公司拍片，只能“处处惟兴趣是尚，以冀博人一乐，尚无主义云”。因此，在 1922 年 3 月明星影业公司成立之初，一连拍摄了四部滑稽故事短片，第一部《滑稽大王游华记》、第二部《劳工之爱情》、第三部《大闹性剧场》、第四部《张欣生》，这些影片由于背离现实，表意肤浅，再加之格调十分低下，都是表现一些滑稽打闹或

以惨无人道的杀人场面来刺激观众的低劣噱头。不受观众欢迎，经营状况不佳，使明星公司在经济上受到很大打击，几近倒闭。这样张石川又不得不重新考虑郑正秋直面现实，为人生而创作的艺术主张。

郑正秋的艺术主张，十分重视艺术的教育功能。他在《自我导演以来》文中，曾非常明确地指出：“电影不单是娱乐，电影应该有教育的意义”。加之郑正秋的电影创作活动，具有明确的目的性，自觉地把电影同时代紧密地联系起来，通过电影来表达自己的对时代对人生的观察和思考中形成的某些思想，以震撼观众的心灵，给观众以启迪。他 1913 年初涉影坛执导的第一部短故事片《难夫难妻》，以其毕露的锋芒，抨击了封建婚姻制度的罪恶，实现了郑正秋“盖破第一遭事，不可无正当之主义提示于社会”，艺术应“教化社会”的一贯主张。在郑正秋一生编导的 44 部影片中，这一类影片是主流，约占五分之四。这部分影片具有积极进步的思想内容和鲜明的民族形式，因此颇受观众青睐。

像《劳工之爱情》这类影片，属于他的偶尔为之，只占所拍影片的五分之一。这部分影片往往脱离时代环境，脱离现实，逃避政治，大致分为三类：一是滑稽片，即明星公司早期的四部故事短片；二是武侠侦探片，如《火烧红莲寺》等；三是迎合观众低级趣味的影片，如《侠风奇缘》等。这些影片虽系郑正秋的偶然行为，但有特定的历史背景和政治环境，主要集中在两个阶段里，滑稽片在 1922 年明星公司成立之初；武侠片和迎合落后观众低级趣味的影片，则出现在 1922 年以后。

郑正秋素有“好好先生”之誉，拍摄《劳工之爱情》，他是完全迁就张石川标“笑片”的意见，而放弃了自己本来摄制“长片正剧”，以“教化社会”的主张。不过，尽管这部影片的思想内容与社会现实脱离，与时代环境脱节，但通过影片我们仍可以看到郑正秋的艺术才华，他善于结构故事，善于以适度的夸张，创造生动滑稽的人物形象。比如影片开头，郑木匠以墨线平分西瓜，用圆规量西瓜的直径，用刨子刨甘蔗皮的形象化动作，煞是可笑，然后又寥寥几笔把郑木匠以前的身世画于观众的眼前。值得一提的是，在这部影片中，郑正秋很强调影片的动作性，而且每个动作的设计都简练达意，很符合早期默片的特点。导演对电影表现手法的掌握和运用，也比较熟练，场景交代得清清楚楚，人物关系简单明了，并较早地运用叠印技巧，来表现人物的回忆和想象，取得了很好的艺术效果。

郑正秋在这部影片里，不但任编剧，而且还任主演，也足以证明郑正秋是位电影艺术探索上的勇士。当塑造各种不同的角色时，他常根据角色的职业、年龄、个性的不同，练习不同走步，他克服高度近视、走台不便的困难，经常台上默记着步数，一次次不厌其烦地进行排练。在《劳工之爱情》中，他借助准确的形体动作，把一个不谙世事而又有点迂腐的旧式郎中，表现得惟妙惟肖，很令观众同情。

（边凤嘉）

孤儿救祖记

1922 年 黑白无声片（中文字幕）

摄制：明星影业公司

编剧：郑正秋

导演：张石川

摄影：张伟涛

主要演员：王汉伦（饰余蔚如）王献斋（饰杨道培）郑小秋（饰余璞）

【故事梗概】

富翁杨寿昌的儿子杨道生在郊外骑马，不慎坠马而死，留下媳妇余蔚如。此时余蔚如已经身怀六甲，家人均不知情。杨寿昌有一侄子，名杨道培。道培听说道生已死，便企图霸占杨寿昌的家产。经族中长者杨正恒的劝说，杨寿昌便把侄子杨道培立为继承人。道培的阴谋得逞后，随即请他的狗肉朋友陆守敬同来杨家居住。陆守敬见余蔚如貌美，趁机调戏她，使余蔚如苦不堪言。杨道培又发现余蔚如已身怀有孕，害怕即将到手的家产会落到遗腹子之手，便和陆守敬密谋，听从陆守敬的诡计，向杨寿昌进谗言，诬告嫂子余蔚如不守贞操，居寡而孕，老翁在盛怒之下，把媳妇驱逐出家门。余蔚如无奈，只好回娘家，与父亲同住。数月后生一儿子，取名余璞。后来老父去世，余蔚如含辛茹苦把儿子抚养成人。

老翁把媳妇逐出家门后，又见侄子不甚争气，不理家业，伙同陆守敬在外面过着挥霍的生活，老翁万念俱灰。不久，出资三万，修建了一所义务学校，老翁杨寿昌也搬到学校旁边居住。这时，老翁已经发现杨道培和陆守敬在外面的不轨行为，重理财政，拒绝再给他们钱款。杨道培和陆守敬对老翁恨之入骨，欲害死老翁。正在此时余璞来看望老翁，于是救了老翁一命，终于真相大白，老翁与媳妇、孙子相认，一家团聚。最后余蔚如感觉到这次“沉冤大白，颇得力于学校”，“乃出资一半”，“兴办义务学校……备平民子弟，无力求学者，得受人生所必需之教育焉”。

【评析与欣赏】

影片《孤儿救祖记》是中国电影的拓荒者郑正秋和张石川合作的中国第一部长故事片，是中国无声电影的代表作之一。20 年代初期的中国电影正处在婴儿时期，而且都是无声短片，一般片长不超过 1 小时。这时外国电影充斥市场，明星公司是仅有的中国人的制片公司。由于明星公司初期拍摄的滑稽片不卖座，恐怖片遭禁映而负债累累，濒临倒闭。这时郑正秋创作了他的第一个“长片正剧”《孤儿救祖记》。为了自救，明星公司的全体员工不拿薪水，倾其所有财产拍摄此片。1922 年底影片拍成在上海试映时，观众大为动容。于是，影片商们纷纷以巨资购买放映权，这部影片甚至还发行到南洋各地，使经济上一度山穷水尽的明星公司走上脱贫致富的道路，所以有人说：“孤儿救了祖父，孤儿也救了公司”。

《孤》片虽然也是默片，但与以前的无声片相比，不同之处，首先在于它是一部长故事片，其次是在拍摄之前有正式的剧本。俗话说：剧本是一剧之本，有一个好的剧本，才会产生一台好戏。郑正秋编导的剧本有他自身的

优点，他着眼于：故事有完整的结构，尖锐的戏剧冲突；有明确的因果关系，并常有既出乎意料又在情理之中的巧合。根据他的创作原则，在《孤》剧中编织了一个有声有色的故事，而且设计了曲折动人的情节，有悬念、有铺垫、有高潮，还有一个大团圆的结局，这些都符合中国观众的传统欣赏习惯，为市民阶层所喜闻乐见。郑正秋创作的无声电影所以能牢牢抓住观众的心，除了故事情节曲折动人外，他的字幕创作也深得观众喜爱，什么词儿能引起观众笑，或者哭，什么词儿会得到观众的满堂喝彩，他都有把握，所以后来明星公司的许多无声电影的字幕都由他编写。这是由于郑正秋了解观众，熟悉观众，能掌握观众的思想、心理、爱好及欣赏水平，当然也是他长期从事戏剧创作经验积累的结果。

郑正秋熟悉观众，但和导演张石川不同，不一味迎合观众，他重视“寓教于乐”，提倡“迎合、提高与改造”观众心理的三结合方针，所以观众觉得看了电影之后有回味，能引起思考。他的作品人情味很浓，具有人道主义色彩，对弱者、被压迫者寄予无限的同情。郑正秋在《孤》片中的余蔚如身上倾注了全部情感，用余蔚如的苦难来抨击旧制度、旧礼教对妇女的迫害。《孤》片没有社会大场面的描写，而是通过对小人物的悲惨命运的叙述，小范围人际关系的扫描，来折射出时代气息，引起观众思想上、感情上的共鸣，达到批判封建势力，改良社会的创作目的。

《孤》片的导演张石川和郑正秋一样，对于20年代的默片和30年代有声电影的创立，作出了杰出的贡献。张石川以电影艺术家的眼光和胆识，在《孤》片中大胆起用新人。剧中余蔚如一角的戏最重，关系到全片的成败。张石川毅然选用了从未上过银幕的王汉伦。

王汉伦当时由于夫妻感情不和而离家出走，在上海的一家洋行里当英文打字员，从未上过银幕，后来经人介绍见到了张石川。张见她气质不俗，让她试镜头，果然一个活脱脱的贤慧少奶奶的形象。王汉伦不负张石川所望，成功地塑造了一个悲剧形象，使余蔚如的身世深深感动了观众，王汉伦也因而一举成名，被誉为中国第一位悲剧女演员。

扮演杨道培的王献斋，原来在一家眼镜店当验光师，张石川无意中发现他具有表演天才，便劝他加盟明星公司。《孤》片开拍时，原定他演一个群众角色，由于演杨道培的演员漫天要价，激怒了张石川，一气之下换上了王献斋，想不到王献斋竟能将杨道培演得入木三分。杨从此一发而不可收拾，明星公司拍摄的影片中的反面角色，大多由他扮演，一连塑造了数十个坏蛋形象，成为中国影坛上第一位反派明星。

郑小秋是郑正秋的儿子，跟随父亲经常出现在文明戏的台前台后，耳濡目染，他在《孤》片中初登银幕，便成功地塑造了一个机智灵活、活泼可爱的儿童余璞的形象，此后相继主演了《小朋友》、《小工人》等影片，成为中国影坛上的第一位童星。

《孤》片在电影艺术上的最大成就是摒弃了过去影片里文明戏的表演程式，由“影戏”向电影的过渡，跨出了一大步。因为中国电影是从改良后的文明戏蜕变而来的，实际上是戏剧的纪录片，所以早期的中国电影被称作“影戏”。电影演员都由文明戏演员担任。演员的表演是舞台化，电影的场景实际上是舞台上的布景。张石川对导演手法和技巧进行了改革，使用没有受文明戏影响的新人演电影，而客观上形成了自己的表演思路，减少了电影对文明戏的依赖，同时在故事情节的展开和场景设计上，开始有了电影蒙太奇的

运用。

张石川在《孤》片上的导演风格和技巧上的革新，对当时和后来的中国电影产生了极大的影响。他执导的电影，一般都能达到结构严谨，线索清楚，通俗易懂，轻松自如，能抓得住观众，这是他长期重视对观众心理的观察和研究的结果。张石川一生导过的电影多达 150 部，如此丰产的导演即使在国外也是极为罕见的。

（杨玉英）

空谷兰

1926 年 2 月 黑白无声片（中文字幕）

摄制：明星影业公司

编剧：包天笑

导演：张石川

摄影：董克毅

美工：董克毅

主演：张织云（饰纫姝、翠儿）杨耐梅（饰柔云）朱飞（饰纪兰荪）

【故事梗概】

杭州豪门世家出身的纪兰荪在美国留学期间，受因病去世的同窗好友陶时介之托，回国后即赶往陶的故乡嘉兴，向相依为命的陶父报丧。在陶家逗留的日子里，兰荪与陶妹纫姝互生爱意，遂不顾门第悬殊，竟自定下婚约。不料，此事在纪氏家族中掀起轩然大波，幸得思想开通的纪母全权包揽，才平息了众人非议。但自幼寄养于纪家，向以兰荪未婚妻自居的表妹柔云，却将此事记恨在心。

不久，纪家娶纫姝过门。柔云以咄咄逼人之势，越权主持家政，欲对纫姝取而代之。纫姝却处处忍辱退让，宁肯放弃主妇责权，而不愿对下人颐指气使。兰荪对纫姝的失职十分不满，柔云乘隙而入，一面对兰荪百般讨好，一面肆意挑拨二人关系，使兰荪对纫姝渐生隔阂。纫姝之子良彦周岁生日，纪家大宴宾客。纫姝事先演习好种种繁文缛节，席间周旋应酬，十分得体自如。又与其父合演节目，博得满堂掌声。兴高采烈之际，纫姝四处寻夫，却在后花园见到兰荪与柔云在一起的亲热情景，不禁痛苦万分。遂留下书信，离夫别子，带女仆翠儿返回嘉兴老家。不料途中遇险，相貌酷似纫姝的翠儿罹难。兰荪听信纫姝遇难的误传，对子思妻，备觉自惭。

守节三年之后，兰荪奉母命娶柔云为妻，但心中仍时常怀念温柔善良的纫姝。后柔云出资兴办“柔云学校”。在孤儿院工作的纫姝被院长推荐，化名“幽兰”，乔装前往该校任教务长，赴任后即得到学生爱戴。年已 14 岁的良彦尤对其格外亲热，但幽兰却不敢吐露真情。不久，柔云之子柔彦周岁生日。幽兰在良彦力邀之下赴宴。席间见良彦因一小小差错遭柔云毒打，虽心如刀绞，却只能将悲愤强压心头。几天后，幽兰随良彦前往纫姝墓地祭扫，恰见兰荪持花在墓前凭吊，知其未忘旧情，不禁百感交集。

柔云知兰荪不能忘情于前妻，一心欲置良彦于死地，以使兰荪斩断情丝，回心转意。恰逢良彦偶因风寒侵身，病势渐危。幽兰闻讯前往精心护理，使兰荪大为感动。但良彦终因病情日重，生命危在旦夕。柔云见时机已到，趁隙偷走名医处方，被幽兰发现。柔云恼羞成怒，以主妇身份欲将幽兰赶出家门。幽兰忍无可忍之下，摘下墨镜，露出纫姝真相，对柔云严加痛斥。柔云见阴谋败露，狼狽不堪，急乘马车夺路而逃。情急中马车触树颠覆，柔云触地而亡。不久，良彦病愈。兰荪亦与纫姝尽弃前嫌，复归于好。

【评析与欣赏】

1924 年，明星影业公司几经挫折、经费拮据，后因《孤儿救祖记》大获成功，起死回生之后，开始认识到电影依赖于旧戏的弊端。为了提高影片质

量，开阔题材，丰富电影品种，他们开始重视电影与文学的结合，并先后邀请包天笑、洪深等人担任该公司剧本制作者或编剧顾问，创作出一批具有一定进步意义和艺术技巧的影片，使该公司在中国电影发展史上第一次高潮的形成中发挥了突出的作用。《空谷兰》即是这一时期具有代表性的一部作品。

《空谷兰》原为包天笑根据日本作家黑岩泪香翻译的英国小说《野之花》改编的小说，曾在当时上海的《时报》上连载发表，拥有大量的读者，反响甚广。郑正秋等人看中其广泛的社会影响，于 1925 年请包天笑将它改编成电影故事。1926 年，影片拍竣上映。由于该片故事曲折动人，再加上原小说本身的号召力，使影片极富观众，上映后颇为轰动，票房价值达到 13 万元，创造了默片时代的最高卖座纪录。

《空谷兰》描写的是中国旧社会豪门家族中一对夫妻悲欢离合的故事。整部影片以纫珠的悲剧命运为主线，以纫珠、兰荪和柔云三者间的矛盾关系为核心展开。尽管其如同当时其他影片一样，较少考虑作品的思想内容，而悉心追求“情节最好离奇曲折一点，但也不脱离悲欢之旨”，虽反映了贫富之间的对立，但却无力去分析挖掘这种矛盾对立的社会根源，而以“善有善报，恶有恶报”的封建因果轮回观念以及“大团圆”的理想结局，去满足当时小市民阶层的观赏心理，以赢得票房上的成功。但是，影片中表现的人们对“贵贱”联姻传统意识的不同态度、贫家女子的不平等社会地位、三角恋情关系中的复杂心态等等，多少也反映了当时社会的某些情状，具有一定的认识价值和社会意义。包天笑作为鸳鸯派的代表作家，虽然创作了数量甚多、思想庸俗、趣味低下的作品，但在他的一些作品中，也曾经部分地描绘了作者所处时代黑暗消沉的社会现实，部分地揭示了作者所属阶层对社会所抱有的特殊情绪和理想。在《空谷兰》中，纪兰荪的抛弃“门当户对”旧式封建婚姻的传统观念，追求恋爱自由、婚姻自主，不顾族人反对，毅然违母命，与贫民女子陶纫珠结为秦晋之好，以及纫珠的柔顺善良、善待家佣下人等，亦都表现出当时小资产阶级的平等思想和一定程度上反封建的民主意识。整个故事曲折离奇、哀婉动人，且主线清晰，结构完整；情节发展铺陈有序，且高潮叠起，张弛有致，使这部影片成为包天笑为明星公司编制的最重要的一部影片，直至 30 年代有声电影问世以后，“明星”和“天一”两家公司还于 1934 年同时抢着重新翻版拍摄无声片《空谷兰》。天一公司将原片易名为《纫珠》抢先拍成，并于同年 12 月在上海卡尔登大戏院上映，仍然极富观众。明星公司拍成的有声片《空谷兰》，后曾与《姊妹花》等片同赴莫斯科电影节及欧洲展映，亦获得好评。

《空谷兰》在艺术手法上虽尚未脱出当时将文明戏搬上银幕的摄制水平，其镜头的运用、光线的效果和场面的调度等等，均显露出中国早期电影的稚拙和粗糙。但在镜头的分切剪接、时空的分割变换、场景的交待处理、环境的气氛渲染等方面仍进行了当时力所能及的“电影化”处理；在毫无任何声音元素参与电影艺术创作的情况下，仅凭演员的形体表演和镜头画面的处理来叙述影片故事方面，仍做出了积极的探索并取得一定成效，较好地表现了故事情节的叙述发展。而且明星公司依靠这部影片“捧红了张织云，发掘了朱飞，塑造了杨耐梅”，其演员阵容及其演技在当时均堪称一流。尤其是张织云，在片中同时饰演陶纫珠和丫环翠儿两个角色，不仅仅依靠化妆造型，更在对不同人物的生活体验的基础上，通过较为细腻的形体表演，恰到好处地塑造了两个具有不相同身份和社会地位又有着同样的凄苦命运的人物

形象，在当时尚属首例。影片中，张织云较好地把握住了纫姝在人生坎坷的经历中，从贤惠、柔顺和逆来顺受到勇敢、坚强和奋起抗争的性格发展脉络，比较准确地展现了一个身处封建大家族中遭受情感折磨和人格污辱，后在社会上自强不息终于找回失去的爱情的贫家少妇的悲喜命运。1926年9月，在上海新世界游乐场联合上海35家影片公司举办的历时一个月的“电影博览会”上，张织云因在展映影片《空谷兰》中的精湛表演，在“电影女明星选举”活动中，以2146票的最高得票数荣登榜首，从而使她成为首届“电影皇后”而载入了中国电影史册。

(季强)

火烧红莲寺

1928 年 黑白无声片（中文字幕）

摄制：明星影业公司

导演：张石川

摄影：董克毅

演员：郑小秋（饰陆小青）郑超凡（饰柳迟）夏佩珍（饰甘连珠）
谭志远（饰知圆和尚）

【故事梗概】

书生陆小青自幼练就一身好武艺，长大成人后，便云游四方，行侠仗义。某日，小青来到掩隐于深山丛林中的红莲古寺之前，见天色已晚，便进寺中借宿。安置好行装后，他于寺中漫游赏景，见殿廊之下有一口巨钟，正欲上前观赏，忽有一片屋瓦坠地。小青以为风吹瓦落，并未在意，又驱身步入正殿。却见佛像之前鬼影憧憧，先顶礼膜拜，后渐隐于莲花座之前。小青大吃一惊，忙取来蜡烛，找到机关，将莲座移开，发现了一个散着阵阵恶臭的洞穴。正觉蹊跷，忽听身后脚步声响，急忙潜回住所。却见那引他进寺的知客僧端坐床头，厉声斥责他擅闯佛堂，探得寺内秘密，并强令小青皈依本寺主持，否则性命难保。小青仗着一身武艺，将知客僧打出门去。正要追赶，却欲出无门，环顾周围，四壁皆成铁板一块。情急之时，忽听屋顶天窗铁栏折断，小青忙运轻功跃上房顶，见到武林中昆仑派高手柳迟，方知掷瓦报警、折栏救险均是他所为。二人飞檐走壁，逃出寺院，于荒郊野外遇上将官赵振武，正四处寻找失踪的总督卜文正。二人将寺中遭遇相告，嘱其调兵围寺，二人则先行潜返寺中。

返寺途中，小青和柳迟遇见素与昆仑派不和的崆峒派高手常德庆。柳迟为免发生冲突，忙绕道回避。小青则将红莲寺中遇险的经过向常德庆一一告之，并望他一同前往，拔刀相助。不料二人行进中又与柳迟及其同门陈继志、甘连珠相遇。仇人相见，分外眼红。常德庆不顾小青劝阻，上前与柳迟交手，却被柳迟与陈继志联手击败，落荒而逃。

甘连珠见小青居中尴尬，忙上前劝慰，并将她在红莲寺中见小青与知客僧相斗，险遭知客僧那口削铁如泥的缅甸刀相害，忙暗发梅花针相救的事相告。并告知小青，朝廷命官卜文正乃因微服私访，被红莲寺僧尼诱进寺内，困于地穴，寺中主持知圆和尚当着其面残杀无辜、奸淫妇女之后，又游说其削发出家，共享其“乐”。遭卜公严辞拒绝后，知圆欲将其灭口。早已尾随卜公潜进寺内的甘连珠和陈继志忙以梅花针暗袭行凶和尚，救了卜公性命。但在混乱之中，卜公又被众僧扣于巨钟之下。

小青听罢，明白了事情原委，遂与三人一道直闯红莲古寺。此时，赵振武亦率大队官兵围住寺院。不料常德庆先行越过寺墙，通报寺庙被围消息，待官兵与众侠士杀入寺内，救出卜文正，点火焚烧这罪恶之地时，知圆、知客僧和常德庆已从地穴中逃出。三人回首遥对滚滚烈焰，不禁咬牙切齿，发誓要重整旗鼓，卷土重来。

【评析与欣赏】

武打片是我国独具民族风格、唯中国特有的一种惊险类型片。它以中国

的国术——武术中的刀、枪、棍、剑、拳等基本的械斗技击技术为基础，根据故事情节、人物和环境按规律编排成一定套路，作为“开打”的主要动作，使影片极富动作性和观赏性，从而赢得了世界声誉，在国际影坛上占有了一席之地。

我国的武打片在历史上曾掀起过三次高潮。第一次是在 20 年代末、30 年代初，从上海影坛上兴起的武侠影片热；第二次是 60 至 70 年代，在香港、台湾两地兴起的功夫片热，尤以李小龙主演的《精武门》、《唐山大师兄》为代表，先后打入国际影坛；第三次是在 80 年代，以我国大陆拍摄的《神秘的大佛》为开端，《少林寺》、《武林志》、《武当》、《南拳王》等均是代表之作。但若追根溯源，武打片的始作俑者则正是这部《火烧红莲寺》（天一公司 1923 年拍的《女侠李飞飞》和明星公司 1927 年拍的《车迟国唐僧斗法》虽已带有武侠、神怪的味道，但其类型尚不具备一些基本的要素）。

影片《火烧红莲寺》改编自湖南平江人向恺然（平江不肖生）的原小说《江湖奇侠传》。这部小说从 1922 年起，在上海《红杂志》上连载，历时 6 年才全部登完。小说叙述湖南浏阳与平江两县农民为争夺交界处赵家坪码头，集众械斗，双方都聘请武林高手相助，于是演义出错综复杂的种种故事。原作情节曲折生动，笔法夸张新奇，曾经吸引了大批的读者。关于影片的改编，曾有两种说法。一说为当时上海电影界中专写影评和新片介绍的平江人氏宋痴萍向张石川推荐的。另一说却颇为离奇。据传是张石川某日晨起急于入厕，顺手带上其子床头一本闲书，不料开卷展读，竟欲罢不能。他以敏锐的生意眼，认准了这部小说的商业价值，立即决定将它改编成电影。影片上映后，果然影院连连爆满，票房急剧上升，并走出国门输入东南亚一带，使明星公司的经济收入打了一场漂亮的翻身仗。一时，张石川在茅厕中掘出了一个“大金矿”被传为影坛佳话。

面对《火烧红莲寺》激起的观众热情，明星公司大喜过望，立即挟持“火烧”旋风，一连拍出了 18 集。从第二集起，开始描写知圆和尚与常德庆等人投奔了甘瘤子，共商复仇大计。直至第 18 集，械斗双方各自请出笑道人与哭道人进行哭笑比赛。笑道人欢笑不止，大获全胜，平江人赢回了码头地界，终于结束了连年争战的悲剧。为使影片更具有持续的轰动效应，该公司从第二集起启用了当时红影星胡蝶担任主角，并投入大量资金搭设机关布景和探索特技摄影，致使这部影片创造了最长的系列影片和第一部采用局部染色的“彩色影片”等中国电影之最。

然而，令明星公司始料未及的是，红莲寺的一把大火，不但“敲进了武侠影戏的大门墙”，而且还“放出了无数的剑影刀光”。各电影公司见拍摄武打片有利可图，一时趋之若鹜，争相效尤，致使“火烧片”风行一时，泛滥成灾。诸如《火烧青龙寺》、《火烧九龙山》、《火烧七星楼》、《火烧灵隐寺》之类的影片相继出笼，系列影片《荒江侠女》（13 集）、《关东大侠》（13 集）、《乾隆游江南》（9 集）、《江湖二十四侠》（7 集）等亦接踵而至，致使一些影片公司成了专门粗制滥造武侠神怪片的作坊。据不完全统计，1928 年至 1931 年 4 年间，上海大小 50 余家电影公司共摄制了影片 400 部，其中武侠神怪片竟有 250 部左右。

但是，应该说《火烧红莲寺》虽然引出了一股败坏观众欣赏品位、只讲商业利润而不顾及电影艺术质量的武侠神怪片浪潮，但在它第一集的主题立意上，还是比较严肃的。影片中描写的匡扶正义、除霸安良的侠义之举，在