影视艺术基础教程丛书

影视作品赏析

Appreciation of Film & TV Works

石竹青　等编著

辽宁师范大学出版社

■石竹青　等编著

影视作品赏析

Appreciation of Film & TV Works

辽宁师范大学出版社
·大连·

©石竹青等 2008

图书在版编目(CIP)数据

影视作品赏析/石竹青等编著. —大连:辽宁师范大学出版社,2008.9
(影视艺术基础教程丛书/高光复,石竹青,钟泉主编)
ISBN 978-7-81103-766-1

Ⅰ.影… Ⅱ.石… Ⅲ.①电影(艺术)—鉴赏—世界—师范大学—教材 ②电视(艺术)—鉴赏—世界—师范大学—教材 Ⅳ.J905.1,

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 141769 号

丛书编委会
主　编　高光复　石竹青　钟　泉
副主编　杨德君　于永成
编　委　(按姓氏笔画为序)于永成　左亚男　石竹青
　　杨德君　林　东　钟　泉　高　如　高光复

出 版 人:程培杰
责任编辑:刘长影
责任校对:曲颖慧　王国娟
封面设计:孙绍轶　鲍艳宇
版式设计:孟　冀

出 版 者:辽宁师范大学出版社
地　　址:大连市黄河路 850 号
邮　　编:116029
营销电话:(0411)84206854　84215261　84259913(教材)
印 刷 者:大连海大印刷有限公司
发 行 者:辽宁师范大学出版社

幅面尺寸:170mm×228mm
印　　张:19
字　　数:272 千字

出版时间:2008 年 10 月第 1 版
印刷时间:2008 年 10 月第 1 次印刷
书　　号:ISBN 978-7-81103-766-1

定　　价:386.00 元(全十册)

总序

1895年电影诞生了，这是一个伟大的发明；而真正用画面与声音的有机结合，创造了奇迹般的社会文化景观并影响和改变了人们的生活方式、审美习惯与思维进程的，还是有声电影的发展和电视的发明与普及。自滥觞之时起，作为姊妹艺术的电影电视就超越了单纯的技术属性而蒙上神秘的艺术面纱，成为以先进的科学技术为载体的新兴艺术门类。相伴而生的影视艺术理论研究和影视教育研究也在我们的理论视野中卓荦而出、方兴未艾。

影视艺术理论如何与时俱进并引领影视艺术实践？影视艺术教育又如何与日益丰富的视听表达同步并获得前瞻式发展？针对这些核心问题，辽宁师范大学影视艺术学院推出了《影视艺术基础教程》丛书，试图从学科建设发展和艺术实践教育两个视角，建构一套既涵盖影视艺术发展规律，又适于本科学生理解和掌握的理论体系和实践教程。总括而言，本套丛书呈现三个较明显的特点：

其一，突现综合性。影视艺术最基本的特点便是综合性。这种综合性，既体现在它对绘画、音乐、舞蹈、文学等传统艺术元素的融合上，也体现在艺术的结合上，同时，它在美学上创造了空间与时间、视觉与听觉、表现与再现的一体化样式，它在功能上兼具了新闻传播、大众娱乐、社会服务和公共教育等交融性作用。因此，丛书在理论建构上体现视听兼容、技艺并包，在学生培养上强调多方涉猎、综合养成，这是影视艺术教育的入口和门径，也是符合学院多个专业协调发展的办学实际的。丛书涉及影视艺术概论、影视编剧、影视表演与主持、影视动画、影视美术、影视音乐等众多领域，无论在整体构思上还是在每册教程设计上，都体现了影视艺术的综合性。

其二，重视基础理论，强调实践技能。悠悠百年的发展历程，为影视艺术积淀了日趋完整的理论体系和丰富多彩的实践样式。在新技术日新月异、新理念层出不穷、新需求海量增长的情况下，影视艺术的理论与实践在相辅相成、相互促进中不断获得飞跃式发展。本套丛书作为基础性教程，着眼于理论与实践的双向对接，

在兼顾学科知识的前沿性和理论探求的深广度的情况下，把影视艺术相关方面的基础理论和基础知识作为基本内容。在此基础上，凸显影视艺术的实践性，强调实践操作的环节与技巧。每册教程都尽可能做到既注重基础理论的阐述，又融入大量文本或实例的解读，使学生能够在深入扎实地理解作品的基础上尽可能较为全面地把握艺术规律，培养创作能力，从而使丛书成为一套具有较高理论水平和较强应用价值的影视艺术基础教程。

其三，多样风格统一于艺术规律与教育规律的有机结合。本套丛书是辽宁师范大学影视艺术学院针对影视艺术类学生策划和设计的，主要由学院的中青年专业教师独立编著完成，其中个别专业的教程由特聘专家学者执笔编著。由于内容涉及面广，体系颇为庞大，编著者较多，每册书在风格上必是各具神采、独富魅力。人的创造力无穷无尽，作为艺术领域的工作者，尤其需要个性的彰显、创造力的自由发挥。我们鼓励百花齐放，但也力求整合全部资源和力量，把艺术规律和教育规律有机结合起来，以培养德艺双馨、素质全面的复合型人才为目标，用扎实严谨的学术规范、丰富翔实的内容、生动活泼的文风贯穿始终。

应时而生的文化创意产业在中国已成蓬勃之势，作为影视产业源头活水的影视教育必然有着广阔的前景。影视艺术学院作为辽宁师范大学最年轻的学院，是按照社会需求和学校总体发展规划设置的。在短短几年的办学历程中，学院已经步入健康协调的发展阶段，并赢得了良好的社会声誉。学院的教师队伍也很年轻，他们以勤谨敬业的精神，出色地承担着繁重的教学任务；他们以务本求实的态度，在学校统筹下，及时地策划并认真完成了这套基础教程的编著工作。其间甘苦，可想而知；其中收获，可喜可贺！丛书的出版，对历练教师队伍、促进学科建设、提升办学水平无疑具有重要意义。我们感谢为丛书付梓罄尽心力的影视艺术学院和辽宁师范大学出版社，并期待着更多更好的著作问世。

曲慶彪

2007年12月于辽宁师范大学

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

前言

喜欢影视作品的缘由有很多，有的是为了单纯的消遣，有的是为了纯粹的喜欢，有的是为了有目的的学习，有的则是为了交流所需。本书写作的目的就是后者，既有与学生交流后的有感之作，又有与同道者交流后的升华之文。

读解一部影视作品就好像“打一把钥匙”，每一部都不同，每一个人的感受都不同，无论是影视作品本身还是个人感受，都充盈着睿智与灵性。当我们仔细收藏，将这些精心打造的钥匙集汇在一起的时候，却发现已经无法盈握，充实的快感便油然而生。除了影像之外，影视给予我们的更是智慧，是人生，是美感，是哲思。

相较于环境舒适的电影院，相较于爆米花、可口可乐以及身边的朋友或者爱人……我们交流的空间很单调，方式很单一，可能只是几张桌椅与一台投影仪，而影像之于我们，却是异常的神圣。悉心地留意每一道光影在你我他清澈而期待的眼光中流转，心中满怀温暖与感动。与影像中的世界一同经历青春，经历梦想，经历悲喜与无常，我们的世界将变得更加多彩而且更加厚重。

有一些门需要关上，而另外一些门需要开启，我们就用打造的这些钥匙打开一扇又一扇不同的大门，光影的变幻为我们记录下历史与时代的经脉，同时也为我们的岁月与文化留痕。

这些握在手中的钥匙，硬生生的，硌着我们的掌心。

这些被开启的大门，光亮亮的，映出我们的生命。

目录

电影篇

波澜壮阔的现实主义史诗——《一江春水向东流》…… 1
“迷恋与背叛”的文化寓言——《霸王别姬》…… 10
关于寻找的城市寓言——《阿飞正传》…… 18
错位的镜语　雕刻的记忆——《花样年华》…… 30
光阴里的故事——《2046》…… 41
喜剧背后的悲情——《我左眼见到鬼》…… 56
静观中的美感与智慧——《枪火》…… 64
冷峻与游戏的交融——《机动部队》…… 75
魅力支点　意义之途——《男人四十》…… 85
类型片新视角——《旺角黑夜》…… 92
驭艺术于商业的智行者——《无间道》…… 104
美国电影史上的丰碑——《公民凯恩》…… 113
最甜蜜的悲哀——《苹果酒屋的法则》…… 122
日本电影走向世界的一扇“门”——《罗生门》…… 128
双重的愁绪——《乡愁》…… 136
悬置:彰显生命存在意义的特殊方式
——《樱桃的滋味》…… 144
一首沉静的散文诗——《小黄狗的窝》…… 150
人性尊严的唯美演绎——《布达佩斯之恋》…… 156
爱在凄怆中延伸——《生命中的最痛》…… 164

动画篇

音乐、山水、意境——《牧笛》《山水情》…… 170
变成蝴蝶飞走了——《僵尸新娘》…… 178
永恒的唯美——《风之谷》…… 188
宫崎骏动画的根基——《幽灵公主》…… 196
永恒不变的爱——《父与女》…… 203

电视篇

纯美友情的精彩演绎——《香樟树》…… 208
关敬陶从老电影走进电视剧——《野火春风斗古城》…… 214
满腔惆怅　无限感慨——《红楼梦》…… 220
真实电视的“转型秀”——《变形计》…… 229
牵手快乐的雅致风景——《大风车》…… 240
解密《万千气象》的昙花一现——《万千气象》…… 252
人文关怀承载的感动——《艺术人生》…… 261
食“全”食“美”——《天天饮食》…… 269
碰撞激起的迷人火花——《头脑风暴》…… 278

波澜壮阔的现实主义史诗

片名:《一江春水向东流》

出品:中国　昆仑电影公司　1947年

编导:蔡楚生　郑君里

主演:白　杨　陶　金　舒绣文　上官云珠　吴　茵

摄影:朱今明

剧情梗概:

九一八事变后的上海,热血青年张忠良与纱厂女工素芬相爱结婚,儿子取名抗生。抗日战争全面爆发后,张忠良参加抗日战地救护队随军转移。素芬母子先和婆婆回到乡下的老家避难,而后又辗转逃回上海,在难民收容所艰难度日。张忠良在抗战的过程中历经磨难,走投无路之下求助于战前认识的交际花王丽珍,很快投入了她的怀抱。抗战胜利后,张忠良以接收大员的身份赶回上海,又与王丽珍的表姐何文艳鬼混在一起。素芬为生活所迫,去何家做了女佣。在何文艳举行的宴会上,素芬无意中认出和王丽珍翩然起舞的张忠良,说出真相,四座哗然。婆婆携素芬母子来找张忠良,但张忠良慑于王丽珍的淫威,不肯与素芬母子相认。素芬在绝望中投江自尽……

《一江春水向东流》是中国电影史上一部优秀的现实主义杰作。1947年,《一江春水向东流》在上海上映时,连映84天,观众近80万人次,出现了"满城争看一江春"的热烈景象;在东南亚一些国家和香港上映时,也都创造了国产片卖座的最高纪录。影片被进步影评界一致看好,认为它标示了"国产电影前进的道路",代表了"中国电影的新路向"。

一、四十年代现实主义电影的扛鼎之作

20世纪三四十年代是我国电影创作的第一个高潮期,现实主义是其鲜明特征,一批优秀的电影作品,特别是一批现实主义史诗片的诞生成为中国电影走向成熟的基本标志。这些现实主义之作的出现有着深刻的时代背景。持续八年之久的抗日战争是中国现代历史上一段极其重要的时期,国破家亡的深重灾难使身处其中的百姓承受着巨大的痛苦,也使人的精神和灵魂得到一次血与火的洗礼。中华民族终于以巨大的牺牲赢得了胜利,饱受颠沛流离之苦幸存下来的人们对未来的生活充满了期待。然而,"惨胜"后迎来的却是三年内战的烽火,人民大众又经历了一次从希望到失望的巨大痛苦。在这样民族矛盾激化、社会矛盾突出的时代大背景下,电影不可能再作为一种单纯的"娱乐"而存在。电影和时代紧密地联系在一起,每一个有着社会良知和责任感的导演,都深切

感怀于时世，力图用电影创作来反映动荡的局势和各种矛盾异常尖锐的社会现实。这一时期中国电影史上“第二代”导演的作品大多取材于社会现实，表现出强烈的现实主义风格。师承郑正秋的蔡楚生是第二代导演中的翘楚，“郑正秋的逝世表示结束了电影史的一章，而蔡楚生的崛起象征另一章的开头”（柯灵：《从郑正秋到蔡楚生》，见《柯灵散文精编》，浙江文艺出版社 1994 年版，第 590 页）。身处乱世的蔡楚生目睹了百姓陷入水深火热的痛苦和官僚权贵的奢靡生活，经历了“惨胜”之后依然饥寒交迫的残酷现实，在战后物资和资金极其匮乏、自身重病未愈的情况下，与郑君里合作，奋力完成了他最重要的代表作《一江春水向东流》。“抗战和胜利的八九年间，我们亲身的经历也使我们对当时社会的黑暗得到许多切身的感受。抗战爆发之际，我们上海戏剧电影界的许多朋友纷纷参加了救亡演剧队工作，奔赴后方各地演出，其爱国的热情大致也与《一江春水向东流》剧中人物张忠良离开上海时相仿佛……基于这些感受，我们有一股强烈的冲动，要通过影片把人民对蒋政权烈火一般的仇恨表现出来。”（郑君里：《导演学步的起点——拍摄〈一江春水向东流〉学习札记》，《画外音》，中国电影出版社，1979 年 8 月第 1 版，第 2～3 页）在这种时代背景下诞生的《一江春水向东流》以史诗般的恢弘气势，深刻表现了中国历史的一次重要变迁。时间上，叙述从战前（九一八事变）、战中（七七事变、淞沪抗战、南京撤退）到战后（后方重庆到光复的上海）；地域空间上，从沦陷区日寇惨无人道的烧杀抢掠和普通百姓的苦难挣扎，到大后方官僚资产阶级腐朽堕落生活，直至解放区人民奋力抗战的情形。影片在宏大的历史背景下，透视了大到时代、社会，小至家庭伦理、道德人心的变化轨迹，通过人物的生活经历和命运沉浮，表现了重大的时代主题，具有重要的历史认知价值。

二、符合中国观众审美接受心理的民族化叙事风格

影片成功地把深刻的内容和通俗的手法结合起来，在充分借鉴当时电影先进表现手法的同时，对中国电影民族风格的呈现作出了可贵的探索和实践，被视为中国电影民族化的典范之作。蔡

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

楚生从中国观众的审美要求和欣赏心理出发，将符合传统审美心理的叙事策略与现实社会心理背景高度融和，重视对中国传统艺术形式的继承，把为大众喜闻乐见的叙事手法与电影独特表现手段结合起来。影片既有严谨的情节线索和强烈的戏剧冲突，又有精彩电影语言的运用，呈现出具有鲜明民族化特色的叙事风格。

影片叙事成功之处首先在于叙事角度的选择。《一江春水向东流》对特定历史时期发生于不同地区的现实社会生活内容和不同阶层的境遇进行了全面展现和深刻揭示。蔡楚生没有选择正面描述战争，而是以一个家庭的悲欢离合为载体来展现波澜壮阔的历史画卷，把宏大的主题都浓缩在一个家庭悲剧当中。家庭视角的选择是影片叙事策略的重要特点。在源远流长的中国文化中，“家”居于一个独特的地位，“齐家、治国、平天下”，中国文化正是把整个“天下”当做一个“家”看待的，所谓“天下一家，中国一人”。“家”构成中国传统文化的精神结构和价值取向，有关家庭聚散离合和伦理道德的讲述成为中国人挥之不去的审美情结。《一江春水向东流》以家庭为载体来讲述一段历史和一个时代的变迁，很好地契合和满足了观众的审美心理需求，成为叙事成功的重要保证。

影片在长达 190 分钟的时间中，分为《八年离乱》和《天亮前后》上下两集，通过主人公张忠良及其父、母、妻、子、弟，外加“抗战夫人”、“战后秘密夫人”等人物的遭遇和人物之间的情感冲突，真实反映了抗战前后十年间纷繁动乱的中国社会现实和普通百姓的悲惨境遇。影片在赋予人物形象历史沧桑感的同时，呈现出现实主义史诗悲剧的强烈质感。借助中国观众熟悉的“痴心女子负心汉”的传统情节，把个人命运、家庭命运和国家命运紧紧联系在一起，透过一个家庭以及家庭成员所展现的性格悲剧、伦理悲剧、家庭悲剧，进一步呈现出生灵涂炭、哀鸿遍野的历史背景下所发生的社会悲剧和时代悲剧，深刻揭示了当时中国社会的黑暗本质。影片敏锐地传达了人民在抗战前后的感情、心理和思想，并与之产生了深层精神契合和价值认同，使观众在“深情冷眼”的观看中，将自己的生活经历、生命体验投射其中，激发出相近的情感内涵，由之产生发自肺腑的情感共鸣。

蔡楚生具有朴素而传统的电影理念，注重尊重中国人自己的

审美意趣，“我们中国人的艺术有我们自己的风格和习惯。我国的小说、戏剧，在事件介绍、人物出场、情节处理方面都是简洁而明了的，都是有因有果，层次分明，线索井然的”。影片的叙事结构深受我国戏曲的影响，把众多的时间和复杂的人物关系浓缩在戏剧式结构的总框架内，吸取中国传统章回小说的结构特点，缜密安排故事情节。影片虽然背景广阔，人物众多，情节关系错综复杂，脉络却清晰晓畅，层次分明。影片遵循严整的起、承、转、合的戏剧式结构形式，以时间发展的线性次序，设置了三条叙事线索，彼此对比映照，强化了叙事内容的表现力度，带给观众强烈的心灵震撼。

第一条线索是素芬与婆婆、孩子所经历的悲惨遭遇。张忠良奔赴前线后，素芬祖孙三人回到了乡下老家，在日本人的压迫下，忠良的弟弟忠民参加了抗日游击队，父亲被进村抢粮的鬼子活活吊死。无奈之下，素芬母子和婆婆又回到上海，婆婆有病、孩子幼小，素芬受尽苦楚艰难地维持着这个家，苦苦盼望着丈夫早日归来。这条情节线索真实地表现了抗战时期沦陷区人民的痛苦遭遇，具有强烈的控诉作用。第二条线索展现张忠良在国统区逐步走向堕落的过程。面对“前方吃紧，后方紧吃”的现实，张忠良没能经受住严峻考验和种种诱惑，在醉生梦死中享受着荣华富贵，完全忘记了在痛苦中挣扎的亲人，最终蜕变成了一个“连自己都不认识的人”。影片围绕这一线索，揭露了国民党官僚统治集团不顾民族危机，大发国难财的罪恶，控诉了他们荒淫无耻的生活。第三条线索侧面展现张忠民参加游击队，这是影片中着墨最少的一条具有象征意义的点缀线索。三条线索时而平行时而交错，人物不同的遭遇形成一个又一个悬念，在观众对人物命运发展的强烈期待中，逐步通向影片高潮。同时在情节发展中运用鲜明的对比手法，特别是前两条情节线索彼此映照，产生了强烈的震撼力和感染力：一边是为了请求鬼子减粮而被吊死的老爹、饿得连饭也吃不饱的老母和妻儿，另一边是张忠良上演的花天酒地和“五子登科”丑剧；一边是不离不弃地照顾患病婆婆和年幼孩子苦苦盼夫归来的妻子，另一边是把家信撕得粉碎无情抛洒在江水中只顾自己享受荣华富贵的丈夫；一边是在解放区为了光明未来而奋斗的弟弟，另一边是在国统区被纸醉金迷腐蚀了灵魂的哥哥；一边是在“路有冻死骨”

境遇中艰难求生的劳苦大众，另一边是在“朱门酒肉臭”的奢靡中纵情享受的统治阶级。

编导在当时简陋的拍摄条件下，注重动用电影艺术表现手段，成功运用了视听形象的细节和蒙太奇手法进行叙事，将素芬一家所受的煎熬，同张忠良甘心与王丽珍之流合污的腐朽堕落生活进行了鲜明对比。影片深刻的主题并不是通过人物的语言直接说出来，而是把不同场景和不同情节线索相互呼应，把两种截然不同的人物和生活场景组接形成鲜明对照，运用细腻的细节刻画，以形象的直接性让观众自己进行辨别和判断。例如：张忠良在与刚到达上海的“抗战夫人”王丽珍亲热后，拎着王的脏鞋又与“接收夫人”在房间门外拥抱鬼混；此时，屋外的素芬拾掇好张忠良染有“接收夫人”口红印迹的衬衣，又要去洗刷“抗战夫人”的脏鞋。又如：何公馆内大开宴席，极尽奢华享受之时，屋外却是欣喜地拿着冷饭、骨头的素芬和又累又饿在石凳上睡着了的抗生。此时从马路上传来了卖唱者的童谣：“月儿弯弯照九州，几家欢乐几家愁。几家夫妻团圆聚，几家流落在外头。”当抗生把残羹冷炙带回家后，祖孙俩兴奋地计划着再拣些菜叶子炖骨头能多吃几顿，这时，镜头切到王丽珍正在得意地抱怨着“我都快胀死了”，张忠良则兴奋地感慨“上海到底是上海啊”……观众在一幕幕鲜明对比和巨大反差的场景中，对“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的现实感触至深：这是一个多么不合理的社会！影片用大量的情节和内容积累素芬对丈夫的期盼、对团聚的渴望和忠良的彻底蜕变，希望越大，失望越大，形成累积充分的叙事包袱，直到影片高潮——席上相逢时陡然释放，产生了巨大的悲剧情绪，达到了影片海报中告知观众要“自带 12 条手帕”擦眼泪的强烈悲剧效果。

虽然影片故事情节的发展是按照传统戏曲中常见的好坏对立、善恶分明方式设置的，然而个人的力量在时代背景下愈发显得微弱和无力。因此影片抛弃了中国传统舞台上常见的“善有善报，恶有恶报”的简单性道德伦理法则，没有选择观众习见的大团圆结局，而代之以更引人深思的开放性结局，呈现的是好人受苦、恶人享福的残酷现实。好不容易盼到“天亮”的老百姓面临的却是希望的彻底破灭，落入更加痛苦的境地，吞噬素芬的滔滔江水，不但抒发着“问

君能有几多愁”的悲愤，更深切呼唤着面对残酷现实所应有的良知和反抗。

三、具有丰厚社会历史内涵的人物形象塑造

《一江春水向东流》的人物塑造取得了很高的成就，在跨越巨大的时空下，塑造了众多代表不同社会阶层的人物，人各一面，形象鲜明、内涵丰厚。特别是张忠良及与其有感情纠葛的三个女性形象的塑造十分成功。“沦陷夫人”素芬淳朴、贤惠、坚忍而执著，在她的身上凝聚了中国传统女性的诸多优秀品德。为了维护家庭的安宁和民族的生存，她毅然同意丈夫参加救护队，主动承担一人侍奉婆婆、照顾孩子的重任。动乱社会和时代给她的生活带来重重艰辛和困苦，她的心中仍然满怀着对幸福生活的美好期望。但是，任劳任怨的素芬最终却被丈夫无情抛弃，只能选择以死来表达内心的无尽悲愤和痛恨。素芬的不幸命运，几乎浓缩了中国妇女在战乱中可能遭遇的一切苦难。“抗战夫人”王丽珍淫荡狡猾、凶狠泼辣。王丽珍在影片开场以西班牙舞出场亮相，以及最初与张忠良的几次相遇都表现得热情、大胆。经何文艳夫妇介绍和后方有权有势的靠山庞浩公认识后，很快成为其“干女儿”，与其打得火热。在落魄的“抗战英雄”张忠良前来投靠时，则不失时机地把握机会，最终使忠良投入自己的怀抱，牢牢控制在自己手中。演员舒绣文对这一人物的把握极为准确，把一个左右逢源、善于把握机会的交际花形象演绎得栩栩如生，成为在中国电影画廊占有一席之地的成功人物形象。“接收夫人”何文艳的自私愚蠢和风骚善变也给观众留下了深刻印象。影片中主人公张忠良形象的塑造可圈可点，他逐步堕落的人生轨迹是以三个女人为坐标逐步演变的。张忠良最初是一个“为了下一代的小宝宝”勇敢上前线抗敌救国，为“一点抗战气氛都没有”的后方环境而苦闷、无奈的热血青年、抗战英雄，但在污浊社会中他逐渐堕落成与王丽珍同流合污，趁机大发国难财的掮客、投机分子，最终当妻儿老母出现在面前，他虽有一丝未泯的良心与牵挂，却又不敢、不肯、不愿相认。影片并没有概念化、简单化和脸谱化地表现张忠良的堕落，而是凸现其出卖灵魂

的内在原因，注重展示“把有价值的东西毁灭给人看”的性格悲剧形成过程，使其“不忠”、“不良”的转变极为可信。张忠良作为一个在动荡社会现实中摇摆不定、最终腐化堕落彻底丧失了人格尊严的典型形象具有高度艺术真实。《一江春水向东流》在塑造人物时，将个体人物形象上升到了类型人物代表的层面，获得了时代、社会的深度和广度，具有震撼心灵的巨大力量。如素芬母子和婆婆代表着广大受苦的底层人民；张忠民代表着社会的希望和未来，是为了光明勇敢战斗的一代新人；王丽珍、何文艳和庞浩公等人则代表着不顾民族危难大发国难财、过着荒淫无耻生活的汉奸、资本家和官僚等社会上层阶级。

四、深邃悠远的意境营造

意境是中国美学的专用术语，它描述了中国艺术所特有的一种属性或者审美体验。蔡楚生对中国古代诗词很有研究，郑君里也是一位讲究抒情的导演。《一江春水向东流》在注重叙事戏剧性的同时，还强调强烈的抒情性，将叙事、绘人和状物有机结合起来，营造了影片深邃的意境，抒发了浓烈的情思。影片片名出自李后主《虞美人》一词，词中“一江春水向东流”是以水喻愁的名句，含蓄地显示出愁思的长流不绝，无穷无尽。片名本身就给影片笼罩上了一层挥之不去的“愁”的基调。虚实相生这一创造意境的艺术手法，在影片中得到充分的运用，如影片中多次出现的滔滔江水意象，恰如刘禹锡所说“境生于象外”，以有限之境发无穷之意。当素芬的生命随江水而逝，影片达到了情感的高潮，但是却把这浓烈的悲悼之情寓于滔滔江水中，把抽象的情感（悲愤）附丽于具体的形象（江水）之中，用滔滔江水揭示影片的不尽之意和无穷之味。

此外，影片中还多次出现月亮的空镜头。月的意象，表现了我国久已有之的对月怀人的人生母题。如《乐府诗集·子夜吴歌》曾写道：“夜长不能眠，明月何灼灼，想闻散唤声，虚应空中诺。”白居易也曾感慨道：“共看明月应垂泪，一夜乡心五处同。”影片中七次出现月亮。两人望月定情，又在月下分别，当时张忠良信誓旦旦地说：“以后每逢月圆的晚上，我一定在想念你们。”同样是在月光下，

张忠良在王丽珍窗前惆怅地望月叹息后，就和王丽珍鬼混到了一起；而此时天涯另一方的素芬也正望月思夫，随着一声闷雷的响起，月亮迅速被乌云遮没，转眼间暴雨倾盆，屋内顿时雨漏如注……影片中的月亮具有深刻的隐喻和象征作用。身处两地的素芬和张忠良共望如水月华，月亮本应是两人心灵相契的见证，可是当素芬望月思人之时，张忠良对月怀乡之心却逐渐散去，曾经的热血激情随着失败挫折和奢华诱惑逐渐冷却，月亮成为了这场人生悲剧、人性悲剧和时代悲剧的见证。

艺术是指向未来的。一部优秀的影片不仅仅是时代的产物，更重要的是它对未来有着启发性的昭示，“不仅与时代交相辉映，共鸣回响，而且还具有催人醒悟、预示未来的力量”(《论艺术的精神》，康定斯基著，中国社会科学出版社 1987 年版，第 16 页)。《一江春水向东流》作为一部创造解放前票房神话的现实主义史诗悲剧，反映出当时中国真实的社会面貌，触摸到当时最敏感的神经，影响深远而广泛。特别是影片在思想上与艺术上的完美结合，以及在艺术上和商业上取得的双重成功，都使之成为中国电影史上的经典之作。

(孙媛)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com