

文学艺术读物
文艺欣赏系列

读电影

中国电影精品赏析

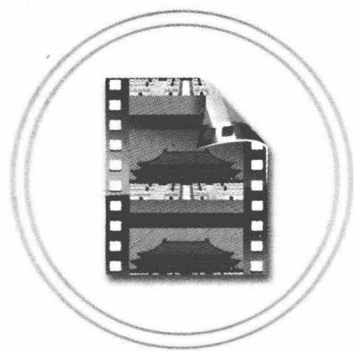
(1980年后)

主编 张阿利 曹小晶

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

(1980年后)

读电影

中国电影精品赏析

..... 主编 张阿利 曹小晶

编写 张阿利 曹小晶 薛凌
高字民 杨晓林 郭越

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

读电影. 中国电影精品赏析. 1980年后/张阿利, 曹小晶主
编. —重庆: 重庆大学出版社, 2012. 5
(惠民小书屋丛书. 文艺欣赏系列)
ISBN 978-7-5624-6536-2

I. ①读… II. ①张…②曹… III. ①电影影片—赏析—中国—1980 IV. ①J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 280222 号

读电影·中国电影精品赏析(1980年后)

张阿利 曹小晶 主编

策划编辑: 林佳木

责任编辑: 林佳木 版式设计: 林佳木

责任校对: 刘雯娜 责任印制: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编: 401331

电话: (023)88617183 88617185(中小学)

传真: (023)88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本: 890×1240 1/32 印张: 8.25 字数: 237 千

2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1—3 000

ISBN 978-7-5624-6536-2 定价: 15.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

前言

Qian yan

本书共选入百余年中国电影史上 1980 年后内地的 45 部优秀作品进行解读分析,由于篇幅有限,难免存在诸多遗珠之憾。

内容包括:

1.影片背景资料(影片出品或摄制的单位和时间、编剧、导演、摄影、主演及其所饰角色、获奖情况等。美工、音乐、录音等项因为各影片资料搜集情况不一,为统一起见,一般不再写出,如果某项十分突出,在读解分析中有专门论述)。

2.剧情简介,字数在千字左右。

3.读解分析,字数在 2 000~5 000 字。

本书特色:

在选片方面,20 世纪 80 年代直至 21 世纪初期的第四代、第五代、后五代、新生代电影,90 年代以后至今的内地电影由于处在社会转型期,东西文化碰撞交融等诸方面原因,不但影片数量多,而且艺术成就也高,因此选片时突出“精品”的特点,占的比例要大些,并尽量兼顾到各种电

影类型。

在赏析方面，考虑到阅读对象的知识水平，本书将剧情简介和作品分析结合起来，并提供了相应的背景资料。剧情简介侧重于故事情节的介绍，结合影片观赏，可以使读者对作品内容有相对全面的了解。读解分析部分涉及该片在电影史上的地位与权威评价、影片创作的语境、人物形象塑造、主题传达、镜像语言风格、表演特色等。在部分影片的分析中，有态度中肯、角度多样的深度阐述并兼及传统或现代批评方法的部分使用。

选片独特、读解独特，尤其注重在社会文化历史的坐标中分析与评价作品的价值与意义是本书的突出特点。此外，尽量容纳多元化的作者、作品，尤其针对新生代电影、当代电影更是如此。

由于编者时间有限、水平有限，且篇幅有限，不当之处，敬请专家同行指正。

编 者

2011 年 11 月

01	西安事变 (1981)	i
02	喜盈门 (1981)	5
03	邻居 (1981)	10
04	沙鸥 (1981)	15
05	天云山传奇 (1981)	21
06	人到中年 (1982)	26
07	骆驼祥子 (1982)	31
08	城南旧事 (1982)	35
09	一个和八个 (1984)	39
10	人生 (1984)	43
11	黄土地 (1984)	48

12	青春祭 (1985)	52
13	野山 (1985)	56
14	黑炮事件 (1985)	59
15	湘女萧萧 (1986)	64
16	盗马贼 (1986)	70
17	芙蓉镇 (1986)	76
18	孙中山 (1986)	81
19	人·鬼·情 (1987)	88
20	红高粱 (1987)	92
21	老井 (1987)	97
22	本命年 (1989)	101
23	晚钟 (1989)	107

24	黄河谣（1989）	113
25	开国大典（1989）	120
26	过年（1991）	124
27	双旗镇刀客（1991）	129
28	秋菊打官司（1992）	135
29	霸王别姬（1992）	139
30	头发乱了（1994）	145
31	阳光灿烂的日子（1995）	151
32	红河谷（1996）	157
33	有话好好说（1996）	163
34	小武（1997）	168

35	甲方乙方（1997）	174
36	那山 那人 那狗（1998）	179
37	十七岁的单车（2000）	186
38	鬼子来了（2000）	192
39	冲出亚马逊（2002）	199
40	英雄（2002）	205
41	可可西里（2004）	211
42	疯狂的石头（2006）	219
43	图雅的婚事（2007）	227
44	集结号（2007）	237
45	唐山大地震（2010）	244

西安事变 (1981)

西安电影制片厂 1981 年摄制

编剧：郑重、成荫

导演：成荫

摄影：高洪涛、郑煜元、陈万才

主演：金安歌(饰张学良)、辛静(饰杨虎城)、王铁成(饰周恩来)、孙飞虎(饰蒋介石)

获奖情况：1981 年文化部优秀故事片奖；1982 年第二届电影金鸡奖最佳导演奖、最佳化妆奖、最佳男配角奖

『 剧情简介 』

这部影片以宏伟壮阔的史诗风格，恢弘博大的艺术气势，真实地再现了震惊中外的“西安事变”，正面展示了“西安事变”发动的历史原因和事变解决的历史过程。

20 世纪 30 年代中期，日本帝国主义的铁蹄不断紧逼，中华民族处于水深火热之中。但蒋介石依然推行“攘外必先安内”的政策，组织军队，对我陕北抗日根据地实行围剿。身为东北军首领、国民党军队副总司令的张学良，奉命由东北撤出，驻扎在西北，他的军队在向我解放区进攻时遭到重创，但国民党方面却找借口不予补充。这个年轻的少帅一腔热血，换来的却是国人“不抵抗将军”的唾弃，内忧外患，促使他不得不寻求出路。与此同时，一向思想进步、倾向共产党的西北军首领杨虎城将军，也对蒋介石的卖国政策深恶痛绝。志同而道合，经过一番巧妙、曲折的摸索及试探，张杨两将军终于联合，趁蒋介石来西安督军之际，实行兵谏，扣押蒋介石。“西安事变”发生之后，国内外各种势力蠢蠢欲动，中华民族危在旦夕。

为了使事变顺利解决,张杨联合通电,邀请陕北共产党参与解决。在我党以周恩来同志为首的工作组耐心细致的工作下,“西安事变”终于和平解决。从此,中国历史又开始了一个新篇章,抗日民族统一战线由此形成。影片在描述这些历史事件和人物时,深刻揭示了“张离不开杨,杨离不开张,张、杨离不开共产党”的主题,热情歌颂了张学良、杨虎城将军的爱国精神和我党抗日民族统一战线的胜利。

☆读解分析☆

电影《西安事变》的诞生,给中国革命历史题材影片的创作开拓了新的视野和天地。因为在此之前,还没有哪部影片有如此巨大宏伟的场面,出现过如此众多的历史人物,尤其正面描写国民党的爱国人士,这更是一大突破。尽管事件繁多,人物关系错综复杂,但编导却能紧紧抓住“事变”来结构、布局和叙述,使得影片层次清晰、详略有致。

影片前半部分重点述写的是“事变”发生的原因,突出“逼”字,“西安事变”完全是被国内外形势,尤其是蒋介石卖国政策“逼”出来的,张、杨的联合也是被“逼”出来的。影片中展示的张、杨南京相会,张学良拜见杜重远,张学良驾机飞陕北,张学良怒抄省党部,张、杨几个回合的试探,

张、杨开诚布公、肝胆相照等情节和场面,层层深入地展示了“事变”发展的必然性,塑造了张、杨两将军的性格,揭示了他们的爱国之心。影片下集着重描述事件发生及解决的过程。依据事件发生,展示了纷繁复杂的历史场景和众多的历史人物,与上集形成照应。纵观全片结构,有头有尾,有详有略,使得影片稳重、流畅、凝练、严谨,具有很强的文献纪实性,做到了“为历史真实作写照,还历史以本来面目”。

《西安事变》的成功之处还在于,它在描述事件发展过程的同时,塑造了较为成功的艺术形象。影片中有名有姓的人物多达 30 余位,他们大多都实有其人,这对于故事片来说相当有难度。但编导和演员齐心协力,成功塑造了张学良、杨虎城、周恩来、蒋介石等人物形象,使他们有血有肉,栩栩如生。由金安歌饰演的张学良,既体现了“少帅”外在潇洒的“帅气”,又赋予人物以深刻的内涵。他的热情、直率、儒雅,他在政治上的天真,给观众留下深刻印象;而辛静饰演的杨虎城,沉稳老成,善观时势,是张学良的有力后盾,他表面给人以错觉,但实际却十分精明干练,外柔内刚,大智若愚。影片正是将张、杨二人放在特定的历史背景和事件中,来展示他们各自的独特个性,从而为影片增添了许多光彩。

影片中还值得称道的是对蒋介石形象的塑造。这是中国革命历史题材影片对这一形象的第一次成功塑造。蒋介石作为国民党的最高代表人,影片在塑造时并没有将其简单化、漫画化,而是把他作为一个有血有肉、活生生的人来刻画。他有“党国领袖”的风度,也有出口不逊骂声“娘西匹”的一面,又有政治上善用离间计、知人善任的一面,还有内中虚空、装腔作势的一面。由于演员孙飞虎出色的表演,蒋介石的形象真正站立起来,从而为反面人物的塑造提供了宝贵的经验。

相对说来,影片在塑造我党我军领导人时却不尽如人意。“西安事变”发生后,党内曾有激烈争论,最后终于决定和平解决。而影片却出现了十分轻松的“一边倒”现象,这不能不说给影片的真实性带来一些缺憾。尽管如此,《西安事变》仍不失为一部里程碑式的作品,它的诞生,首开革命历史题材影片之先河,使国内国外影坛开始对西安电影制片厂刮目相看。

（张阿利）

喜盈门 (1981)

上海电影制片厂 1981 年摄制

根据辛显令的同名小说改编

导演：赵焕章

编剧：辛显令

摄影：彭恩礼、程世余

主演：于绍康(饰老爷爷)、温玉娟(饰水莲)、王玉梅(饰仁武妈)、王书勤(饰强英)

获奖情况：1981 年文化部优秀影片奖；1982 年第五届《大众电影》百花奖最佳故事片奖；第二届中国电影金鸡奖荣誉奖、最佳音乐奖

『剧情介绍』

在一个山村里，生产队长仁武和水莲举行婚礼。嫂子强英看到新房中的摆设，心中产生妒意。她的丈夫仁文在兽医站工作，平日很少过问家中之事，所以家中里里外外强英都是一把手。水莲过门后，强英受“呱呱鸟”的挑拨，与爷爷、婆婆、小姑子发生了矛盾。小姑子仁芳的对象龙刚送给仁芳一块涤纶绸裤料，强英以为婆婆偏心，便鼓动水莲去和婆婆闹，贤惠的水莲劝阻了她。强英与水莲产生了隔阂，婆婆怕事，便想给强英买一块布料，水莲知道后，便掏钱给嫂子买了一块涤纶绸，但是强英却又闹着分家。爷爷看家里闹成这样，只能同意分家。分家后，婆婆一病不起。强英总遇着仁芳，心里不舒服，便给仁芳说了个对象，惹得仁芳和龙刚闹了一场风波，两人的关系差点也崩了。爷爷跟着强英过得很不开心，一天下大雨，爷爷给队里看场后回家，强英全家正在屋中吃饺子，听到爷爷敲门，忙把饺子藏起来，却端出了窝头和咸菜。天真的小孙子将饺子端到爷爷

面前，爷爷气愤至极，怒斥了仁文之后离家而去。强英不但不劝阻，反而拦住了要去追赶的仁文，仁文生气地一巴掌把强英打回了娘家。强英忍不下这口气，到公社找仁文闹事。仁文不理她，她便把女儿推给了仁文。仁文心烦意乱，到强英娘家找强英离婚，强英一下子软了下来，水莲知道这事后，耐心地劝说仁文和强英。强英醒悟了，她惦记着家里的事，回到家中发现一切安排得很好，感到万分愧疚。她向爷爷赔了礼，全家人吃着饺子，心中美滋滋的，喜气盈门。

☆读解分析☆

《喜盈门》是一部农村题材的家庭伦理喜剧片。它摆脱了过去有些农村题材影片的那种简单地图解政策的老路，把笔触深入到一个普普通通的农民家庭中。通过家庭来反映错综复杂的社会矛盾，反映家庭伦理道德问题。通过对这一主题的揭示，热情地歌颂了我国人民的传统美德和社会主义风尚。多年来，敬老爱幼、供养父母原是中国人民的传统美德，然而“十年浩劫”以及“极左思想”的影响，这种美德遭到践踏，我们正常的社会风气受到了极为严重的破坏，出现了许多家庭问题。《喜盈门》正是在这种情况下，以鲜明的态度和生动、具体、感人的人物形象来呼唤传统的美德，从而显示出了强烈的现实主义意识。影片公映后，在全国，

无论农村还是城市都引起了强烈的共鸣。人们普遍认为影片表现了人民群众关心的问题而且表现得真实可信,它向人们提出了当今社会生活中的现实问题,即如何保持和发扬我们中华民族高尚的伦理道德传统,认为它是一部“进行社会主义道德教育的形象化的教材”。

影片反映当前农村一个普通家庭的内部矛盾,其中主要以大媳妇强英与婆婆、爷爷等老人的矛盾为主线,同时又巧妙自然地将妯娌、姑嫂、夫妻之间的矛盾与主线有机地结合在一起,通过对照来表现每个人的道德观念、精神状态、思想面貌和性格特征。影片将日常生活中的矛盾、情节纳入到矛盾冲突的有机结构之中,使得影片情节杂而不乱,发展流畅、明晰,结构丰满、有条理。

影片中的人物形象很有特色,“人物从外貌到脾气,从行动到心灵都充满了我国北方农民那种憨厚耿直、勤劳俭朴、感情深厚的倔强性格,他们身上散发着一股浓郁的乡土气”,“影片没有过多地去考虑演员的漂亮与否,也没有打算从演员身上寻找票房价值,把他们对北方农村生活是否熟悉、像不像农民、能不能演出那股乡土气息、符不符合人物性格放在首位”。影片中,两位老人深沉淳朴而又思想高尚;强英自私自利,心胸狭窄;水莲温柔,深明大义。其中强英是一个转变的人物,是错综复杂的矛盾的焦点,许多情节都围绕着她发展,因此她被刻画得活灵活现,十分突出,从而从另一方面给人们以启迪和教育。

这部喜剧片的喜剧构思表现在影片的喜剧人物和喜剧性情节之上。强英自私自利又强词夺理,不尊重老人落得个被人看不起的下场,最后改邪归正;仁文惧内又内疚,被逼得反戈一击,迫使强硬的妻子就范;仁芳和龙刚在爱情上的误会和波折,以及两人性格的不同,在感情上有各自不同的表达方式;“呱呱鸟”的下场;强英娘的自以为棋高一着等,这些都带有明显的喜剧性因素。另外,强英和水莲这一对妯娌之间性格的对比和矛盾的展开也带着喜剧性,水莲顾全大局,敬重老人,谦让温厚,可这些美德在强英那儿成了“刀切豆腐两面光”,水莲越是好心相劝,强英越是恶语伤人,这里善和恶,美与丑的对比在笑声中相得益彰。同时影片中又有悲剧性因素,以悲衬喜,喜中含悲,悲喜结合,收到了特殊的功效,如影片展现分家后老爷爷悲苦生活的一场戏,让观众不禁心酸,这里悲喜之间似乎

没有什么不可逾越的鸿沟,相反人们在悲喜中倾泻了自己的爱憎情感,引发了对人生和生活的思考。

影片具有独特的语言风格,注重人物语言的形象化、性格化、生活化、新鲜多样,加重了影片的现实地方色彩,避免“直、露、白”,给人准确、鲜明、生动、清晰、浓郁、幽默、活泼的感觉,从而丰富了影片的艺术表现力,使语言与视觉形象有机地结合在一起,起到互为丰富、补充的作用。同时影片又十分注意语言与人物性格的关系,使语言更加突出地表现人物形象。例如,“饺子风波”一场戏,爷爷怒斥仁文“如今我孙儿孙女一大群,我知道啊,我不争你那几个饺子吃……你是识文字的国家干部,你良心上过得去吗?这当老人的也不能抓着孩子的把柄进棺材。”话虽不多,但十分有力,勾画出一位饱经风霜、心地美好的老农民形象。又如强英借猪骂仁芳和水莲,句句不离“猪”字,几段简短的台词,便把强英任性、粗野、骄横的性格勾画得淋漓尽致。

影片也十分注意电影镜头语言的运用,体现质朴流畅的特色。影片多用推拉摇移镜头,增强运动感,使得与影片活泼、明快的基调一致。比如“分家”一场戏中,台词很多,故多用镜头的运动,使戏“活”起来,并无乏味之感。在这场戏中,强英不想养老人的计划落空,又想要仁武的大衣橱,这里如不插入两位老人的反应镜头是个损失。于是就在强英要大衣橱和后半部台词中,切入爷爷和婆婆的两个中近景,同时把水莲也带上,

让她看到婆婆伤心为难的情境。这场戏结尾,在大队长的讲话中,镜头缓缓推成爷爷闷头吸烟的近景,然后再化出夜深人静的空镜头,把老人悲怆的情绪延伸下去。又如结尾吃饺子场面中,随着第三碗饺子的传递,镜头连摇七次,描绘的是欢乐的气氛,体现了家庭的和睦。同样,影片在镜头处理上也尽量运用纵深和立体调度,以加强镜头内的方位、角度、构图和移动的多样性。如龙刚听信了强英的挑拨,赶到陈家来探听虚实,只用了一个镜头,先从大门外跟着龙刚摇进院内,再随着他的视线摇进屋中,推向镜子里正在试新衣的仁芳母女的身影,这样就把大门外的情景和院落以及室内的环境联系了起来,既增加了布置的真实感,又不断地变换了空间。

《喜盈门》中音乐运用得很好,显得清新、活泼,富于乡土气息和地方色彩,体现了民族情景,增加了表现力,形成了“年画风格”。影片以深刻的主题、细腻的刻画、丰富的表现手段,将我国农村题材的影片在 20 世纪 80 年代初就提升到一个高度,并引起了全社会的关注和反思。

(张阿利)

邻 居 (1981)

北京电影学院青年电影制片厂 1981 年摄制

导演：郑洞天、徐谷明

编剧：马林、朱枚、达江复

摄影：周坤、顾文凯

主演：冯汉元(饰刘力行)、李占文(饰冯卫东)、王憧(饰章炳华)、郑振瑶(饰明锦华)、
王培(饰袁亦方)、凌元(饰姥姥)、许忠年(饰喜凤年)

获奖情况：1982 年第二届中国电影金鸡奖最佳故事片奖、最佳道具奖

『剧情介绍』

20 世纪 80 年代初期，北京建工学院党委书记袁亦方、顾问刘力行、讲师章炳华、青年助教冯卫东、校医院大夫明锦华和水暖工喜凤年同住在一幢条件十分恶劣的筒子楼教职工宿舍里。影片一开始，中央人民广播电台十二点整点报时，又窄又黑的楼道里呈现出各家一起做饭时既拥挤又热闹的局面，有煎鸡蛋的、下面条的、包饺子的、熬稀粥的，一下子把观众带到了那个时代普通百姓的真实生活中。画外音响起，“好了，让我们认识认识……”，接着主要人物逐一出场，首先是冯卫东夫妇，小冯在“文化大革命”时曾是造反派的头头，现在是这个学院的青年助教；接着是校医院的明锦华大夫，都四十大几了还没结婚；接下来是党委书记袁亦方，他在“文化大革命”中受了很多罪，现在刚官复原职，原来的房子也没有了，只好挤到这筒子楼里，他从屋里一探头，看到章炳华的粥糊了，连忙叫了一声；老章是工程师，妻子去世得较早，和小女儿相依为命；喜凤年出场了，这个“文化大革命”时工宣队的头头，由于心太软后来丢了官，三世同堂地住在一间房子