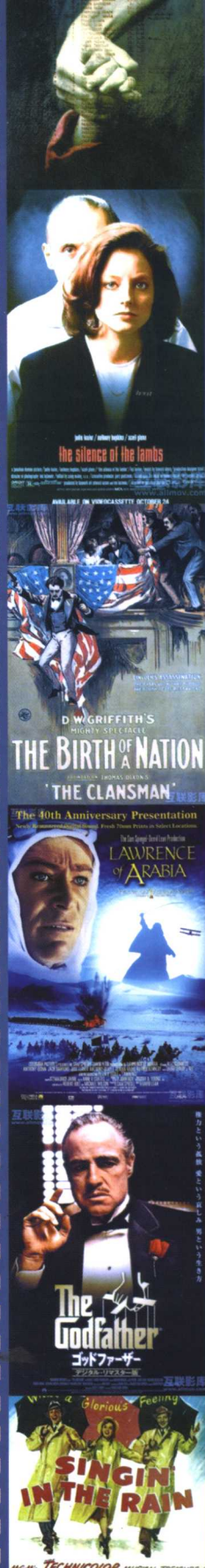

影片分析系列教程 ■ 总编 / 刘书亮

美国 电影分析

· 胡克 游飞 主编

中国 广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

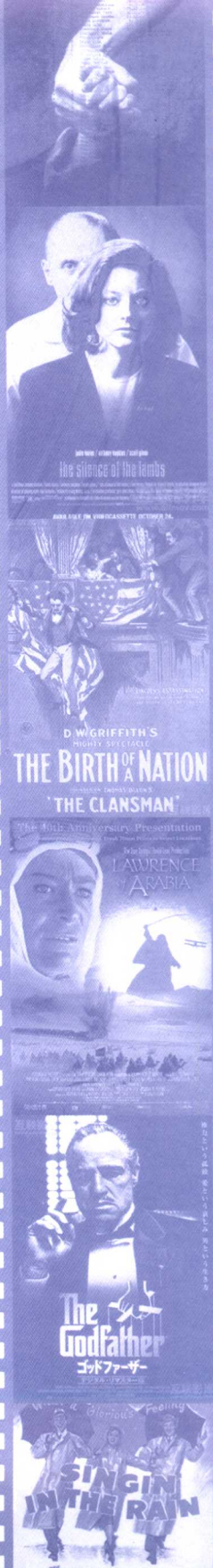

影片分析系列教程 ■ 总编 / 刘书亮

美国 电影分析

胡克 游飞 主编

中国广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

美国电影分析 / 胡克, 游飞主编. —北京: 中国广播电视出版社, 2007. 1

(影片分析系列教程)

ISBN 978 - 7 - 5043 - 5172 - 2

I. 美... II. ①胡... ②游... III. 电影评论—美国
IV. J905.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 131063 号

美国电影分析

主 编	胡 克 游 飞
责任编辑	刘跃钊
封面设计	福瑞来书装
责任校对	谭 霞
监 印	陈晓华
出版发行	中国广播电视出版社
电 话	86093580 86093583
社 址	北京市西城区真武庙二条 9 号(邮政编码 100045)
经 销	全国各地新华书店
印 刷	涿州市京南印刷厂
装 订	涿州市新华装订厂
开 本	720 毫米×1000 毫米 1/16
字 数	353(千)字
印 张	21.25
版 次	2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷
印 数	5000 册
书 号	ISBN 978 - 7 - 5043 - 5172 - 2
定 价	43.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

主 编 胡克 游飞

副主编 张希

撰稿人 (以姓氏笔画为序)

王 瑛 《热情似火》、《安妮·霍尔》
《低俗小说》

王晓玲 《唐人街》、《循规蹈矩》
《纳什维尔》

付小婧 《彗星美人》、《奇爱博士》
《天堂陌影》

孙晓呈 《一个国家的诞生》
《摩登时代》、《西线无战事》

夏 梦 《蓝丝绒》、《西部往事》
《关山飞渡》

徐凤谊 《沉默的羔羊》
《卡萨布兰卡》、《乱世佳人》

刘 华 《雨中曲》、《阿拉伯的劳伦斯》

刘 辉 《星球大战》、《教父》
《码头风云》、《辛德勒的名单》
《愤怒的公牛》

吴青青 《公民凯恩》、《美国美人》

索亚斌 《精神病患者》

李 相 《邦尼和克莱德》

朱莉欣 《野战排》

责任编辑：刘跃钊

封面设计：福瑞来书装

《影片分析系列教程》编委会名单

编委会主任：高福安 张建勇

编 委：刘书亮 胡 克 李 迅 单万里

饶曙光 周 涌 张 希 张宗伟

游 飞 魏丽雯

总 编：刘书亮

《美国电影分析》主编：胡 克 游 飞

《欧洲电影分析》主编：李 迅 祝 虹

《亚洲电影分析》主编：周 涌 张 希

《中国电影分析》主编：饶曙光

《纪录电影分析》主编：单万里 张宗伟

总 序

“经典影片分析”系列课程一直是中国传媒大学影视艺术学科的专业基础课，是中国传媒大学艺术类学科覆盖面最广的课程。长期以来，不但深受各专业层次学生的欢迎，而且也获得了同行专家学者的一致赞誉。此次以系列丛书的形式结集成五卷出版，各卷内容既相互独立又相互联系，为“经典影片分析”系列课程提供了系统教材，满足了影视艺术教学的需要。该系列教程有以下特点：

（一）科学性、系统性与开创性

《影片分析系列教程》由《美国电影分析》、《欧洲电影分析》、《亚洲电影分析》、《中国电影分析》和《纪录电影分析》五卷组成，分别对应影视艺术学院导演、摄影、编导等专业的“美国电影赏析”、“欧洲电影赏析”、“亚洲电影赏析”、“纪录电影赏析”四门课程，共分析约150部经典影片，从而形成涵盖世界电影主要国家区域、主要电影创作时期和主要电影艺术流派的完备影片分析体系。

这种科学划分影片分析范畴并分卷出版的做法，在国内尚属首次。国内已出版的有关影片分析的专业书籍往往规模较小，涉及的影片也不多，且主要关注欧美影片。《影片分析系列教程》五卷本在强调欧美电影重要性的同时，全力突出了亚洲电影和中国电影的艺术价值，使它们能够与欧美电影比肩而立。而且，《影片分析系列教程》在中国第一次将纪录电影纳入影片分析的范畴，这在中国的影视研究和高校影视教育领域具有开创性的意义。

（二）权威性与规范性

《影片分析系列教程》由中国传媒大学、中国电影艺术研究中心的知名学者、博士生导师、教授和研究员组成编委会和写作班底。“经典影片分析”课程，是中国传媒大学艺术类学科的专业基础课，授课范围涵盖几乎所有艺术类

专业。但长期以来一直缺乏系统性和规范性，在某种程度上存在着随意性和零散性。此次《影片分析系列教程》出版的其中之一就是对全校范围内的“经典影片分析”课程进行规范化和系统化。在影片片目的选择上既注重影片的艺术价值和历史地位，又结合影片的创新性、先锋性和现实价值，具有无可辩驳的学术权威性。在影片分析的规范性方面，按照经典的个案分析研究方法，对每一部影片进行全面、深入和独到的解剖阐释，不但切中影片的主题思想和精神实质，更突出强调影片的艺术手法和美学观念；既充满鞭辟入里的元素解析，又不乏高屋建瓴的总体把握。

（三）适用性、实用性与普及性

《影片分析系列教程》来源于中国传媒大学影视艺术教育的课堂，这些课程已经接受过广大学生和学者的长期检验，既有学术的权威性经典性价值，更有高校一线课堂生动鲜活的灵动气息。不但适用于影视传媒类大学所有专业的教学，同样也可以作为全国普通高等院校传媒类专业的教材和参考书。

《影片分析系列教程》以其规范的格式、生动的笔触和真挚的情怀，表达了几代电影学者对于电影艺术的礼赞和热爱。此一特质又将这套学术性的著作与广大电影观众特别是痴心不改的影迷紧紧地联系在一起。平凡普通的电影爱好者不但可以从《影片分析系列教程》中找到梦寐以求的知音，更能够通过研读《影片分析系列教程》提升自己的电影文化品位。我们有充分的理由相信，《影片分析系列教程》不单单会出现在许多学生、学者的案头，也会陪伴在广大电影爱好者的枕边。

最后，感谢所有参与《影片分析系列教程》策划、主编和撰稿的专家学者，他们为中国的影视艺术教育和研究奉献了一套品质卓越的专著。

高福安

序 言

到现在为止，好莱坞电影依然是世界电影的巨头或是旗帜。纵观半个世纪的美国电影的发展，我们不得不承认，在我们一贯鄙视的美国好莱坞机器炮制的大量影片中，却产生了无数闪闪发光、名垂青史的影片，它们在世界电影史上占据着重要的位置，这也是我们选择这些影片作为我们教材的原因和意义所在。

我们编辑的这本教材力图从两个方面来适应学生或读者的需要，一方面，从电影史的角度来介绍、评析美国不同时期的代表影片，使广大影视专业的学生从中找到必要的参考资料，成为他们案头必备的参考书；另一方面，着眼于艺术鉴赏，为广大电影爱好者提供一个接触美国经典电影的范例，让读者乐于阅读并增进自己的电影文化修养。

本教材在选择片目上既考虑到世界级大师的作品，也涉及到当代美国引发轰动效应的电影，本书采取按年代顺序编排影片的手法，是为了便于从史的角度来考察电影发展的脉络，也为了适应读者的阅读兴趣，因此，篇目的顺序并不代表该电影的知名度及影响力。

本书各篇“影片档案”部分，提供了有关影片的摄制及获奖情况，限于篇幅，也考虑到广大读者的阅读兴趣，我们并没有去罗列详尽的演职人员名单，而只限于主创人员。关于影片的获奖情况，我们也选择了比较重要的电影奖项，这不是由于我们的偏好，而是由于篇幅有限，希望广大同学和读者谅解。本书罗列了电影的英文注解，如果同学们喜欢某些电影，可以按照英文片目到网络上查询更为详细的信息。

“导演介绍”是本教材比较有特色的环节，本书相对关注导演对于一部电影的作用，尽管是在好莱坞的制作环境下，导演还是要对一部电影的质量负最大、最终的责任，他的生平经历、喜好，往往能左右电影的发展，产生出独特的风格。

“剧情简介”部分一般要求用文学和描述的语言将故事情节交代清楚，其实，有些电影可能情节相对较弱，可能用语言交代得不是很清楚，不能使读者和同学了解导演在影片中所创造的情绪、制造的气氛，而且由于参加编写的编

者可能存在写作方式不一样的地方，使得同学和读者在了解影片上有些偏差，希望同学和读者谅解，剧情介绍的目的对电影有起分析辅助作用。

“影片赏析”部分是我们教材的核心部分，大概涉及以下内容：题材和主题、剧作结构分析、表演风格、摄影、声音、剪辑、创作背景等等。由于不同撰写者的关注点和侧重点不同、影片特色不同，在部分章节中，有所省略或有所增加，希望同学和读者谅解。

最后，作为编者，我们再次强调，艺术鉴赏应该因人而异，各有所长，不存在什么绝对的统一标准。作为编者，我们再次感谢为本教材担任撰写工作的付小婧、王瑛、孙晓呈、王晓玲、夏梦、徐凤谊、刘华、刘辉、吴青青、索亚斌、李相、朱莉欣等，感谢他们花费的时间和精力，感谢他们对电影的无限热爱。

目 录

■ 序言	1
■ 《一个国家的诞生》(1915 年)	1
■ 《西线无战事》(1930 年)	11
■ 《摩登时代》(1936 年)	22
■ 《乱世佳人》(1939 年)	34
■ 《关山飞渡》(1939 年)	46
■ 《公民凯恩》(1941 年)	54
■ 《卡萨布兰卡》(1943 年)	69
■ 《彗星美人》(1950 年)	80
■ 《雨中曲》(1952 年)	91
■ 《码头风云》(1954 年)	103
■ 《热情似火》(1959 年)	113
■ 《精神病患者》(1960 年)	124
■ 《阿拉伯的劳伦斯》(1962 年)	138
■ 《奇爱博士》(1964 年)	151

■ 《邦尼与克莱德》(1967年)	163
■ 《西部往事》(1969年)	178
■ 《教父》(1972年)	189
■ 《唐人街》(1974年)	201
■ 《纳什维尔》(1975年)	212
■ 《星球大战》(1977年)	221
■ 《安妮·霍尔》(1978年)	232
■ 《愤怒的公牛》(1980年)	239
■ 《天堂陌影》(1984年)	250
■ 《蓝丝绒》(1986年)	261
■ 《野战排》(1986年)	270
■ 《循规蹈矩》(1989年)	280
■ 《沉默的羔羊》(1991年)	292
■ 《低俗小说》(1994年)	301
■ 《辛德勒的名单》(1994年)	311
■ 《美国美人》(1999年)	321

一个国家的诞生 | The Birth of a Nation

影片档案

- 出品:** 美国纪元影片公司 1915 年
- 类型:** 黑白 历史/无声片
- 片长:** 185 分钟 (原版 16 格/秒) / 123 分钟 (24 格/秒)
- 原著:** 根据托马斯·狄克逊 (Thomas Dixon) 的小说《同族人》(Clansman) 改编
- 编剧:** 大卫·沃克·格里菲斯 (David Wark Griffith)
- 导演:** 大卫·沃克·格里菲斯 (David Wark Griffith)
- 主演:** 亨利·沃索尔 (Henry Walthall)
梅·马什 (Mae Marsh)
莉莲·吉许 (Lillian Gish)

导演简介

大卫·格里菲斯于 1875 年生于美国肯塔基州。15 岁那年，他去了路易斯维尔，在一家书店当店员，在那里他接触到了当代文学作品，结识了当地的诗人、演员，借此打入了文艺圈。他写诗、写剧本、当巡回剧团的演员，都未能引起注意。1908 年，他进入“传记电影公司 (Biograph Studios)”，并开始自编自导。同年 6 月，他导演了第一部影片《陶丽历险记》。当时传记公司每周要生产两三部十几分钟的短片，格里菲斯很快地成为该公司最主要的导演，负责编导大部分的影片。于是他成了该公司的绝对艺术权威，可以随心所欲地尝试各种技巧，到了 1913 年，他共导演了 400 多部影片，用遍了无声电影的所有技巧。在 1915 年和 1916 年导演了两部世界电影史上里程碑式的影片《一个国家的诞生》和《党同伐异》(Intolerance)。《党同伐异》最后虽然以失败告终，但影片大胆独特的结

构、形式上的刻意求新、摄影技巧上的成就、画面的剪辑、节奏的掌握，以及宏伟的群众场面，都极大地受到各国艺术家的高度赞扬。

格里菲斯之伟大，在于他是有意识地、综合地使用电影的技巧。他是开拓者，更是集大成者。在格里菲斯手里，电影终于成为一门综合了其他所有艺术形式的独立的崭新的艺术。

剧情简介

卡梅隆和斯通曼家的孩子同在一所寄宿学校读书，接触中，年轻的本杰明·卡梅隆和埃尔西·斯通曼互生情愫。然而不久南北战争爆发。即将担任联邦众议院议长的老斯通曼举家拥护北方，而本杰明却回到家乡，参加了南方军队。战争中，本杰明受伤被俘，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。他派遣混血黑人林奇前往南方，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。本杰明的妹妹也在逃避黑人的追袭时坠崖而死。本杰明组织了“三K党”与林奇的势力抗衡，和埃尔西之间产生了误会。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，本杰明率“三K党”赶到，粉碎了林奇的阴谋。一对患难情侣终于走到了一起。他们的结合，预示着一个新的国家的诞生和统一……

影片赏析

一 主题

格里菲斯在本片中以南方庄园主长子本杰明和北方姑娘埃尔西的爱情故事为象征，以混血儿的蛮横、歹毒作为政治上的隐喻，表现了一个在战争灰烬中诞生的新民族。

影片具有强烈的种族主义色彩，显示了对黑人形象的歪曲。其中又有一些令人难以接受的虚构，如黑人向白人施虐、“三 K 党”人“以暴抗暴”的胜利等等。他在形象地反映林肯总统解放黑奴的重大历史事件中，歪曲了共和党人在南北战争中的作用，把黑人描写成为一群盲目的奴隶和缺乏理智的罪犯，专门从事抢劫、强奸、杀人之类的勾当；对黑人朋友共和党则描写为可恨的同谋者；相反，“三 K 党”这个血腥的秘密，警察的祖先却粉饰成为“诚实的美国人所组成的一支英勇军队”。这部影片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偏见。

二 影片的叙事

格里菲斯被称为电影语法之父，最伟大、最具有影响力的电影先驱。格里菲斯在电影叙事中，以情节段落作为叙事的基础，将不同冲突的元素加以并列、积累，逐渐地形成了他的电影叙事形式。他把创作的着眼点放在认识与发现电影时空结构的形式特征上面，真正把电影视为一门新的叙事艺术。

他所创立的电影语言如今成为最普遍的电影语言基础，他影片中的场景表现与多种编辑技巧作为电影叙事的最早样式，为好莱坞经典的叙事模式奠定了基石。《一个国家的诞生》显示了格里菲斯在电影叙事中极为高超的驾驭故事的能力。

1. 情节

具有因果联系的事件构成情节。格里菲斯把情节作为最重要的元素，其电影的叙事形式明显受到了狄更斯小说的影响，强调以情节结构作为影片叙事的基础。格里菲斯曾说过：“狄更斯的写作方法就是我现在所使用的方法，唯一不同之处在于我的故事是用形象来叙述罢了。”

《一个国家的诞生》有着明显的开端、发展、高潮、结局的戏剧性结构。

开端：战前平静的生活，南北两家的和睦相处，爱情萌发

发展：南北开战，两家各支持南、北方，爱情发展并产生分歧

高潮：种族矛盾激化，南、北方白人共同与黑人激进分子作斗争，爱情更加忠贞坚定

结局：黑人激进分子被镇压，情侣结合，国家统一

影片的段落安排遵循了情节发展的因果关系。

影片前半部分对战前宁静生活的描写是对即将到来的灾难的铺垫。前半部分描绘了一幅美丽祥和的南方田园风光：白人庄园主与黑人奴隶和睦相处，过着田园牧歌的淳朴生活，一派歌舞升平的和平景象，这部分描写直接来自于格里菲斯的精心构思。而后半部分黑人暴行及“三K党”的出现是根据原小说改编的。

这样的结构安排显然是格里菲斯个人意念的表现。革命只有在矛盾激化即黑奴遭受残酷剥削与压迫而无法生活下去时才可能暴发。但在影片中看不到南方黑奴有什么革命要求，相反，他们勤于劳作，乐于生活，与庄园主相处和睦。这就为后半部“重建时期”的暴力对抗及“三K党”的出现提供了依据。

格里菲斯在电影叙事中，以情节段落作为叙事的基础，将不同冲突的元素加以并列、积累，逐渐地形成了他的电影叙事形式。作为创作者的心理，格里菲斯与电影的先驱者们也存在着明显的差异，他不是只考虑如何记录运动对象，也不是仅仅做一些技巧上的实验，而是把创作的着眼点放在认识与发现电影时空结构的形式特征上面，真正把电影视为一门新的叙事艺术。

2. 时 空

平行蒙太奇的手法体现了格里菲斯电影叙事的时空观。本片中，格里菲斯以电影分解时空的方式，运用平行蒙太奇手法，使发生在同一时间、不同地点的事件得以精彩表现。

影片在表现南北战争的情节中，分别描述了三个场景：大火焚烧中的大西洋城，卡梅隆一家在那里焦急不安地倾听外面战斗的那间房间，及“小上校”拼命战斗的南北战场。在发生在三个空间的事件中，南北战场上的拼杀与另外两个没有直接的联系，但格里菲斯在讲述故事时却让这三件事在同一时间表现出来，从而突破了传统叙事的时空限制，使电影时空的表现力在很大程度上得到了增强。

据法国电影史学家乔治·萨杜尔考证，使用平行蒙太奇的最早例子是格里菲斯的《囤积小麦》。在本片中格里菲斯使平行蒙太奇技巧得到进一步发展，他运用平行蒙太奇营造追逐与救援的紧张气氛，创造了电影史上有名的“格里菲斯最后一分钟营救”。片中佛罗拉被黑人格斯追逐，小上校救援不及，佛罗拉坠崖死亡的一场戏是最典型的例子。整场追逐戏中，镜头在三人间频繁切换，将三人的动作平行推进，营造了紧张气氛，令观影者的心也在急迫地追逐。

格里菲斯的电影叙事时空观在《党同伐异》中的进一步发展。关于格里菲

斯电影叙事的时空观，在其《党同伐异》中得到充分体现。交替叙述的4个故事之间在主题上是有关联的，在时间上相距很远，在情节发展上则毫无联系，而每一个故事情节本身又是极其复杂的。

格里菲斯在与他那独特的叙事时间相联系着的叙事空间的探索中，同样是极其富有创造性的。《党同伐异》中4个故事在分别完善各自的叙事任务的同时，相互间在叙事空间的表现上既有鲜明的区别，又有巧妙的联系。

影片用于区别4个故事的主要方式则是那些来自画面内部的人物、服装和布景等，叙事空间的造型效果和视觉信息，而不是依靠字幕或是字幕衬底。其中，最有意义的是“巴比伦的陷落”的叙事空间的表现。格里菲斯遵循卢米埃尔户外真实空间的拍摄原则，并将梅里爱在摄影棚内搭置布景的方式运用于户外，创造了世界电影史上规模最大的雄伟、壮观的巴比伦城堡的布景。为了赋予布景以生气，格里菲斯还以不同的照明效果、不同的摄影角度和不同的情绪场面，丰富了布景的质感与立体感。格里菲斯的摄影机真正从“一个单纯的记录工具”变为了“一个能动的造型工具”，增强了银幕叙事空间的视觉效果和真实魅力。

而格里菲斯对于电影的叙事空间的更大的贡献，则是他那冲破故事空间的束缚和冲破画框的束缚的空间观念。《党同伐异》的银幕画框对于格里菲斯同样也不存在着黄金分割律的限制，他曾以垂直、圆形或画面的一角等不同的形式去表现处于整体运动状态下的局部或细节，丰富了电影在默片时代的叙事空间的构想。

3. 节 奏

格里菲斯十分注重电影叙事节奏的表现，他利用交叉剪辑技巧，造成悬念与紧张气氛，使电影在表现一系列动作时具有更强的感染力。

在影片结尾部分的营救是成功使用节奏性剪辑的范例。卡梅隆全家被黑人军队围困在小木屋中，拼死抵抗，焦急万分，一群黑人凶猛野蛮地进攻小屋与“三K党”马队疾驰来救援的场景交替剪接，形成了宏伟壮观、紧张激烈的救援场面。

圈入：（远景） 卡梅隆一家被困的小房子，黑人围在房子外

切：（中景） 房内里屋惊慌的卡梅隆夫妇与女儿玛格丽特

切：（中景） 房内外屋菲尔·斯通曼朝外开枪抵抗

.....