

『最美中国』丛书

最美的电影

陶妍妍 著

最美中国

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

『最美中国』丛书

最美的电影

陶妍妍 著

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

最美的电影/陶妍妍著. —合肥:合肥工业大学出版社,2013.4

(最美中国丛书·第3辑 莫幼群,江泓主编)

ISBN 978-7-5650-1268-6

I. ①最… II. ①陶… III. ①电影—介绍—中国 IV. ①J905.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第067280号

最美的电影

陶妍妍 著

责任编辑 郭娟娟 金 伟

出 版	合肥工业大学出版社	版 次	2013年4月第1版
地 址	合肥市屯溪路193号	印 次	2013年5月第1次印刷
邮 编	230009	开 本	710毫米×1000毫米 1/16
电 话	总 编 室:0551-62903038	印 张	13
	市场营销部:0551-62903198	字 数	200千字
网 址	www.hfutpress.com.cn	印 刷	安徽联众印刷有限公司
E-mail	hfutpress@163.com	发 行	全国新华书店

ISBN 978-7-5650-1268-6

定价:28.00元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社市场营销部联系调换。

序

赵 焰

一直以为，中国传统文化的精髓，从时间上说，是在明朝之前的。明朝之前，占据社会主流的，是清明理性的孔孟之道。崇尚自然、游离社会的道学，作为主流思想的补充，与儒学一起“相辅相成”、“一阴一阳”，使得社会主流思想具有强大活力。从总体上来说，中国文化的源头，无论是周公、老子、孔子，还是后来的诸子百家，比如说孟子、荀子、庄子、韩非子、墨子等等，都对人生保持清醒、冷静的理性态度，保持孔子学说实践理性的基本精神，即对待人生、社会的积极进取精神；服从理性的清醒态度；重实用轻思辨、重人事轻鬼神的思维模式；善于协调，讲究秩序，在人伦日用中保持满足和平衡的生活习惯……中国文化的源头如此，决定了汉民族的心理结构和精神走向，包括汉民族理想追求、文化风格以及审美倾向。

中国文化在明朝之前，占据社会主流的，是高蹈的士大夫精神。最显著的表现在于：遵从天地人伦之间的道德，有高远的理想，讲究人格的修炼，反对人生世俗化，鄙视犬儒的人格特征。比如说孔子，从他的言语来看，更像是倡导一种人生价值观，追求人生的美学意义。又比如说庄子，他的学说，不像是哲学，更像是一种生活美学：道是无情却有情，看似说了很多超脱、冷酷的话，实际上透露出对于生命、本真的眷恋和爱护，要求对整体人生采取审美观照态度，不计功利是非，忘乎物我、主客、人己，以达到安详和宁静，让自我与整个宇宙合为一体。这种贯穿着士大夫精神的人生价值观，让人忘怀得失摆脱利害，超越种种庸俗无聊的现实计较和生活束缚，或高举远慕，或怡然自适，或回归自然，在前进和后退中获得生活的力量和生命的意趣。这就是中国历代士

001

最
美
的
电
影

大夫知识分子一以贯之的艺术清洁精神。英国大哲学家罗素曾经说：“在艺术上，他们（中国人）追求精美，在生活上，他们追求情理。”这是说到关键了。

中国人的生活哲学就是如此，一方面高旷而幽远，另一方面也连着“地气”，是自发的浪漫主义和自发的经典主义的结合。道家是中国人思想的浪漫派，儒家是思想的经典派。当东汉年间佛教传入之后，这种以出世和解脱为目的的宗教体系遭到了儒学和道教的抵抗，从而消解了印度佛教中很多寡凉的成分。经过“中庸之道”的过滤，其中极端的成分得到了淡化，避免了理论或实践上的过火行为。也因此，一种中国特色的佛教观产生了，佛教在中国更多变身为“生活禅”，变成一种热爱生活创造人生的方式。中国人一方面避免了极端的“出世”之路，另一方面，由于心灵的滋养、美智的开发，使得东汉魏晋，包括后来的南北朝、隋唐、五代十国以及唐宋元产生了很多高妙的艺术，“艺术人生”的观念也随之如植物一样葳蕤生长。可以说，这些朝代，是中国最具审美价值、最开人们心智、也最出艺术珍品的年代。也因此，很多艺术种类都在这个阶段达到了高峰，比如说唐诗、宋词、元曲、书法、绘画、音乐、舞蹈等等，它们洋溢着一种高蹈的精神追求，境界高远，洁净空旷，如清风明月，如古松苍翠。从审美上看，由于存有或明或暗的观照，存有人格与事物的交融，主题得到了提升，感悟与生命同在，境界与天地相齐，一种深远的“禅意”油然而生……从总体境界上来看，这一阶段的各类艺术形式，达到了各自的高峰。它们是最能代表中国文化精髓的。

中国的艺术精神到了明清之后，有低矮化的倾向。明清以后，由于社会形态的变化，专制制度进一步严酷；加上统治者出身和教育的局限，以及愚民政策的目的，整体文化和审美呈低俗化的倾向，社会和人生的自由度越来越窄，艺术的想象空间越来越逼仄，艺术作品的精神高度下降。随着“程朱理学”和科举制度的推行，人们的想象力、创造力被扼制，审美弱化，艺术更趋“侏儒化”、“弱智化”。大众普罗的喜好抬头，刚正不阿的风骨软化，崇尚自由、自然、提升的审美精神也在丧失。不过尽管如此，在明清时代的中晚期，那种崇尚自然、物我两忘的高贵精神时仍有抬头，一批有着真正艺术精神的独立艺术作品或有出

现。尽管如此，士大夫精神已不是艺术美和生活美的主旋律，它只是一种空谷幽兰的生命绝响。

近现代之后，由于社会动荡，战乱连连，再加上西方现代化所导致的实用主义、功利主义的渗入，中国的文学艺术遭到了进一步摧残，传统的艺术精神更进一步沉沦。艺术的政治化倾向、实用主义倾向和世俗主义倾向抬头，这直接导致了真正的艺术精神缺失，艺术的品位下降，高蹈精神向世俗俯首，自然和自由变身为功利和实用，士大夫精神更是变身为犬儒主义。中国近现代上百年的屈辱和战乱，更使得中国自古以来高洁的审美观变得扭曲和肤浅：黄钟大吕变成田野俚语，布衣青衫变成了披红挂绿，古琴琵琶变成了锣鼓鞭炮，洁身自好变成了争相取宠，安详宁静变成喧哗骚动，幽默风趣变成庸俗不堪……如果说是与非，美与丑是人类最基本标准的话，那么，很长一段时间里，这种基本标准都在丧失，很多人已分辨不了是与非，也分辨不了美与丑。“文革”时期八个脸谱化的样板戏在左右着中国人的全部精神生活，而到现在，似乎是一场“群魔乱舞”的电视春节晚会代表着最高艺术水准。这样的现象，又何尝不令人扼腕叹息！

如果说中国当代教育存在着诸多问题的话，那么，以我的理解，当代教育最大的失败，甚至不是传统丢失、精神扭曲以及弱智低能，而是在美育上的缺失。这一点，只要观察我们周围的人们，就可以得出这样的结论——在我们的周围，到处都是对于生活没有感觉，对于美丑没有鉴别的人。他们所拥有的，只是功利，只是物质，只是金钱，只是对美丑的弱智的鉴别和判断。这些人不仅仅是一些教育低下的人，甚至，一些貌似受过良好教育的人也是这样——他们虽然拥有很高的学历，有很好的教育背景，但在美丑的辨别力，以及对于艺术、心灵的觉察力、感悟力和理解力上，同样表现得能力低下、缺乏常识。这样的现象，实际上是我们多年以来的教育缺乏美育，缺乏精神导向的结果。一个人的审美，是与道德和智慧联系在一起的，审美的缺失，实际上也是道德和智慧的缺失。一个对美缺乏判断力的人，很容易在人生中缺乏动力和方向，也很容易被民族主义、法西斯主义、极端主义、工业主义所奴役，成为过度现代化的牺牲品。在很多时候，这种人不可能是一个丰富的生命，只是一架精神匮乏的机器。

现在，这一套由合肥工业大学出版社精心组织的“最美中国丛书”，似乎在某种程度上，弥补了一些“寻根”和美育上的缺失。该丛书旨在“重建中国优美形象，重构华夏诗意生活”，通过对古代思想、伦理道德、文学艺术、风景民俗、器物发明等的重新梳理，重新发现中国特有的美，倾情向世人推介这种美，以期真正的美得到传承。这套书知识精准，图文并茂，力求童趣与大美的融合，悦目和感人的统一。对于正在成长的青少年来说，这一套书，应是一个不错的选择，最起码它可以让人知道，什么是中国的最美，什么是中国真正的美。继第一辑十本书受到业界、读者的广泛好评之后，合肥工业大学出版社又趁势推出第二辑“物华灼灼”和第三辑“文质彬彬”，加在一起又有20本，这两辑丛书在第一辑相对比较宏大叙事的基础上，着力聚焦中华文化的细节之美，视角更为开阔，叙述更为细腻。无疑是值得期待的。

上个世纪初，北京大学校长蔡元培先生曾经提出过著名的“五育并举”教育方针，“五育”为：军国民教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育、美感教育。其中，美感教育尤其有特色，蔡先生还以“以美育代宗教”的口号闻名于世。在蔡元培看来，美育是宗教的初级阶段，对于没有宗教传统的中国人来说，美育教育是一种基础，并且相对宗教，美育更安全，更普及，也更为人接受。通过美育，可以培育出道德是非的基础，培育出向上的力量。虽然蔡元培的这一观点引起过一番争论，但对于一个人来说，有美的熏陶，有对于美丑的正确判断，怎么都不能说是一件坏事。并且，美与是非，与善恶，与道德，与人类的心灵，与这个世界的根本，是联系在一起的。以对美的判断和感知为出发点，了解中国历史，了解中国文化，了解中国人曾经的艺术生活，了解一个民族的内心世界；从而进一步了解世界，了解世界的规律，与身边的一切做到和谐相处，都是大有好处的。

也许，这套书的意义就在于此。

《目录》

童真时代

- 《大闹天宫》：中国动画镇山之宝 (002)
- 《牧童》：水墨画中的诗与梦 (006)
- 《天书奇谭》：志怪动画大片 (010)
- 《宝莲灯》：新时期国产动画大片 (014)
- 《麦兜的故事》：寂寞童话 (017)

青春物语

- 《青春万岁》：理想主义的青春之歌 (022)
- 《青春祭》：傣寨往事 (026)
- 《红衣少女》：80年代青春之歌 (030)
- 《牯岭街少年杀人事件》：从青春望入空门 (034)
- 《十七岁的单车》：无处嘶吼的青春 (039)
- 《阳光灿烂的日子》：灼热的青春时光 (043)

001

最美的电影

- 《艋舺》：以黑道的名义诠释青春 (047)
- 《独自等待》：现实版青春之歌 (052)
- 《那些年，我们一起追的女孩》：缅怀 80 后的青春 (056)

梦想之舟

- 《汪洋中的一条船》：天地间大写的人 (062)
- 《喜剧之王》：我的卑微与伟大 (066)
- 《立春》：春天是个忧伤的季节 (070)
- 《钢的琴》：就像那一场宿醉 (075)
- 《可可西里》：行进在荒凉的高原上 (078)
- 《钱学森》：有血有肉的传记片 (082)
- 《建国大业》：主旋律电影的新探索 (087)

别样情感

- 《一江春水向东流》：青山遮不住 (094)
- 《阿诗玛》：一朵美丽的金花 (098)
- 《庐山恋》：“文革”后的第一部偶像剧 (102)
- 《阿郎的故事》：一颗父爱催泪弹 (105)
- 《甜蜜蜜》：甜蜜有时 忧伤有时 (109)
- 《桃姐》：简单生活 (114)
- 《半生缘》：一段残缘 (119)
- 《那山那人那狗》：翠绿色的短笛曲 (123)
- 《岁月神偷》：写给老香港的情书 (127)

时代典藏

- 《阿 Q 正传》：中国人的劣根性 (132)
- 《京都球侠》：商业片初试品 (135)
- 《小城之春》：中国人的情感世界 (138)
- 《黄土地》：第五代导演开山之作 (142)
- 《红高粱》：一曲生命的赞歌 (146)
- 《蝶变》：徐克基因初体现 (151)
- 《三峡好人》：大时代里的小人物 (154)
- 《悲情城市》：寻找台湾的根性 (159)
- 《卧虎藏龙》：为好莱坞配的一道中国菜 (163)
- 《霸王别姬》：不疯魔 不成活 (167)
- 《赛德克巴莱》：野心之选 梦想之作 (171)

世间幽暗

- 《旺角卡门》：孤岛人生 (176)
- 《无间道》：黑白世界的迷失 (180)
- 《英雄》：胸怀天下者方为英雄 (185)
- 《让子弹飞》：一个天才讲故事 (189)
- 《门徒》：冷血与温情并存 (194)

(因本书部分图片未及向创作者申请授权, 祈盼宽谅; 恳请有关作者见书后与我社联系, 以便奉寄稿酬及样书。)

中国
儿童
文学

童真时代

《大闹天宫》：中国动画镇山之宝

导演：万籁鸣 唐澄

配音：邱岳峰 富润生 毕克

类型：动画/奇幻/家庭

上映：1961 年

『最美中国』丛书

002

剧情：

在花果山带领群猴操练武艺的猴王因无称心的武器，便去东海龙宫借宝。龙王许诺，如果猴王能拿动龙宫的定海神针——如意金箍棒，就奉送给他。但当猴王拔走宝物之后，龙王又反悔，并去天宫告状。

玉帝采纳了太白金星的主张，诱骗猴王上天，封他为弼马温，将他软禁起来。猴王知道受骗后，一怒之下，返回花果山，竖起“齐天大圣”的旗帜，与天宫分庭抗礼。玉帝发怒，命李天王率天兵天将捉拿猴王，结果被猴王打得大败而归。玉帝又接受金星的献策，假意封猴王为“齐天大圣”，命他在天宫掌管蟠桃园。

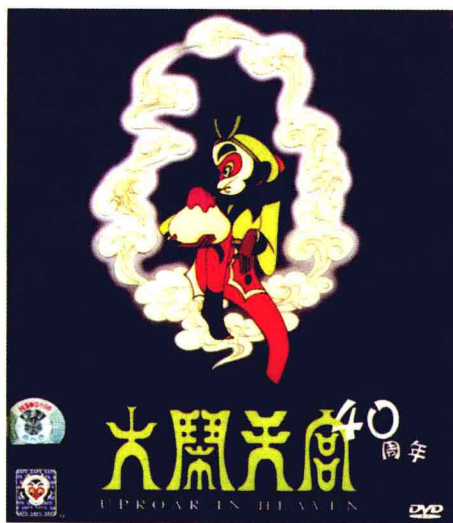
一日，猴王得知王母娘娘设蟠桃宴，请了各路神仙，唯独没有请他。猴王火冒三丈，大闹瑶池，打得杯盘狼藉，他独自开怀痛饮，又吃了太上老君的九转金丹，收罗了所有酒

菜瓜果，回花果山与众猴摆开了神仙酒会。玉帝暴怒，倾天宫之兵将，捉拿猴王。交战中猴王中了太上老君的暗算，不幸被擒。老君将他送进炼丹炉，结果不但没有烧死，反使猴王更加神力无比。于是猴王奋起反击，把天宫打得落花流水，吓得玉帝狼狈逃跑。随后美猴王回到花果山，继续其逍遥自在的生活。

解读：

虽然现在国家大力推动动漫产业，但当喜羊羊和光头强风靡荧屏时，看着上海美术电影制片厂制作的动画片长大的我们，不禁有些悲伤。《小蝌蚪找妈妈》、《猴子捞月》、《七色鹿》、《哪吒闹海》、《阿凡提》、《人参娃娃》、《神笔马良》……水墨动画、木偶动画、剪纸动画、泥塑动画，对于今天看惯了电脑绘画的孩子来说都很陌生，却真正代表了中国特色。

这里不得不对上海美术电影制片厂做个简短介绍。它的前身是东北电影制片厂卡通股，1949年成立美术片组，次年迁到上海，隶属上海电影制片厂。在它的发展史上，名望最大的无疑是中国美术电影创始人万氏兄弟——万籁鸣、万古蟾、万超尘。他们创作的《龟兔赛跑》、《铁扇公主》、《猪八戒吃西瓜》、《渔童》、《济公逗蟋蟀》等，富有民族特色，在国际上屡获大奖。

万氏兄弟最值得提及的作品，无疑是《大闹天宫》，这部动画片可以说是中国动画片的镇山之宝。通过这部动画片，全世界更多的人认识

了孙悟空这个经典形象。

片子根据《西游记》原著前七回改编而成，分上下两集，分别完成于1961年和1964年。创作者们将孙悟空这个具有猴的特征、神的威力、人的情感的中国式的神话英雄，生动地再现于银幕。《大闹天宫》的主创都来自上海美术电影制片厂，唯有一个重要角色——美术设计请的是外来“和尚”。他们是当时在中央工艺美术学院执教的张光宇和张正宇兄弟二人。张光宇早在1940年代就创作过孙悟空题材的漫画《西游漫记》，此次由哥哥张光宇负责设计人物造型，弟弟张正宇负责背景设计。片中孙悟空、玉皇大帝、哪吒、东海龙王等主要人物的造型设计，就出自当时已年过六旬的张光宇先生之手。后来定型的孙悟空，穿着鹅黄色上衣，腰束虎皮短裙，大红裤子，足蹬黑靴，脖子上还围着一条翠绿的围巾，导演万籟天当时用八个字来形容：“神采奕奕，勇猛矫健”。

这是一部民族风格鲜明而成熟的杰作，动画片中的风格就像中国民间的喜庆乐曲一样，给人以欢快、活跃、热烈的情绪。宏伟的场面、绚丽的色彩，都给观众带来一种强烈的形式美。影片从中国古代铜器漆器等出土文物、敦煌壁画、民间年画、庙堂艺术等方面汲取了丰富

养料，创造出一种民族化的艺术风格，将中国动画的成就推向了高峰。

影片公映后，在国际上产生巨大轰动，先后荣获第13届卡罗维发利国际电影节短片特别奖，第22届伦敦国际电影节最佳影片奖，厄瓜多尔第五届基多国际儿童电影节三等奖，葡萄牙第12届菲格腊达福兹国际电影节评委奖，还获得了中国第二届电影百花奖。

有意思的是，2001年，美影厂以10万美元的价格将《大闹天宫》的电视播映权卖给了美国一家代理商，在合约年限内，美国电视观众可在电视里收看到这部中国动画经典。也就在这一年，比尔·盖茨开发XP软件找到美影厂，希望这位孙悟空能出任XP中的office助手。虽然这是一个重新设计的、和电脑结合的孙悟空，但孙大圣的风采依然不减当年。

《牧童》：水墨画中的诗与梦

导演：特伟、钱家骏

类型：水墨动画

制片：上海美术电影制片厂

上映：1963 年

剧情：

一个牧童，善于吹奏短笛。一早出去放牧，歇在一棵大树上，朦胧地进入梦乡。梦中他似乎醒了，却找不到自己的水牛。于是沿着山路寻入深谷旷野，一路上询问顽童、樵夫和渔翁，在他们指引下，他来到一个风景迷人的幽境。那里峰峦雄奇，飞瀑从悬崖上奔泻而下，直落在岩石上，铮铮作响，组成奇妙的乐声，激流奔向碧绿深潭，牧童看见自己的水牛正匍匐在潭边欣赏着美景。他要水牛跟他回去，水牛却流连忘返，甚至与小主人反目。牧童又气又急，忽然想起了短笛，就折竹制成笛子，吹奏他那动人的乐曲，水牛听到这熟悉的音乐，循声而去，慢慢依偎在牧童身边。牧童欣喜地拥抱着水牛。梦醒了，时已黄昏，他牵着牛，迎着夕阳归去。

解读：

在中国第一部水墨动画《小蝌蚪找妈妈》问世三年后，《牧笛》出世了。和“小蝌蚪”展现的简单的小鱼小草不同的是，《牧笛》是一次

大的升华：片中有山有水有云、有花有鸟有人，整部作品可说是中国水墨画的集大成者。

水墨动画片可称为中国动画的一大创举，它将传统的中国水墨画引入到动画制作中，那种虚实相生的意境和轻灵优雅的画面，体现了中国画“似与不似之间”的美学，意境悠远。因为片中出现的每个场

景都是一笔笔精心画出来的，制作成本是普通动画的三倍。因为画面需要连动起来，并不是所有画家的画风都适合做成水墨动画，比如徐悲鸿的马就没有实现。也因为投入大，技术要求高，传统的水墨动画留下的经典作品并不多。而这部由李可染做美术指导的《牧笛》，无疑是其中精品。

动画片的情节都很简单，水墨动画的优势在于画面和音乐完美配合，在于意境的勾勒，在于中国式审美的表达。

一曲竹笛拉开序幕，牧童骑在牛背上，摇摇晃晃地穿过葱茏的柳树林，进入画面中央。

很喜欢牛儿洒水的那段，黝黑的牛背一点点淹没在奶白色的水面下，牧童和水牛打起水仗，牛儿却贪恋河水，丹凤眼的小牧童转了转眼睛，拿出牧笛吹上一曲，引得牛儿上岸。

水牛自由地去吃草，牧童来到树上休息，这时吹响他的竹笛。这段十分精彩，笛声在这里不仅仅是笛声，也是黄雀的歌声。牧童与黄雀的对歌，在音乐的配合下，表现出单幅水墨画无法表现的优美，黄雀在竹林间扑腾鸣叫，牧童的手指在竹笛上快速游走，连牧童的牛，也听得津津有味。

不知怎么，牧童睡着了，两片树叶在空中旋舞，幻化成两只金色的蝴蝶，牧童进入了“梦蝶”的状态。好像他又醒了，