

全国高等院校规划教材·公共课

JINGDIAN DIANYING ZUOPIN SHANGXI DUJIE JIAOCHENG

经典电影作品赏析教程

(第二版)

张险峰 / 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

全国高等院校规划教材·公共课

经典电影作品赏析读解教程

(第二版)

张险峰 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书以电影鉴赏方法为编写纵轴,以类型片与艺术片及反类型片为编写横轴,纵横交叉,分别从叙事造型、声音画面、时间空间、蒙太奇、长镜头以及符号学等几个角度,分析鉴赏了中外经典电影二十余部,使读者既可以在较短时间内对电影艺术本体、电影发展脉络有较清晰的认识,也可迅速掌握电影赏析的方法及要领。

本书既可作为影视艺术院校的专业课教材,也可作为综合类院校开设的“电影艺术导论”、“电影艺术鉴赏”等公共选修课教材以及大学生、高职学生素质教育通识课教材,同时还是一本为广大电影爱好者提供的比较全面、有效的电影鉴赏读物。

图书在版编目(CIP)数据

经典电影作品赏析读解教程/张险峰编著. —2版. —北京:北京大学出版社,2013.8
(全国高等院校规划教材·公共课)

ISBN 978-7-301-22855-5

I. ①经… II. ①张… III. ①电影评论—世界—高等学校—教材 IV. ①J905.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第162678号

书 名: 经典电影作品赏析读解教程(第二版)

著作责任者: 张险峰 编著

策划编辑: 周 伟

责任编辑: 周 伟

标准书号: ISBN 978-7-301-22855-5/J·0522

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博: @北京大学出版社

电子信箱: zyjy@pup.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62754934 出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 17.25印张 409千字

2010年9月第1版

2013年8月第2版 2013年8月第1次印刷

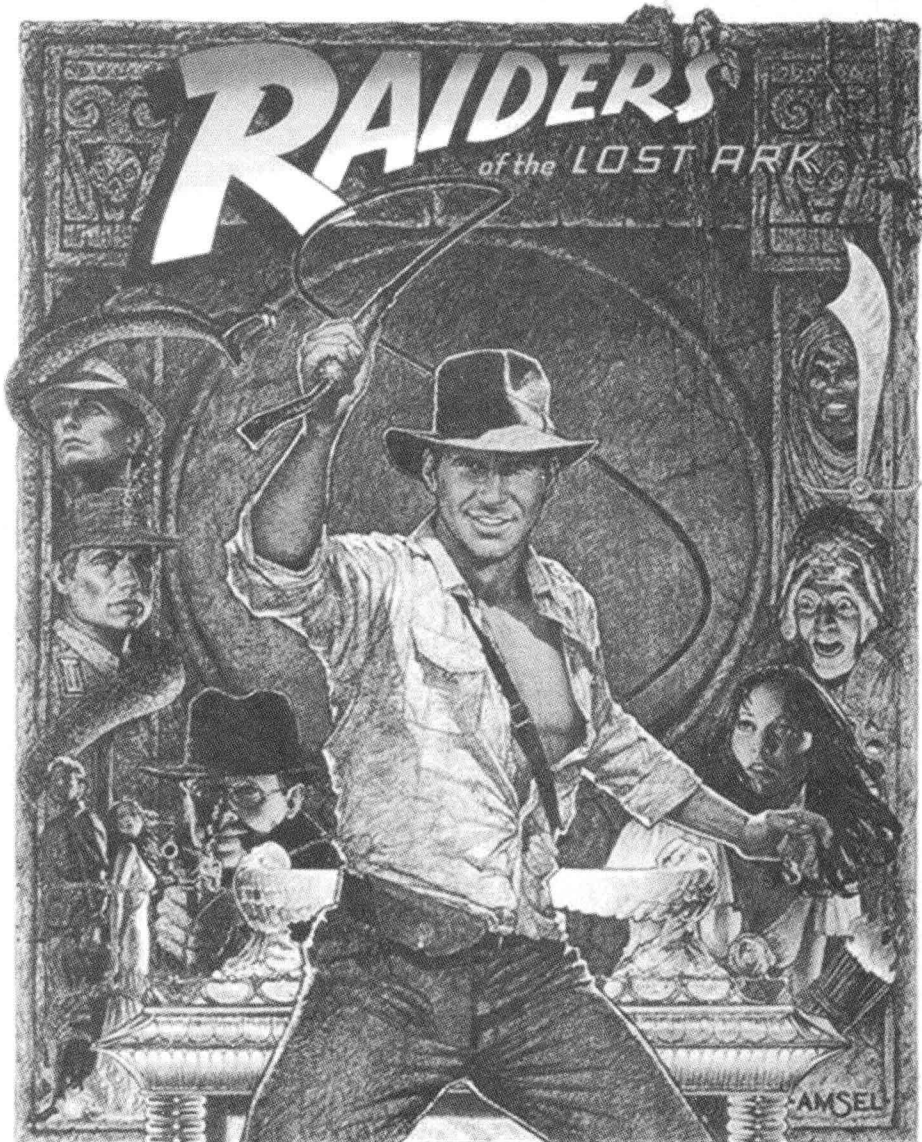
定 价: 36.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

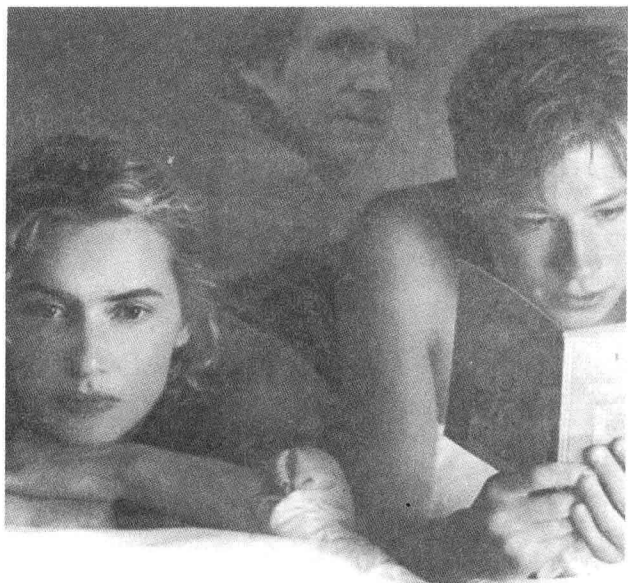
版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

The Return of the Great Adventure.

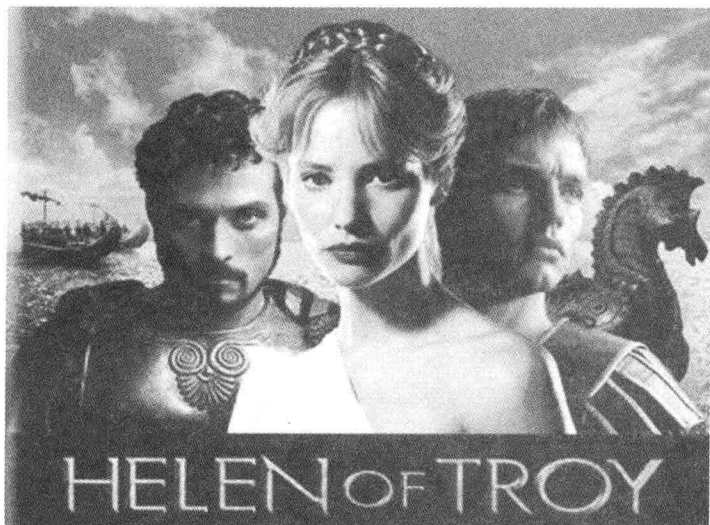
《印第安纳·琼斯与失落的约柜》剧照

《生死朗读》剧照

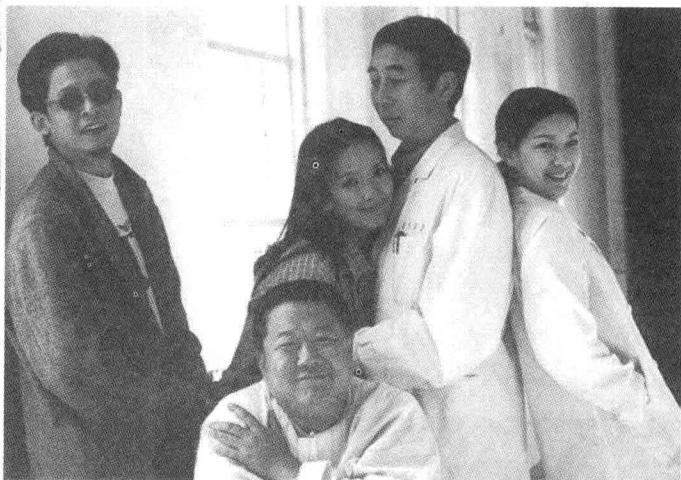
《罗拉快跑》剧照

《特洛伊的海伦》剧照

《霸王别姬》剧照

《谁说我不在乎》剧照

《美丽人生》剧照

《贫民窟的百万富翁》剧照

《战舰波将金号》剧照

《辛德勒名单》剧照

《云水谣》剧照

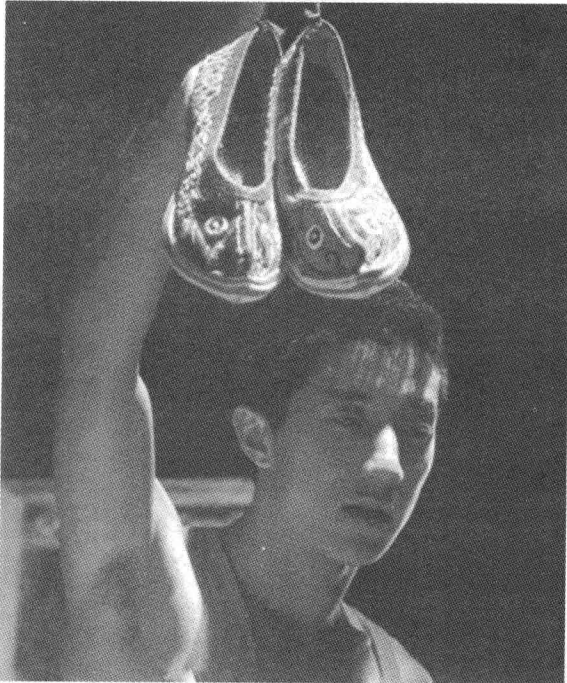
《我的父亲母亲》剧照

《西北偏北》剧照

《怪物史莱克》剧照

《太阳照常升起》剧照

《公民凯恩》剧照

第二版前言

—

电影被称为第七艺术，同时又叫综合艺术，它融汇了诸如文学、绘画、雕塑、音乐、建筑和戏剧等艺术因素的精华，并且采用了声学、光学、机械学和计算机科学等多种自然科学和应用科学的技术成果，在20世纪的百年中迅速发展起来，成为综合能力极强、表现能力极其丰富生动、审美价值极高，同时又是传播最快、最广、最具有国际性的一门艺术。

电影艺术的经典作品，尤其是走在世界前列的欧美电影作品，以及近年来异军突起的韩国和伊朗等国作品，乃至我国本就历史悠久、如今渐已复兴并开始享誉世界的各个作品，都以其独特的美学价值和文化品位赢得了各国电影研究者和观众的重视与喜爱。作为学影视的学生，更应该把对这些影片的观摩和学习当成自己首要的任务，在深刻理解作品内涵的同时，也要通过对影片艺术手法的分析读解来提高自己的专业知识和人文素质水平。

基于此，在充分整理、审核、补充和提高近年来教学成果的基础上，作者从一切为了指导教学和艺术实践的理念出发，编写了这本《经典电影作品赏析读解教程》（第二版），奉献给广大师生和社会读者（观众），希望本书能对他们了解电影知识，鉴赏电影文化，学习电影手法，提高人文素质有所裨益、有所指导、有所帮助。

二

国内有关影视赏析的书籍（教材）有很多，与其他同类书籍（教材）相比，本书具有以下特色。

1. 本书不单是对一些电影的赏析读解，还在于通过对这些电影的赏析读解，提供一个能让观众和读者在最短的时间内通过最短的途径熟悉并掌握影片分析的基础理论和实用方法的方法。

2. 相对于那些虽很有学术价值，但内容过于高深、晦涩和难懂的同类作品，本书文字生动活泼，平实朴素，不事雕琢；表述侧重艺术分析，力

求准确、凝练，具有概括力，同时还注意本书的文献和资料参考价值，所以，对读者和观众更具实践和指导意义。

3. 体系、结构方面，本书以电影鉴赏方法为编写纵轴，以类型片与艺术片及反类型片为编写横轴，纵横交叉，构成了一个全面的介绍世界经典影片的赏析读解体系，丰富、立体。

4. 所选片目在兼顾其艺术性的同时，有意识地向商业性和观赏性方面靠拢，以满足更多更广的观众和读者的需求。对每一部电影的评析，出于全书体系的考虑，有的讲得全面，有的有所侧重。

由于时间仓促、作者水平有限等多种原因，虽然已经是第二版，但本书势必还存在着这样或者那样的错误，热忱祈望专家的指正，以便在今后的教学实践中或者再次修订时加以改正。另外，本书在写作过程中，参考汲取了大量前辈、同道的相关作品和教学成果，在书后一并列出并表示衷心的感谢。

三

究竟该如何分析鉴赏一部影片，如何才能成为一个影片分析解读的行家里手，答案也许成百上千，但最重要者有以下三个方面。

首先，受众要由“看”电影的层次上升到“鉴赏”电影的层次。

电影拍出来，就是给人看的，所以“看电影”成了一个习以为常的用语，然而，这只是针对普通观众而言，对于影片的赏析读解者来说，却要始终把握牢记一点，那就是在“看”电影时，要由“看”上升到“鉴赏”的层次。

这就先要搞清楚，“看”电影与“鉴赏”电影的区别在哪里。

“看”电影，是指受众把电影当做大众传播媒介，被动地去接受影片所传播的各类信息。这与电影具有“视听结合，以视为主”的特点有很大的关系。由于电影总是以活动的影像来塑造形象，叙述故事，抒发感情，阐述哲理，用画面、声音、色彩和光影等可以直观的东西来构造感性认知，作用于观众的视觉和听觉，因此，观众在“看”一部电影时，可以不做任何有关电影知识的准备，也可以不做更多意义的思考，就能“看”懂影片所提供的全部剧情，还能接受影片的控制并产生出喜怒哀乐之类的审美情绪。从这个意义上说，“看”电影是被动的，它仅仅局限于所“看”到的东西。

而“鉴赏”电影则不同，它要求电影的受众在“看”电影的同时，还要通过感知、理解、调动情感、触发联想，进入一种再创作的境地。“鉴赏”

电影既要被所看影片的情节、人物、画面和造型等吸引，又要学会有时从影片中走出来，靠自己已有的生活知识、社会知识、文化知识、理论水平和艺术修养等去解读和挖掘影片所蕴涵的更加深刻、更加耐人回味的艺术和思想内涵，在知其然的同时，再知其所以然。所以，电影鉴赏是艺术的再创作，是对影片更深一步的介入。相对于“看”电影的轻松，鉴赏电影是一次紧张、主动、大脑剧烈运动的累人过程，是一种更高层次的审美，同时也是影片分析鉴赏的实质内容。

有意思的是，一旦受众通过紧张、剧烈的大脑活动鉴赏和破译出电影深刻的、独到的艺术价值和社会价值，从有限的形式里捕捉到无限的内容，他就会在感情上获得极大的满足，甚至会自我陶醉，而这正是电影艺术赢得公众喜爱的魅力和特征。

其次，鉴赏分析电影需要受众有足够的知识储备和理论储备。

电影好看、易看，但想真正看懂、看透却很难。在生活中，我们经常遇到以下的情况：一部电影放过之后，一些观众觉得这部影片不错或者不怎么样，但当别人问他为什么不错或者不怎么样的时候，他却说不出个所以然来。又有一些时候一部影片问世之后，一部分观众非常喜爱，赞不绝口，而另一些观众却觉着没意思，抱怨看不懂，这其中就有个欣赏水平高低的问题。而欣赏水平的高低与受众的文化修养和知识水平有很大的关系。正如革命导师马克思所说：“如果你想得到艺术的享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。如果你想感化别人，你本身就必须是一个能实际上鼓舞和推动别人前进的人。”^① 电影赏析读解也同样如此。要想成为一个影片赏析读解的行家里手，你首先得是一个有着很高艺术修养的人，有着很多知识积累的人，有着很强艺术感悟能力的人。而这就需要有足够的知识储备和理论储备。知识，唯有知识，才能担当起带你遨游电影世界的引路人。

鉴赏电影所需知识有很多，从大类上划分，可以分为电影方面的知识和电影场外的知识两类。电影方面的知识将在本书一一提及，而电影场外的知识，如文学知识、美学知识、历史知识和政治知识等则需要受众在日常的学习和实践中广征博引、日积月累。

再次，具体来讲，要想成为电影赏析读解的行家里手，还应当从以下的六句话着手。

1. 牢记电影艺术的特点之一是叙事与造型的结合。
2. 牢记电影艺术的特点之二是声音与画面的结合。

^① 马克思. 1844年经济学哲学手稿[M]. 北京: 人民出版社, 1979.

3. 牢记电影艺术的特点之三是时间与空间的结合。

4. 牢记无论是造型与叙事的结合，还是视听结合，或是时空结合，都离不开一个重要的词语——蒙太奇。

5. 牢记除了蒙太奇以外，还有长镜头，以及由长镜头理论导致的电影写实主义。

6. 再有，就是要学会用符号学的方法来分析和读解影片。

这六句话看似简单，却涵盖了影片赏析读解的实质，所以需要牢记。至于这六句话字里行间究竟包含着怎样的影视赏析读解理论，让我们在接下来的学习中通过对具体影片的赏析读解一点一点地深化理解它。

张险峰

2013年5月

目 录

前 言	(1)
第一章 电影是叙事与造型的结合	(1)
第一节 电影是用画面讲出来的故事 ——史蒂文·斯皮尔伯格作品《印第安纳·琼斯与失落的约柜》赏析	(2)
第二节 人物是影视作品的核心 ——对影片《生死朗读》中汉娜形象的分析	(7)
第三节 没有冲突就没有戏剧 ——戏剧式结构典范作品《魂断蓝桥》赏析	(14)
第四节 结构是支撑全剧的钢梁 ——德国电影《罗拉快跑》结构分析	(21)
第五节 改编是一种全新的创造 ——美国电影《特洛伊的海伦》赏析	(26)
第二章 电影是声音与画面的结合	(40)
第一节 声画对位含蓄且富有诗意 ——陈凯歌作品《霸王别姬》赏析	(41)
第二节 把电影拍得像 MV 一样 ——陆川作品《寻枪》赏析	(50)
第三章 电影是时间与空间的结合	(55)
第一节 苦难中的寓言和童话 ——罗伯特·贝尼尼《美丽人生》赏析	(56)
第二节 让时空有机地交错 ——王颖作品《喜福会》赏析	(62)
第三节 高超的结构 美丽的人生 ——奥斯卡获奖作品《贫民窟的百万富翁》赏析	(69)

第四章 蒙太奇是构成电影艺术的最基本的手段	(74)
第一节 蒙太奇美学的开山之作	
——爱森斯坦作品《战舰波将金号》赏析	(75)
第二节 蒙太奇手法运用的典范	
——史蒂文·斯皮尔伯格作品《辛德勒的名单》赏析	(81)
第三节 让蒙太奇成为全片的隐喻	
——尹力作品《云水谣》赏析	(93)
第四节 精到的杂耍 成功的改编	
——陈凯歌最新作品《赵氏孤儿》赏析	(97)
第五章 长镜头理论及写实主义	(102)
第一节 现代电影的里程碑	
——奥逊·威尔斯作品《公民凯恩》赏析	(103)
第二节 意大利新现实主义电影的代表作	
——德·桑蒂斯作品《罗马 11 时》赏析	(111)
第三节 技术主义与写实主义的完美嫁接	
——张艺谋作品《我的父亲母亲》赏析	(132)
第六章 类型与反类型电影	(139)
第一节 国产浪漫爱情喜剧影片的代表作	
——冯小刚作品《不见不散》赏析	(140)
第二节 “追逃模式”与“麦克古芬”	
——希区柯克作品《西北偏北》赏析	(150)
第三节 上帝面前人人平等,是吗	
——米洛斯·福尔曼作品《莫扎特》赏析	(160)
第四节 穿越时空爱上你	
——科幻电影作品《回到未来》系列赏析	(166)
第五节 颠覆迪斯尼	
——梦工厂动画电影作品《怪物史莱克》赏析	(176)
第六节 科幻电影的集大成者	
——詹姆斯·卡梅隆作品《阿凡达》赏析	(182)
第七节 再混蛋的爸爸也是爸爸	
——徐静蕾作品《我和爸爸》赏析	(192)

第七章 用符号学来分析读解影片	(196)
第一节 你是我老师	
——黄建新作品《谁说我不在乎》赏析	(197)
第二节 “我的太阳”与“爸爸”的嫁接	
——张扬作品《洗澡》赏析	(203)
第三节 红与绿	
——张艺谋作品《山楂树之恋》赏析	(209)
第四节 拒绝长大的“男孩儿”	
——福尔克·施隆多夫作品《铁皮鼓》赏析	(215)
第五节 向施隆多夫致敬	
——姜文作品《太阳照常升起》赏析	(230)
附录一 世界经典名片	(249)
附录二 历届奥斯卡最佳影片	(255)
参考文献	(258)

第一章

电影是叙事与造型的结合

| 本章提要 |

电影艺术的第一个特性是叙事与造型的结合。所谓叙事，是指电影的主题、人物、情节、结构和语言等。所谓造型，主要是指画面，包括画面中的光影、色彩、构图和场面调度，乃至镜头剪辑所造成的节奏和情节冲击力等，另外也包括美术造型和演员形体动作的造型等。

赏析读解电影的第一个出发点，就是既要分析它的叙事，又要分析它的视觉造型，还要看两者是否做到了完美的统一。

本章通过对电影《印第安纳·琼斯与失落的约柜》、《生死朗读》、《魂断蓝桥》、《罗拉快跑》以及《特洛伊的海伦》等影片的鉴赏分析，分别从造型、人物、冲突、结构和改编等几个方面深入探讨电影在叙事与造型结合方面的艺术特性。