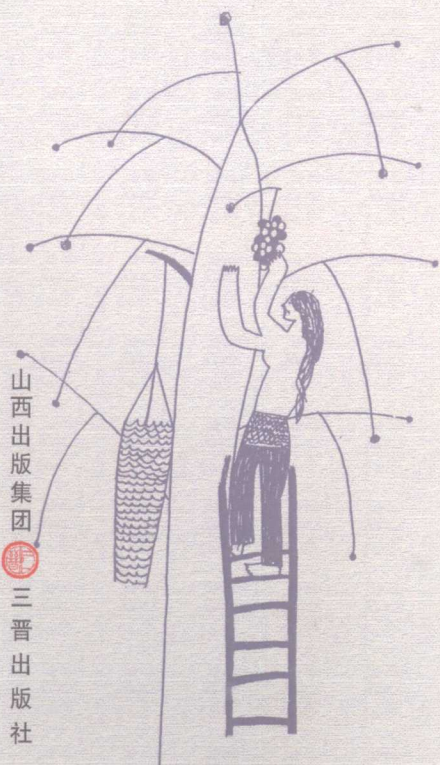

影像记忆

张明芳 著

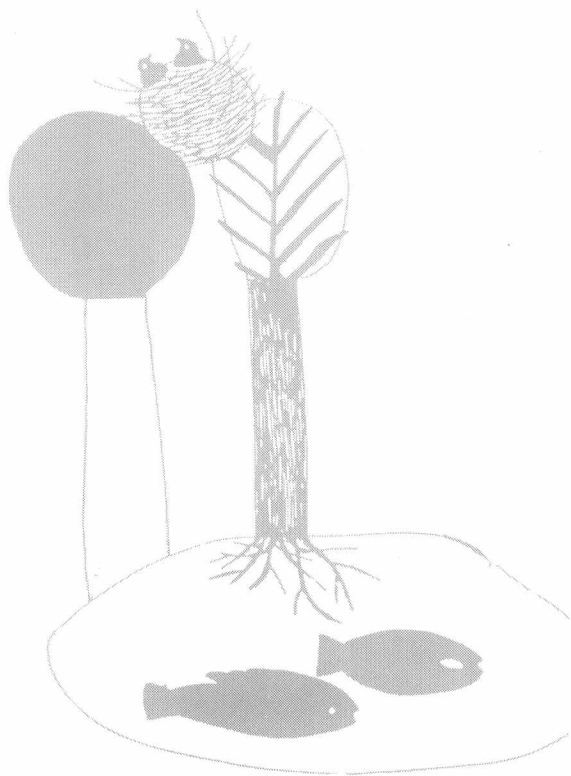
山西出版集团

三晋出版社

影像记忆

张明芳 著

图书在版编目(CIP)数据

影像记忆/张明芳著. —太原: 三晋出版社, 2009.5
ISBN 978-7-5457-0069-5

I. 影… II. 张… III. ①电影史—世界—文集②电影评论—世界—文集 IV. J909.1-53 J905.1-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第080400号

影像记忆

著 者: 张明芳

责任编辑: 张继红

出 版 者: 山西出版集团 三晋出版社

地 址: 太原市建设南路21号

邮 编: 030012

电 话: 0351-4922268(发行中心)

0351-4956036(综合办)

E-mail: sj@sxpmg.com

网 址: <http://sjs.sxpmg.com>

经 销 者: 新华书店

承 印 者: 山西臣功印刷包装有限公司

开 本: 787mm 1092mm 1/32

印 张: 8.875

字 数: 200千字

版 次: 2009年5月 第1版

印 次: 2009年5月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5457-0069-5

定 价: 30.00元

目 录

一、中国影像

滑稽娱乐的先河	(1)
永远的《神女》	(4)
流金溢彩的《渔光曲》	(7)
“蝶舞”的《姊妹花》	(10)
春风桃李花开时	(12)
不倒的《新女性》	(14)
市井生活的经典写照	(17)
站在《十字街头》	(20)
浪漫悲情经典之作	(23)
大时代的电影史诗	(25)
诗意盎然的巅峰之作	(28)
心灵世界的真实呈现	(31)
悲剧世界里的悲剧人生	(34)
“电影诗人”的“非凡”作品	(37)
记忆深处的革命战争片	(40)
匠心独运的艺术精品	(43)

抗英先驱——林则徐	(46)
永不凋谢的《早春二月》	(49)
报晓中国电影春天的一朵“小花”	(52)
用镜头揭示人物的内心世界	(55)
淡淡的哀愁,浓浓的相思	(58)
探索电影的开山之作	(61)
顽强进取的生命赞歌	(64)
一曲生命的赞歌	(67)
中国的西部片史诗	(70)
绚烂瑰丽的暴力迷宫	(73)
青春的神话	(76)
中国电影贺岁片的先河	(79)
香港新武侠电影	(82)
绚烂至极的暴力美学	(85)
读解《无极》	(88)

二、外国影像

电影之父——路易·卢米埃尔	(93)
电影艺术的先驱——乔治·梅里爱	(96)
用光书写出来的历史巨著	(99)
“辉煌的失败”	(102)
纪录电影之父——罗伯特·弗拉哈迪	(105)
“笑中带泪”的杰作	(108)
一艘永不沉没的战舰	(111)

叙事蒙太奇的一块基石	(114)
纪录电影的教父——约翰·格里尔逊	(117)
超现实主义的典范之作	(120)
诗意盎然的《土地》	(123)
穷书生与富家女的浪漫喜剧	(126)
无情的游戏规则	(129)
现代电影的纪念碑	(132)
新现实主义电影宣言书	(135)
意大利社会现实的真实呈现	(138)
各说各话难解的谜	(141)
梦中人生	(144)
现代电影的开山之作	(147)
青春期的强烈叛逆	(150)
疯狂的抒情	(153)
色彩表意的艺术世界	(156)
如梦似幻的诗意影像	(159)
史诗电影的杰作	(162)
虚构的真实	(165)
温馨浪漫的音乐片经典	(168)
“新好莱坞电影”的开山之作	(171)
政治电影的典范	(174)
“黑色电影”的典范	(177)
逝去的硝烟	(180)
战争史诗片之绝唱	(183)

人格化的历史述说	(186)
当影子有了“灵魂”	(189)
生命的赞歌	(192)
自由与爱的呼唤	(195)
爱比死更冷酷	(198)

三、张艺谋影像

张艺谋电影论	(201)
第五代与张艺谋	(212)
1、命名缘起	(212)
2、共性特征	(214)
3、个性原则	(217)
4、相关因素	(219)
电影叙事:变迁的主题	(225)
1、人性的高扬	(227)
2、人格尊严的捍卫	(229)
3、缭乱人生的讽喻	(230)
4、传统精神的回归	(234)
影像造型:流动的空间	(239)
1、环境造型的变位	(239)
2、人物造型的极致	(242)
3、景物造型的渲染	(244)
4、生活细节的点染	(247)
世俗场景:轮转的风光	(249)

1、着意渲染的视觉表象	(250)
2、刻意营造的生活氛围	(252)
3、随物赋形的美学境界	(260)
结 语	(266)
张艺谋电影作品年表	(267)
参考文献	(276)

滑稽娱乐的先河

《劳工之爱情》又名《掷果缘》，是今天我们能看到的现存最早的中国电影。摄于1922年，导演：张石川，编剧：郑正秋，由明星影片公司摄制。明星影片公司成立以后，把摄制滑稽短片作为最初的尝试，《劳工之爱情》就是明星影片公司在张石川的“处处惟兴趣是尚”的宗旨下，继《滑稽大王游华记》之后所拍摄的第二部影片。

《劳工之爱情》作为我们能够看到的保存至今的最早的中国电影，虽然片长只有三本，放映时间仅23分钟，且是无声的，但是我们依然可以透过影像窥见到中国第一代导演对电影艺术形式的掌握已渐趋成熟，他们已经能够比较自由地讲一个有意思的故事，而且从表演动作上达到了趣味性，从故事本身做到了富有戏剧性，从思想意义上达到了一定的深刻性。它无疑为以后中国电影积累了丰富的经验，开启了中国喜剧电影的一代先河。

影片的情节较为简单：青年郑木匠（郑鹧鸪饰）改行卖水果，看上了水果摊对面的祝医生（郑正秋饰）的女儿，常将水果掷送于她，俩人日久生情，暗结情缘。祝医生门诊清淡，苦思冥想如何才能招来患者，当郑木匠拿着自家的水

果登门求亲时,祝医生便提出条件:若能使诊所兴旺发达,即刻允婚。郑木匠巧思妙想,在一昼夜赌博俱乐部的扶梯上,暗装一活动小机关,当酒客赌徒下楼时,即扳动小机关,令楼上俱乐部玩耍的富家子弟,小姐千金一个个从楼梯上滚下来,不得不弯腰瘸腿“哎吆、哎吆”地纷纷请祝医生治疗,祝医生的诊所顿时生意兴隆。祝医生也不食言,把女儿许配给郑木匠,有情人终成眷属。

在中国电影走向成熟的过程中,《劳工之爱情》以其视觉创造上的独特性,引起了中国电影评论界的重视。本片共分六个场景,有一百八十八个画面镜头和四十九段说明字幕组成。尽管在银幕形态和演员的表演上还存在着舞台化和电影化之间的矛盾,但在时间、空间的处理上已基本电影化,尤其是中近景、中景、近景、远景、全景的运用,已显现出景别上的基本特点。同时交叉蒙太奇、叠印、降格摄影、主观镜头等银幕技巧的应用,又给观众营造出了引人入胜、妙趣横生的喜剧效果,不仅迎合了当时小市民的口味,也反映了本世纪初中国城市平民的生活。

值得一提的是,《劳工之爱情》的喜剧构思是和人文精神联系在一起的,当时的五四运动由北向南轰轰烈烈,逐渐普及,导演在肯定和赞美了主人公纯朴美好的恋情和为之付出智慧的同时,对五四新文化运动的呼应之势不言自明。画面中戴着眼镜,动作滑稽的祝医生就是这部影片的编剧郑正秋,这足以证明郑正秋是位电影艺术探索上的勇士。

《劳工之爱情》被誉为“尝试时期中国短故事片创作的

压卷之作,也是中国短故事片艺术经验的集大成者”。或许因为它是现在能够看到的中国最早的一部完整的电影作品,但无论如何我们都应该向张石川这位中国电影事业的开拓者,也是早期中国电影技艺的探索者致敬。

永远的《神女》

1934年由联华影业公司出品,吴永刚编导的处女作《神女》,历经 70 多年的风雨历程后,依然如当年一样受到广大观众的好评和舆论的赞扬,在当时它就是“中国影坛奇异的收获”。而今评选中国 20 世纪电影经典,它还是会名列前茅。1995 年上海电影评论学会将《神女》选为“中国电影 90 年十大名片之一”。1982 年在意大利都灵举办的“中国电影回顾展”上,《神女》就曾震惊四座,让那些来自世界各地的电影学者们“发现了新大陆”,公认《神女》是世界电影艺术画廊里难得的艺术珍品,也是中国默片时期最优秀的作品。

《神女》的构思来源于吴永刚的一副绘画《暗淡街灯下的妓女》的设计,这位美工出身的年轻人有一段时间在下班回家的路上,会经常发现一些暗娼在街上游荡,便萌发了创作冲动。“画面都已经构思好了,一盏昏暗的街灯下,站着一个抹了口红,胭脂,面带愁容的妇女……”结果画稿未成,他将“卑贱的妓女与圣洁的母亲汇于一身”,沉淀出《神女》这部不朽的作品。

《神女》的故事很简单:年轻女性阮嫂,在生活的逼迫下靠出卖肉体养活自己和孩子。某晚,她卖笑街头,为逃避警

察追捕,误入流氓章老大住所,从此成为章老大的占有物。遭受欺凌和剥削,几次欲逃出魔掌,都没有成功。为了使孩子受到正规的教育,她把孩子送到学校,但“妓女的儿子”又常常受到同学的欺凌,也为校董们所不容。她只好打算和孩子一起离开这里,当她打开藏在墙洞里的纸包时,发现那些血泪钱已经被章老大窃走。她忍无可忍,赶到赌场,失手打死了章老大,自己也被判 12 年徒刑,关进了监狱。

《神女》不仅是一部独具异彩的影片,而且也是一部现实主义力作,也是上世纪 30 年代左翼电影运动的标志性作品之一。影片在刻画下层妇女悲苦心理的同时,更多的是寄寓了编导对受欺凌妇女的深切同情。在抵达“灵魂的写实”的过程中,隐含着对旧中国社会黑暗的控诉。而这种控诉,吴永刚是借用独特的电影镜头来实现的。第一次阮嫂在街头接客时,银幕上只有脚的特写,先是一双女人的脚在等待中交替地拍打着地面,然后一双男人的脚进入画面,稍倾,两双脚一同走出画面。这一极富创造力的镜头语言,是许多看过《神女》的人不能忘记的,而阮嫂再次落入章老大之手时,画面的前景是章老大叉开双腿组合的“人”字影像,背景是惊恐地搂着孩子的阮嫂。这种极具空间感的对比性构图,将恶势力之强大和善良者之弱小鲜明地呈现在观众面前。吴永刚借助这些影像语言,使《神女》真正成为一部精美的艺术典范。

《神女》更为人津津乐道的是“清丽优美”的著名影星阮玲玉的出色表演。这位在表演上以朴素自然见长的女演员,

在不经意间,借助面部表情和形体动作,准确地传达出人物灵魂的震颤,深沉地体现着人物痛苦的内心世界,达到了中国无声电影时期表演艺术的最高水平。

流金溢彩的《渔光曲》

1934年,可以说是中国电影的丰收年,出现了一批无声片的颠峰之作。孙瑜、吴永刚、蔡楚生等导演的作品完全可以和世界级的经典默片相抗衡。尤其是由蔡楚生导演,周克摄影的《渔光曲》,于当年的6月14日在上海金城大戏院首映时,正值上海六十年未有之盛暑,影片连映84天之久,创造了新的票房奇迹。1935年,“国际电影展览会”在莫斯科隆重举行,在31个国家参展的影片中,《渔光曲》排名第九,荣获“荣誉奖”,成为中国第一部在国际上获奖的故事片。

故事发生在旧中国东海渔村一个贫苦善良的渔民家里,他叫徐福,被渔霸欺压剥削得一贫如洗,一个狂风暴雨的晚上,其妻生下了孪生姐弟,为了养活一家老小,徐福去海上打鱼,不幸葬身于大海。徐妻只好到船主何家做奶妈。小猴、小猫与何家少爷子英从小一起长大,成人后子英出国留学,小猴、小猫子承父业,以捕鱼为生。渔民生活艰难困苦,徐家又遭盗匪打劫,徐妻双眼失明后三人只得到上海找舅舅。兄妹和卖唱为生的舅舅一起到街头卖唱,巧遇回国的子英,又因子英给了一百块钱,他们被人诬陷入狱,出狱后家里发生了火灾,两位老人已葬身火海。兄妹无家可归,子

英的父亲因破产而自杀,三人一起到海上去捕鱼,小猴在海上受重伤致死,《渔光曲》的歌声响起……

《渔光曲》向我们展示了一种真实的人生。这种真实的人生得益于编导对生活的真切感受。从小生活在海边的蔡楚生一直关注渔民的生活,对渔民的悲惨遭遇寄予深切的同情,而且“生活的折磨”(见《都会的早晨》导演蔡楚生)不仅为他提供了充足的艺术创作素材,更成了他艺术创作的灵感源泉,正是这种以劳苦大众生活现实为素材的创作取向,使他一跃而成为中国三四十年代最为天才的导演。

《渔光曲》在展示社会下层生活方面,较多地选择了室外场景,突破了当时简单化的“室内剧”感觉,追求的是一种环境空间的真实。东海的千里渔场,上海的十里洋场,波光粼粼的海面拍摄,至今依然令人称道。他的影片既继承了中国影戏传统的叙事,又能在此基础上进行突破,故而解读他的影片,就会发现,他的电影包含有丰富的信息,既有外在的故事情节及噱头搞笑,又有深层内核的批判意识。

《渔光曲》所取得的另一成就还体现在音乐形象的表达上,那首由王人美演唱的《渔光曲》,曲调凄婉优美,在电影中每次出现都能轻轻挑动观众的心弦,字字句句都在倾诉着渔民如牛马般的生活,揭露了当时军阀统治下中国社会的黑暗,这大概是当时“街头巷尾无人不谈《渔》,大家小户无人不唱《渔》”的真正原因。

蔡楚生在《渔光曲》中启用的演员是当时活泼、朴实、健康的具有“粗犷美”的新星王人美和具有戏谑性的喜剧天才

演员韩兰根,王人美的出色表演,为她赢得了“永远的野猫”的声誉,而韩兰根则让观众在“带着眼泪笑”的同时,体味到生活的艰难。

总之,《渔光曲》是集商业化、艺术性和主流意识形态为一体的典范作品。