

博雅

高等学校通识教育丛书

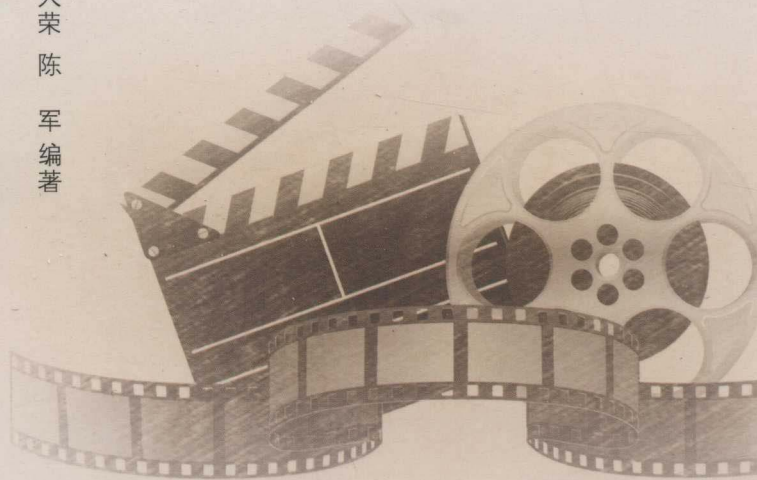
丛书主编 陈寿灿
丛书副主编 蒋承勇 赵英军 厉小军

百部经典

电影赏析

丁莉丽 程大荣 陈军 编著

博雅

浙江工商大学出版社

通识教育丛书

“百部经典”电影赏析

丁莉丽 程大荣 陈 军 编著

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

“百部经典”电影赏析 / 丁莉丽, 程大荣, 陈军编
著. —杭州: 浙江工商大学出版社, 2018. 1
(博雅·高等学校通识教育丛书 / 陈寿灿主编)
ISBN 978-7-5178-2313-1

I. ①百… II. ①丁… ②程… ③陈… 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(2017)第 190948 号

“百部经典”电影赏析

丁莉丽 程大荣 陈 军 编著

责任编辑	任晓燕
封面设计	林朦朦
责任印制	包建辉
出版发行	浙江工商大学出版社 (杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012) (E-mail: zjgsupress@163.com) (网址: http://www.zjgsupress.com) 电话: 0571-88904980, 88831806(传真)
排 版	杭州朝曦图文设计有限公司
印 刷	杭州五象印务有限公司
开 本	710mm×1000mm 1/16
印 张	17.25
字 数	310 千
版 印 次	2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5178-2313-1
定 价	48.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88904970

编委会

主 任：陈寿灿

副主任：蒋承勇 赵英军 厉小军

成 员（按姓氏汉语拼音排序）：

陈寿灿	陈忠秀	丁莉丽	傅培华	龚小庆
郭剑敏	韩永学	何丽野	江 静	蒋承勇
金杨华	李艳梅	厉小军	马 涛	马香娟
潘文年	万 忆	王淑兰	吴 晖	杨 磊
杨 民	杨齐福	易开刚	张 铤	赵海虹
赵英军	朱 晋			

序 言

当代传媒社会,大众传播是文化建设和社会价值整合的主要力量,在一定程度上影像已经取代文字而成为主导性媒介。科技的日新月异改变了艺术的表现方式,改变了人们的思维模式和审美习惯,从而根本改变了人们的艺术观点。电影甚至被看作新的“印刷术”,是“又一项运用知识使世界完全改变的壮举”。好电影被称为是“对人生长达两个小时的隐喻”,可以带领我们通过故事的悲欢离合来寻找生命的意义。

西方马克思主义思想家、文艺理论家瓦尔特·本雅明在其代表作《机械复制时代的艺术作品》中,高度评价了电影较之其他艺术的独特意义,同时也指出了这种艺术形式带来的负面效应。本雅明认为,“电影是对现实的表现,在现代人看来就是无与伦比地富有意义的表现,因为这种表现正是通过其最强烈的机械手段,实现了现实中非机械的方面,而现代人就有权要求艺术品展现现实中的这种非机械的方面……(在电影中),现实的那些非机械方面就成了现实中最富有意义的方面。”同时,本雅明深刻指出,以电影为代表的机械艺术作品,也助推了艺术品从“膜拜价值”到“展示价值”的转变,造成了“光晕的消失”——消遣性接受取代了凝神专注,观众成为“消遣性主考官”。

网络媒体与影视作品的叠置,以其海量信息以及别具一格的视听效果“诱惑”着“受众”,造成“信息过载”：“受众”对信息反映的速度远远低于信息

传播的速度;网络媒体中的信息量大大高于受众所能消费、承受或需要的信息量;大量无关的冗余数据严重干扰了“受众”对相关有用信息的准确选择。对于当代大学生而言,“信息过载”带来的严重后果便是信息消费的“快餐化”,造成了逃避现实生活世界的“浅阅读”,娱乐观感往往大于审美体验。如果任由外部信息系统掌控世界观、人生观与价值观的模塑过程,必然造成哈贝马斯所说的“生活世界殖民化”。

与文学经典类似,经典电影也有着雄厚的文化蕴含和丰富的艺术营养。库切在《何谓经典?》一文中认为经典是“经历过最糟糕的野蛮攻击而得以劫后余生的作品”,经典之所以是经典,就在于它在流变的历史中把握了更多的属于不变的东西。所以作家比如蒂姆·洛特(Tim Lott)认为,经典必须“讲出一些永恒的东西,不局限于这个时代”;鲁思·伦德尔(Ruth Rendell)认为经典必须是完全自出机杼的作品,是以前从没有过的东西。经典是独一无二的,是关乎人的希望和对永恒的需求的,是对人的生命的关怀。这是人类从来不能缺少,更是这个时代我们所缺乏的,也是载入史册的电影大师的追求。在此意义上,经典电影的赏析已经超越娱乐放松、缓解学习紧张心理、转移和释放不良情绪等实用目的,成为必不可少的审美教育。

马克思主义认为,人是“自在性”与“自为性”“物种生命”与“人类生命”双重属性的生命存在。而“类”与“种”的本质不同,“是人自身建立的(自为的)统一性,充分个性化基础上的统一性,超越自身界限的统一性,以否定为内容的统一性,即普遍化的多样统一性。”惟其如此,人才能作为“类”走向自由。通过经典电影来提高艺术修养,加强人文素质,沉醉于对社会、人类与宇宙的无限深邃的感受和思考之中;培养健康良好而又多元开放的审美情趣,并且开阔思路,培养起综合性、创造性的现代思维能力。通过欣赏并解读经典电影进入的艺术教育即使拯救不了任何人,也改善不了任何社会,却可以“教导我们如何在自省时听到自我”,从而改变自我,不断超越自身的界限,不断接近自由而全面发展的人类高度。

为了加强我校通识教育,引导学生追求“真、善、美”的精神,提升学生审美能力,培养尊重多元文化观念,促进学生健康发展,学校推出“博雅经典赏析计划”,组织专家精选了百部左右经典电影,人文与传播学院几位教师共同撰写了评论指导性文章,以倡导赏析经典、思考经典。2014年,习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话指出,追求真善美是文艺的永恒价值。艺术的最高境界就是让人动心,让人们的灵魂经受洗礼,让人们发现自然的美、生活的美、心灵的美。我们要通过文艺作品传递真善美,传递向上向善的价值观,引导人们增强道德判断力和道德荣誉感,向往和追求讲道德、尊道德、守道德的生活。只要中华民族一代接着一代追求真善美的道德境界,我们的民族就永远健康向上、永远充满希望。

希望“博雅经典赏析”的推出带给广大同学全新的领悟,开拓艺术视野,培养艺术想象力、创造力和审美能力,感受情感的丰富和人类精神世界的复杂与浩瀚。

愿高品位的经典性观赏、深层次的哲理性思考成为一种常态,成为校园文化中一道亮丽的风景。

陳壽灿

2017年9月10日

“百部经典”

电 / 影 / 赏 / 析

目 录 CONTENT

中国部分

3 《神女》	50 《周恩来》
5 《马路天使》	52 《牯岭街少年杀人事件》
7 《一江春水向东流》	54 《新龙门客栈》
10 《小城之春》	57 《秋菊打官司》
12 《早春二月》	60 《香魂女》
14 《侠女》	63 《霸王别姬》
16 《牧马人》	65 《喜宴》
18 《城南旧事》	67 《阳光灿烂的日子》
21 《黄土地》	70 《活着》
24 《童年往事》	73 《大话西游》
26 《黑炮事件》	76 《重庆森林》
29 《芙蓉镇》	79 《爱情万岁》
31 《英雄本色》	81 《东邪西毒》
34 《红高粱》	83 《长大成人》
36 《老井》	85 《女人四十》
38 《人·鬼·情》	87 《甜蜜蜜》
41 《胭脂扣》	89 《甲方乙方》
44 《悲情城市》	91 《香港制造》
46 《本命年》	93 《那山那人那狗》
48 《焦裕禄》	96 《一一》

98	《卧虎藏龙》	110	《三峡好人》
101	《枪火》	112	《图雅的婚事》
103	《十七岁的单车》	115	《太阳照常升起》
105	《无间道》	118	《白日焰火》
107	《我们俩》	120	《刺客聂隐娘》

外国部分

125	《摩登时代》	192	《辛德勒名单》
127	《乱世佳人》	195	《肖申克的救赎》
130	《公民凯恩》	198	《阿甘正传》
133	《偷自行车的人》	201	《暴雨将至》
136	《罗生门》	204	《低俗小说》
138	《东京物语》	207	《地下》
141	《野草莓》	210	《七宗罪》
144	《广岛之恋》	213	《情书》
147	《四百击》	216	《三轮车夫》
149	《精神病患者》	218	《冰血暴》
151	《奇遇》	222	《猜火车》
155	《筋疲力尽》	225	《樱桃的滋味》
157	《八部半》	227	《花火》
160	《安德烈·鲁勃廖夫》	230	《小鞋子》
163	《2001 太空漫游》	233	《罗拉快跑》
165	《教父》	237	《中央车站》
168	《飞越疯人院》	240	《美国丽人》
171	《铁皮鼓》	243	《关于我母亲的一切》
174	《栖霞节考》	246	《黑暗中的舞者》
176	《美国往事》	249	《千与千寻》
179	《地铁》	251	《穆赫兰道》
181	《雾中风景》	255	《撞车》
183	《天堂电影院》	258	《殡之森》
186	《套马杆》	260	《能召回前世的波米叔叔》
189	《蓝色》	263	《一次别离》

中国部分

《神女》

影片档案

年份: 1934

编剧: 吴永刚

导演: 吴永刚

摄影: 洪伟烈

主演: 阮玲玉、黎铿、章志直

出品: 联华影业公司

片长: 76 分钟

导演简介

吴永刚(1907—1982), 1934 年在联华影业公司编导处女作《神女》一举成名。1938 年至 1941 年间拍摄了《林冲雪夜歼仇记》等 10 多部古装片。1947 年自建大业电影公司, 拍摄《迎春曲》《终身大事》等片。1949 年后在上海电影制片厂任导演, 作品包括《辽远的乡村》《哈森与加米拉》《秋翁遇仙记》《林冲》及戏曲舞台艺术片《碧玉簪》《尤三姐》等。

影片赏析

无声电影的巅峰之作

吴永刚导演的《神女》被中外电影史学家公认为 20 世纪 30 年代无声电影的巅峰之作。影片直接以“神女”作为片名, 塑造了一位高贵的妓女、圣洁的母亲形象。女主人公阮嫂, 夜晚时是一个穿戴整齐、游荡在街头巷尾招徕嫖客的妓女, 白天则是一位挣扎在贫困线上的单身母亲。在一个经济萧条、民不聊生的破败社会中, 阮嫂面对的生活困境是双重的, 一方面是生存的压力, 无以为业, 只好以出卖自己的身体谋生, 为此遭受警察的追捕和地痞流氓的欺压; 另一方面是身份突围的困境, 阮嫂因为孩子被称为“贱种”而下决心让

孩子受教育,孩子却因为母亲“妓女”的身份而被学校劝退,被剥夺了读书的权利。面临困境的阮嫂没有屈服,准备拿着仅有的积蓄带着儿子奔赴外地,却发现积蓄已经被流氓挥霍一空。悲愤的阮嫂面对流氓举起了酒瓶,也把自己送进了监狱。这正是一个被侮辱和迫害的下层女性的悲剧所在。她无路可走,奋起反抗,最终却又以失败而告终,这既是那个腐败社会下层百姓的必然下场,也是一个被贴上了“妓女”标签的女性在世俗社会的必然宿命。

值得赞赏的是,作为一部妓女题材的影片,导演没有占用过多的篇幅来描绘妓女的烟花生涯,也没有出现刻意以妓女为噱头大张旗鼓展现激情场景的片段。表现阮嫂在街上揽客的场景,导演全然摒弃了各类招揽性的刺激镜头,用了三次街头接客的场面来加以体现:第一次,阮嫂在街头踟蹰,一男子从后面跟上,她转过头来暗示回应;第二次是针对阮嫂的双脚进行特写,先是用一只脚轻轻点击地面,然后慢慢地从画面右侧走进一双男人的脚,之后是两双脚向同一方向走去;第三次则用了一个俯视镜头展现路灯下阮嫂同一个男子并行而去的场景。三组画面,场面调度朴实简洁,镜头内敛含蓄,淋漓尽致地展现出一个风尘女子的卖笑生涯。影片以这些朴素、克制的镜头表现,避开了对于妓女题材的低俗化开掘和身体的欲望化展示。同时,导演还突破了传统苦情戏中常见的煽情模式,在银幕上呈现常态化的生活场景,诸如阮嫂接孩子放学、饭后与孩子一起学习等尽显母子情深的场面,让幸福朴素的日常生活和朝不保夕的屈辱人生形成一种反差,从而使得影片形成一种内在的张力,进而在审美上呈现出一种悲怆的“现实主义风格”。

阮嫂这一形象的悲剧化呈现,正来自一位有着良知和情怀的知识分子的视角,在影片中,对应着校长这一角色。校长在接到很多家长关于阮嫂职业的投诉之后,亲自走访了这个家庭,心底里唤起了对这位伟大母亲深深的敬佩和同情,于是,他决定顶住压力留住孩子。但是,最终他却无法阻止董事会做出辞退学生的决定。为此,他愤而辞职。老校长对于阮嫂的同情以及面对现实的无力感,正深刻地传达了编导对于底层百姓困顿悲苦的现实生活以及女性所处世俗环境的深切体悟。影片的结尾,老校长在阮嫂面前表态将会承担起教养孩子的责任,也体现了当时左翼知识分子对于现实的关怀和希冀。因此,《神女》被誉为“灵魂的现实主义”佳作也是名至实归。

值得一提的是,阮玲玉在该片中的表演亦是十分精彩,准确、细腻、生动、传神地刻画了人物的职业特点和极其丰富的内心世界,处处无声胜有声,为影片增添了无限的光彩,堪称阮玲玉这位影星银幕表演的高峰之作。

(丁莉丽)

《马路天使》

影片档案

年份: 1937

编剧: 袁牧之

导演: 袁牧之

摄影: 吴印咸

主演: 赵丹、周璇、魏鹤龄

出品: 明星影片公司

片长: 91 分钟

导演简介

袁牧之(1909—1978),浙江宁波人,集编、演、导才华于一身,曾在话剧舞台上成功地饰演了不同类型的人物,以精湛的表演技巧和丰富的舞台经验赢得了“舞台千面人”的美誉。新中国成立后为第一任电影局局长。主要代表作品有《八百壮士》《马路天使》《风云儿女》《桃李劫》等。

影片赏析

笑中含泪的草根人生

《马路天使》以 20 世纪 30 年代为背景,描写了生活在旧上海底层的小人物们的不幸生活遭遇,展现了他们特有的善良正直的品格。影片充满了浓厚的人道主义关怀,被称为“荒芜的中国影坛上开放的一朵奇葩”。法国著名电影史学家让·米特里说:“《马路天使》的幽默简朴、富于生活气息,使我感到震惊。”^①《马路天使》将严肃的社会主题、深沉的悲剧格调以及幽默风趣的表现手法融为一体,风格简洁明快、诙谐有趣、意味隽永。

^① 何振淦:《中国电影回顾展在意大利》,《电影创作》1982 年第 5 期。

《马路天使》被称为 20 世纪 30 年代旧上海的一幅社会风情画。影片一开始,镜头就从高楼大厦摇到上海的“下只角”,一支迎亲队伍走来,刺耳的锣鼓唢呐声以及喧闹的洋鼓洋号声此起彼伏,呆若木鸡的新娘,身着西装、长布衫和瓜皮帽的围观人群,以及旁边不中不西的招牌广告,构成了旧中国半殖民地半封建社会畸形社会形态的一个生动场景。在叙事过程中,导演特别注重蒙太奇组接所产生的画面表现力,随处可见充满象征和隐喻意味的亮点。比如,片中几个好友为了搞清楚“有难同当”的“难”字,从半个天津、上海、汉口,再引到报纸上“国难当头”的大字标题,暗指山河破碎的现实境遇。当人们走进弄堂时,镜头又慢慢摇到工人正在粉刷墙头上“太平里”中的“太平”两字,很显然构成了一个“粉饰太平”的隐喻性意象。又如,每次只要陈小平吹小号,几个兄弟马上会迈着夸张的步伐集合起来,体现了陈小平和几个兄弟之间患难与共、互相扶持的情谊。当理发店因为无人理发而付不出房租即将关门之际,陈小平和老王等人用吹鼓来做广告,结果等来的是一群秃顶的和尚,好不容易来了一个头上有毛的,大伙一拥而上,将对方强行剃头,结果那人却是来收房租的。影片通过底层百姓种种荒诞夸张的行为来展现社会日渐溃败、失业危机日益加深的现实环境,通过大量生动的细节和象征手法将草根百姓的艰辛生活以及心酸无奈的心境描绘得惟妙惟肖,使影片产生了笑中含泪的喜剧效果。

《马路天使》作为中国第一部音乐喜剧片,不但将配乐和影片表现的内容紧密结合,而且将每一个人物的动作都配上了极富节奏感的音乐。袁牧之还创造性地利用音乐、画面以及表情动作等多种元素来联动叙事,既抒发了人物的思想感情,又创造了独特的艺术意境。如夜幕降临黄浦江畔时,小云开始在巷口徘徊,单簧管的旋律如泣如诉,渲染出小云在水深火热的生活里奋力挣扎的痛苦;而浓郁的江南丝竹乐曲又体现了她内心的善良与纯洁。尤其是影片中两首著名的插曲《四季歌》和《天涯歌女》,在影片中具有非常重要的辅助叙事功能。小红第一次在酒楼上唱《四季歌》和《天涯歌女》的时候,画面是日本侵略者在中国烧杀劫掠的场面,与《四季歌》中展现的美好情景形成了强烈的反差;小红与陈小平闹翻之后,面对在酒楼里郁闷喝酒的陈小平带着凄婉哭腔的歌声,则与之前和陈小平对唱《天涯歌女》时的温馨与甜蜜形成巨大的反差。影片通过这些对比丰富了人物的性格层次和情感表达,同时也有力地控诉了现实的残酷与黑暗。

(丁莉丽)

《一江春水向东流》

影片档案

年份: 1947

编剧: 蔡楚生、郑君里

导演: 蔡楚生、郑君里

摄影: 朱今明

主演: 白杨、陶金、上官云珠、舒绣文、吴茵

出品: 联华影艺社

片长: 210 分钟

导演简介

蔡楚生 (1906—1968), 广东潮阳人, 被誉为“中国现实主义电影的奠基人”“中国进步电影的先驱者”。代表作有《一江春水向东流》《渔光曲》《都会的早晨》等。蔡楚生编导的影片往往具有鲜明的现实意蕴, 情节曲折有致, 对人物性格的刻画细腻入微, 在主题上着意于弘扬传统伦理道德, 具有鲜明的传统文化特色。

影片赏析

小人物背后的大时代

《一江春水向东流》分《八年离乱》和《天亮前后》两集, 是一部在叙事跨度上贯通战前、战时与战后三个时期的银幕史诗巨片。影片讲述了进步知识分子张忠良一家在抗战中的不幸经历: 老父惨死于敌人之手, 弟弟忠民参加了抗战游击队; 妻子素芬与老母四处漂泊, 历尽艰辛, 最后流落上海街头, 素芬不得不到一家有钱人家做女佣; 忠良饱经磨难, 九死一生, 与家人早已失去联系, 最后到达后方都城重庆。痛苦的经历和复杂的环境慢慢地改变了张忠良, 他投靠了重庆的交际花王丽珍, 并一步一步地成了投机的老手、商界的红

人。战后，他以接收大员的身份回到上海，住在王丽珍的表姐何文艳家，又与何文艳勾搭成奸。素芬恰好在何文艳家做女佣，发现真相后痛苦不堪，将实情告知婆母；老母前来问罪劝说，但张忠良仍不敢当着王丽珍的面明确表示态度，最后素芬绝望投江自杀。

《一江春水向东流》通过一个家庭的悲欢，以极为广阔的人生画面，将中国人民在抗战中的苦斗和受难、在抗战后继续忍受欺压与凌辱的境遇诉之于银幕，从而让人们去清醒地认识和思考：这究竟是为了什么？影片有三条情节线：一条是素芬与婆婆、孩子所经历的苦难生活，真实地表现了抗战时期沦陷区和国统区人民的贫困与痛苦，有着强烈的控诉作用；另一条是张忠良由一个抗日爱国青年走向堕落，混入腐败的上层社会的过程，影片围绕这一条线，还写了一批政客、官商，有力地暴露了国民党官僚统治集团不顾民族危机和人民，大发国难财的罪恶行径和荒淫无耻的生活；第三条是写张忠良的弟弟张忠明投奔山区游击队，战后留在解放区工作。影片中三条情节线交织发展，构成了抗战前后中国现实生活的真实画卷。尤其是影片将贫与富、善与恶、美与丑等对立的人物形象及环境场景组接成富有对照意味的镜头，从而拓展了影片的表现空间。比如，素芬晚上回家后给卧病在床的婆婆喂药，而张忠良和王丽珍却在富贵华丽的卧室里饮酒调情；素芬向司务讨要剩饭剩菜，王丽珍却在豪华客厅内大喊“都要把我胀死了！”等，构成了素芬、张忠良、王丽珍之间人格品性和人生观的强烈反差。影片的最后是素芬自尽前给儿子留下了“不要学爸爸要学叔叔”的遗言，这一简短的话语，大大地深化了主题，表达了作者对现实生活的思考。

在电影形式上，《一江春水向东流》也将传统的情节剧结构与充满东方情调的诗情画意完美地结合在一起，在有限的画面中融入了深邃的意境，从而产生了意味绵长的艺术效果，“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”的诗句，点染出一种悲怆的意境与氛围，将观众引入一种独特的情调之中，一起去咀嚼片名背后“愁”字的复杂意蕴。多次出现的月亮，也具有明显的隐喻色彩。月亮第一次出现，正是张忠良和素芬定情的时候，明月是他们爱情的见证和象征；张忠良要上前线前，明月第二次出现，映照着他们夫妻的依依惜别；此后月亮多次出现，映照着素芬忍受着相思之苦和生活的苦难。张忠良第一次投入王丽珍的怀抱之前，抬头看了一眼窗外的月亮，此时的素芬和婆婆正在月下劳动，天空中忽然飘来了一块乌云，遮住了月亮。此时的月亮，不仅仅是一种环境的展现，更是一种具有抒情和表意功能的意象。在片中，“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”的字幕也再三出现，以此为主题的音乐贯穿始终，时时扣动观众的心弦；而月下江水默默流动的画面也不断出现，如