

中外 当代电影名作 解读

峻冰 主编

 中国电影出版社

中外

当代电影名作 解读

第三卷

峻冰主编

中外当代电影名作解读

CIP 中国电影出版社 二〇〇七·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中外当代电影名作解读/峻冰主编. —北京: 中国电影出版社, 2007. 5

ISBN 978-7-106-02783-4

I. 中... II. 峻... III. 电影评论—世界—现代
IV. J905.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第078847号

责任编辑: 秦 赞
装帧设计: 羽 航
责任校对: 王 禾
责任印制: 刘继海

中外当代电影名作解读

峻 冰 主编

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路22号) 邮编 100013

电话: 64296657 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (邮购部)

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2007年5月第1版 2007年5月北京第1次印刷

规 格 开本/787×1000毫米 1/16

印张/21.25 插页/2 字数/328千字

印 数 1—3000册

书 号 ISBN 978-7-106-02783-4/J·0991

定 价 40.00元

主编简介

峻冰,曹峻冰,1970年生,安徽蒙城人。四川大学文学与新闻学院电影电视系副教授、系主任,影视文艺学专业与传播学专业影视传播研究方向硕士生导师。2002年3月至2005年2月在韩国又松大学任客座教授。系中国电影家协会会员、中国电影评论学会会员、四川省文艺评论家协会理事、四川省影视评论学会副秘书长、四川省作家协会会员。

1991年开始发表作品,迄今已独立发表影视评论、诗歌等作品两百余万字,其中,全国中文核心期刊、CSSCI来源期刊和韩国重要学术期刊影视研究论文六十余篇,多篇被“人大复印报刊资料”《电影、电视艺术研究》/《影视艺术》全文转载。出版专著《电影的论说》(中国电影出版社,2001),与人合著《影视艺术——理论·简史·流派》(重庆大学出版社,2001)、《影视艺术——影片分析》(重庆大学出版社,2001),与人共同编撰大型语言类双语工具书《现代中韩辞典》(韩国版,2006),著有诗集《乡土与人生的恋歌》(四川文艺出版社,1998)、《行吟韩国》(中国文联出版公司,2007)。

内容提要

全书分“影片个案(中国电影)”、“影片个案(外国电影)”和“影片纵横”三编分析论述了中外当代数十部电影名作,如中国的《冬冬的假期》《小武》《夏日暖洋洋》《花样年华》《十七岁的单车》《英雄无语》《天下无贼》《向日葵》《求求你,表扬我》《红颜》《夜宴》《墨攻》《云水谣》《三峡好人》《满城尽带黄金甲》《落叶归根》等,外国的《欲望号街车》《桂河大桥》《裸岛》《毕业生》《逍遥骑士》《肮脏的哈里》《美国往事》《柏林苍穹下》《末路狂花》《这个杀手不太冷》《离魂异客》《情书》《鳗鱼》《搏击俱乐部》《神秘河流》《通天塔》等。文章观点新颖深刻,个性鲜明生动,文笔洗练流畅。

该书对电影创作工作者、电影教育与电影研究工作者、业余电影评论作者、攻读电影各专业的本科生和研究生,以及广大电影爱好者均有较为切实的参考价值。

目 录

上编 影片个案(中国电影)

- 3 《早春二月》(1963)
- 4 蒙太奇光环下的多重内容书写 朱善智
——兼论《早春二月》的主题与形式
- 9 《冬冬的假期》(1984)
- 10 寂寞的咏叹 胡彦殊
——试析《冬冬的假期》的情绪表达策略
- 15 《小武》(1997)
- 16 一瞬的梦 王 路
——对影片《小武》的精神分析
- 21 《夏日暖洋洋》(1999)
- 22 人与城市的写实与解构 峻 冰
——阅读宁瀛的影片《夏日暖洋洋》

- 26 《花样年华》(2000)
- 27 逝去的年华 永恒的回忆
——评影片《花样年华》
陈思伶 刘莹
- 32 《十七岁的单车》(2000)
- 33 走过苦涩的青春
——从王小帅的电影《十七岁的单车》谈起
邓明潞
- 40 《英雄无语》(2001)
- 41 历史再现的个性化
——《英雄无语》的叙事策略及美学意义
峻冰
- 47 《天下无贼》(2005)
- 48 天下无贼与有贼
——解读电影《天下无贼》
李聪聪
- 55 《向日葵》(2005)
- 56 表意元素与时间设计
——简论影片《向日葵》的导演手法
张雯
- 62 《求求你,表扬我》(2005)
- 63 杨红旗——当代社会的文化英雄
——析《求求你,表扬我》的文化意义
王彬
- 72 《红颜》(2005)
- 73 谈《红颜》关于女性精神出路的探寻
姜丽
- 79 《夜宴》(2006)
- 80 爱比死更寂寞
——试析影片《夜宴》的人物形象
徐文松
- 84 《墨攻》(2006)
- 85 叙事制造矛盾
——电影《墨攻》观感
陈夏娇

- 90 没有人不是无辜的
——评影片《墨攻》的战争群像 张 鹏
- 95 《云水谣》(2006)
- 96 《云水谣》:情感性叙事与商业化运作 杨状振
- 102 爱情的挽歌
——谈影片《云水谣》的爱情模式及价值取向 张 姪
- 107 《三峡好人》(2006)
- 108 尊重每一个普通的生命
——简论《三峡好人》的文化意蕴 资明霞
- 114 渗透到民间的现代感
——试论《三峡好人》对当代民间精神层面的观照 冯 好
- 119 “新生代”的孤独与守望
——评影片《三峡好人》 余 里
- 124 浅析《三峡好人》的叙事主题与艺术风格 王淑萍
- 131 新现实主义电影的影子
——谈《三峡好人》的艺术风格 江月英
- 135 《落叶归根》(2006)
- 136 回家吧,那里有我们需要的一切
——试析电影《落叶归根》的叙事主题 张 玲

中编 影片个案(外国电影)

- 145 《欲望号街车》(美国,1951)
- 146 《欲望号街车》:从名著到经典好莱坞剧情片 焦 阳
- 153 《桂河大桥》(英国/美国,1957)
- 154 战俘尊严和人性的建构与毁灭
——评影片《桂河大桥》 隋 红

- 159 《裸岛》(又译《赤贫的岛》,日本,1961)
- 160 质朴影像中的人性 张 娅
——评影片《裸岛》
- 166 《逍遥骑士》(美国,1969)
- 167 人生若只如旅程 赵 皓
——对《逍遥骑士》的另类读解
- 172 《肮脏的哈里》(美国,1971)
- 173 《肮脏的哈里》:一个影响人一生的警探故事 王小碧
- 178 《美国往事》(美国,1984)
- 179 “爵士时代”的挽歌 王 路
——解读影片《美国往事》
- 189 《柏林苍穹下》(德国/法国,1987)
- 190 在柏林上空,天使无能为力 江月英
——解读文德斯电影《柏林苍穹下》
- 194 《末路狂花》(又译《塞尔玛和路易丝》,美国,1991)
- 195 当女人遇上公路 陈夏娇
——试读影片《末路狂花》
- 200 《这个杀手不太冷》(法国,1994)
- 201 杀手的温情 郭 宏
——试析电影《这个杀手不太冷》中主人公莱昂的
人性之美
- 206 《离魂异客》(美国,1995)
- 207 《离魂异客》:一则关于“病玫瑰”的寓言 赵 皓
- 212 《情书》(日本,1995)
- 213 一封清新隽永的情书 余 里
——评岩井俊二的影片《情书》

- 217 《鳗鱼》(日本,1997)
- 218 在赤道与日本海之间徘徊 隋 红
——重读今村昌平的电影《鳗鱼》
- 223 《搏击俱乐部》(美国,1999)
- 224 《搏击俱乐部》:隐藏在人们内心深处的渴望 张 鹏
- 229 《神秘河流》(美国,2003)
- 230 《神秘河流》:不能把罪恶永远埋葬 王小碧
- 234 《多格拉之歌》(法国,2004)
- 235 生命的赞歌 邓明潞
——评电影纪录片《多格拉之歌》
- 244 《通天塔》(又译《巴别塔》,美国,2006)
- 245 存在即沟通 魏 薇
——电影《通天塔》观后

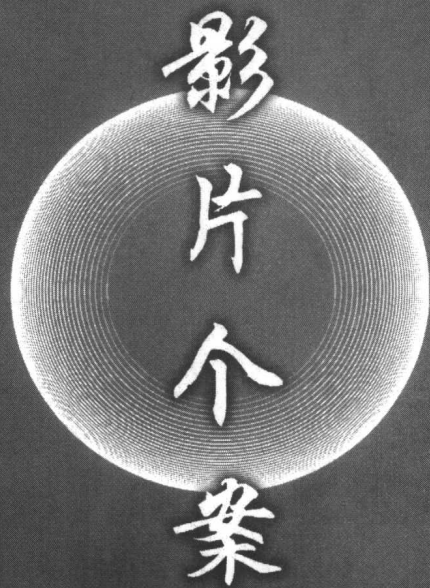
下编 影片纵横

- 251 喜剧情境的悲剧建构 峻 冰
——何群后期电影的美学启示
- 257 从《红高粱》到《满城尽带黄金甲》 宋汶洮
——论张艺谋后期创作风格与价值取向的嬗变
- 264 论贾樟柯电影的时空构建 牟 燕
- 272 非主流电影的“主流思想” 赵明霞
——试析贾樟柯“故乡三部曲”等影片关于
“现代性”的阐释
- 278 非攻下的胜利符码编织 朱善智 傅荃兰
——《墨攻》与《影子武士》的同一主题阐释

- 283 当代华语电影与意大利新现实主义电影写实
倾向的比较 赵 皓 李自强
——以《十七岁的单车》《偷自行车的人》等为例
- 290 浅析电影色彩的美学功能 魏 薇 徐文松
——以《英雄》《红色沙漠》等为例
- 295 《万家灯火》:中国的新现实主义杰作 胡彦殊
——兼谈中国“新生代”导演的纪实追求
- 300 符号在电影中的重要作用 林满捷
——以《云水谣》为例
- 305 从《毕业生》看新好莱坞影片对经典好莱坞
影片的超越 冯 好
- 309 中国电影类型意识元素探析 朱 彤 朱善智
——以“西部片”为例
- 315 一首首流淌的电影诗 卢 勇
——从《孙中山》等伟人传记片看丁荫楠导演的
电影叙事风格
- 320 法国动物纪录片的魅力要素 张 娜
——以《鸟的迁徙》和《帝企鹅日记》为例
- 328 主要参考文献

上
编

影
片
个
案

(中国电影)

《早春二月》

1963年 彩色片 108分钟
北京电影制片厂出品

导演：谢铁骊

编剧：谢铁骊（根据柔石的小说《二月》改编）

摄影：李文化

主演：孙道临（饰肖涧秋）

谢 芳（饰陶岚）

上官云珠（饰文嫂）

高 博（饰陶慕侃）

王 培（饰钱正兴）

本片1983年获葡萄牙第12届菲格拉达福兹国际电影节评委会奖。

思想处于矛盾中的青年教师肖涧秋来到了一个叫芙蓉镇的小镇上教书，在此他遇上了故友遗孀文嫂，也遇到了陶校长的妹妹陶岚——一个性格活泼的女子。他怀着一腔热情地帮助文嫂的结果是文嫂及其宝宝的死去；他帮助贫困学生王福生的结果是王福生被迫退学；他与陶岚感情上交往的结果引发了以钱正兴为代表的镇上人的冷嘲热讽。最终，肖涧秋在一番思想的艰苦斗争后愤然离开芙蓉镇，投向了革命的营地，陶岚也在早春的二月随他而去。

蒙太奇光环下的多重内容书写

——兼论《早春二月》的主题与形式

朱善智

《早春二月》拍摄于1963年，时处新中国成立以来的第二次电影创作高潮。除《早春二月》外，同一时期还诞生了《枯木逢春》《红色娘子军》《小兵张嘎》《舞台姐妹》《野火春风斗古城》等优秀影片，成为电影史上不可不提的一笔。《早春二月》作为谢铁骊的代表作之一，从内容到形式无不展示着创新的气息，也许它就是另类，但多重主题及蒙太奇光环下的叙事书写却值得我们去重新审视与探析。

蒙太奇的运用

蒙太奇学派作为电影史上的重要流派从诞生起便对电影这门艺术的发展产生着至高无上的影响力。事实证明，一部电影，抑或现实主义题材的影片，如果能够成功地运用蒙太奇的手法或创作思想，往往能够发挥意想不到的艺术效果。《早春二月》中明显地透露着蒙太奇的痕迹，更确切地讲是抒情蒙太奇的烙印。肖涧秋七次经过小河的岸边，穿过小桥，进入芙蓉镇，每次伴随着不同的事情和心情，画面都会切入相同背景下的不同影像形式，前后细节联系在一起构成了整部影片的抒情段落体系。肖涧秋到文嫂家后第一次在河岸边奔跑，满路的白雪及解冻后静静流淌的小河，让人想到了普多夫金《母亲》中工人经过河边、小河解冻的经典片段。肖涧秋第三次经过河畔，是从文嫂家里回来并被镇上人说成是采莲的野爸爸时，他此时的心情极端低落，紧接着出现在他面前的便是天空翻涌的乌云、肆意奔流的河水和滚荡的波纹。抒情的成分达到了一个极致。小桥、流水的江南风光自古就

有着被中国文人赞誉的意境之美，影片恰利用了这些古典元素，将蒙太奇的概念进行了延伸和创新。

钢琴是外来品，更是十指挥洒自由的舞台，心灵尽情释放与书写的载体。琴棋书画中的琴此时变成了钢琴，现代的或者说西方的东西已经在许多地方延伸开来不说自破。陶岚对钢琴的热爱本身便是对自由的向往，当苦闷的她在钢琴上弹起那首高昂的曲子时，她仿佛已飞到了另一个美好的世界。影片中将镜头两次对准肖涧秋与陶岚二人的脚步，我们明显地看出，第一次在校园里散步，二人的步伐是轻松而整齐划一的；第二次在雨中时，显然是沉重而不齐的，此时的二人各有所想，但沉重的笔调又暗示了二人的归一。上述手法又可以说是一种隐喻蒙太奇的运用。

芙蓉本是纯洁的象征，影片采用芙蓉镇作为故事发生的地点，本身便是一种反讽。这说明旧有的民风、民俗以及物象正被颠覆。蒙太奇的思维、联想与象征的手法在此被更好地运用在了一起。

多重主题的书写

《早春二月》的主题是多重的，抑或可以说是充满矛盾的多重内容书写。“爱情”首先成为叙事线索及主题之一。从爱情的角度来说，陶岚无疑是处于叙事的核心地位的。她对爱情观的表现与界定是新时代新风气的最突出的表现。钱正兴用金钱来买爱情，颇具封建主义与资本主义的意味。肖涧秋对待爱情又颇具传统文人的习气，夹在中间的陶岚成为了完整意义上的西方女性。在此意义上讲这是一部讴歌爱情的女性主义题材电影并不为过。

其次，人性的刻画是暗含的主题。影片的开头，在船上首先向我们展现的便是文嫂的邻居——那位老太太的朴素与关怀。直到文嫂死去，她都一直在伸出微薄的援助之手，人性中最美好的诗篇，她在无意识地静静书写。那位彻头彻脑地一身书香气的文人方谋，起初的满口仁义道德，到后来竟然成为到处散布谣言、害人不眨眼的极端势利小人。钱正兴在一番兴风作浪后，被迫承认已被陶岚遗弃，无奈地离去，总算没有那么卑鄙。小镇上的人，可谓一群很团结的人，他们的团结体现在鄙视和仇恨上：他们鄙视的是一个孤苦无依的女人并直接将她送上了死亡之路；他们仇恨的是肖涧秋，也包括陶岚，直至他们双双离开。