

电影馆
焦雄屏主编

Le Cinéma italien
1945年以来的

〔法〕洛朗斯·斯基法诺 著 王竹雅 译

意大利电影
de 1945 à nos jours

546

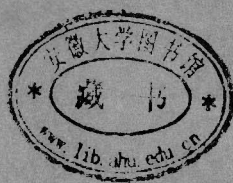
凤凰出版传媒集团

江苏教育出版社

Le Cinéma italien 1945年以来的

[法] 洛朗斯·斯基法诺 著 王竹雅 译

意大利电影 de 1945 à nos jours

凤凰出版传媒集团

江苏教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

1945 年以来的意大利电影 / (法) 斯基法诺著; 王竹雅译. —南京: 江苏教育出版社, 2006.10
(电影馆)
ISBN 7-5343-7829-X

I .1... II .①斯...②王... III. 电影史—研究—意大利—1945~1995 IV .J909.546

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 129895 号

Le Cinéma italien de 1945 à nos jours by Laurence Schifano
Copyright © Nathan-Université, 1995
图字: 10-2005-005

出 版 者	江苏教育出版社
社 址	南京市马家街 31 号 邮编: 210009
网 址	http://www.1088.com.cn
出 版 人	张胜勇
书 名	1945 年以来的意大利电影
作 者	[法] 洛朗斯·斯基法诺
译 者	王竹雅
责 任 编 辑	管鸱鹏
集 团 地 址	凤凰出版传媒集团有限公司 (南京市中央路 165 号 210009)
集 团 网 址	凤凰出版传媒网 http://www.ppm.cn
经 销	全国新华书店
印 刷	廊坊市时嘉印刷有限公司
厂 址	廊坊市广阳区旧州田古营 电话: 0316-2913281
开 本	940mm × 640mm 1/16
印 张	12.5
字 数	145 千字
版 次	2006 年 11 月第 1 版 2006 年 11 月第 1 次印刷
定 价	20.00 元
发 行 热 线	010-68002890

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换

作者简介

洛朗斯·斯基法诺(Laurence Schifano),
法国巴黎第十大学艺术系文学、电影学教授, 意
大利电影专家。主要著作有 *Luchino Visconti*、
Orphée de Jean Cocteau 等。

电影馆·电影史系列

《法国电影新浪潮》 焦雄屏 著

《法国电影50年》 [法] 雷内·普列达尔 著

《好莱坞电影——创新时代》 [法] 皮埃尔·贝托米厄 著

《1945年以来的意大利电影》 [法] 洛朗斯·斯基法诺 著

《日本电影导论》 [法] 马克斯·泰希埃 著

《电影简史》 [美] 路易斯·贾内蒂 著

《影响电影史的100个情爱场景》 [英] 尼尔·富尔伍德 著

《影响电影史的100个暴力场景》 [英] 尼尔·富尔伍德 著

乐知博克
www.likebook.com

总策划：席云舒
责任编辑：管鸥鹏
装帧设计：孟娜

期待另一个辉煌的电影年代

崔雄屏

我知道台湾远流电影馆丛书和万象电影丛书很是受到内地一些朋友的喜爱，每次碰到内地一些热爱电影文化的读者以及电影界的专业人士，他们总会和我谈起这两套丛书，一方面抱怨其定价如何高昂，让一般人感觉负担太重，另一方面又多么以收藏全套图书为荣。

这两套丛书我都打头阵出了第一本，同时担任其编辑委员和顾问。虽然我觉得一些书的内容水平参差不齐，但仍然为其总体能在内地造成如是回响感到高兴和鼓舞。事实上，这些书的确曾为风起云涌的台湾地区精致电影文化提供坚实的年轻观众后盾。每个电影运动，都有强大的评论和学术力量在支撑它，从意大利新现实主义到法国新浪潮，到德国新电影，以及中国台湾新电影，无一例外。

电影评论的青黄不接、电影运动的陨落，似乎也 and 电影文化的渐趋式微息息相关。当年我们策划电影丛书，就是有感于台湾地区电影文化的荒芜，年青一代在时代的洪流下，芜杂地鲸吞外来消费信息，什么都是现下、快速的经济行为，连娱乐和文化也不例外。整个社会在现代化和外贸的脚步下轰隆隆前进，文化、历史、教养、礼仪敬陪末座。年轻人勇于接受西方思潮及炫目的发达国家的文化和习惯，对传统不屑一顾，对美学、文化等历史积累没空消化。膜拜速成、快捷方式、抄袭、剽窃成了新的英雄成功哲学。当时我曾撰文说：“股票市场，通俗文化，每天每日上演着斯文扫地、尊严丧尽的通俗连续剧。知识分子带着受伤的心情，羞辱又无尽地

复习失落感……我们真的要活得如此猥琐蹇促吗？”

所幸曾有那么一批知识分子，真诚而互相鼓励地对抗沉沦的文化倾向。在那个年代，它是一股清流，一种异数。台湾地区电影文化的深耕曾经影响了许多青年投入这个行业。那时的电影人不以谈美学不谈电影市场为耻，愿意真诚地为电影文化付出；那时的导演不忙着高标自己世界大导演的的位置，肯虚心而真心地面对理想。于是远流的电影馆丛书从电影技术到电影历史到电影美学，一本一本地出，而万象除了电影史丛书外，也不畏厚重地端出塔尔科夫斯基、基耶斯洛夫斯基、文德斯这些看似不易消化的艺术大师译作。

台湾地区电影于是有那么一段黄金岁月，出了几部至今看来仍经得起考验的作品，而在文字领域及电影文化的积累上也不曾缺席。然而，历经台湾地区的经济风暴，万象停摆，远流也关了它的电影馆，虽然我在城邦的麦田又重新开启电影馆，但台湾地区新电影已濒于死亡。

令人惊喜的是江苏教育出版社愿意接下这个棒子，继续出版电影馆丛书。这使我非常有信心。除了详尽地规划我们未来在创作者、电影史、电影美学乃至专业技术等方面拓展电影馆丛书广度外，我也为之联系国外最好的作者及译者以进行深度耕耘。我们着重以美学的基本功打底，也会提供大跨度的历史研究，此外，各种在当代电影及电影史上发光发热的个别著作（auteur——导演、编剧、摄影等）我们也将陆续成书。

中国电影文化源远流长，2005 年是中国电影 100 年庆，仅以此系列丛书，献给曾在这条百年路上耕耘过的所有人，期待中国电影进入另一个辉煌的年代。

2004 年 12 月

赠书卡

尊敬的读者：您好！

感谢您选购苏教版社科图书。为了更好地为您服务，让您及时了解我社图书的出版信息，请抽空填写此卡。凡购买我社附有此赠书卡的图书金额累计超过200元者，请将您收集的赠书卡填好寄回，即可获赠价值为您所购图书定价总和10%的图书(购买盗版书不在赠书之列)。请登陆www.likebook.com挑选您想要的赠书，我们将给您免费寄赠。

姓 名		性 别		年 龄		学 历 / 职 称	
工作单位							
通讯地址							
邮政编码		电 话 / 传 真					
E-mail							
是否愿意获得本社其他图书信息	☐ 愿意 ☐ 不愿意		希望获得新书信息的方式		☐ 信函 ☐ 传真 ☐ 电子邮件		
您选择的赠书书名							
您的建议							
本书信息	“电影馆” / 《1945年以来的意大利电影》 定价：20.00 元						

江苏教育出版社北京社科图书出版中心 发行部
(北京乐知博克出版顾问有限公司)

北京市西城区车公庄大街6号北京市委党校一号楼455室

邮编:100044

邮购热线:010-68008948;68005328-803

目 录

引言 回到未来

1. 从歌剧到电影	3
2. 现实主义的两大摇篮:《马科·奥雷利奥》和《电影》	5
3. 民族一大众电影	12
4. 电影审查	14
5. 摄影棚和家庭	19

第一章 1945—1948:战后的风景

1. 状况说明	23
2. 托托的世界	27
2.1 大众电影	27
2.2 喜剧	29
2.3 制片人——瓜利诺的弟子们	32
3. 新现实主义电影的神话	35
3.1 一个词和一些人	36
3.2 切萨雷·柴伐梯尼	37
4. 三位导演与电影眼的权力	41

4.1 罗贝尔托·罗西里尼	41
4.2 鲁奇诺·维斯康蒂	43
4.3 维多里奥·德·西卡	44
5. 新现实主义电影的出现	48

第二章 1948—1957:回归电影城

1. “灰色”季节	53
2. 美国梦:台伯河上的好莱坞	58
2.1 美圆	58
2.2 娱乐片	59
2.3 创造	61
3. 情节剧的浮浮沉沉	64
3.1 爱之泪和荣誉罪	64
3.2 从礼服电影到历史片	67
4. 普尔奇内拉和仆人——回归面具	70
4.1 演员	71
4.2 戏剧的真实	72
4.3 意大利即兴喜剧	72
5. 意大利即兴喜剧和“玫瑰色的新现实主义”	74
6. 现实服务电影:费里尼和安东尼奥尼	79
6.1 费德里柯·费里尼	79
6.2 米开朗琪罗·安东尼奥尼	81
6.3 两种背叛	83
7. 新现实主义的活力	87

第三章 1958—1968:意大利电影的繁荣期

1. 意大利的繁荣与它的镜子	91
2. 电影的奇迹	95
3. 电影资源的生与死	99
3.1 史诗性英雄电影与西部片	99
3.2 史诗性英雄电影	104
3.3 意大利式西部片的神话	106
4. 从《大战》到《饕餮之徒》:神奇的喜剧	109
5. 喜剧时代	114
5.1 喜剧和历史	114
5.2 喜剧和社会	117
6. 现代性的核心	120
6.1 维斯康蒂、费里尼	121
6.2 安东尼奥尼	122
7. 原始现代性:帕索里尼	125
8. 新现实主义的孩子:批评电影	128
9. 叛逆之子:危机中的电影	132
10. 20 世纪 60 年代:黄金时代?	139

第四章 1969—1995:在黑暗年月里漫游

1. 从沉重年代到贝卢斯科尼时代	145
2. 历史的银幕——衰退中的电影?	149
2.1 民族复兴	150
2.2 法西斯主义	151

3. 当下的银幕——权力的舞台,家庭的场景	157
3.1 权力的隐匿面	157
3.2 诉讼和监狱	159
3.3 辛辣的闹剧	160
3.4 家庭	163
4. 预告的死亡	165
4.1 关键的一年:1975—1976	165
4.2 电视和基因突变	167
4.3 后电影时期的第一代导演	169
5. 保卫意大利电影	173
5.1 表演	173
5.2 电影的返本归源	174
5.3 喜剧	176
5.4 小成本电影	177
5.5 意大利电影的新形势	179
意大利,一个大家庭:回顾之图	187
参考书目	189

引言 回到未来

1. 从歌剧到电影

19 世纪的意大利,最杰出的艺术形式是歌剧。民主文化在意大利是通过歌剧体现的,而在欧洲其他国家,则是由维克多·雨果、拜伦、密茨凯维支(Mickiewicz)和普希金的文字表达的。那时的意大利正遭受着北面的奥地利与南面的波旁王朝的压迫。在这个四分五裂的国家,意大利民族及其渴求领土完整与政治统一的梦想在战场上,在米兰斯卡拉歌剧院、威尼斯凤凰歌剧院和那不勒斯圣·卡洛(San Carlo)歌剧院的舞台上开始形成。虽然威尔第的许多歌剧都借鉴了莎士比亚的戏剧,而且故事的背景大多是公元前 6 世纪的耶路撒冷和巴比伦(《纳布科》[*Nabucco*])或 16 世纪的西班牙(《埃尔纳尼》[*Ernani*]、《唐·卡洛斯》[*Don Carlos*])抑或 16 世纪的加斯科涅和阿拉贡(《行吟诗人》[*Le Trouvère*]),但他的歌剧却表现出清晰的民族性与人民性,而且歌剧中的音乐还向各个社会阶层传达着一种力量,激励人们去反抗入侵者,破坏邪恶神甫的权力。《情欲》(*Senso*, 鲁奇诺·维斯康蒂[Luchino Visconti], 1954)的著名片头就引起了观众对威尔第作品的深深共鸣,因为任何一位意大利观众都能自然而然地感觉出民族复兴运动与抵抗运动之间的关系。

20 世纪,电影继承了歌剧的文化使命——即表现和统一民族意

■ 维斯康蒂:《情欲》

识。因此,在那些关注社会、具有葛兰西^①风格的电影作品(如维斯康蒂、伯纳多·贝尔托鲁奇[Bernardo Bertolucci]和塔维亚尼[Taviani]兄弟的作品)中,电影对歌剧都有着不少参考和借鉴。这种参考与借鉴成为战后影评的分水岭,把浪漫理想的影片时代、史诗话语的影片时代(或法西斯主义时代)与颓废的或表现身份危机的影片时代分开,其中维斯康蒂的《情欲》和《豹》(*Le Guépard*),贝尔托鲁奇的《蜘蛛策略》(*La Stratégie de l'araignée*)以及塔维亚尼兄弟的《阿隆桑芳》(*Allonsanfan*)当属最成功的作品。

■ ■ ■

① 葛兰西(Antonio Gramsci, 1891—1937),马克思主义理论家。他与帕尔米罗·陶里亚蒂(Palmiro Togliatti)等人一起建立了意大利共产党。

2. 现实主义的两大摇篮:《马科·奥雷利奥》和《电影》

意大利电影在现实主义的影响下获得了复兴。战后主要导演的成长时期出现了两种趋势——新闻和戏剧/文学和电影——这两种趋势使我们清晰地看到了现实主义的两大主流。这一代人的共同特点是,他们经历过电影学习的各个阶段,从编剧到演员,再到导演助理,最后自己成为导演。另一些人也走过了相同的路程,他们从20世纪30年代起开始为讽刺性报纸(《贝托尔多》[*Bertoldo*],尤其是《马科·奥雷利奥》[*Marc'Aurelio*])工作,另一些具有深厚文化素养的人在政治上积极反对法西斯统治,他们相互结交并一起创作剧本,同时为《电影》(*Cinema*)杂志撰写文章。《电影》杂志创办于1936年7月(比《马科·奥雷利奥》晚了六年),从1938年起由墨索里尼的儿子接管。

法西斯统治的最后几年,大多数出色的电影编剧都是从《马科·奥雷利奥》走出来的。二战以后,正是他们在从事电影创作,如:维多里奥·梅兹(Vittorio Metz)(他最早是与马尔切诺·马尔凯西[*Marcello Marchesi*]合作一些时事讽刺剧^①)、鲁杰罗·马卡里(Ruggero Maccari)(他和费里尼一起为喜剧演员阿尔多·法布里奇[*Aldo Fabrizi*]编写一些短小喜剧;此外,他与托托[*Antonio De Curtis dit Totò*]

解 释

① 参见本篇末附录。