

影 视 艺 术 | 丛 书
高 考 全 能 实 训

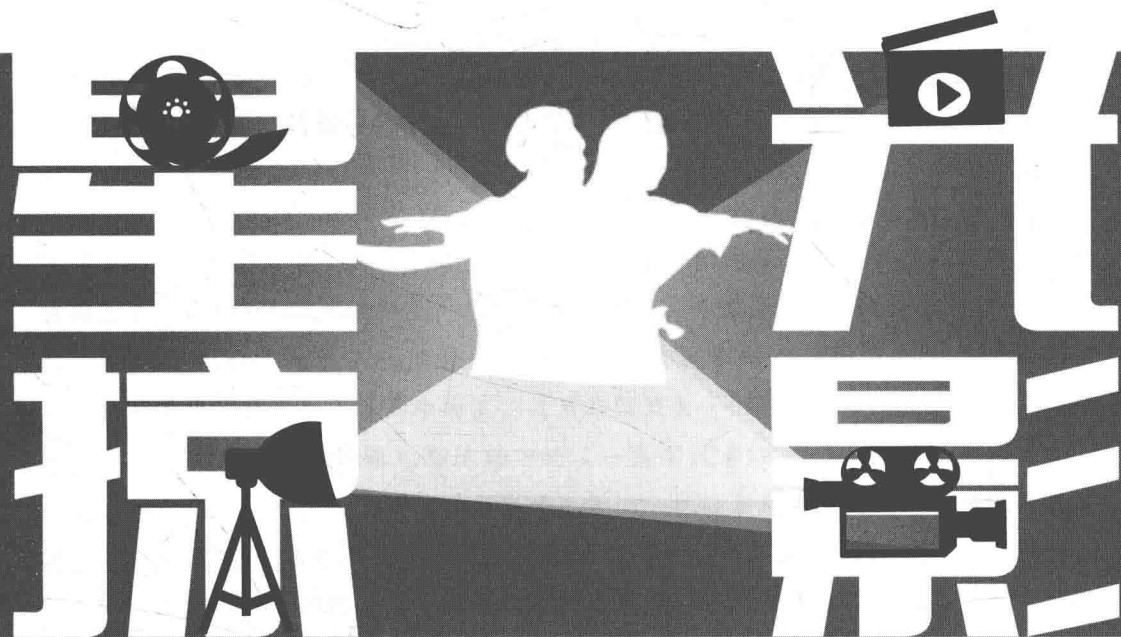
世界经典电影作品分析

主编 任嬿如 副主编 杨沛璇 宋楚阳 王 静

XINGGUANG LUEYING
SHIJIE JINGDIAN DIANYING ZUOPIN FENXI

中国传媒大学出版社

影视艺术 | 丛书
高考全能实训 | 书

世界经典电影作品分析

中国传媒大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

星光掠影:世界经典电影作品分析/任嬿如主编.

—北京:中国传媒大学出版社,2016.12

ISBN 978-7-5657-1792-5

I. ①星… II. ①任…

III. ①电影评论—世界—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. ①J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 213716 号

星光掠影:世界经典电影作品分析

XINGGUANG LUEYING:SHIJIE JINGDIAN DIANYING ZUOPIN FENXI

主 编 任嬿如

副 主 编 杨沛璇 宋楚阳 王 静

责任编辑 黄松毅

责任印制 曹 辉

封面设计 卡古鸟设计

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024

电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京玺诚印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 15

字 数 259千字

版 次 2016年12月第1版 2016年12月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-1792-5/J·1792 定 价 45.00元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

主 编

任嬿如 中国传媒大学

副主编

杨沛璇 湖南大学

宋楚阳 浙江传媒学院

王 静 西北师范大学

XINGGUANG LUEYING
SHIJIE JINGDIAN DIANYING ZUOPIN FENXI

写在前面的话

120年的电影历史长河中，诞生了无数形态各异的影像作品，它们以电影这种独特的艺术形式书写和叙述着历史，同时也融入历史，甚至成为历史本身。

放眼全球经典电影，我们能看到好莱坞经典叙事结构电影，它们是《乱世佳人》、《卡萨布兰卡》、《雨中曲》、《罗马假日》……能看到重大电影运动中的代表之作，它们是欧洲先锋派电影运动中的《一条安达鲁狗》、法国新浪潮的《四百击》，意大利新现实主义的《偷自行车的人》……也能看到主流电影节中的重磅获奖之作，它们是《天堂电影院》、《辛德勒的名单》、《肖申克的救赎》、《阿甘正传》……以及具有强烈的个人导演风格的作者电影，它们是英格玛·伯格曼的《野草莓》、基耶斯洛夫斯基的《“蓝白红”三部曲》、姜文的《鬼子来了》、贾樟柯的《山河故人》……还有具有鲜明地域文化特色的作品，它们是印度的《三傻大闹宝莱坞》，伊朗的《小鞋子》，以及《红高粱》、《大红灯笼高高挂》、《黄土地》这些中国第五代导演镜头中的乡土中国……直到如今在越来越发达的技术和产业的推动下诞生的商业艺术大片，它们是《超体》、《她》、《鸟人》……还有不分观众年龄、具有耐人寻味的普世价值观念的经典动画电影，它们是《千与千寻》、《疯狂动物城》、《玛丽和马克思》……以及日趋潮流且短小精悍的微电影作品，它们是《调音师》、Leave me、《自杀热线》……还有许许多多电影史的“高光时刻”之外的，或独具创新意识，或充满人文关怀，或彰显鲜明风格，或饱含深刻思想的小众之作，伏藏在壮观历史的沟沟壑壑里，等待着我们去挖掘和探索。

在这无数的影像作品之中，我们不得不先舍弃许多旁枝末节，重点关注那些聚光灯下的电影大师们的经典大作，在这120年光影交错的悠悠历史长河中，把握住核心主干脉络，串联起我们对于电影艺术本身及其所构成的庞杂电影史的初步认知和感受。本书主要分为四个篇章，第一篇章为“外国经典电影作品分析”，第二篇章为“中国经典电影作品分析”，第三篇章为“经典电影中的叙事段落分析”，第四篇章为“经典微电影作品分析”。如果你能发现符合自己口味的那款电影，那再好不过了，细细回味一遍属于自己的观影感受和体验，再跟着我们的作品分析一起从不同的角度看看同样一部电影有什么新的发现和新的体悟；如果有你不太能理解或接受的电影，也请

静下心来，尝试去感受未曾体验的电影艺术表现手法、叙事方式和审美趣味，我们的作品分析或许能引领和启发你更好地理解和分析它们。请记住，个人偏好固然重要，但想要提升自己的理解力、感受力和艺术审美，一定要迈出自己的喜好区，尝试感受和学习那些难以理解的内容。不可否认的是，我们每个人都对某一事物有不同的理解、感受和看法，因此，本书也就一些经典影片给出了不同的作品分析，这样可以帮助你如何全面地观照一部电影的各种特征，更可以学会找到独辟蹊径的分析角度和解读方式。

本书所选的电影多为一些大众耳熟能详之作，为的是能使你以一种轻松愉悦的方式迈入电影艺术的殿堂，但也收录了少许较为晦涩的作品，让你初步领略一下艺术电影的独特魅力和深奥之处，电影，既是一种大众娱乐，更是充满创新、奇幻、哲思的综合性时空艺术，是人类文明和智慧的集大成之艺术形式。所选之作不够全面系统，分析也较为浅显，仅作为给学生群体和大众的一个欣赏电影的路线图和指向标，引导我们在观影之后更为深入的学习和研究。

现在，翻开这本书，与我们一起，打开美轮美奂的光影视界，星光灿烂，追光掠影，跟随大师，伴着电影史上的“高光时刻”，一同体验千形万象、风情万种的光影之旅。

任嬿如

中国传媒大学

2016年5月

目 录

外国经典电影篇

初期电影短片《水浇园丁》的开创性贡献论略·····	3
重重梦境交织孤独痛苦 漫漫长路诠释惬意温暖 ——电影《野草莓》视听分析 ·····	13
黑白光影割据生死棋局 沉郁视角揭秘宗教伦理 ——英格玛·伯格曼经典电影《野草莓》视听分析 ·····	16
纪实主义彰显人性关怀 镜头调度突显孤独内心 ——电影《四百击》的纪实主义与长镜头美学分析 ·····	19
恢弘场面还原经典战役 骁勇善战重塑悍将巴顿 ——简要分析电影《巴顿将军》 ·····	24
精美画面彰显人间真爱 精微寓意阐释忘年真情 ——电影《天堂电影院》视听分析 ·····	28
沉郁配乐触动观众心灵 悲伤情节诠释叵测命运 ——《蓝白红三部曲》之《蓝》视听分析 ·····	32
一叠名单点亮人性光辉 一抹鲜红见证蜕变心灵 ——电影《辛德勒的名单》视听分析 ·····	35
善恶较量折射希望之光 物是人非蕴含涅槃重生 ——电影《肖申克的救赎》视听分析 ·····	38

悬殊年龄上演异样感情 善恶之别诠释错位人性

——简要分析电影《这个杀手不太冷》 41

平行叙事讲述海上传奇 有限键盘演奏无限人生

——电影《海上钢琴师》视听分析 45

音画演绎兄妹纯真亲情 光影勾勒孩童梦中天堂

——伊朗电影《天堂的孩子》视听分析 49

交换鞋子传递亲情温暖 为爱奔跑照亮生命真义

——伊朗电影《小鞋子》视听分析 53

讽刺贪欲强调劳动价值 搭载列车找寻失落自我

——动画电影《千与千寻》视听分析 56

浓浓真情交融感人主题 呦呦童真洋溢巧妙构思

——电影《狐狸与孩子》视听分析 59

平视镜头记录忠犬思念 主观视角呈现灰白世界

——电影《忠犬八公的故事》视听分析 62

女性视角透射激情人生 3D特效折射危殆情节

——简要分析科幻电影《超体》 65

丰满形象迸发人性张力 爆裂鼓点开启视听盛宴

——音乐剧情片《爆裂鼓手》视听分析 68

巧妙回答再现生活艰辛 交叉剪辑彰显动人温情

——简要分析电影《贫民窟的百万富翁》 71

现实生活中的美丽童话 经典美国梦的再度升华

——电影《疯狂动物城》视听分析 74

中国经典电影篇

浓烈血色演绎原始人性 豪放风格展现民族精神

——电影《红高粱》视听分析 81

明艳色调升华矛盾冲突 冷寂画面披露封建制度

——电影《大红灯笼高高挂》视听分析 84

假霸王影射时代之荒诞 真虞姬演绎绝代之风华

——简要分析电影《霸王别姬》 87

离殇戏梦演绎人生轮回 梨园风情渲染戏剧氛围

——电影《霸王别姬》视听分析 90

风格视听蕴含影像窥私 鲜明主题映射都市森林

——电影《重庆森林》视听分析 94

悲怆配乐暗含命途多舛 独特手法重现灰暗时代

——电影《活着》视听分析 97

别样手法映显浮躁内心 多重风格增添情感色彩

——电影《春光乍泄》视听分析 100

生动细节铺就回家之路 主题音乐奏响纯真爱情

——电影《我的父亲母亲》视听分析 103

黑白胶片影射潜藏历史 犀利视角透视扭曲人性

——简要分析电影《鬼子来了》 106

三种画幅融汇山河之思 重复音画流露故人之念

——电影《山河故人》视听分析 109

经典叙事段落篇

慌乱场面映射战争残酷 坚定誓言彰显性格不屈

——《乱世佳人》“重返塔拉”叙事段落分析 115

轻快旋律点缀甜蜜雨夜 矫健舞步传达愉悦心声

——简析电影《雨中曲》之“雨夜独舞”叙事段落 118

黑白色调塑造经典人物 写实光影再现罗马情缘

——《罗马假日》“安妮公主进大观园”叙事段落分析 122

残酷中凸显人性之光辉 矛盾里放大选择的价值

——《阿拉伯的劳伦斯》之“处决嘉西姆”叙事段落分析 125

灵动音符轻奏希望与爱 欢乐之章颂咏人生百态

——《音乐之声》“童声歌唱”叙事段落分析 128

神秘黑石启蒙远古物种 交响配乐暗示伟大形象

——《2001太空漫游》“智慧启蒙”叙事段落分析 131

精美音乐唤醒内心希望 精湛手法重塑自由之境

——《肖申克的救赎》“音乐与救赎”叙事段落分析 135

精湛演技增色光辉羽翼 深情对白品味温暖友谊

——《肖申克的救赎》之“光辉的羽翼”叙事段落分析 138

坚持奔跑演绎平凡真谛 非凡坚持彰显丰满人生

——《阿甘正传》“逃避追打”叙事段落分析 142

收音故障暴露虚假天堂 被控人生引发深刻思考

——《楚门的世界》“揭穿谎言的催化剂”叙事段落分析 145

震撼画面演绎离别之情 杀手身份诠释温暖情意

——《这个杀手不太冷》“生离死别”叙事段落分析 148

悉心指导传授非凡经验 平行剪辑诠释超常沉稳

——《这个杀手不太冷》“传授经验”叙事段落分析 151

温暖色调笼罩独特告别 悠扬歌声唱响真挚祝福

——《放牛班的春天》“温情送别”叙事段落分析 153

艰难征程诠释担当精神 音画反差衬托故乡情怀

——《指环王III》“黑门战役”叙事段落分析 156

缱绻音画交织生之热意 返老还童倾吐离合悲欢

——《本杰明·巴顿奇事》“迟暮的双眼”叙事段落分析 159

奇特组合碰撞喜剧火花 对比音画交织人性美好

——电影《无法触碰》“喜剧开场”叙事段落分析 162

诙谐演讲引发深刻思考 对立音画交织曲折梦想

——《三傻大闹宝莱坞》“兰彻的演讲”叙事段落分析 165

经典微电影篇

自然音画体现雨之韵律 别致手法映显城市雨声

——微纪录片《雨》视听分析 171

褪色画面打造写实光影 平行剪辑自述心路历程

——简析微电影《男孩和自行车的故事》 174

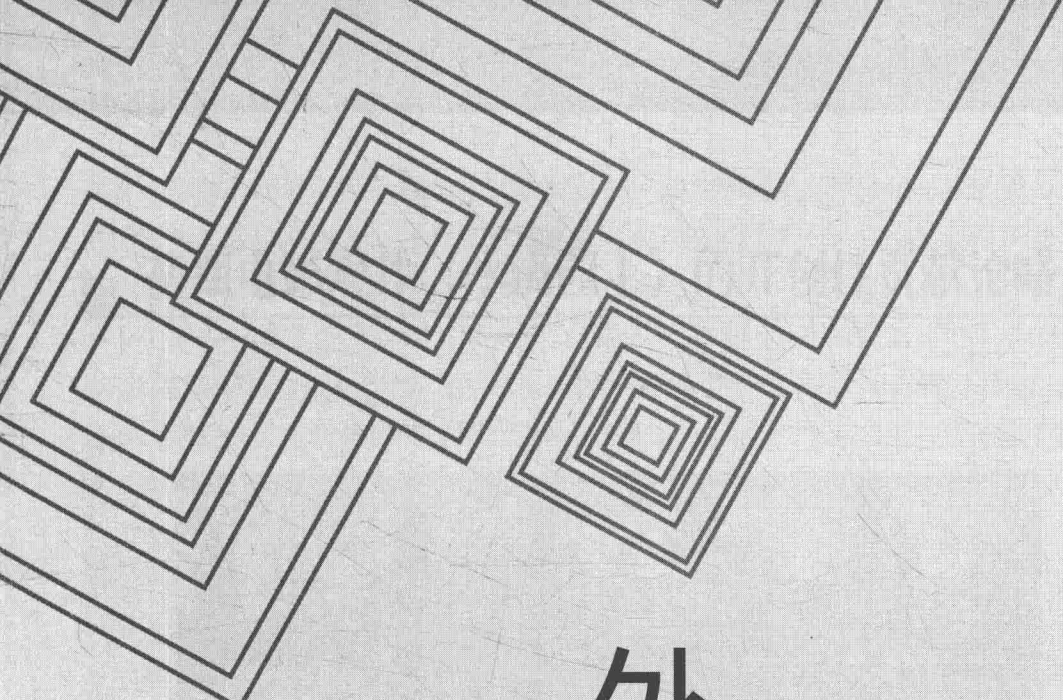
黑白色调映现迷茫自我 碎片时空拼凑机械生活

——微电影《复印店》视听分析 177

冷暖色调烘托人物情感 交叉剪辑凸显无奈抉择

——波兰微电影《桥》视听分析 180

阴郁画面再现饕餮之宴 深刻主题抨击人性贪婪	
——微电影《下一层》视听分析	183
阴郁影调紧扣观众心弦 细微制作塑造典型人物	
——法国微电影《调音师》视听分析	186
盲人身份掩饰脆弱内心 凄美故事揭示复杂人性	
——简要分析微电影《调音师》	190
悬疑镜头显露斑驳人性 灰暗色调喻示悲剧人生	
——简要分析微电影《调音师》	193
惟妙镜头流淌不息亲情 惟肖剪辑渲染人性宵禁	
——简要分析微电影《宵禁》	196
唯美视听流露温馨亲情 写实影音触痛内心情感	
——微电影《记忆的符号》视听分析	200
岁月流逝勾起内心悲伤 科幻镜头跨越时空之梦	
——微电影 <i>Leave Me</i> 视听分析	204
温馨话语传递心灵慰藉 暗淡色调折射压抑内心	
——微电影《自杀热线》视听分析	207
平实镜头演绎百花深处 舒缓光影感怀胡同北京	
——微电影《深藏的百花》视听分析	210
参考文献	215
编 后 语	227

外国经典电影篇

初期电影短片《水浇园丁》的开创性贡献论略

120年前的1895年12月28日，巴黎卡普辛路14号大咖啡馆的印度沙龙，奥古斯特和路易·卢米埃尔兄弟进行了历史上最著名的电影放映^①，《火车进站》（*The train pulled into the station*）、《婴孩喝汤》（*Baby eating his soup*）、《工厂大门》（*Exiting the Factory*）、《大墙爆破》（*Demolition of a wall*）、《水浇园丁》（*The Sprayer Sprayed*）等12部世界上最早的影片悉数闪亮公映。所有影片加起来总共不到20分钟，却产生了震惊世界的轰动效应。这一天被世界各国公认为电影的“生日”，从而向全世界宣布了电影时代的开始。

这一世界电影史上开天辟地的创举，至今已过去了整整120年，电影艺术也迎来了120年诞辰。120年后回观电影开创初期的这些短片，其中特别生动有趣的，要数《水浇园丁》了。

检索有关《水浇园丁》的研究文献，对这一影片的论述大都散见于各种电影

^① [法]路易·达更：《纪念电影诞生六十周年》，《电影艺术译丛》1955年第12期，第1页。

史著作，而且相关论述也仅仅是提及这一影片，对影片在电影语言、叙事手法、风格特征等方面的论述少之又少。学术论文对《水浇园丁》的研究也非常零星，尤其是汉语学术论文，涉及《水浇园丁》的学术文章仅有6篇，有关《水浇园丁》的专章专节或者专文论述至今尚未检索到。

《水浇园丁》不仅仅是人类历史上的首批电影之一，而且对电影艺术的初创、电影手法的建立和对电影语言的探索都做出了开创性的贡献。它也是电影初创期的诸多影片中的首部情节电影，为电影剧情片的进一步拓展画好了坐标原点。《水浇园丁》更是喜剧电影的开山之作，是电影喜剧片120年的光影长河中的风格样式源泉。

在大众传媒高度发达的今天，尤其是基于互联网的手机终端媒体的迅速发展，引发了微电影这一影视表达样式的热闹与繁荣。回观电影《水浇园丁》，它不仅是电影长镜头的鼻祖，更是不断激发当下大众影视创作热情的媒介形式——微电影的发源滥觞。《水浇园丁》对当前热闹异常的微电影创作，特别是手机电影创作无疑具有多方面的参考与借鉴价值。

从上述意义来讲，对《水浇园丁》全面而专门的研究会折射出不同角度、不同层面的文化艺术价值。

镜头灵动且饶有趣味

《水浇园丁》的情节特别简单：郁郁葱葱的花园里，园丁正在拿着水管给花花草草浇水，男孩悄悄地从园丁身后走近，不声不响踩住了水管。水管不出水了，园丁低下头对着管口反复查看。这时男孩忽然把踩着的水管松开，迅速涌出的水流喷了园丁一脸，男孩大乐，园丁追打男孩……

据说这个题材来源于当时书报上的漫画，卢米埃尔最小的弟弟看到之后，突发奇想，提出想按照这组漫画拍一部影片。“这是个好主意”，于是他的哥哥卢米埃尔写了剧本，影片主角由他们家的园丁扮演^①。

《水浇园丁》的镜头灵动而充满活力。电影镜头是从旁观者的视角所做的记录，这个旁观者或许是熟悉的邻居，或许是来串门的亲戚，或者是刚好经过花园的路人，偶然间驻足，看到了这会心一笑的一幕。镜头的灵动性不仅表现在旁观者的目光是灵活的，旁观者所看到的这一幕也是活生生的，而且这一幕情景在镜头中的呈现是活灵活现的，因而影片充满了活力。

《水浇园丁》的情景生动并饶有趣味。卢米埃尔兄弟最早尝试运用写实的方法从

^① [日]下牧建春：《〈一个微电影的诞生〉引子》，《数码影像时代》2013年第12期，第109页。

“实地捕获自然景象”，他们的著名影片，题材多半选自于劳动或工作场景、街道风景、自然景观和家庭生活中富于情趣的琐事^①。《水浇园丁》应该就是卢米埃尔兄弟所拍摄的“富于情趣的琐事”。

受无声电影的限制，《水浇园丁》无法摆脱舞台剧中小丑的模式，而且无声电影中的人物没有对白，戏剧元素不能用文字语言来表述。但是，影片肢体语言的运用却使观众的注意力更集中。在这里，让观众“看见”特别重要。当园丁追上男孩后，他把男孩拽过来不是去责怪他——此时“责怪”没有用，因为这是无声电影——而是一顿猛揍，这就电影化了，通过一连串动作表达与叙事的层面直接进入了电影镜头。不过，镜头中所谓的“一顿猛揍”其实也是装模作样，因而生动的情景更加饶有趣味。

电影长镜头的开创者

卢米埃尔兄弟精心发明制作了世界上第一台胶片齿轮电影机，可以称之为“国宝”，加上昂贵的胶片，镜头不能像今天的手机能够随随便便拍摄。《水浇园丁》的故事用一个镜头表现，需要反复推敲和“排戏”。从今天电影表演学的立场上说，要“以观众看得见的形式”，又要让一个业余演员在一个场景里完成四个情绪单元，让人看上去又是非常流畅和真实的，如果没有反复“排戏”是不可想象的^②。

长镜头和蒙太奇是电影语言的两大核心手法。这部一个镜头的电影，初步构建了电影长镜头的雏形。这一长镜头的“四个情绪单元”一气呵成，干脆利索，不拖泥带水，流畅而到位，无疑是电影长镜头的鼻祖与典范。

现在我们用分镜头的方法，把这一长镜头试着拆解开来，看看这样的镜头表达方式对我们有什么样的启发。

镜头1：戴着一顶帽子的园丁拿着一根长长的水管给花草树木浇水。浅灰色的水流从水管中喷射出来，形成朦朦胧胧的水雾。

镜头2：男孩悄悄从园丁身后进入画面，趁园丁不注意，男孩踩住园丁浇水的水管。

镜头3：园丁手上的水管没水了，他感到异常，奇怪地低下头反复检查水管管口。

镜头4：园丁身后，男孩恶作剧地把脚缩回去，猛然间把踩着的水管放开。

镜头5：园丁被忽然涌出的水喷了一脸，戴着的帽子也被水流冲了一下，掉在了

① 尹鸿、何建平：《百年电影经典》，东方出版社2001年版，第2页。

② 〔日〕下牧建春：《〈一个微电影的诞生〉引子》，《数码影像时代》2013年第12期，第109—110页。