

YINGSHI CHUANMEI

☆ 影视传媒

中国电影精品读解

(第2版)

张阿利 曹小晶 / 主编

重庆大学出版社

Zhongguo Dianying jingpin Dujie

内 容 提 要

本书以 1905 年以来中国电影百余年壮阔辉煌的历史演进为时间顺序,精选 106 部不同时期的优秀电影作品,着重从视听语言的角度切入,引领读者认识中国电影。对影片的分析集中于以下方面:通过电影文本的镜像符号体系读解其中的社会政治文化情境与脉络;认识和把握中国电影独有的民族文化特色;了解中国电影的宏观发展格局与规律、微观作品风格与亮点。

图书在版编目(CIP)数据

中国电影精品读解/张阿利,曹小晶主编. --2 版
— 重庆:重庆大学出版社,2018.1
(高等院校影视传媒书系)
ISBN 978-7-5689-0711-8
I. ①中… II. ①张…②曹… III. ①电影评论—中国—高等学校—教材 IV. ①J905.2
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 184317 号

中国电影精品读解(第2版)

张阿利 曹小晶 主编
策划编辑:林佳木
责任编辑:向文平 版式设计:林佳木
责任校对:邹 忌 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行
出版人:易树平
社址:重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号
邮编:401331
电话:(023) 88617190 88617185(中小学)
传真:(023) 88617186 88617166
网址: <http://www.cqup.com.cn>
邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)
全国新华书店经销
重庆巍承印务有限公司印刷

*

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:26.25 字数:575 千
2018 年 1 月第 2 版 2018 年 1 月第 6 次印刷
印数:8 166—11 165
ISBN 978-7-5689-0711-8 定价:53.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

“高等院校影视传媒书系——电影艺术系列”编委会

主 编◎虞 吉 张阿利

编 委(以姓氏拼音为序):

安 燕·贵州民族学院
曹峻冰·四川大学
高 力·西南交通大学
庚钟银·辽宁大学
郝朴宁·云南师范大学
洪 杨·东北师范大学
柯 泽·西南政法大学
姜永刚·辽宁大学
黎 风·四川大学
黎小锋·同济大学
李红秀·重庆交通大学
李明海·重庆师范大学
李启军·广西民族大学
林 岳·渤海大学
刘广宇·西南交通大学
卢 炜·浙江传媒学院
罗共和·四川师范大学

时宇石·渤海大学
史宗历·重庆三峡学院
田川流·山东艺术学院
汪振城·浙江传媒学院
王 列·河北师范大学
王庆福·上海体育学院
王远舟·西华师范大学
夏光富·重庆邮电大学
颜春龙·贵州民族学院
杨尚鸿·重庆大学
虞 吉·西南大学
袁智忠·西南大学
张阿利·西北大学
张兵娟·郑州大学
张 阳·安徽大学
张应辉·福建师范大学
周世伟·宜宾学院

出版说明

Chuban shuoming

历时两载,经数十位专家同仁的携手努力,“影视传媒书系——电影艺术系列”即将陆续成书面世。

作为一个成学仅仅数十年的新兴学科,电影的学科历程和学科特征显然不同于那些年代久远、台基高大的传统学科。早在 20 世纪 50 年代,法国电影理论家安德烈·巴赞就曾对电影的发展感叹道:“电影毕竟是一门太年轻的艺术,它过于卷入自身的演变之中,以至于不能在任何一段时间里,在重复自身的过程中纵情享受,电影的五年就相当于文学上整整一代。”或许正是因为电影艺术和电影学科具有这样的“演进动力学特征”,才需要我们时时关注多变的电影现象,并针对学科知识体系与学科教育流程常加修缮,以期在新的学术成果、系统知识表述和专业教育理念与方式之间,实施更多有效的通联和翻新。

在很长一段时间里,电影的学科区位一直不甚清晰。直到 2011 年国家学科目录的重新拟定,电影学科(或称影视学)才成为艺术学门类中与戏剧学、电视学并列的一级学科。学科区位的明确与升级,势必会赋予影视学科更广的视域和谋求学科进一步建构的决心。基于此,“影视传媒书系”特邀四川大学、重庆大学、西南大学、西北大学、辽宁大学、郑州大学、上海大学、安徽大学、西南交通大学、福建师范大学、云南师范大学、浙江传媒学院、渤海大学、广西民族大学、贵州民族学院等高校多年从事影视学研究的中青年学人,侧重关注“电影本体”和“电影主要相关”两个向度,策划、撰编而成“电影艺术系列”,以期为影视学学科的建设 and 影视人才的教育培养添砖加瓦。

“高等院校影视传媒书系——电影艺术系列”编委会

2011 年 8 月

前言

Qian yan

本书共选入百余年中国电影史上的优秀作品 106 部进行解读分析,由于篇幅有限,难免存在诸多遗珠之憾。

内容包括:

1. 影片背景资料(影片出品或摄制的单位和时间、编剧、导演、摄影、主演及其所饰角色、获奖情况等。美工、音乐、录音等项因为各影片资料搜集情况不一,为统一起见,一般不再介绍,如果某项十分突出,在读解分析中有专门论述)。
2. 剧情简介,字数在千字左右。
3. 读解分析,字数在 2 000 ~5 000 字。
4. 思考题,一般为三个,结合读解分析,便于教学和引发读者更深一步的思考。

本书特色:

在选片方面,20 世纪头十年及 20 年代的初期电影由于资料难寻,再加上毕竟优秀者为数不多,因此所选甚少;内地“文化大革命”十年由于题材内容被“极左”政治统辖、艺术乏善可陈,只选入两部,也算“别具一格”;20 世纪三四十年代的电影、1949 年后“十七年电影”、新时期初期电影以及台湾电影,由于历史原因,在数量上不是很多,但是在质量上却不乏出色之作,因此,选片时突出其“经典”的特点,从严从细;20 世纪 80 年代直至 21 世纪初期的第四代、第五代、后五代、新生代电影,20 世纪 90 年代以后至今的电影以及 70 年代以来的香港电影,由于其处在社会转型期,东西文化碰撞交融等诸方面的原因,不但数量多,而且艺术成就也高,因此在选片时突出“精品”的特点,占的比例要大些,并尽量兼顾到各种电影类型。

在读解方面,考虑到阅读对象的知识水平,本书将剧情简介和作品分析结合起来,并提供了相应的背景资料。剧情简介侧重于故事情节的介绍,结合影片观赏,可以使读者对作品内容有相对全面的了解。读解分析部分涉及该片在电影史上的地位与权

威评价、影片创作的语境、人物形象塑造、主题传达、镜像语言风格、表演特色等。在部分影片的分析中,有态度中肯、角度多样的深度阐述并兼及传统或现代批评方法的部分使用。

选片独特、读解独特,尤其注重在社会文化历史的坐标中分析与评价作品的价值与意义是本书的突出特点。此外,尽量容纳多元化的作者、作品,尤其针对新生代电影、当代电影更是如此。

本书的阅读对象主要是大专院校影视专业以及大学通识课的本科生,可作为教材单独使用,亦可作为电影史、电影语言、名片赏析、大师研究等专业课的配套教材;同时也适合于对中国电影有兴趣的业余爱好者阅读,是相关领域学生及工作者非常有价值的参考书。

由于编者时间有限、水平有限,且篇幅有限,不当之处,敬请专家同行指正。

本书在编写的过程中,得到了陕西省教育厅,以及西北大学教务处、研究生处、学科建设办、社科处、文学院等领导的大力支持与鼓励。陕西省精品课程项目、陕西省高校教改研究重点项目,以及西北大学的重点课程建设项目、精品课程项目、新办专业项目、优秀教学团队项目等也都将其列为建设内容之一,特此致谢!本书在出版过程中,得到了重庆大学出版社雷少波社长助理、邱慧编辑、林佳木编辑、向文平编辑等诸多出版同仁们热情敬业的帮助,在此也一并致谢!

编 者

2017年6月

001	劳工之爱情 (1922)	1
002	桃花泣血记 (1931)	5
003	姊妹花 (1933)	9
004	渔光曲 (1934)	12
005	神女 (1934)	15
006	桃李劫 (1934)	18
007	新女性 (1934)	21
008	大路 (1934)	26
009	夜半歌声 (1937)	30
010	十字街头 (1937)	35
011	马路天使 (1937)	39
012	一江春水向东流 (1947)	43
013	太太万岁 (1947)	46
014	万家灯火 (1948)	50

015	小城之春 (1948)	53
016	我这一辈子 (1950)	56
017	白毛女 (1951)	60
018	平原游击队 (1955)	63
019	祝福 (1956)	67
020	上甘岭 (1956)	70
021	五朵金花 (1959)	73
022	青春之歌 (1959)	76
023	林则徐 (1959)	79
024	林家铺子 (1959)	82
025	红色娘子军 (1961)	85
026	大闹天宫 (1961、1964)	89
027	早春二月 (1963)	93
028	梁山伯与祝英台 (1963)	97

029	小兵张嘎（1963）	101
030	舞台姐妹（1965）	104
031	独臂刀（1967）	108
032	精武门（1972）	112
033	侠女（1972）	116
034	龙争虎斗（1973）	119
035	创业（1974）	123
036	闪闪的红星（1974）	127
037	醉拳（1978）	131
038	小花（1979）	134
039	少林寺（1981）	138
040	西安事变（1981）	141
041	喜盈门（1981）	144
042	邻居（1981）	147

043	沙鸥（1981）	151
044	天云山传奇（1981）	155
045	人到中年（1982）	158
046	骆驼祥子（1982）	161
047	城南旧事（1982）	164
048	一个和八个（1984）	167
049	人生（1984）	170
050	黄土地（1984）	173
051	青春祭（1985）	176
052	野山（1985）	179
053	黑炮事件（1985）	182
054	湘女萧萧（1986）	185
055	盗马贼（1986）	189
056	芙蓉镇（1986）	193

057	孙中山 (1986)	196
058	英雄本色 (1986)	200
059	人 · 鬼 · 情 (1987)	204
060	胭脂扣 (1987)	207
061	红高粱 (1987)	210
062	老井 (1987)	213
063	本命年 (1989)	216
064	晚钟 (1989)	220
065	悲情城市 (1989)	224
066	黄河谣 (1989)	228
067	开国大典 (1989)	232
068	过年 (1991)	235
069	双旗镇刀客 (1991)	238
070	黄飞鸿 (1991)	242

071	牯岭街少年杀人事件 (1991)	246
072	秋菊打官司 (1992)	249
073	霸王别姬 (1992)	252
074	活着 (1994)	256
075	头发乱了 (1994)	260
076	重庆森林 (1994)	264
077	爱情万岁 (1994)	269
078	阳光灿烂的日子 (1995)	273
079	女人，四十 (1995)	277
080	秦颂 (1995)	281
081	大话西游 (1995)	285
082	红河谷 (1996)	289
083	有话好好说 (1996)	293
084	小武 (1997)	297

085	香港制造 (1997)	301
086	甲方乙方 (1997)	304
087	那山 那人 那狗 (1998)	308
088	枪火 (1999)	313
089	十七岁的单车 (2000)	317
090	站台 (2000)	321
091	卧虎藏龙 (2000)	325
092	冲出亚马逊 (2002)	329
093	无间道 (2002)	333
094	英雄 (2002)	337
095	可可西里 (2004)	341
096	疯狂的石头 (2006)	346
097	图雅的婚事 (2007)	351
098	集结号 (2007)	357

099	唐山大地震 (2010)	362
100	让子弹飞 (2010)	368
101	白鹿原 (2012)	374
102	黄金时代 (2014)	382
103	归来 (2014)	387
104	刺客聂隐娘 (2015)	392
105	山河故人 (2015)	397
106	老炮儿 (2015)	402

	参考文献	408
--	------	-----

劳工之爱情 (1922)

明星影片公司 1922 年摄制

编剧:郑正秋

导演:张石川

主演:郑正秋(饰祝医生)、郑鹧鸪(饰郑木匠)、余瑛(饰祝医生女儿)

获奖情况:1999 年入选《亚洲周刊》20 世纪中文电影一百强

『剧情简介』

在 1920 年代初旧上海的一条小街两边的老式民宅里,分别居住着一位姓郑的木匠和一位姓祝的医生,两人均靠“手艺”谋生,勉强糊口。但好景不长,政局不稳,经济下滑,光顾木匠铺和中医铺的人日益减少,两家店铺生意清淡。郑木匠脑子活络,审时度势,弃“木工”而改做水果生意;祝医生却甩不掉一副瓜皮帽、黑边眼镜、花皮袄的斯文相,诊所门前甚为冷清。

郑木匠与祝医生的女儿经常隔街相望。郑木匠常以水果相赠,两人日久生情。一日,祝姑娘去“老虎灶”灌水,遭遇一伙“混混儿”侮辱调戏,恰巧被郑木匠撞见,郑挺身而出,制服了“混混儿”。祝姑娘感激不已,爱慕之心与日俱增,两人私定秦晋之好。然而他们的婚姻是需要得到父亲允许的。郑木匠向祝医生提出请求,面临生存窘境的祝医生竟然提出:“谁能使我的医业兴隆起来,我就把女儿嫁给他。”

郑木匠非常无奈,夜晚在房间里辗转反侧,一边思念祝姑娘,一边不知如何回应未来老丈人的苛刻要求。同时房间上层夜总会里喧哗的吵闹声、纷杂的脚步声也令郑木匠难以入睡。不胜其烦的同时,郑木匠突然灵机一动,一个“使坏”的鬼点子应运而生……

第二天,郑木匠利用自己的木匠“绝技”将楼梯改装成活动的,自己在背后手动可以自如操作:当客人们从游乐厅出来下楼时,他在楼梯背后扳动机关,使楼梯倾斜,众客人于是纷纷滑落跌倒,哭爹叫娘地去找祝医生治疗。如此这般,祝医生桌子上的铜板迅速地累积起来。祝医生很高兴,遂同意了郑木匠与女儿的婚事。

☆读解分析☆

由明星公司 1922 年拍摄的《劳工之爱情》（又名《掷果缘》）是目前内地胶片尚存的最早的故事短片。该片为黑白无声片，中英文字幕，是明星公司租借当时意大利商人劳罗的玻璃棚摄制的；更为有趣的是，中国早期电影发展历史中存活时间最长的民营电影公司——明星公司，最早的主创们都在影片中有所“贡献”。其中郑正秋编剧，张石川导演，郑鹧鸪饰郑木匠，郑正秋还饰演了祝医生。

当时的明星公司创立不久，他们把制作滑稽短片作为最初的尝试，当年他们推出了由郑正秋编剧、张石川导演的《滑稽大王游沪记》《大闹怪剧场》《劳工之爱情》三部影片，它们都以滑稽搞笑为主，尤以《劳工之爱情》最有意义，它出奇制胜的情节、幽默滑稽的角色以及浓厚的本土化喜剧色彩，使其经久流传。而且更为幸运的是，虽然早期胶片的保存异常艰难，其片基是硝酸纤维素材料，在摄氏 43 度的环境下就会自燃，而一旦自燃则无法补救，而《劳工之爱情》的胶片却保留至今，可谓硕果仅存，终于使得早期中国电影的初步尝试能为我们后人亲眼观瞻，实在是珍贵之至。

影片一开始，就是郑木匠兜售水果的场景。妙就妙在一开始，主创们就透过几个滑稽、有趣的动作非常有趣而又简洁、夸张地向我们介绍了郑木匠身份的转变和性格的特点：他用墨线平分西瓜，用圆规量西瓜直径，再用锯子锯瓜，用斧头剥甘蔗，用刨子推甘蔗皮，还用墨斗给对面的祝医生女儿暗送水果和爱意。一切都是那么搞笑和出乎意料，一切又都在人物身份和情境之中。

紧接着人物的身份定位亮相之后，主创们又娴熟地营造了数个小的情节高潮：首先是祝小姐打水被调戏，郑木匠挺身而出制服了几个“混混儿”，令二人情感更加亲密；二是郑木匠向祝医生提亲，祝医生提出发财之难题；三是郑木匠一筹莫展之后的灵机一动，改装楼梯；当然高潮就是最后的喜剧化摔跤和治病了，具有“伸缩”功能的楼梯，既捉弄和惩罚了令郑木匠难以入睡的作乐赌徒，让他们个个摔得鼻青脸肿，又能让这伙跌伤的赌徒去祝医生处求医，使其发财，最终郑木匠的情感憧憬成功兑现，祝医生并未食言，把女儿许配给郑木匠，有情人终成眷属。

整个影片仅仅 22 分钟，然而铺垫自然、张弛有序，特别强调人物的动作性，很符合默片，尤其是早期默片喜剧的特点，显得朴素而娴熟。早期中国电影非常重要的一个片种就是以喜剧故事为内容，以夸张动作为特征的滑稽短片。明星公司同期拍摄的另外两部影片也不例外，如《滑稽大王游沪记》就是以卓别林来沪为题材，由一英国侨民主演，模仿卓别林如何追汽车、踢屁股、砸餐具、出洋相等；另一部滑稽短片《大闹怪剧场》描述一个厨师为当演员大闹剧场，终被导演看中的故事。相比之下，《劳工之爱情》更具本土喜剧情节短片的特征，不仅靠动作和表情吸引观众，而且已经开始注重情节发展和人物性格心理的镜像展示和刻画。在镜头技巧上，这部电影也有新的探索，出现了主观摄影、叠印、降格摄影等新的技巧，比如郑木匠戴上眼镜所看的物像，夜晚辗转反侧对祝小姐的想念和幻想镜头，以及他和祝医生为众赌徒治病的滑稽场面等。

虽然影像的质量因为时间的久远而有所下降，然而它带给 20 世纪观众的欢娱仍

然是真切、具体和富有感染力的。在明星公司的这部以及其他几部短片之后,商务印书馆活动影戏部、上海影戏公司等纷纷仿照其模式摄制情节简单的搞笑短剧,先后出产了大批此类影片,以至20世纪20年代中前期成为了中国滑稽短片出产的集中期,此类影片也成为了中国早期电影的典型代表。

由此我们不难再一次看到在“电影”这个大众文化行业和领域中,一个颠扑不破的规律和最简单的事实:笑、娱乐是最基本的,电影不是不要高雅和精深的人文内涵,但好看和娱乐是其基本前提。舍此,“皮之不存,毛将焉附”?培根说:“读史可以使人明智。”读电影史、观摩前人作品也正是具有这样真切而灵验的效果。

正统的中国内地电影史向来比较褒扬郑正秋,他具有强烈的社会责任感,在其编剧和创作中始终灌注着对民族、社会、人伦道德的责任和良心。他在《自我导演以来》一文中,曾非常明确地指出:“电影不单是娱乐,电影应该有教育的意义。”郑正秋的电影创作活动,具有明确的目的性,自觉地把电影同时代紧密地联系起来,通过电影来表达自己对时代、对人生的观察和思考,以震撼观众的心灵,给观众以启迪。他1913年初涉影坛执导的第一部故事短片《难夫难妻》,以其毕露的锋芒,抨击了封建婚姻制度的罪恶,实现了郑正秋“盖破题第一遭事,不可无正当之主义提示于社会”,艺术应“教化社会”的一贯主张。在郑正秋一生编导的44部影片中,这一类影片是主流,约占五分之四。

但我们还应该看到郑正秋创作、主要参与的影片还有五分之一是其他类型的影片。这既包括《劳工之爱情》这样的滑稽片,也包括《火烧红莲寺》《侠风奇缘》这样的武侠片。郑正秋是一个被人称为“好好先生”的“老夫子”,却能和张石川始终精诚配合,虽然他们也有观念的不同和碰撞,但他们始终没有互相离弃,直到1935年郑正秋因病去世。

张石川是商人出身,他投身电影除了兴趣,更多看中的是——把它当作挣钱的产业来运作。所以他的制片方针与郑正秋是不同的,他标榜:“处处唯兴趣是尚,以冀博人一粲,尚无主义云。”张石川、郑正秋这一对长久合作默契的“黄金搭档”是不是也向我们暗示着电影产业运作本身所潜在的一些基本规律和逻辑?

在1922年3月明星公司成立之初,郑、张二人除了拍摄了前面提到的三部滑稽短片外,还拍摄了一部以血腥残酷的杀人场面刺激取悦观众的短片《张欣生》。这些影片很明显表意肤浅,仅仅是满足观众娱乐和寻求刺激的欲望和心理。在经历了观众对本土电影最初的好奇和热捧之后,经营状况开始下降,使明星影业公司在经济上面临困境。在这样的情境下,张石川又开始重新考虑郑正秋直面现实、为人生而创作的艺术主张。具体业绩就是,他们紧接着推出了《孤儿救祖记》,结果一举成功,为明星公司赢来了高额票房,扭转了困境。

综观明星公司的业绩,他们的创作一直游走在张石川与郑正秋的观念之间,因为当时社会环境的特定变化,时而张的观念居主导,时而郑的观念居主导,但他们的影片大多没有彻底失去双方中的任一方,这大概就是明星公司的电影曾经辉煌、制胜的最重要的秘诀之一吧。

不要忘记过去,无论是好的经验,还是失败的教训。一般来说,好的电影首先是娱

乐的,但又不应停留于此,应在此基础上有更丰富、更开放的有关人性、人情的普泛沟通之蕴涵和意义。

（曹小晶）

思考题

1. 有人称《劳工之爱情》是中国早期短片创作的压卷之作,你以为如何?
2. 试分析影片在镜像语言方面的一些显著特点。
3. 从后期比较成熟的喜剧电影观念来看,这部短小喜剧片明显的不足是什么?

桃花泣血记 (1931)

联华影业公司 1931 年摄制

编剧：卜万苍

导演：卜万苍

摄影：黄绍芬

主演：阮玲玉(饰琳姑)、金焰(饰德恩少爷)

『剧情简介』

这是一个古老的爱情故事，一个富家少爷爱上了一个贫穷而美丽的少女，由此引发了一段悲情故事。

住在城里的地主金夫人经常带着儿子到乡下庄园去视察、小住。憨厚老实的农人陆起一家为金夫人看管、照应庄园和农事。陆起夫妇对金夫人毕恭毕敬，金夫人的儿子德恩少爷和陆起的女儿琳姑从小在一起玩。很快，孩子们长大了，当英俊潇洒的德恩少爷再次随母亲来到乡下时，他见到了已是亭亭玉立的少女琳姑。见过太多繁华都市里浓妆艳抹的虚荣女子，德恩少爷看见久别重逢的琳姑，更加深深地爱恋朴实美丽的琳姑。他总是偷偷找机会与琳姑一起谈话、嬉玩，更忍不住表达自己内心对她的爱，而琳姑却因门第悬殊回避德恩。德恩一直认为爱情不分贫富。两人在交往的过程中情谊更加深厚，德恩提出带琳姑一起进城玩玩，并获得了母亲的同意。然而母亲却不知道儿子其实早就不可自拔地爱上了这个在她眼中贫贱得不值一提的乡下姑娘。母亲发现两人的关系后，令儿子将琳姑送回乡下，而德恩却偷偷将琳姑留在了自己在城里的另一座宅院之中，并哄骗琳姑说他们两人的婚事得到了母亲的同意。两人在一起度过了一段甜蜜的时光。

可惜好景不长。琳姑的母亲生病了，父亲来到金夫人的家寻找女儿，真相暴露。琳姑的父亲要求德恩的母亲给琳姑一个交代，门第观念森严的金夫人却只愿以金钱了结。两方父母争执不下，琳姑的父亲负气带女儿离开，回到家中。重病的母亲很快辞世，悲愤的陆起打算离开金家庄园，但临走之前却因保护金家农场，在与打劫的草贼进行搏斗时被弄瞎了双眼。与此同时，德恩也被母亲软禁在家，整日陷于忠于爱情与顺从母亲的极度矛盾之中。

回到家的琳姑与双目失明的父亲艰难地生活着，并为德恩生下一个孩子，一家三口的生活更加艰难。父亲病倒了。附近有钱的老色鬼觊觎琳姑的美色，差媒婆前来说合，绝境之中的琳姑几乎接受了媒婆的“劝导”，但在经过曾经和德恩相爱的桃林时，绝望的琳姑在近似疯狂的情绪中又回到了家中，她不愿为了苟活而出卖自己。琳姑也病倒了，生命垂危。琳姑病重的消息终于传到了德恩的耳中，这个长久以来困扰在孝

顺与爱情中的懦弱少爷终于一路狂奔来到了琳姑的家中。将死的琳姑不愿闭上双眼,执着手等待着,直到见到了心爱的德恩才闭上了双眼。后来,德恩苦求自己的母亲接受了这个已故的儿媳。

最终琳姑的父亲、抱着孩子的德恩和金夫人,一起来到琳姑的墓前。

☆读解分析☆

电影《桃花泣血记》是中国早期的一部优秀默片,同时也是联华影业公司继《古都春梦》《野草闲花》之后“复兴国片”运动的又一力作。

该片在取材和情节的建构上,颇具好莱坞商业电影的风格,讲述的是一个富家子与贫家女相恋而又受碍于门第观念不得相爱相守的老套爱情悲剧故事。但是影片的不俗之处在于,在当时特定的民国初期,伦理道德观念还不够开化的社会文化背景下,讲述这样的提倡门第放开、爱情平等的故事还是具有积极的启蒙与警世作用。尤其值得欣赏的是在题材相对大胆、主题开明的同时,其艺术表现手法更是别具特色和新意,相对于明星公司的“旧派”艺术表现风格,该片具有明显的“新派”特色。

该片的导演是摄影师出身的卜万苍,他是中国早期默片创作乃至20世纪三四十年代有声影片创作的杰出导演,其较有影响的作品有:《人心》《玉洁冰清》《挂名夫妻》《美人关》《恋爱与义务》《母性之光》《三个摩登女性》《木兰从军》《国魂》等。他在40多年的电影艺术生涯中,共编导拍摄了90多部影片,其中有些作品不但在当时震动了中国影坛,而且近些年伴随着对中国电影早期创作的发掘、发现与研究回顾,我国在国外举办“中国电影回顾展”时,他也被国际友人誉为“中国电影的瑰宝”。

《桃花泣血记》是卜万苍与阮玲玉的又一次合作,前次合作是1926年拍的《挂名夫妻》。卜导深知镜像语言对于一部电影的意义,因此,在那个以定格长镜头为主基调的早期电影年代,他在片中对于各种镜头语言、构图、转场都做了较为精心的安排,使整个影片在镜像上较之传统影片有了相当大的进步,尤其是在很多细节处理上显得更加细腻独到。

影片一开始就是从右至左、又从左至右的大全景移动,展现的是金家牧场上的牛群点点,视野开阔,然后一系列的中近景和大全景简洁交代了牧场遭劫、陆起女儿出生、陆起带人赶走劫贼等事件,尤其是陆起带人和劫贼们搏斗的片段,用了2分10秒左右的镜头语言,非常完整地采用了全景—中景—近景—特写—中景等一系列的蒙太奇手法,张弛有度地展现了场面和人物。卜导十分善于表现乡村生活,该片以乡村为背景,是一部纯粹中国色彩的影片。联华管理者罗明佑大力提倡“国片复兴”,因此对其十分赏识,罗在《桃花泣血记弁言》中曾说:“国片编制,情情景物,多被欧化,识者讥之久矣,然而积重难返。本片欲一除旧习,情事景物,处处皆以表现我民族之颜色,如西服器用,皆被废除,与此一端,可见其意。”

影片最为突出的镜像手法就是借鉴中国古典诗歌的意象表达手法,对桃花、桃树、桃林加以渲染与表现,它非常自然地将桃花与少女琳姑的命运紧密映照,使得影片具有了穿越镜像的诗意与美丽。影片一开始,金家的佃户陆起喜得一女,取名琳姑,一家三口耕作放牧,尽享田园之乐。每到黄昏时刻,放牧归来的陆起便赶着牛车去接在田里背着女儿耕作的妻子。这时的远景镜头运用,全方位地对影片环境进行交代:回家的路上,经过一片怒放的桃花林,女儿琳姑忽然哭闹不休。这时,镜头第一次给桃花一

个特写镜头,在春风中的桃花正含笑绽放。父亲顺手折了一枝桃花,逗弄女儿,母亲怀里的琳姑看见桃花竟然停止了哭闹。桃花与女孩的微笑辉映,预示着女孩像桃花一样美丽但也颇具悲情的人生传奇从此开始。回家后,母亲把这枝桃花栽种在家门前,希望琳姑能像花枝一样茁壮长大。琳姑真的随门前的桃树一同长大,当满树桃花怒放时,琳姑也出落成了一个亭亭玉立的美丽少女。

女主角琳姑的扮演者阮玲玉身穿土布衣,头包花头巾,举手投足间透着清新自然的美。这时的德恩少爷也长大了,当他随母亲再次来到乡下,曾经两小无猜的儿时伙伴,这时面对的是一个乡下佃户家的女儿和一个富家公子之间身份门第的悬殊。当德恩被琳姑不同于城里姑娘的清丽脱俗吸引时,琳姑也最终在几番的犹豫彷徨中接受了少爷天真而炽热的爱情。其中桃花、桃树、桃林在该情节中又起到了渲染气氛与情境的诗意作用,在一片烂漫盛开的桃林之中,年轻的少爷与天真的琳姑沐浴在爱情之中,笑得很灿烂,桃花的特写镜头也是开到了极致的桃花,桃花是他们美好爱情的象征与见证。当一连串的事件发生后,德恩隐匿琳姑私自同居被双方家长发现、琳姑被迫离开、琳姑母亲病逝、琳姑父亲因女儿不被金夫人承认愤而打算离开金家庄园、为了保卫金家庄园陆起被劫贼弄瞎了双眼、陆起和琳姑离开庄园后无以为生、为了生活琳姑被迫打算出卖自己……此时各种矛盾和纠葛发展到了最激化的程度,万念俱灰的琳姑神情恍惚,但是冥冥中仿佛被人牵引似的,她又来到那片曾经与少爷热恋的桃树林,只是桃花依旧绚丽绽放,而昔日的爱情却早已是物是人非。在琳姑的脸上出现了痛苦、怨恨、无助、绝望、彷徨的各种表情,最终变成疯狂的哭喊与奔跑。桃花在琳姑的手中被揉碎,就像命运和现实将琳姑的心撕得粉碎。

该片和早期默片的其他作品相比,大量实景镜头的运用是其突出特色,比如影片一开始牧场长镜头的运用、陆起一家三口远远坐着牛车的跟拍镜头、秀丽的田园风光等,都使得自然风光与人物朴实纯真的性格交相辉映,具有一股传神的诗意内蕴。影片的最后,卧病在床、身处绝望之中的琳姑奄奄一息,还在期盼和思念心爱的人,而此时的少爷得知消息后,也终于顾不上母亲的阻挠和威胁,冲出家门,向着琳姑的住所奔跑。这时影片借鉴好莱坞商业剧情电影中的惯用手法,“最后一分钟营救”的平行蒙太奇使用显得恰到好处,一边是病床上殷殷期盼的琳姑,一边是乡间小路上拼命奔跑的少爷。此处拍摄成为好莱坞商业剧情片的惯用手法与中国家庭情感伦理剧题材相结合的良好案例。

影片中字幕的使用也很有节制,克服了早期默片字幕冗长过多的弊病。影片中在情节关键处,会出现一些评论性的内容,不仅仅是对话和情节的叙述,更像是通过运用中国传统评书的手段给以呈现。默片时代,语言被严重压缩,这也就要求电影台词在叙事方面的作用必须更加简洁有力。该片的字幕就具有这样的特点,例如影片的开始就出现了如下的字幕“胭脂鲜艳何相类,花之颜色人之泪。若将人泪比桃花,泪自长流花自媚。泪眼观花泪易干,泪干春尽花憔悴。”这段字幕,就以诗歌的形式简洁有力地传达出了影片的主旨和象征深意。

除此之外,这部影片无论是故事、人物,还是叙述方式、字幕风格以及影像风格、造型风格等,都比较传统,具有真实的民国风味。尤其是影片中出现的少爷带琳姑去逛庙会的情节安排,不光具有情节建构的戏剧性、铺垫性;同时在视觉观感上,也展示了地道的民国小镇风味和风俗民情,具有很好的视像性和奇观性特点,更具电影化特色。