

电影名片论析

连文光 著

暨南大学出版社

电影名片论析

连文光 著

暨南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

电影名片论析/连文光 著. —广州:暨南大学出版社, 1995.12

ISBN7—81029—428—8

I. 电…

II. 连…

III. 电影—文学评论—世界

IV. I106.35

出版者:暨南大学出版社出版
(广州 石牌)

总经销:新华书店

印刷者:封开县印刷厂

开 本:787×1092 1/32

版 次:1995年12月第1版

1996年2月第1次印刷

印 张:11.5

字 数:25.6万

印 数:1—5000册

定价:13.50元

□ 序

洪柏昭

相对于文学、绘画、建筑、雕塑、音乐、舞蹈、戏剧、摄影等门类来说，电影是艺术家族中年轻的一员——刚刚度过它的100周岁。但它将“想象力和知性的自由游戏”（康德语）与现代科学技术相结合所产生的奇妙效果：从无声到有声，从黑白到彩色，从平面到立体，却一再引起了世人的惊喜。相对于其他艺术，电影又是群众性最广泛的。因其以自由移动的画面和色彩、声音等手段显现出比实际更为有味的生活，直接诉诸观赏者的视听感官，故人人均能感到兴趣，并从中接收到一定的信息。电影在西方发展很快，各种世界性的大奖不仅促成了一大批艺术超卓的名片的问世，造就了一大批编、导、演、舞美、音乐、摄影人才，而且促进了电影理论和电影美学的发展。短短几十年，西方的电影理论已经历了以爱森斯坦为代表的蒙太奇理论，以巴赞为代表的长镜头理论和以麦茨为代表的电影符号学三个阶段，而且新的理论还方兴未艾。

我国电影新时期以来也发展得很快，瞄准了后工业社会视觉文化崛起的趋势，以民族性和现代性融入世界进步电影的新潮流。电影从业人员和各制片厂在考虑拍摄人民喜闻乐见的、

忠于生活的影片以满足人民文化需要的同时，也考虑如何使影片能在国际上获奖。随着电影事业的发展，原来基础比较薄弱的电影理论研究也提上了工作日程，出现了可喜的态势。除了电影界本身的工作人员之外，一些原来从事文艺学和美学研究的人员，也转向了电影理论的研究，使这个队伍的力量有所加强。同西方的情况有点类似，80年代以后，电影课程也进入了我国大学的讲坛。本书的作者连文光，就是最早在大学开设电影选修课的教师之一。他是从文艺学转过来的，带着扎实的理论基础和对电影艺术的深厚热情，把这门选修课开得期期爆满，比好些必修课都要热闹。本书就是他教学的结晶，经过精心的修改，一部分文章曾在《电影艺术》等刊物发表，现在又将全稿结集出版。

收在这本书中的文章一共有20多篇，大致分为三组：一是外国著名影片论析，二是中国著名影片论析，三是综合性论析；还有两篇附录。从论析对象的选择可以看出，作者的用心是颇为周到的。首先，他选择的是在各种评选中获奖、得到世人广泛公认的名片，不少还是集众多“金牌”于一身的“经典杰作”。其次，这些影片包括了不同国家、不同年代、不同题材、不同艺术风格和手法的作品，其涵盖面相当广阔。这样，本书的论析对象就具有很强的典型性和代表性，不但易于引起读者的兴趣，更重要的是便于作者在理论与实践结合的层面对电影美学进行广泛的阐述。下面就以电影美学为逻辑导引，对此书作一寻幽探胜的鸟瞰。

镜头组接的蒙太奇技法差不多伴随电影的产生而出现，苏联的爱森斯坦对蒙太奇理论作出了重要的贡献。他在20年代导演的《战舰波将金号》，就是蒙太奇理论辉煌的实践成果。本书通过对这一“典范之作”的分析，特别是对敖德萨阶梯大

屠杀场面的分析，阐述了用数量众多的短镜头配合对比，能产生出强大的情绪冲击力的蒙太奇理论；并指出充分重视冲突——“两个彼此相反的片断的冲突”，是蒙太奇理论的特性和核心。这既是镜头组接的技巧，也是整体结构的基本原则，它与西方现实主义的戏剧传统是一脉相承的。本书除《战舰波将金号》外，还通过《魂断蓝桥》、《卡萨布兰卡》等影片，雄辩地说明了按“冲突律”安排情节的艺术效果，给这一传统的“戏剧式结构”以充分的肯定。

“心理结构”是传统戏剧式结构外的又一电影结构形式，本书除通过《公民凯恩》和《天云山传奇》对这种形式分别进行个案论析外，又用一篇专论来综述这类电影的共同特点：采用多视点的主观叙事格局，时空交错，整体对列；指出这种形式或电影语言有利于揭示人物的心理历程，有利于塑造出多元化的立体形象。

“小说式结构”又是一种形式，本书剖析了《远山的呼唤》这一个范例：以场面的积累来结构剧本，没有被强化的“骤变式”的矛盾冲突，情节像生活一样自然真实，结构外部松散而内部严密。

本书特别关注我国新时期电影的发展，个案论析中都是新时期的名片，而且多是近年崛起的新人执导的。还有《中国“第五代”与法国新浪潮电影的比较》、《张艺谋的电影艺术》两篇文章，专门探讨了新一代影人的美学取向。前一篇文章指出：中国的“第五代”导演与法国的“新浪潮”运动在电影观念、题材内容、艺术形式、艺术风格和编导演手法等方面有惊人的相似，都表现出强烈的主体意识和鲜明的艺术个性，追求主题的多义性，反对戏剧化的传统，淡化情节表意而加强影像表意，力求使电影成为“现实的渐近线”或“像生活本身那样

平淡无奇”，崇尚纪实性与意念性的结合。但二者在创作的指导思想以及心理意识活动的外化等方面又有所不同。后一篇文章指出：张艺谋是“影像电影美学”和“纪实电影美学”——它们与“蒙太奇美学”并列为世界三大电影美学体系——的成功实践者。他执导的4部影片中，《红高粱》、《菊豆》、《大红灯笼高高挂》3部属于“影像电影”的范畴，其美学特征是物象（影像）的充分主观化（象均含意）、物象（影像）具有高度的造型表现力和丰富的象征性。他的《秋菊打官司》则属于“纪实电影”，其美学特征是原生态的自然流露，非强化的典型化方法和最大限度的纪实。通过这两篇专论，以及对《老井》、《红高粱》等影片的分析，连文光同志给我们介绍了“纪实电影”和“影像电影”的有关美学原理与规律性知识。连同其他篇章对“蒙太奇电影”的介绍，世界三大电影美学体系的美学特点，都在本书的阐释视野之中了。

连文光同志在阐述电影美学问题的时候，其态度是充分尊重各个体系和各种风格流派，而不是扬此抑彼；将各种电影表现手法、修辞手段融合起来，而不是加以对立。在本书中，我们处处可以看到他对两种互异因素及其结合的肯定，如情节表意与影像表意、叙事与抒情、写实与写意、纪实性与表现性、喜剧性与悲剧性、长镜头与蒙太奇、时空顺序与时空交错等等；从而，三大电影美学体系，也就可以互融互摄而不相互排斥了。事实上，不论是长镜头和景深镜头的纪实性再现客观世界，还是充分利用影像符号的象征表意功能，都离不开蒙太奇这种“具有辩证思维特征、能揭示生活内在联系”的“极完善形式的分割和组合方法”（普多夫金语）；蒙太奇理论也必须吸收其他理论的长处，才能丰富自己的表现力。提倡各派的融合、互补，才能给我国电影发展提供有益的参照。

写到这里，读者也许要感到困惑：难道这本名为《电影名片论析》的书不是对影片进行评论分析，而是专谈电影美学理论的吗？不，当然不是这样！以上所说，仅仅是从反面来窥探这本书所蕴藏的理论内涵；若换个角度从正面看，本书正是运用电影美学理论对名片进行评论分析。它所涉及的范围及精彩之处，也同样的令人瞩目。我之所以要先以反面看，是因为目前有些电影课程（包括有些电影评论文章），只停留在一般介绍的层面上，缺乏理论的深度；而本书与它们是有区别的，它具有一定的理论色彩。

至于本书艺术论析的精彩之处，我不想在此再花过多的篇幅饶舌了。因为前面的美学探密已道出了本命题的一大部分，剩下的就是对各部名片的文化意识、题材内容、主题思想、人物形象、故事情节、细节场景、结构布局、风格韵味、表演技巧、色彩音乐的具体分析。这与一般的文学作品分析有点相似，不过扣紧了电影的特点。作者的处理是因片而异，每部片子都抓住最精彩、独特的地方，从不同的角度去发挥，极少雷同重复，因而显得琳琅满目，美不胜收。这也是论述对象的典型性、代表性产生的期待视野效应。我们可以指出：《公民凯恩》的批判锋芒，《卡萨布兰卡》的惊险情节，《远山的呼唤》和《天云山传奇》的人物形象，《这里的黎明静悄悄》的诗化韵味，《老井》的主题思想，《红高粱》的色彩和音乐等等，都分析得相当精彩，给人留下了深刻的印象。

另外，作者对某些问题表示了与别人不同的意见。如认为《魂断蓝桥》的主题不是“控诉不义战争”，而是“控诉英国社会门阀观念和等级制度”；《芙蓉镇》的“道德批判”并没有损害“历史批判”，“从人情（道德）的角度所作的批判本身，也是历史批判的重要方面，因为它积淀了政治的文化的內容”。

这些地方都作了充分的论述，令人信服。对某些影片的不足之处，也作了中肯的指陈，并非一味地赞美。

本书还叙述了一些影坛掌故和电影艺术家的生平；选材的时间跨度从20年代到90年代；连同它丰富的艺术论述内涵，可以这样说，本书一定程度上是把电影评论、电影理论和电影史结合起来了。尽管按照更高的要求，我们还可以指出它这样那样的不足，例如评论对象还不够广泛，理论深度还需要加强等等；但提高人们欣赏电影艺术的能力、给当前电影创作提供参照系的任务，它是胜任地完成了。

最后值得一提的是：连文光的文笔朴素而流畅，他用层次清晰的有序结构，简洁、生动而准确的语言，把电影名片的美学内涵与自己对它的理性认识，表述得明白晓畅，易于理解；绝不卖弄造作，故作艰深。这在时下浮澆的文风中，可称难得。

目 录

□序	洪柏昭 (1)
----------	---------

外国部分

□默片时代的巅峰之作 ——《战舰波将金号》论析	(3)
□控诉门阀观念和等级制度的爱情悲剧 ——《魂断蓝桥》论析	(13)
□现代电影的范式 ——《公民凯恩》论析	(28)
□好莱坞惊险片代表作 ——《卡萨布兰卡》论析	(43)
□一曲普通人心灵美的颂歌 ——《远山的呼唤》论析	(58)
□苏联第二代军事片代表作 ——《雁南飞》论析	(74)

□苏联第三代军事片代表作

——《这里的黎明静悄悄》论析 (80)

□一部具有开拓意义的悲喜剧片

——《两个人的车站》论析 (93)

中国部分

□我国新时期的第一部反思电影

——《天云山传奇》论析 (109)

□淡淡的乡愁 浓浓的诗情

——《城南旧事》论析 (128)

□寓真于诞 发人深省

——《黑炮事件》论析 (148)

□一部批判极“左”路线的杰作

——《芙蓉镇》论析 (164)

□一部划时代的现实主义力作

——《老井》论析 (179)

□荣获国际大奖的国产名片

——《红高粱》论析 (195)

□典雅温馨 意蕴深厚

——《心香》论析 (210)

□呼唤女性自主精神的回归

——《香魂女》散论 (224)

□惊心动魄的商战画卷

巴京	——《商界》论析·····	(231)
----	---------------	-------

综论部分

□《公民凯恩》与《天云山传奇》

——兼论心理结构电影的特征·····	(241)
--------------------	-------

□中国“第五代”与法国新浪潮电影的比较····· (252)

□论卓别林喜剧电影创作的艺术经验····· (272)

□张艺谋的电影艺术····· (289)

□笑的艺术

——喜剧电影的几点思考·····	(310)
------------------	-------

附录部分

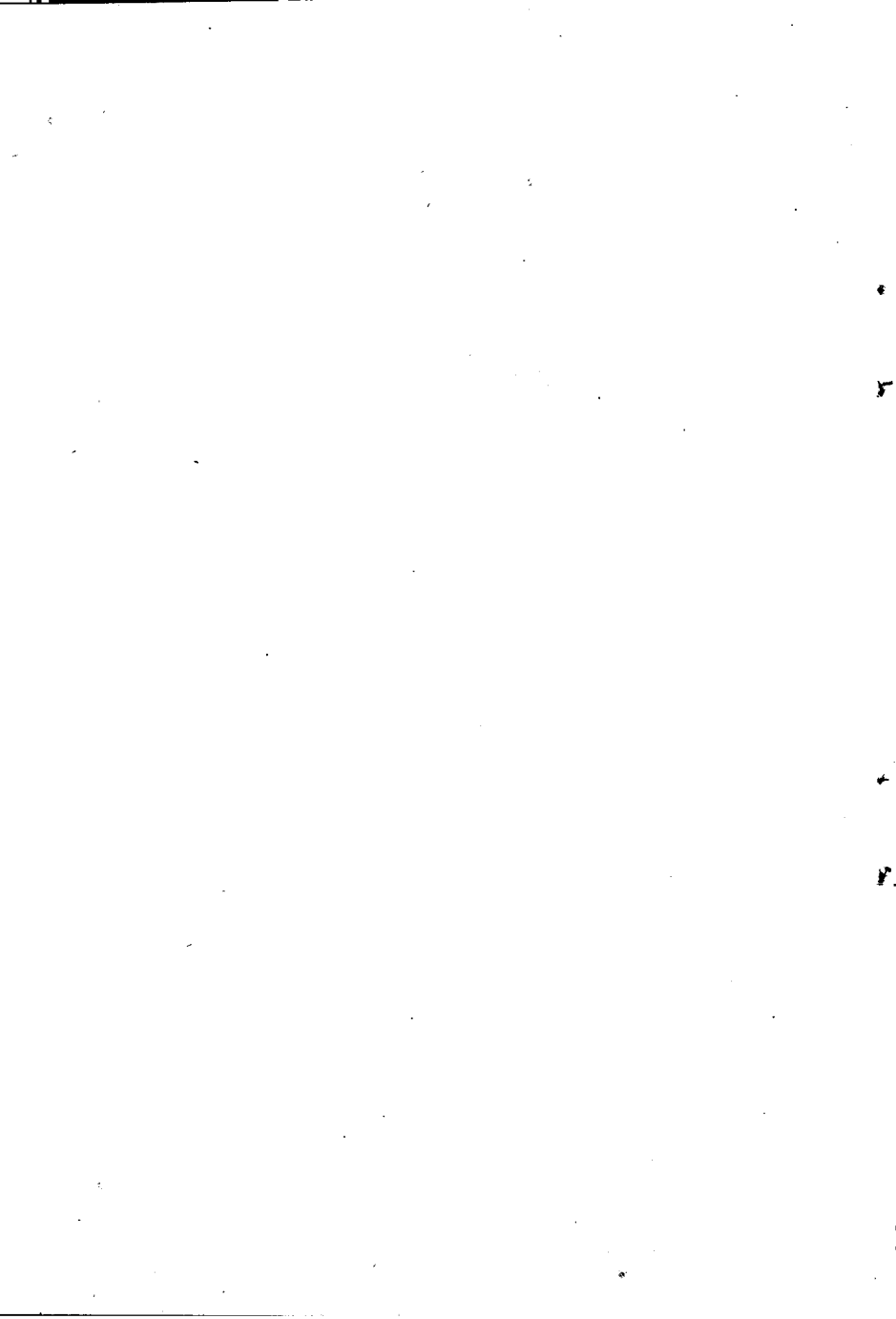
□略论影视中的人物对话····· (325)

□一代军人的青春乐章

——电视连续剧《凯旋在子夜》论析·····	(339)
-----------------------	-------

□后记····· (351)

外 国 部 分



□ 默片时代的巅峰之作

——《战舰波将金号》论析

苏联电影艺术大师爱森斯坦 1925 年执导的《战舰波将金号》，堪称默片时代的巅峰之作。这部影片受到各国人民和各国电影艺术家、电影理论家的交口称赞，被公认为世界电影艺术的经典杰作，常被人们誉为“有史以来最伟大的影片”。卓别林称它是“世界上最优秀的影片”。

几十年来，国际电影举行过一系列“有史以来最佳影片”的评选活动，该片总是榜上有名，且名列前茅。1929 年在美国全国电影评议会评选的“四大电影佳作”中，此片排名第三。1952 年在比利时由 63 位世界著名导演评选的“世界电影 12 部佳作”中，它荣登榜首。1958 年，在布鲁塞尔世界博览会电影节上，由 26 个国家的 117 名电影史学家组成评委会，选出电影问世以来的 12 部最佳影片，《战舰波将金号》获得 100 票，再登榜首。导演爱森斯坦也曾因此片而获得法国授予的金质奖章。

这部影片是在非常匆忙中摄制出来的。1925 年，苏共中

央下设的“纪念1905年革命20周年筹委会”，指派青年导演爱森斯坦拍摄一部纪念性影片。当时，爱森斯坦只有27岁，整个摄制组的成员也都很年轻。起初，他们准备拍摄一部片名为《1905年》的影片，再现俄国1905年第一次革命时期的所有的重大事件。由阿卡疆诺娃编剧。她写出的剧本规模宏大，事件庞杂，加上影片必须赶在当年12月的纪念日之前完成，时间非常仓促，爱森斯坦无法依照原剧本按部就班地组织拍摄。在茫无头绪中，他决定从几百页的稿纸中抽出其中两页，即“波将金号起义”那段戏，共40多个镜头，先赶拍出来。可是当爱森斯坦率领摄制组前往敖德萨实地拍摄时，却在当地获得了极其丰富的素材，尤其是富有造型表现力的“敖德萨阶梯”唤起了他的创作灵感。于是他毅然决定，重新构思，拍一部《战舰波将金号》。他们只用了六七周的时间，便完成了摄制工作。1925年12月21日在莫斯科大剧院“纪念1905年革命20周年”的大会上，该片如期献影。据副导演亚历山大诺夫回忆，直至首映的那天晚上，影片还在剪辑台上未全部完成，只好边剪辑边送去放映，前面已剪辑好的部分由爱森斯坦先送去，亚历山大诺夫留在剪辑室，剪辑完最后一本，再赶送莫斯科大剧院。

影片于1926年1月公映，半年内莫斯科大剧院座无虚席。剧院上端用霓虹灯管镶制成一幅大标语：“苏联电影事业的骄傲”，正门两边彩旗飞舞。苏联的工人、士兵、学生排队，举着红旗去看电影，剧院的经理让工作人员穿上海军制服迎接观众进场。

《战舰波将金号》在欧洲许多国家也受到热烈欢迎。当时，德国柏林90家电影院同时上映，观众如潮，场场爆满。诚然，也有许多资本主义国家害怕它的强烈的思想性和巨大的艺术感

染力，要求禁止此片上映。德国著名的电影史家乔治·萨杜尔说：“除了卓别林的作品外，没有一部影片能赶得上这部影片的名誉。甚至反布尔什维克的头子戈培尔，在几年以后也不得不对这部影片表示钦佩，命令他所在的希特勒化的德国电影界给他拍摄一部类似《战舰波将金号》的影片。”

二

影片描写了1905年黑海舰队中“波将金号”起义事件。其时日俄战争已接近尾声，随着俄国军队在日俄战争中的惨败，沙皇专制统治开始动摇，革命的烈火燃烧起来了。故事就发生在这艘名叫“波将金号”的巡洋舰上。影片具有鲜明的政治倾向性，编导以炽烈的感情歌颂了“波将金号”水兵的起义，以满腔愤怒控诉了沙皇军队的残忍与暴虐。1950年，苏联为这部默片发行了一个有声拷贝，特地请著名作曲家克留科夫谱写了电影音乐，还配上了解说词。片头的解说词中说：“这部影片无论在主题的处理上和艺术手法上，都应该说是全世界电影艺术的新发现。以革命运动作为影片的主题，这还是第一次；人民能够以主人公的身份在影片中出现，同样也是第一次。”这两个“第一次”，明确地道出了该片在思想内容上的开拓性意义。影片的主题与人物，在当时欧美几个电影大国的银幕上显然是不可能出现的。影片在电影艺术史上第一次把革命人民作为主人公搬上银幕，创造了崭新的艺术语言来表现革命思想，从而推动了电影艺术的质的飞跃，使电影从粗俗的新奇娱乐（在西方）或幼稚的宣传鼓动工具，变成了富有思想性的真正的艺术。这是苏联电影给予电影史的重大贡献，也是这部影片具有划时代意义的重要方面。