

谢晋

电影选集

■ 天云山传奇
■ 牧马人
■ 芙蓉镇

反思卷

上海大学出版社

谢晋电影选集

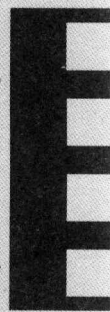
- 天云山传奇
- 牧马人
- 芙蓉镇

反思卷

上海市重点图书

上海大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

谢晋电影选集·反思卷/谢晋编. —上海: 上海大学出版社, 2007. 5

(谢晋电影选集)

ISBN 978-7-81118-040-4

I. 谢... II. 谢... III. ①电影文学剧本—作品集—中国—当代 ②电影评论—中国 IV. I235.1
J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 041535 号

责任编辑 李顺祺 张光斌

封面设计 张天志

版式设计 孙 敏

技术编辑 金 鑫

谢晋电影选集

反思卷

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 66135110)

出版人: 姚铁军

*

上海江杨印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本 787×960 1/16 印张 27 字数 390 千

2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1—3 100 册

ISBN 978-7-81118-040-4/J·102

定价: 52.00 元

陈少章

编委会名单

顾问(按姓氏笔画排序):

- 李少白 中国艺术研究院研究员、电影史学家
吴贻弓 中国电影家协会主席、导演
罗艺军 中国电影评论学会原会长、电影评论家
梅 朵 上海电影评论学会原会长、电影评论家
程季华 中国电影家协会原书记处常务书记、电影史学家

编委会主任:

- 周哲玮 上海大学常务副校长、教授

编委会副主任:

- 项家祥 上海师范大学副校长、教授
李友梅 上海大学副校长、教授
张惠芳 上海谢晋影视科技有限公司总经理

特邀编委(按姓氏笔画排序):

- 王晓玉 华东师范大学传播学院院长、教授
吕晓明 《电影新作》杂志副主编
任仲伦 上海电影集团公司总裁
李亦中 上海交通大学媒体与设计学院教授
吴冠平 《电影艺术》杂志主编
汪天云 上海电影集团公司副总裁
陈犀禾 上海大学影视艺术技术学院副院长、教授
张仲年 上海戏剧学院艺术总监、教授
张会军 北京电影学院院长、教授

- 张建勇 《当代电影》杂志主编
- 苗 棣 中国传媒大学文学学院院长、教授
- 周 斌 复旦大学电影艺术研究中心主任、教授
- 赵炳翔 上海师范大学谢晋影视学院常务副院长
- 姚铁军 上海大学出版社社长、编审
- 贾磊磊 中国艺术研究院院长助理、研究员
- 黄会林 北京师范大学艺术与传媒学院院长、教授
- 彭吉象 北京大学艺术学院常务副院长、教授
- 路海波 中央戏剧学院影视艺术系主任、教授
- 颜纯钧 福建师范大学传播学院院长、教授
- 潘天强 中国人民大学书报中心《影视艺术》杂志主编、教授

特邀评论人(按姓氏笔画排序):

- 丁亚平 中国艺术研究院电影电视研究所所长、研究员
- 王志敏 北京电影学院教授
- 尹 鸿 清华大学传播学院副院长、教授
- 石 川 上海大学影视艺术技术学院副教授
- 曲春景 上海大学影视艺术技术学院教授
- 李道新 北京大学艺术学院副教授
- 吴小丽 上海大学影视艺术技术学院教授
- 余 纪 西南大学文学院教授
- 陈 山 北京电影学院教授
- 陈犀禾 上海大学影视艺术技术学院副院长、教授
- 周 星 北京师范大学艺术与传媒学院副院长、教授
- 胡 克 中国传媒大学影视艺术学院教授
- 郇苏元 中国电影艺术研究中心研究员
- 饶曙光 中国电影艺术研究中心研究员
- 倪 震 北京电影学院教授
- 盘 剑 浙江大学文学院教授
- 章柏青 中国电影评论学会会长、中国艺术研究院研究员
- 裴亚莉 上海大学影视艺术技术学院副教授

主 编:

金冠军 上海大学影视艺术技术学院常务副院长、教授

谢 衍 上海谢晋影视科技有限公司副总经理、导演

石 川 上海大学影视艺术技术学院副教授

特 约 编 辑:

李顺祺 上海大学出版社原社长、编审

张光斌 上海大学出版社副总编辑、副编审

马贵平 上海谢晋影视科技有限公司

王 莉 上海谢晋影视科技有限公司

张 帆 上海谢晋影视科技有限公司

凌 佳 上海谢晋影视科技有限公司

目 录

序一	罗艺军	1
序二	余秋雨	5
本卷概述		7
《天云山传奇》剧照集锦		9
《牧马人》剧照集锦		13
《芙蓉镇》剧照集锦		17

第一部 天云山传奇

导演阐述 歌颂真、善、美	23
电影完成本	33
专家评论 历史反思和个人写作	倪震 151

第二部 牧马人

导演阐述 当我拿到文学剧本之后	163
电影完成本	171
专家评论 理性与生活的电影塑像 ——谢晋和他的《牧马人》及其他	丁亚平 279

第三部 芙蓉镇

导演阐述 深沉的历史反思	293
电影完成本	307
专家评论 芙蓉镇沉思录	余 纪 401

后记	409
----------	-----

序 一

罗艺军

中国电影走完了第一个百年。在世纪电影画廊中，浓墨重彩的谢晋电影总是令人瞩目。

古老而又超级庞大的中华帝国的现代化转型，特别曲折而坎坷，特别漫长而艰辛。时见山穷水尽，又现柳暗花明。在这个世纪，中国社会自始至终都处在急骤变革的剧烈震荡之中，其变革之广度和深度在五千年文明史上，正可谓前无古人。这是个伟大的时代，这是个苦难深重的时代，这个时代哺育了谢晋。他的历史使命感，他的忧患意识，他孜孜不倦的美学探索，无不打上深刻的时代烙印。

在“十七年”里，谢晋电影崭露头角。《女篮5号》、《红色娘子军》受到舆论界的褒奖，可流光溢彩的《舞台姐妹》却成为神坛上的祭品。“文革”中，谢晋和谢晋电影伴随着整个中国文化一道沉沦。20世纪80年代，峰回路转，《天云山传奇》、《牧马人》、《高山下的花环》、《芙蓉镇》联袂而至，每一部新作都成为一个热门的社会话题。领导、专家、学者到平头百姓，人人争说谢晋，谢晋电影纸贵洛阳。20世纪80年代末，谢晋衰年变法，后来的作品虽未再产生如此的轰动效应，但谢晋电影的潜移默化之功一直在延续。1998年8月15日上海《文汇电影时报》的一份“大学生问卷调查”在“你最喜爱的大陆电影”一栏中，谢晋电影名列榜首。“他总能把历史思考、时代生活和炽烈的人情味、人性美结合，他总能抓住时代生活中最突出的主题，他的电影总是很正气，明朗。”谢晋偶尔用电影摄影机的镜头回眸历史，但投射历史的视角，仍牢牢地站立在现实的土地上。1997年香港回归脱离了一个半世纪的祖国，《鸦片战争》以银幕形象留下了血泪斑斑的历史见证。谢晋驰骋影坛半个多世纪，

有高峰也有低谷，有精品也有平庸之作。谢晋电影的辉煌和局限，往往与时代风云变幻息息相通。

处于一个大动荡的时代，主流意识形态又趋急功近利，一代学术风气难以避免浮躁浅薄之弊。谢晋虽属电影学术上比较受关注的少数电影艺术家之一，对他的研究也取得了一定的成果，但显然也还有待于进一步深化和系统化。就其美学价值和社会影响而言，谢晋电影乃短暂的中国电影史上一个重要而独特的文化现象：上承郑正秋、蔡楚生等先辈之余系，下启第四代、第五代锐意创新之风气。在电影批判地继承中国传统文化，有选择地吸收和融合西方文化，以及电影如何引人入胜、雅俗共赏等普遍性的电影美学课题上，谢晋电影都给我们留下了相当丰厚的文化财富。我们告别了“破”字当头、“立”在其外的年代，应着力于文化积累、文化建设。

《谢晋电影选集》汇集了大部分较有价值的谢晋电影的电影完成本，按内容分类，编纂成册。本书的编选，首先为谢晋电影的深入和系统研究提供基础性的文字文本；再者，这些电影完成本具有不等的文学价值，可作为独立的文学作品阅读，有利于促进电影文化的普及。在20世纪的50年代至80年代，电影界有个共同的观念，电影剧本是一部影片的思想艺术基础，是一剧之本。这个观念在解读中有过偏差，过分抬高电影中的文学元素，贬抑了电影语言中的视觉造型、声音和表演等综合元素的功能。其后，电影的文学元素被淡化乃至被颠覆。我仍持有电影剧本是一剧之本的观念。试看当前几部屡创票房新高的“大片”，视觉造型、音响造型美轮美奂，给人强烈的视觉冲击；可在轰动一时后，渺如过眼烟云。考其源，多由于电影剧本的基础贫弱，存在重大缺陷。谢晋电影中足以传世者，首先在于有一个坚实的文学基础。

有人曾问谢晋，最喜欢自己的哪一部作品？答曰：“我最喜欢的是我的下一部。”一个在艺术上有雄心壮志的艺术家，总不满足于已有的成就，总是豪情满怀地希望不断地超越自己。到了晚年，更想拍一部杰作作为封箱之作，为自己的艺术生命画上一个完满的句号。我期望谢晋的“下一部”，不是一部影片，而是一本书——谢晋回忆录。谢晋的人生经历和艺术经历非常丰富，视野开阔，勤于思考，有许多独到的人生和艺术感悟。谢晋所处的时代那么多姿多

彩，不可重复；谢晋的人生和艺术，也是个性鲜明的“这一个”，同样是不可重复的。记录下独特时代中的独特的谢晋吧，我们已经流失了伟大时代的许多历史性的足迹，也流失了许多时代精英经历的心灵上的苦难和豪情。

2007 年元月

序 二

余秋雨

在当代中国文化的各个门类中，电影艺术的发展特别引人注目。与其他门类相比，它比较真实地走上了国际化、产业化的道路，因此在世界华语文化圈中渐渐取得了中心地位。

面对这样的势头，人们照理会淡忘几十年前的电影。那个时候，思想封闭，艺术简陋，资金缺乏，制作粗糙，怎么比得上现在那些享誉国际的中国电影艺术家的架势呢？但奇怪的是，人们恰恰没有淡忘，老电影的记忆和人生的记忆连成了一体，成了几代人的生命体验。中国电影的百年纪念为什么如此牵动人心？因为那里包含着我们和我们的父母，甚至祖父母的悲欢岁月、灵魂跋涉。

这中间，有一位年逾古稀的电影艺术家尤其受人尊敬，那就是谢晋导演。去年人们在中国电影百年纪念时评出 100 部锲入人心的经典性作品，谢晋导演一人就占了 8 部。这就是说，在无数中国人半个世纪的审美历程中，他是一位极重要的领路人。

这个数量，在国际电影界并不算多，但是，一切有良心的中国人都知道中间的分量。这是因为，他奉献这些作品的年月，社会还充满苦难，民众还频遭灾祸。他用美的力量，渗入苦难，又超拔灾祸，慰抚了不止一代人的心灵。他带大家破涕为笑，带大家放声歌唱，带大家投入思考，以半个世纪的耐心，在精神上一路陪伴着中国人，也塑造着中国人。

终于，中国人日子好过了，而他，则老了。

很多年前曾看到有年轻人批判所谓“谢晋模式”，主要是指他表现社会生活的时候总是不忘女人和爱情。这种批判看似非常现代，其实是极左遗风。不错，在那些以政治运动为主，以阶级斗争为纲的年代，女人和爱情是大逆不道

的，但谢晋导演居然一直在固执地呼唤，呼唤得几乎成了“模式”。“模式”一词好像有点贬义，但从人文意义上却是一种让人感动的坚持。爱和死，人性和人道，善良和公正，本是高贵人类的共通“模式”，也是千古艺术的共同“模式”。谢晋导演勇敢地捧着、擦拭着、守护着，正是他的不凡之处。这正像在风急浪高的黑海中守护住了一座不灭的灯塔，谁能把灯塔的光芒说成是一种单调的“模式”？

谢晋导演的守护，又总是与当时当地的社会现实连在一起，使他的人文追求不流于抽象。他所表现的当时当地的社会现实，用现在的标准衡量未必都是正面的，但那是一种真实。他的每部电影都有巨大的票房，证明这种真实是被广大民众认可的。那么，我们可以说，谢晋导演的电影，不再仅仅是纪念性的艺术长廊，而且也是现代中国社会和中国人的精神长廊，更是一代艺术家在动荡不安的现实生活中发掘真善美的奋斗长廊。

我曾多次对外国朋友说，我们中国人能在今天展现出这么壮观的群体生命力，既与摆脱灾难有关，也与灾难中的正面积累有关。杰出的艺术家不会仅仅工作在风和日丽的年月，他们总是在历史浑浊的长河中跋涉，带着污泥、带着伤痕、带着无奈，构成一系列难能可贵的正面积累。对于这一切，后代不仅没有资格嘲笑，而且要报以百倍的尊敬。要不然，人们在高谈阔论的，只能是一部因忘恩负义而坠入虚假的伪历史。

谢晋导演是我的长辈，又是我的忘年交。在我看来，他是一个象征，象征着长辈们在历史沧桑中固执的审美追求。现在，他年事已高还生气勃勃，因此又象征着中国历史从前半个世纪向后半个世纪交接时的审美热忱。

我想，不管是什么年龄段的观众，都有充分的理由对这位杰出的艺术长辈说一声谢谢。

2006年12月

本卷概述

《谢晋电影选集》的反思卷包括《天云山传奇》、《牧马人》、《芙蓉镇》三部电影。这三部电影都是反映20世纪50年代到70年代我国政治运动中普通人所经历的坎坷命运的。

《天云山传奇》讲述的是在50年代中叶到1979年这个漫长的历史背景中，三个主角宋薇、罗群、冯晴岚的不同遭遇、不同性格以及他们之间不同命运的矛盾冲突，细腻地揭示了恋人、夫妻、同志、朋友的内心世界。罗群原先是一个朝气蓬勃的青年，后被列入地、富、反、坏、右的行列，到了1979年拨乱反正，他才获得平反。冯晴岚明明可以走更好的道路，却选择和右派罗群结婚，精神上背了黑锅。她耗尽了自己后在幸福中死去，没有遗憾。宋薇在反右斗争中与自己心爱的人罗群划清界限，二十年与自己不爱的人过着痛苦的生活，最后为了坚持给罗群平反引起与丈夫吴遥的直接冲突，导致家庭破裂。影片中每个人物个性的形成同整个时代的变化紧紧地结合在一起。

《牧马人》反映了在新中国成立前去美国、落实华侨政策后回国的父亲许景由与在阶级斗争中长大并由于家庭出身划为右派，发配祁连山成为牧马人，最后落实政策成为牧场小学教师的儿子许灵均在北京相遇后，这两代生活在不同国家、不同制度下的人之间所表现出来的不同人生观、爱情观、道德观。父亲许景由希望儿子跟他去美国继承他的事业，以弥补自己当初弃子离妻的内疚，许灵均却深爱着自己的妻儿，也不愿离开同甘共苦的牧场人，最后放弃跟父亲去美国的机会，毅然回到他热爱的学校和牧场，与自己的患难妻子秀芝和可爱的儿子过上拨乱反正后的平静生活，实现自己的人生价值。

《芙蓉镇》反映我国六七十年代政治运动下湘西农村妇女胡玉音的坎坷而悲惨的命运。胡玉音和丈夫桂桂以卖米豆腐为生，生意兴隆。突如其来的运动把胡玉音划为黑五类分子，以李国香和王秋赦为首的革命派没收了他们刚刚

