

南京出版社

世界电影

名篇探胜

主编 袁玉琴
副主编 马中红

世界電影名篇探勝

主編

袁玉琴

副主編

馬中紅

南京出版社

世界电影名篇探胜

袁玉琴 主编

马中红 副主编

南京出版社出版

江苏省新华书店发行

南京江宁彩色印刷厂印刷

开本787×1092毫米1/32 印张：15.7 字数：314千

1991年5月第1版 1991年5月第1次印刷

印数：1—3000册

ISBN 7-80560-423-1/I·107

责任编辑：杨 青 定价：5.90元

(本书凡有印刷质量问题可向承印厂调换)

在赏析中普及电影美学

陈 辽

由袁玉琴任主编、马中红任副主编的《世界电影名篇探胜》，是一部在赏析中普及电影美学的专著，对于提高人民大众和普通观众的电影欣赏水平，作出了有益的贡献。

列宁说过：“对于我们来说，一切艺术部门中最最重要的便是电影。”“应当让好的电影深入到城市的群众中去，尤其是农村中去。”（《列宁论文学与艺术》，人民文学出版社1983年版，第928页）新中国成立后，我们的党和政府即遵循列宁的这一指示，努力摄制好电影，四十多年来产生了一系列优秀影片。特别是党的十一届三中全会后，我们的电影事业更有着长足的发展。一些优秀影片在国际电影节和国际大奖赛中获得了奖励和荣誉。但是，有一项工作我们还做得不够好，即通过电影赏析来提高观众的审美欣赏水平。不少好影片放映后，观众感觉到它们好，但不知道究竟好在哪里。有鉴于此，袁玉琴和马中红同志决定主编一部《世界电影名篇探胜》，吸引了二十多位电影美学研究专家来参与这一工作，把电影赏析提高到了一个新水平。她（他）们之所以从世界电影名篇着手，是有道理的，因为电影是近代科学的产物，发源地在国外。最早进入电影史册的是法国的卢米埃尔兄弟、乔治·梅里爱以及英国的勃列顿学派等拍摄的有着某些简单情节的影片；具有世界声誉的也以外国影片为多。

“取法乎上，仅得乎中”。研究外国的电影名篇何以取得成功，既可以普及电影美学，又能使我国的电影家在摄制新影片时有所借鉴。指导思想的明确，保证了这部专著超越了一般性的赏析文集的水平！

首先，《世界电影名篇探胜》中不少文章在赏析具体的电影作品时，对电影的高度综合性，具体逼真性、动态可见性等特性作了生动的论述。王臻中在评析《这里的黎明静悄悄》时写道：“影片充分调动电影特有的手段，以三种不同的色调和造型手法，完善和谐地表现战争与和平相交替的主旋律。”“以洁白的充满诗意的高调画面，穿插往昔和平时代的回忆；以单调、残酷的黑白画面，表现当年的战争；又以暖调子的彩色画面，展现今日的和平生活。色调的变换，对应着特定的造型，强调着特有的观念和情感。”电影是声画结合的艺术，这里，王臻中在对电影如何向绘画吸取养料方面作出了具体的分析。王长俊则对电影《夏伯阳》在音响、音乐的处理上的成功之处进行了深入的评论：“在表现白匪军司令部的场面中，那火车汽笛的尖叫声，使高尔察克部队笼罩在惶惑不安的气氛里；在‘精神战’一场戏中，卡别列夫军官团的队列无声地向观众逼近，此刻没有隆隆的枪炮声，只有单调的擂鼓声，直到安娜开始用机枪射击，才打破了这咄咄逼人的紧张气氛。”“夏伯阳爱唱的《黑乌鸦，你别在我头上飞翔》，在卡别列夫团进攻前夕和与富尔曼诺夫分手时，都出现这个起着主旋律作用的曲调，这对于表现人物的心情，是一个有力的烘托。”不少同志在赏析文章中还对电影中的造型美（雕塑美、建筑美），电影中的兼采戏剧、小说之长，也都作了出色的评述。电影的高度综合性，使之又具有具体逼真性和动态可见性。何永康、陆良平的对《罗马

十一时》结局的评论，无异是对电影的具体逼真性和动态可见性作了最好的注脚：“一个个志在必得的女人们最后呻吟在医院的病床上，所得除了医院的一叠帐单，一无所获。”

“卡杰琳娜又不得不在漆黑的夜幕下开始了她的妓女生活。”“柯尔涅丽雅这个跳动着热情和活力的姑娘被砸成重伤，在医院里死了。”“楼梯倒坍了，人散的散了，死的死了，四下里一片死寂。”“在一片废墟之上坐着年幼瘦弱无助的姑娘嘉娜，……她孤零零地坐在那儿，蜷缩着，一片浓重的黑暗包围了她。”“这不啻是那个社会里所有女人、所有弱者命运最生动的剪影啊！”电影的特性如何，怎样在摄制电影时充分利用和发挥电影的特性，阅读了《世界电影名篇探胜》当可得到清楚的启示。

其次，《世界电影名篇探胜》结合作品实际，对电影蒙太奇的功能和运用作了引人入胜的述评。苏联电影艺术大师库里肖夫在《电影导演基础》一书中说：“把动作的各个镜头在一定顺序下连接（装配）成一个完整的艺术作品，这就叫蒙太奇”。我国著名导演张骏祥在《关于电影的特殊表现手段》一书中具体阐释了蒙太奇的含义：蒙太奇这个词的含义有这几个方面：“①画面（镜头）的组织关系；②音响、音乐的组织关系；③画面与音响音乐的组织关系；④由这些组织关系而发生的意义和作用。前三项属于结构形式，后一项已经是形式与内容相互影响的问题了。”可以说，运用蒙太奇是电影创作的基本方法，世界电影名篇无一不成功地运用了蒙太奇。《世界电影名篇探胜》中不少文章都对影片中蒙太奇的运用作了细致的审美的探讨。赵文胜认为，《战舰波将金号》“成功地运用对比、重复、节奏、隐喻等不同蒙太奇手段造成了强烈的艺术效果。”“敖德萨阶梯”一场的

蒙太奇组接，充分显示了电影镜头组接的巨大艺术功能：创造了动作，强化了戏剧冲突；创造了电影的时空；创造了意念。“爱森斯坦正是通过各种镜头的分解和组合，使得敖德萨阶梯大屠杀这一场面气势磅礴、节奏鲜明、动人心魄，被公认为是世界电影史上的蒙太奇经典范例。”对此，赵文胜的文章所作的审美分析是很有说服力的。凌焕新在《猎鹿人》的评述中着重指出，影片中温煦的和平生活未经任何过渡一下子跌入残酷的战争火海的骤然的切换，“形成了一种反差强烈的结构蒙太奇，使观众直接感受到一个忽然被抛入战争中的美国青年的内心映象，在心理上造成强刺激的巨大冲击波。这种对立之间距离愈大，对立双方自身的审美特点就愈发展、愈强化，艺术美的程度就愈高。”如此评论影片中的蒙太奇，就把蒙太奇提升到了美学的高度。电影艺术中对蒙太奇的运用，随着科学技术的发展，新的表现手法和艺术技巧还将不断地被创造出来。《世界电影名篇探胜》中对蒙太奇在一些影片中成功运用的探索，无疑会对观众的了解和熟悉蒙太奇，对我国电影艺术家更好地运用蒙太奇，产生促进作用。

第三，《世界电影名篇探胜》并不限于对电影特性和蒙太奇运用的探讨，更对一些电影名篇的思想和艺术作了整体性的研究。事实上，无论是电影特性的发挥，蒙太奇的运用，都是为了提高影片的思想和艺术，所以，从整体上研究一部影片的思想和艺术尤为重要。袁玉琴在对影片《道路》作出评价时指出，“《道路》的可贵之处也正在于它忠实地反映了一对吉卜赛艺人的流浪生活，在美丑比照中完成了对人性中爱与美的歌颂。”影片在艺术上的杰出之处在于，“美与丑，欢乐与悲哀，白天与黑夜，喧嚣与宁静，道路与大海，

诙谐与严肃等等的交替出现，都运用得恰如其分，构成了一幅诗意的现实主义图画。”朱特也很好地把握了《游戏规则》的思想和艺术：“影片以犀利笔锋描绘了一幅错乱的法国社会生活场景。在那里，生活丧失了它的全部的严肃性，成了一场弄虚作假、相互欺骗的社会游戏。”雷诺阿在《游戏规则》中的现实主义是“诗意现实主义”，“他不仅强调对社会现实景况的忠实记录，同时也主张导演应创造自己的独特风格。”要言不烦地说出了《游戏规则》的思想特征和现实主义美学特征。李志在评论影片《偷自行车的人》时认为：“意大利新现实主义者旗帜鲜明地提出了两个口号，即‘还我普通人’和‘把摄影机扛上街头’。这两方面在《偷自行车的人》中都有突出的表现。”李志就此对影片独特的思想和艺术作了细致入微的分析，指出“这种实景拍摄不仅仅是一种制片手法的革新，冲破了以好莱坞为代表的‘摄影棚生产方式’的束缚，而且从电影美学角度来说，还大大开拓了银幕空间的造型表现力”。王恺、高朝俊、高小康、吕金铃、许永、井之、沈国量、骆冬青、沈义员、沈国芳、许建民、汪介之、金国华、金利萍（与凌焕新合作）等同志所写的赏析文章，也都能从影片的整体上道出该影片的思想和艺术特点。由于各部影片的思想和艺术各不相同，《世界电影名篇探胜》就给了我们一幅色彩缤纷的多样化的世界电影的思想和艺术的动人图景！

第四，《世界电影名篇探胜》并没有因为书中所评述的电影都是名篇而拜倒在它们面前，作者们葆有清醒的头脑，他们对影片中的缺陷也作了严肃的批判。马中红就明确指出，《一个国家的诞生》据以改编的小说《同族人》“是一部黑白颠倒的反动小说”，改编者格里菲斯“根本不能理解黑人

在南北战争和重建时期中的作用”，“因此，在改编时，没有也不可能扭转原小说中的政治倾向，致使影片在内容上具有种族主义的反动倾向”。人所共知，《一个国家的诞生》于1915年摄制。这部影片的上映，标志着好莱坞电影称霸世界的开始，因此，该影片确实是世界电影中的“名篇”，《世界电影名篇探胜》不收入此篇就是不完整的。但是收入此“名篇”不等于对它顶礼膜拜，该批判的还是要批判。自然，《一个国家的诞生》自有其艺术上的独创之处，“正是这种艺术上的创新拯救了这部内容反动的影片”。如此对待世界电影中的某些“名篇”，我以为是实事求是的。

第五，主编袁玉琴，副主编马中红在编辑此书时，不仅有着明确的意图——把电影美学普及到群众中去，而且力图通过此书给读者和观众提供一部几个电影大国的电影发展史。所以，该书以时间为“经”，电影名篇为“纬”，顺序介绍、评论了美国、苏联、德国、法国、意大利、日本、英国、瑞典、西班牙、波兰等国的电影名篇。作者们在评述该电影“名篇”时指明了它在该国电影史上的地位和影响，它在该国电影发展中所起的作用。所以，读完全书，几个电影大国特别是美国、苏联、法国、意大利、日本几个国家的电影发展史也就可以了然于胸。这种把电影美学和电影历史的发展结合起来编写“探胜”的方法，是该书超出一般的作品赏析文集的一个重要原因。

也许是主编和副主编还想另编一本“探胜”罢，印度、墨西哥、巴基斯坦、埃及等几个电影国家的“名篇”未能列入该书。如果是这样，我希望下一部“探胜”早日问世。

总之，袁玉琴、马中红以及参加《世界电影名篇探胜》写作的电影美学专家们做了一件十分有意义的工作。我相

信，此书的出版，一定会有助于提高我国读者和观众的电影美学欣赏水平，一定会有助于我国电影界摄制出更多的优秀影片！

1991年4月

目 录

一个国家的诞生(美国)	(1)
战舰波将金号(苏联)	(6)
一条安达鲁狗(法国)	(11)
西线无战事(美国)	(16)
蓝天使(德国)	(22)
夏伯阳(苏联)	(27)
城市之光(美国)	(32)
马克辛的青年时代(苏联)	(37)
幻灭(法国)	(42)
雾码头(法国)	(47)
关山飞渡(美国)	(52)
乱世佳人(美国)	(57)
游戏规则(法国)	(63)
蝴蝶梦(美国)	(68)
大独裁者(美国)	(73)
魂断蓝桥(美国)	(78)
公民凯恩(美国)	(82)
卡萨布兰卡(美国)	(87)
吾土吾民(美国)	(92)
乡村女教师(苏联)	(97)
偷自行车的人(意大利)	(102)

红菱艳(英国).....	(107)
罗马,不设防的城市(意大利).....	(112)
罗生门(日本).....	(116)
欲望号街车(美国).....	(121)
温别尔托·D(意大利).....	(126)
罗马十一时(意大利).....	(131)
伊豆的舞女(日本).....	(137)
码头风云(美国).....	(142)
罗马假日(美国).....	(147)
道路(意大利).....	(152)
第四十一(苏联).....	(157)
雁南飞(苏联).....	(162)
野草莓(瑞典).....	(167)
静静的顿河(苏联).....	(172)
上流社会(英国).....	(178)
一个人的遭遇(苏联).....	(183)
广岛之恋(法国).....	(188)
四百下(法国).....	(193)
精疲力尽(法国).....	(198)
眩晕(美国).....	(203)
士兵之歌(苏联).....	(208)
奇遇(意大利).....	(213)
甜密的生活(意大利).....	(218)
精神病患者(美国).....	(223)
水中刀(波兰).....	(229)
去年在马里昂巴德(法国).....	(233)

长别离(法国)	(238)
蚀(意大利)	(243)
8 ½(意大利)	(249)
音乐之声(美国)	(254)
邦妮和克莱德(美国)	(259)
向日葵(意大利)	(264)
爱情故事(美国)	(269)
马太伊事件(意大利)	(274)
这里的黎明静悄悄(苏联)	(279)
教父(美国)	(284)
资产阶级隐秘的魅力(西班牙)	(289)
回首当年(美国)	(294)
华丽的家族(日本)	(299)
红莓(苏联)	(304)
金环蚀(日本)	(310)
恋人曲(苏联)	(315)
飞越疯人院(美国)	(320)
锡鼓(德国)	(325)
镜子(苏联)	(330)
丧失了名誉的卡塔琳娜·勃鲁姆(德国)	(336)
湖畔奏鸣曲(苏联)	(341)
白比姆黑耳朵(苏联)	(346)
朱莉娅(美国)	(350)
猎鹿人(美国)	(356)
辩护词(苏联)	(361)
秋天奏鸣曲(瑞典)	(366)

玛丽娅·布劳恩的婚姻（德国）	（ 371 ）
克莱默夫妇（美国）	（ 376 ）
现代启示录（美国）	（ 381 ）
秋天的马拉松（苏联）	（ 386 ）
个人问题访问记（苏联）	（ 391 ）
远山的呼唤（日本）	（ 396 ）
莫斯科不相信眼泪（苏联）	（ 401 ）
金色的池塘（美国）	（ 406 ）
法国中尉的女人（英国）	（ 411 ）
莉莉·玛莲（德国）	（ 416 ）
最后一班地铁（法国）	（ 422 ）
甘地传（英国）	（ 428 ）
两个人的车站（苏联）	（ 433 ）
芳妮和亚历山大（瑞典）	（ 439 ）
岸（苏联）	（ 444 ）
楢山节考（日本）	（ 450 ）
母女情深（美国）	（ 455 ）
悔悟（苏联）	（ 460 ）
三个男人和一个摇篮（法国）	（ 466 ）
小维拉（苏联）	（ 471 ）
合法婚姻（苏联）	（ 477 ）
雨 人（美国）	（ 483 ）
后 记	（ 488 ）

一个国家的诞生

美国北部宾夕法尼亚州斯东曼议员家的长子费尔和次子德特前往南部的南卡罗来纳州探望居住在那里的学友本·卡布隆。费尔对本的妹妹玛格丽特一见钟情。另一方面，本则在看到了费尔作为饰物挂在身上的妹妹爱尔茜的照片后便对她产生了爱慕之情。

内战爆发。费尔和德特兄弟俩参加了北军，而本则加入了南军。在激烈的战斗中，本的弟弟和德特战死，本也身负重伤，被他从前的朋友费尔所俘虏。在养伤期间，本受到爱尔茜的悉心照料，两人感情日深一日。为此爱尔茜和本的母亲向林肯总统请愿，恳请赦免本。她们的目的终于达到了，本被无罪释放。

不久，南北战争结束，但林肯总统却遭到暗杀，美国南部出现极大的混乱。

爱尔茜的父亲斯东曼先生是国会里主张奴隶解放的实力派人物，他坚决站在黑人的立场上，并且还说服了一个具有黑白混合血统的林奇来充当黑人的政治领袖。

本则当上了白人的领袖，来反对黑人。斯东曼知道此事之后，便解除了他和女儿爱尔茜的婚约。

南部黑人为获得自由解放而欢喜若狂，与此同时，却出现了一些粗暴的行为。有一天，本的妹妹佛罗拉到一个喷泉汲水，偶尔走进了邻近的森林，被过去的黑人仆人古斯强行求

爱。为了保持自己的清白，佛罗拉纵身跳下悬崖，自杀身亡。

本发誓对黑人进行报复。他组织起一支身穿白衣，脸蒙白布的三K党队，自任大龙头。专门用恐怖手段来对付那些“想把南方白人置于南方黑人铁蹄下”的分子，并对黑人发动了征讨。

林奇扬言要逮捕卡麦隆一家。在这种威胁下，卡麦隆父亲带了老妻幼女和几个忠心仆仆的黑人，逃到郊外一所小屋去避难。

斯东曼的女儿爱尔茜和儿子费尔（此时已是玛格丽特的未婚夫）对卡麦隆一家深表同情。爱尔茜找到林奇为卡麦隆一家求情，但林奇却欲趁机强奸爱尔茜。未遂。斯东曼最后明白了黑人的野蛮，但他已被林奇逮捕。

林奇率领黑人警卫队向那座孤立无援的小屋发起袭击。卡麦隆一家开枪自卫。正当他们无力支持下去时，本率领“三K党”扬鞭奋蹄急驰而来，杀死了致死佛罗拉的凶手——不忠的黑人古斯，也营救了斯东曼全家。黑人的暴乱被彻底平息了，斯东曼议员深深懊悔自己所犯的错误，决心从此以后保护白人。

这样，在白人社会的秩序下，美国南方重新恢复了安宁平静的生活。卡麦隆和斯东曼家的两件婚事象征了南北两方新的结合，美利坚合众国形成了一个整体。美国诞生了。

站在今天的立场上来看，《一个国家的诞生》内容和形式很明显地呈现出奇异的不和谐和截然的对立状况。影片是根据汤默斯·狄克逊的小说《同族人》改编的。小说把黑人