

十部经典影片 的回顾

〔美〕爱德华·默里 著

中国电影出版社

〔美〕爱德华·默里 著

张婉晔 等译

十部经典影片的回顾

中国电影出版社

1985 北京

Edward Murray
TEN FILM CLASSICS
A Re-Viewing

FREDERICK UNGAR PUBLISHING CO.
NEW YORK, 1978

内 容 说 明

本书作者从理论和历史的角度，通过叙述、分析和解释，“回顾”了十部世界经典影片。这十部影片，虽然在题材、表现方式、风格、特别是意识形态上有着明显的差异，但它们在世界电影史上都具有一定的地位。本书作者在着重探讨这十部影片的形式的基础之上，阐明了影片的主题是如何通过影片的形式而表现出来的。

责任编辑：无 意

封面设计：乃 萱

十部经典影片的回顾

中 国 电 影 出 版 社 出 版
中国电影出版社印刷厂印刷 新华书店发行
开本：850 × 1168毫米 1 / 32印张：4 $\frac{5}{8}$ 插页：10 字数：118,500
1985年11月第1版北京第1次印刷 印数：1—11,000册

统一书号：8061·2574

定价：1.10元

前 言

本书所讨论的是有史以来最伟大的影片中的几部。我选择了十部经典影片——而不是历来最佳的十部影片（确定这点是没有意义的）。毫无疑问，我可以很容易地选择另外十部影片甚至另外一百部影片。例如我就没有把以下十部影片包括在内：格里菲斯的《一个国家的诞生》（1915）和《党同伐异》（1916）；茂瑙的《最卑贱的人》（1924）；德莱叶的《圣女贞德的受难》（1928）；雷诺阿的《大幻灭》（1937）和《游戏规则》（1939）；罗西里尼的《罗马，不设防城市》（1945）；特吕弗的《朱尔和吉姆》（1961）；费里尼的《八部半》（1963）和伯格曼的《人物》（1965）。如果在我的研究中遗漏了读者喜爱的影片，那么我要告诉他许多我喜爱的影片也并没有包括在这里。我只有充分论述十部伟大影片的篇幅。

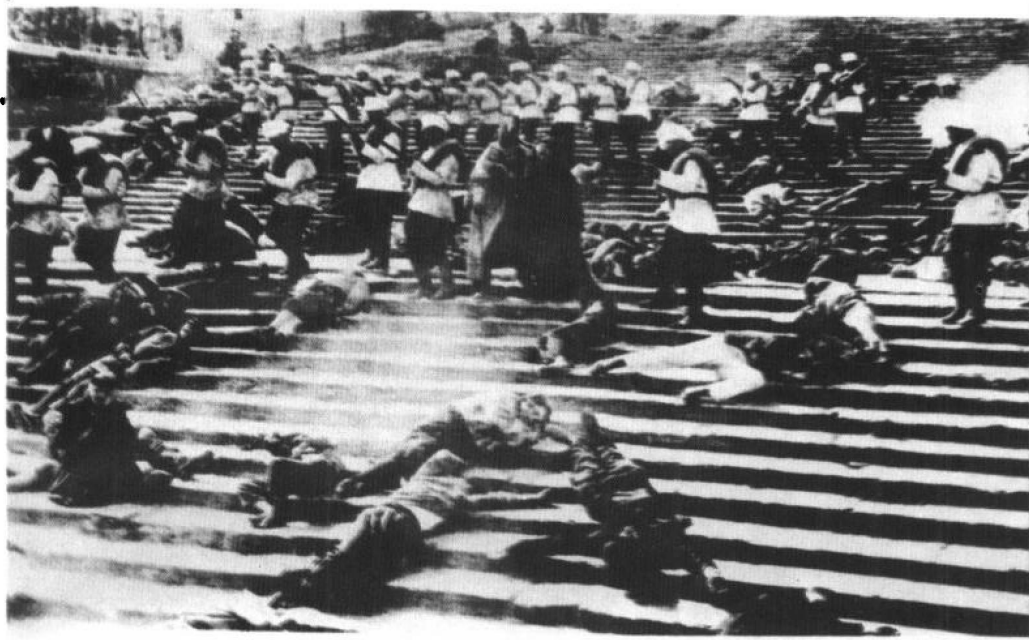
要概括地说明什么东西构成伟大的影片或是什么东西构成经典影片，并非易事。技巧当然很重要。《战舰波将金号》之所以令人难以忘怀，就因为爱森斯坦向世界展示了一种新的剪辑方法，使观众今天看到这部影片依然同五十多年前第一次看它时一样的激动。威尔斯的《公民凯恩》之所以闻名是由于它的深焦距摄影，复杂的闪回和音响蒙太奇（或称闪电式混合）。佩恩在《邦妮和克莱德》中采用了既庄严又诙谐的结构，他的那些新颖手法对其他电影导演已产生了巨大的影响。但技巧并不是一切。一部影片的内容——它的含义——也是同样重要的。《战舰波将金号》、《公民凯恩》和《邦妮和克莱德》——这些影片都有一个强有力

的主题。其他影片——如德·西卡的《偷自行车的人》和黑泽明的《生存》，尽管似乎缺乏技巧的光辉，却也能使人持久地产生兴趣。德·西卡和黑泽明的艺术才能在于他们能够使我们忘记摄影机和剪辑过程。他们使我们沉浸在人物的生活中和他们所选^了的环境中，但是他们没有爱森斯坦、威尔斯和佩恩那种风格上的花样。

在叙述、分析和解释影片之前简单概括这样几句也就够了。总的来说，我对这十部经典影片进行了形式上的探讨。通过“回顾”每一部影片，不仅指明在银幕上发生了什么，而且指明那是怎样发生的，我希望使读者能以更深的理解和鉴赏力重“看”这些影片。我还适当地从理论的和历史的角度对每一部影片做了一些考察。如果不了解爱森斯坦关于蒙太奇的文章，恐怕就很难讨论《战舰波将金号》，如果不提及安德烈·巴赞的观点，也无法对《公民凯恩》展开讨论。《偷自行车的人》和费里尼的《道路》（1954），都必须放在意大利新现实主义的发展背景中去考察，同样，特吕弗的《四百下》（1959）需要联系到作家电影理论和法国新浪潮来加以研究。没有一部影片是孤立的和自我存在的。艺术作品是在特定的经济、社会和政治环境中创造的。象《邦妮和克莱德》这样的影片就在银幕上提出了艺术和历史的关系、道德与暴力的关系的问题。

通过综合不同的批评角度，我试图使读者对每部影片有一个深入的了解。当然人们还可以从另外的角度来进行探讨，这些名作中的任何一部都不能说已经无须进一步研究了。

《战舰波将金号》1925

《战舰波将金号》中“敖德萨阶梯”一场戏中的一个镜头。它是爱森斯坦蒙太奇方法的最著名的范例，也是电影史中论述最多的段落。

“敖德萨阶梯”一场戏中的一个特写镜头。一个哥萨克士兵用军刀刺伤了一个戴夹鼻眼镜的老太太的右眼。我们没有看到这一刺。通过“冲击效果”，爱森斯坦拍摄了本身“含义单一”的哥萨克士兵的镜头和老太太的镜头，然后把它们结合在一起形成一个新概念，妇女被哥萨克士兵刺了一刀。

《公民凯恩》中的查尔斯·福斯特·凯恩（奥逊·威尔斯扮演）正在一次竞选大会上做演说。注意在左边凯恩头像的特写和前景中心凯恩的中景这二者的并置。

《公民凯恩》1941

凯恩和苏珊（多萝西·科明戈尔扮演）在上都。苏珊，为了战胜她的空虚无聊，在玩拼板玩具，这从另一面反映出《公民凯恩》的结构。每一个叙述者都拼出一部分拼板玩具以组成凯恩的生活。

《偷自行车的人》1949

布鲁诺（安左·斯塔尤拉扮演）用钦佩的眼光看着他的爸爸，因为安东尼奥·里西（朗培尔托·马齐奥拉尼扮演）找到了一份贴广告的新工作。自行车对于他的工作来说是必不可少的。

里西发现了偷他自行车的窃贼。可是，那个窃贼的朋友们保护了他并且对里西进行威胁。

《生存》1952

《生存》中的一个令人难忘的特写镜头。渡边（志村乔扮演）为自己不久于人世而哭泣。

渡边和登代（小由切美吉扮演）在一个咖啡馆中的镜头。渡边向这个年轻的女人询问自己应该如何度过生活中的最后的日子。登代告诉他要把最后的日子用在为他人的幸福上。

《道路》1954

费里尼说道：“对于我而言，人的面容比起人的其他部位更重要。”
我们在这里看到的《道路》中的杰尔索米娜（吉莉塔·玛西娜扮演）的特写，可能是费里尼所有的影片中最令人难忘的面容。

在杰尔索米娜的注视下，藏巴诺（安东尼·奎恩扮演）正在为人们表演。奎恩曾经这样说：“在三个月里我跟费里尼所学的电影表演技巧比我在此之前的五十部电影中还要多”。

《码头风云》里约赫尼·弗兰德利的酒吧间的内室。弗兰德利(李·科布扮演)给特里·马洛伊(马龙·白兰度扮演)一些钱,想让他不再干预乔伊·多伊尔死亡一事。查利·马洛伊(罗德·施泰格尔扮演)看着他们。在这个镜头里,我们可以看到本片中三个表演最出色的演员。

特里和爱迪·多伊尔(伊娃·玛丽·森特扮演)之间的一个温情脉脉的场面。整部影片用鸽子象征特里固有的敏感性和工人对好日子的向往。

萨拉（比比·安德森扮演），波尔格青年时的情人，同波尔格的哥哥西格弗里德（珀·斯约斯兰德扮演）坐在草莓地上。这个镜头是波尔格追忆往昔的一个例子。

在现在时态的时间里，和波尔格同车去隆德的三个年轻人向他献上了一束野花。