

Projection Room for Light and Shadow
Take You into A Different Movie World

光影放映室

带你走进不一样的电影世界

张弛 著

Projection Room for Light and Shadow
Take You into A Different Movie World

光影放映室

带你走进不一样的电影世界

张弛 著

图书在版编目 (CIP) 数据

光影放映室：带你走进不一样的电影世界 / 张弛著

—上海：同济大学出版社，2019

ISBN 978-7-5608-8555-1

I . ①光… II . ①张… III . ①电影评论—中国—现代
IV . ① J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 094948 号

光影放映室——带你走进不一样的电影世界

张 弛 著

责任编辑 姚烨铭

责任校对 徐春莲

装帧设计 张 微

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn

(地址：上海市四平路 1239 号 邮编：200092 电话：021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 上海安枫印务有限公司

开 本 787mm×960mm 1/16

印 张 19.75

字 数 395 000

版 次 2019 年第 1 版 2019 年第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-8555-1

定 价 65.00 元

本书若有印装质量问题，请向本社发行部调换

版权所有 侵权必究

电影，这一独特的艺术形式至今已发展了近二百年。它拥有与诸如音乐、绘画、小说等艺术形式都不一样的特点，比如视觉化、直接化和即时化等；或者说，它是诸种其他艺术形式的混合和再现。这样一来，电影所能提供给艺术受众的，较之其他艺术形式，是一种视听的全方位沉浸式享受。

时至今日，这种享受早已不新鲜了。在中国，全国大大小小的城市布满了大大小小的电影院。一时间，好莱坞片、欧洲片、国产片、日本片、韩国片，甚至印度宝莱坞片、墨西哥片等，全都涌入我们中国观众的眼前，琳琅满目，目不暇接。它们为观众提供了一场场视听的盛宴。无论是3D特效的感官直接刺激，还是运用绝妙的影像化叙事及反转再反转的精彩故事，它们“喂饱”了中国观众，同时也逐渐提高了中国观众的欣赏水准，让我们不再仅仅满足于视听刺激，而是要追求电影内在的叙事品质，深度挖掘电影所蕴含的哲理，以及对当下社会和人情的反馈。

是的，电影当然不仅仅是供大众消遣的一种娱乐方式，它作为第七艺术，在或惊爆到令人咋舌或唯美到暖人心脾的画面之外，也给观众提供了一个窗口，一个供观众窥探自己与他人，继而能够思考人生的窗口。这便是笔者想要提供给这本小书读者的一个较之一般的影评介绍、电影推荐类杂志和书籍稍稍有些不一样的视角。笔者撇弃了对于电影的镜头语言及叙事的专业性评价的过分追求，返璞归真，仅仅从观影角度，为那些已看过这些电影的观众做一次小小总结与思考，且为那些还未看过的观众提供一种较为新鲜的观影思路和观影知识准备。

这本小书分为12个主题，分别是：“人性与社会”“信仰与人生”“江湖与逍遥”“科幻与现实”“战争与和平”“自由与束缚”“家庭与亲情”“爱情与独立”“道德与困境”“欲望与幸福”“叛逆与青春”和“教育与成长”；介绍了四十部电影。在这里，笔者希望能够通过这本小书，带领读者朋友们走进一个不一样的电影世界。在这个世界里，请稍稍放慢脚步，聆听自己内心的声音。

前言	003
1. 人性与社会	009
《战争之王》——欢迎来到“世界”这个大荒漠	011
《社交网络》——冷酷仙境的生存法则	019
《疯狂的石头》——尤利西斯在重庆	027
《海边的曼彻斯特》——“对男人来说，生活不是件容易的事。”	033
2. 信仰与人生	041
《西游降魔篇》——继《大话西游》之后的又一解构经典	043
《少年派的奇幻漂流》——人类因苦难而伟大	049
《勇敢的心》——英雄华莱士的信仰与自由	055
《血战钢锯岭》——战争让信仰更加纯粹	061
3. 江湖与逍遥	067
《新龙门客栈》——快意恩仇的浪漫武侠	069
《卧虎藏龙》——人情的江湖与江湖的人情	075
《东邪西毒》——“醉生梦死”的江湖	083
4. 科幻与现实	089
《第九区》——“星际难民”威库斯的故事	091
《阿凡达》——科幻电影的集大成之作	099
《人工智能》——人性与爱的光辉永存	107
《这个男人来自地球》——科幻片中的永生问题	113
5. 战争与和平	121
《比利·林恩的中场战事》——舞台上的战争	123
《无耻混蛋》——痞子昆汀所理解的战争与历史	129
《美丽人生》——奥斯维辛之后，我们更需要诗意的人生	135
6. 自由与束缚	143
《海上钢琴师》——一个自由艺术家的传奇故事	145
《飞越疯人院》——因为自由，所以不惜疯狂	153

《怪形》——异化与绝对自由	161
7. 家庭与亲情	167
《了不起的狐狸爸爸》——写给成人的童话	169
《千与千寻》——献给所有人的成人礼	175
《桃姐》——那些时光所留下的……	183
《纳德和西敏：一次别离》——行走在悬崖上的家庭	191
8. 爱情与独立	199
《我的野蛮女友》——新世纪的爱情与女性的独立意识	201
《情书》——爱如雪，往事如泥	207
《志明与春娇》——都市男女爱情备忘录	215
9. 道德与困境	221
《搏击俱乐部》——泰勒的道德与理性	223
《苦月亮》——爱与被爱的矛盾与纠缠	229
《十二怒汉》——以正义的名义，我们判你无罪	237
10. 欲望与幸福	245
《色·戒》——一场在战争中的风花雪月之事	247
《西西里的美丽传说》——少年与海伦的故事	255
《霸王别姬》——“人必须自个儿成全自个儿”	261
11. 叛逆与青春	267
《阳光灿烂的日子》——“动物凶猛”与20世纪70年代青春记忆	269
《毕业生》——结束青春的两场考试	277
《花与爱丽丝》——最美好的与最容易忘却的	285
12. 教育与成长	293
《放牛班的春天》——爱与音乐，才是孩子们的天堂	295
《春风化雨》——自由，才是教育的全部意义	301
《三傻大闹宝莱坞》——欲成才先成人	309

Projection Room for Light and Shadow

Take You into A Different Movie World

光影放映室

帶你走进不一样的电影世界

张弛 著

电影，这一独特的艺术形式至今已发展了近二百年。它拥有与诸如音乐、绘画、小说等艺术形式都不一样的特点，比如视觉化、直接化和即时化等；或者说，它是诸种其他艺术形式的混合和再现。这样一来，电影所能提供给艺术受众的，较之其他艺术形式，是一种视听的全方位沉浸式享受。

时至今日，这种享受早已不新鲜了。在中国，全国大大小小的城市布满了大大小小的电影院。一时间，好莱坞片、欧洲片、国产片、日本片、韩国片，甚至印度宝莱坞片、墨西哥片等，全都涌入我们中国观众的眼前，琳琅满目，目不暇接。它们为观众提供了一场场视听的盛宴。无论是3D特效的感官直接刺激，还是运用绝妙的影像化叙事及反转再反转的精彩故事，它们“喂饱”了中国观众，同时也逐渐提高了中国观众的欣赏水准，让我们不再仅仅满足于视听刺激，而是要追求电影内在的叙事品质，深度挖掘电影所蕴含的哲理，以及对当下社会和人情的反馈。

是的，电影当然不仅仅是供大众消遣的一种娱乐方式，它作为第七艺术，在或惊爆到令人咋舌或唯美到暖人心脾的画面之外，也给观众提供了一个窗口，一个供观众窥探自己与他人，继而能够思考人生的窗口。这便是笔者想要提供给这本小书读者的一个较之一般的影评介绍、电影推荐类杂志和书籍稍稍有些不一样的视角。笔者摒弃了对于电影的镜头语言及叙事的专业性评价的过分追求，返璞归真，仅仅从观影角度，为那些已看过这些电影的观众做一次小小总结与思考，且为那些还未看过的观众提供一种较为新鲜的观影思路和观影知识准备。

这本小书分为12个主题，分别是：“人性与社会”“信仰与人生”“江湖与逍遥”“科幻与现实”“战争与和平”“自由与束缚”“家庭与亲情”“爱情与独立”“道德与困境”“欲望与幸福”“叛逆与青春”和“教育与成长”；介绍了四十部电影。在这里，笔者希望能够通过这本小书，带领读者朋友们走进一个不一样的电影世界。在这个世界里，请稍稍放慢脚步，聆听自己内心的声音。

1. 人性与社会	009
《战争之王》——欢迎来到“世界”这个大荒漠	011
《社交网络》——冷酷仙境的生存法则	019
《疯狂的石头》——尤利西斯在重庆	027
《海边的曼彻斯特》——“对男人来说，生活不是件容易的事。”	033
2. 信仰与人生	041
《西游降魔篇》——继《大话西游》之后的又一解构经典	043
《少年派的奇幻漂流》——人类因苦难而伟大	049
《勇敢的心》——英雄华莱士的信仰与自由	055
《血战钢锯岭》——战争让信仰更加纯粹	061
3. 江湖与逍遥	067
《新龙门客栈》——快意恩仇的浪漫武侠	069
《卧虎藏龙》——人情的江湖与江湖的人情	075
《东邪西毒》——“醉生梦死”的江湖	083
4. 科幻与现实	089
《第九区》——“星际难民”威库斯的故事	091
《阿凡达》——科幻电影的集大成之作	099
《人工智能》——人性与爱的光辉永存	107
《这个男人来自地球》——科幻片中的永生问题	113
5. 战争与和平	121
《比利·林恩的中场战事》——舞台上的战争	123
《无耻混蛋》——痞子昆汀所理解的战争与历史	129
《美丽人生》——奥斯维辛之后，我们更需要诗意的人生	135
6. 自由与束缚	143
《海上钢琴师》——一个自由艺术家的传奇故事	145
《飞越疯人院》——因为自由，所以不惜疯狂	153

《怪形》——异化与绝对自由	161
7. 家庭与亲情	167
《了不起的狐狸爸爸》——写给成人的童话	169
《千与千寻》——献给所有人的成人礼	175
《桃姐》——那些时光所留下的……	183
《纳德和西敏：一次别离》——行走在悬崖上的家庭	191
8. 爱情与独立	199
《我的野蛮女友》——新世纪的爱情与女性的独立意识	201
《情书》——爱如雪，往事如泥	207
《志明与春娇》——都市男女爱情备忘录	215
9. 道德与困境	221
《搏击俱乐部》——泰勒的道德与理性	223
《苦月亮》——爱与被爱的矛盾与纠缠	229
《十二怒汉》——以正义的名义，我们判你无罪	237
10. 欲望与幸福	245
《色·戒》——一场在战争中的风花雪月之事	247
《西西里的美丽传说》——少年与海伦的故事	255
《霸王别姬》——“人必须自个儿成全自个儿”	261
11. 叛逆与青春	267
《阳光灿烂的日子》——“动物凶猛”与20世纪70年代青春记忆	269
《毕业生》——结束青春的两场考试	277
《花与爱丽丝》——最美好的与最容易忘却的	285
12. 教育与成长	293
《放牛班的春天》——爱与音乐，才是孩子们的天堂	295
《春风化雨》——自由，才是教育的全部意义	301
《三傻大闹宝莱坞》——欲成才先成人	309

光影放映室
——带你走进不一样的电影世界

1

人性与社会

“人性与社会”是电影叙事的一大母题，电影将人性与社会之间的矛盾和博弈很真实、很直接地反映出来。个人的奋斗与坚持，社会的冷暖，通过电影画面的表现而更具冲击力和震撼力。这里将介绍四部反映“人性与社会”的电影，它们分别是：2005 年上映由好莱坞知名影星尼古拉斯·凯奇主演的反战题材名作《战争之王》；2010 年上映，大卫·芬奇执导的讲述网络骄子马克·扎克伯格是如何创立“Facebook”的半传记片《社交网络》；2006 年上映，国内年青一代知名导演宁浩的成名作《疯狂的石头》；2016 年上映的《海边的曼彻斯特》。

《战争之王》——欢迎来到“世界”这个大荒漠

《战争之王》的主角尤里·奥洛夫在影片开场就说了这样一句话：“全球每 12 个人中就有 1 个人有枪，所以唯一的问题是，如何让剩下的 11 个人也有。”作为商人的尤里，一贯遵守商业上铁的法则——把商品卖给尽可能多的人。当然，前提是不管这个商品是什么。但接下来的画面就吊诡了：一颗标准工业化流程生产的子弹被制造，通过质检，运输至港口，再通过国际贸易流通至非洲，最后打到一个非洲小男孩的头上。这便定下了整个电影的基调：尤里坚守的商业法则，在暴力面前一文不值。

尤里·奥洛夫是一个乌克兰裔美国人，于 19 世纪 70 年代随父母移民美国。虽然可以说他自小在美国长大，但他发现自己根本不属于美国，作为移民的他和他的家族根本无法融入美国主流社会，只能和斯拉夫裔一样聚居在相对孤立的斯拉夫聚居区里。另一方面，尤里又不属于乌克兰，因为无论在语言还是思想上，他早已和旧有的意识形态告别，这样一来，他便不属于任何国家，他的身份焦虑是先天的。就像他自己说的，他弟弟维塔利和他一样，觉得自己前途一片渺茫，只不过前者没意识到罢了。

尤里的父母是开饭店的，就像他说的，因为吃饭（或者生存）是人的必需，而尤里自己则去卖枪，也像他自己说的，因为杀人（或者死亡）也是人的必需。商人贩卖必需品，这样才有利可图，商人不在乎这个必需品是什么。尤里在最开始就是这么想的，这是他自己行动准则的红线，他自己不会碰触能致人于死地的枪支，在他的眼里，那不过是商品罢了。所以尤里轻而易举地想到拉弟弟维塔利（他原来是个厨师）入伙，一方面是他需要可信赖的帮手；另一方面，他认为卖枪和开饭馆是一样的。但在一开始维塔利就不这么想，他认为杀人是罪恶，卖杀人的凶器是一样的罪恶，虽然他答应了哥哥的请求。