

心空间
loggy
大众

心理咨询师
培训教材

心理案例集
系列丛书

Z h o n g w a i

D i a n y i n g M i n g z u o

X i n l i

A n l i J i

徐光兴

主编

心理案例集
中外电影名作

上海教育出版社
HANGHAI EDUCATIONAL
UBLISHING HOUSE

Z h o n g w a i

心理咨询师
培训教材

D i a n y i n g M i n g z u o

心理案例集
系列丛书

X i n l i

A n l i J i

中外电影名作
心理案例集

徐光兴

——
主编

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

中外电影名作心理案例集 / 徐光兴主编. —上海:
上海教育出版社, 2018. 11
(心理咨询师培训教材·心理案例集系列丛书)
ISBN 978-7-5444-7845-8

I. ①中… II. ①徐… III. ①电影影片-人物形象-
心理学分析-案例 IV. ①J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 269258 号

责任编辑 金亚静
封面设计 陆 弦

心理咨询师培训教材·心理案例集系列丛书

中外电影名作心理案例集

徐光兴 主编

出版发行 上海教育出版社有限公司
官 网 www.seph.com.cn
地 址 上海永福路 123 号
邮 编 200031
印 刷 昆山市亭林印刷有限责任公司
开 本 700×1000 1/16 印张 26.25 插页 1
字 数 405 千字
版 次 2018 年 11 月第 1 版
印 次 2018 年 11 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5444-7845-8/B·0130
定 价: 58.00 元

如发现质量问题,读者可向本社调换 电话: 021-64377165

徐光兴 1989年出国留学，专攻临床心理学、精神分析及心理咨询和诊断技术，获教育学和临床心理学博士学位。1998年作为上海市海外高层次留学人才引进回国。现为华东师范大学心理与认知科学学院教授、博士生导师，华东师范大学心理健康辅导中心主任，教育部中小学心理健康教育指导委员会委员，上海市心理学会临床心理与心理咨询专业委员会主任，共青团中央全国青少年预防犯罪研究会副会长等。在国内外发表学术论文百余篇，出版各类著作90余部。

心理咨询师培训教材·心理案例集系列丛书

西方心理咨询经典案例集

学校心理咨询优秀案例集

中外电影名作心理案例集

世界文学名著心理案例集

儿童游戏疗法心理案例集

爱情、婚姻、家庭心理案例集

创伤危机干预心理案例集

企业心理咨询·EAP案例集

电影作品心理分析案例集

责任编辑 金亚静

整体设计 陆 弦

电影分析与心理治疗

在现代社会中,电影艺术对人们心理活动的影响无与伦比。

一部经典的优秀影片可以足足影响一个时代的人;一首好的电影歌曲可以一夜之间唱遍大江南北;一个有人格魅力的电影明星不经意间可以成为一个民族心目中的偶像。电影,从它诞生起,就成为全民娱乐和关注的对象,成为一个社会中人们精神生活的主题,人们对它的是非功过的议论从来没有间断过。电影对人的心理活动的影响如此强烈:一部缠绵凄美的爱情故事片引得无数人为之倾心落泪;一部战争暴力片可以引发人们攻击或残虐的潜在意识;一部惊悚恐怖的电影满足了不少人猎奇的心理;一部政治或伦理道德片可以成为整治社会风气、教化人心的教育宣传材料,等等。

把电影艺术与心理治疗非常好地结合起来研究的,是法国著名的电影符号学家克里斯蒂安·麦茨(Christian Metz, 1931—1993)。他成功地把 20 世纪西方人文科学的成果和思想结晶运用于电影理论的研究之中,并做出了许多极其重要的理论建树。他的著作《精神分析与电影——想象的示意》是值得每一个学习心理咨询和治疗的专业人员认真阅读的一本书。

以往欧美研究者是运用“画框论”和“窗户论”来进行电影分析的,麦茨博士则根据拉康的“镜像论”,从精神分析和心理治疗的角度出发,提出了电影的“镜像论”分析法。他还试图把电影的“句法理论”(即蒙太奇手法与长镜头技术)提升为“文本理论”。他甚至认为,性格就是一个人的病,对电影的狂热爱好并不是电影研究的最好品质。

笔者在大学本科生和研究生的心理咨询专业理论与技术的课程讲授中,经常运用

电影作为精神分析和心理学研究的案例。这里分析一下这两者之间的联系。

麦茨认为电影是与人的“力比多”打交道,也就是说,电影在同人的需求或欲望打交道。但笔者认为,电影首先是在与个体的人格打交道,即与人的性格发生接触和交流,这两者之间的关系一旦成立,电影就会对人的心理活动机制产生影响,示例如下。

压抑的释放:将封闭在潜意识中不能接受的情感记忆、欲求等通过电影剧情的发展释放出来。

投射:将自己的感情和欲望等投射到影片中人物的身上,希望他们按自己的想法和要求来行动。

替换:将影片中的人物特征和属性想象为自己的东西。

同一化:将影片中的某个人物与自己视为一体,从而丧失区分现实世界与虚构世界的能力等。

当人们观赏一部合自己口味的电影时,情感会得到极大的满足和提升,这在精神分析学上叫作“升华”或情感的“净化”。电影极大地调动了人们的情感和心理活动机制,让人沉浸于喜怒哀乐、爱恨怜憎的情感之中,进而激活潜意识中的本能,在精神分析学中也称之为性本能的驱动,只不过电影通过生理上的视听驱动来激发人本能中的性的驱动力。

尽管电影作品的主题是在剧作、情节、情境、人物、景色、冲突、戏剧化细节等基础上形成的,但它们是通过人的知觉来创造或感受的,因此,构思、创作电影的人和观赏、品味电影的人一样,会将自己的本我和超我、意识和潜意识融入电影的构成或展示中去。麦茨认为,电影的潜意识根源全都可以追溯到“习惯化的含义”这个特征上。这些潜意识根源主要有三种:一是镜像的同一化根源;二是裸露癖和窥淫癖根源;三是恋物癖根源。

从20世纪30年代至80年代,普通民众中比较时尚的文化消费就是去电影院看电影。因此,从精神分析学上看,我们可以把电影院当作一间放大的心理治疗室或者团体心理辅导室。一开始,观众购了票,走入电影院时带着这是一部好电影还是坏电影以及剧中人物是好人还是坏人的预期而来。就像精神分析学所论述的,这与幼儿最早的本能驱动,尤其是与进食和吮乳的口唇欲驱动相联系,电影观赏和儿童进食一样,

从一开始就由带有爱和恨的矛盾心理交织而成。这是因为儿童孱弱的自我只能依靠将对象(如乳房)分成“好与坏”,并将自己的爱和恨投射到进食上(进食的满足与挫败)来控制一种混合的情感,我们称之为“情结”。

这就是说,一个人去看电影是出于情愿而非不情愿,是希望电影会给自己带来愉快而不是不愉快。因此,电影就像观众的一种“美味的食品”,它的质量的好坏必然会引起观众的谈论,这也就是电影评论或者电影批评理论产生的基础。在现代社会,赞扬一部影片、猛烈抨击另一部影片是司空见惯之事,就如张艺谋的《千里走单骑》与陈凯歌的《无极》同时放映时产生的情况一样,观众的口味最初摆动在“好”与“坏”之间。

但是,这种情况并不是静止的,观众的口味也不是一成不变的。随着观看的深入,观众的心理活动也在变化,与剧中人物的思想与行为发生碰撞,与剧中人物的情感发生交流,用精神分析学的专业术语可称之为“情结碰撞”。然而,观众有观众的内心情结,电影有电影的内在情结,两者能否碰撞,碰撞后擦出什么样的火花,这火花有多大,就决定了观众今后电影口味的走向。观众的口味提升了,可称之为“升华”;观众的口味变坏了,可称之为“退化”。如前所述,如果我们把电影看作一种心理治疗,把电影院看作一间放大的心理治疗室,那么观众的口味和情结也是可以治疗的。

麦茨却持另一种观点,我们所说的“情结碰撞”在他看来是一种性驱动下的裸露癖和窥淫癖,即电影是一种暴露狂似的裸露癖的展现,而观看电影是一种窥淫癖心理的展现,它具有愉悦感官的作用,又因其刺激性而同兴奋与高潮相联系。他进一步认为,电影又具有独立性,因为“我在看着它,但它没有看到我在看它”,或者说,“它知道我在看它,可它却不愿知道”。麦茨的观点值得商榷,我们心理咨询和心理治疗的专业人员可将其作为研究电影心理学有益的参考。

电影有时像葡萄酒一样,它的魅力部分在于它的色泽和香味,色泽艳丽、香气迷人的酒有时使人更为陶醉,因而电影中的取景、道具等对人的心理情结的影响也很大。例如20世纪80年代电影《小街》放映后,影片中张瑜所饰演的女主角的发型成为当时社会上女性争相模仿的时尚样板;韩剧《天国的阶梯》在日本播放后,剧中男女主人公挂在胸前的饰物——心形项链作为爱情的信物,在市场上热销。麦茨把这称为电影心理结构中的恋物癖;我们从精神分析学角度认为,这是一种移情现象,即物品或物质的

人格化或情绪化倾向。

再来看看电影与人类的梦之间的区别和联系。电影很像弗洛伊德(Sigmund Freud, 1856—1939)所论述的处于梦境和清醒状态之间的一种白日梦状态。有时一部怪诞离奇的科幻片,已经与人的梦境大致相似了;一部社会现实题材电影,可以看作人的“显现梦”;一部恐怖的鬼怪片,可以视为人们常做的噩梦;一部悲剧片,可以看作人们所做的悲伤或受挫折的梦。人生如梦,电影反映和描述人生,因此,电影的创作和构思离不开梦幻的心理状态。

然而,电影与梦毕竟还是有区别的。麦茨认为,第一个区别是,做梦者不知道他在做梦,而观众知道自己在电影院里观看电影;第二个区别是,电影是一种知觉状态,而梦是一种睡眠过程中特殊的意识状态,前者具有现实刺激物,后者不具有直接的现实刺激物;第三个区别是,电影的逻辑化和故事情节构造的程度,即“二次化”(secondarisation)程度比较高,而梦的“二次化”程度较低。但无论如何,电影中的意识流还是比其他清醒状态中的意识流更类似于梦中的意识流。比起其他艺术,观众常常会在观看电影的过程中出现被催眠或睡过去的现象。

当然,我们也可以从精神病理学的角度对电影进行症状分类学的研究,这种研究可能要追溯影片的编剧、导演、演员的潜意识或精神病理现象,从中分析有强迫症状、歇斯底里症状或人格异常的电影制作人员的心理因素等。但这种做法也会破坏电影本身的艺术魅力,削弱电影的娱乐性,因此本书并不采用这种针对艺术家的心理分析方式。

但有一点可以肯定,一方面,如果没有电影的愉悦情绪和精神升华的作用,即没有电影艺术,在我们这个社会,精神疾患的发病率将大大提高;如果我们这个社会充斥着劣质电影,心理不健康的人也会大大增加。另一方面,就像心理咨询的质量是由咨询室的布置、咨询师的技术和态度、咨询和治疗的计时费用等因素决定一样,电影的发展和生存也是由电影院——这个放大的团体心理辅导室、影片的剧本和拍摄技术的好坏、观众的平均消费水平(可以决定人们光顾电影院的次数)、票价等因素决定的。从事电影艺术创作和制作的人员必须清醒地认识到这些事实。

本书与我们先前编写的《西方心理咨询经典案例集》《世界文学名著心理案例集》

《学校心理咨询优秀案例集》等构成一套丛书。本书是电影艺术和心理学结合的产物，共分三部分：亚洲电影篇、欧美电影篇和奥斯卡奖电影篇。入选的影片都是经典隽永、令人回味无穷的优秀电影。读者阅读时，既可以从中体会艺术的魅力，又可以学到许多心理学科普知识。对于从事电影艺术创作和评论的专业人士，本书也是一种理论上的参考。

本书主要由笔者所指导的华东师范大学心理与认知科学学院的博士、硕士及访问学者、进修教师等编写，他们选择电影的视角非常广阔，感觉极其敏锐，又具备了扎实的心理学理论基础。应该说，目前国内，他们是一群最具实力的从心理学角度分析和评论电影的专业人员。当然，限于水平，本书在所难免地存在疏漏和不足之处，我们衷心期望得到海内外专家及广大读者的批评或建议。上海教育出版社的编辑在本书的编辑工作中付出了大量的心血，在此一并表示由衷的感谢。

热爱电影，品味电影，希望广大读者能开卷有益，从中获得丰富的精神食粮。

徐光兴

第一部分 亚洲电影篇

重拾生活的勇气

- 评《恋之风景》中曼儿精神创伤的修复历程 ... 3

家庭，在冲突中成长

- 《童梦奇缘》中问题家庭的心理分析 ... 11

错乱与迷恋的人生悲歌

- 《霸王别姬》中角色的人性和心理分析 ... 18

“情”与“礼”的抗争

- 《小城之春》人物心理解读 ... 26

一去难再回的灿烂青春

- 《阳光灿烂的日子》中马小军的心理分析 ... 34

青春期心理：不平静的深邃大海

- 《孔雀》的反抗心理和行为分析 ... 43

现代人的心理亚健康解析

- 评《洗澡》的文化背景与个人自尊 ... 51

无味的水与馥郁的茶

- 《绿茶》中人物角色的性格解析 ... 59

在互助中成长	
——《异度空间》的心理学解读	... 65
成长的烦恼	
——评《大话西游》的心理艺术特征	... 73
诗语爱情	
——《假如爱有天意》的爱情悲剧心理分析	... 82
爱无法回头	
——《外出》中主人公的情感冲突剖析	... 90
倾斜的天平	
——解读《我的哥哥》中兄弟俩的个性差异	... 96

第二部分 欧美电影篇

寓庄于谐，奇正相辅	
——评《老大靠边闪》中的心理治疗技术	... 105
从沉默到自由的心灵旅程	
——试析《本能反应》中主人公的心理发展过程	... 112
生命不能承受之痛	
——《儿子的房间》中心理医生哀伤的精神世界分析	... 121
平凡的爱创造不平凡的感动	
——浅析《放牛班的春天》中的人本主义精神	... 131
生命因真情而动听	
——《生命因你而动听》中的人性与挚爱	... 137
绽放在心灵角落的木兰花	
——《心灵角落》的人物心理分析	... 144

良心无欺，真情自救	
——《火柴人》中罗伊的心理分析	... 151
凄美的陨落	
——《幽谷百合》中德莫尔索夫人的心理与情感分析	... 159
母子亲情能否被消除	
——《灵异拼图》中亲情力量的剖析	... 167
浪漫而伤感的海上传奇	
——《海上钢琴师》中主人公的心理分析	... 175
接受过去，面对未来	
——《蝴蝶效应》中主人公埃文的心理分析	... 182
冰冷面具下的温情	
——《这个杀手不太冷》中里昂的心理历程分析	... 190
天使在人间被杀	
——《黑暗中的舞者》中主人公莎蔓的个性心理分析	... 198
自由的救赎	
——评《汉尼拔》电影主题的心理意义	... 206
敞开心扉，用心沟通	
——《灵异第六感》的人物情感分析	... 213
异变的情欲	
——《钢琴教师》女主人公艾丽卡的变态心理分析	... 221
童年的创伤	
——解读《岁月惊涛》中的精神分析	... 230
爱与自由的存在意义	
——《黑客帝国Ⅲ：矩阵革命》中人物的性格分析	... 239

第三部分 奥斯卡奖电影篇

感人至深的手足真情

- 《雨人》中对自闭症患者的理解和接纳 ... 247

保持平常心

- 《阿甘正传》中阿甘生活态度的心理分析 ... 252

百炼钢化为绕指柔

- 《乱世佳人》中斯嘉丽的心理弹性赏析 ... 262

中年人的玫瑰梦

- 《美国丽人》的人物精神世界解析 ... 271

家庭不是桎梏

- 《克莱默夫妇》中的家庭婚姻心理分析 ... 279

爱的力量

- 《美丽人生》中主人公的积极心理分析 ... 286

金钱与生命：孰轻孰重

- 《辛德勒的名单》中主人公的心路历程 ... 294

解读魅影之谜

- 《歌剧魅影》中男主人公反社会人格的精神分析 ... 304

羔羊的沉默

- 《沉默的羔羊》中人物角色心理评析 ... 312

春风化雨时

- 评《死亡诗社》的心理教育意义 ... 319

背负家族的救赎使命

- 《狮子王》的精神分析理论探析 ... 327

问世间情为何物	
——《廊桥遗梦》中弗朗西斯卡的心理分析	... 335
揭示情结，祛除病症	
——评《爱德华大夫》对精神分析理论的图解	... 342
欲望、死亡和疯癫	
——《欲望号街车》中女主人公布兰奇的心理动力学分析	... 349
寻找内心的声音	
——《心灵捕手》的心理学解读	... 359
由分离到整合的治疗全记录	
——《三面夏娃》中一例分离性认同障碍分析	... 368
寻找自我的心灵探索旅程	
——《移魂女郎》中主人公的成长心理分析	... 376
一部荒诞而精致的影片	
——《铁皮鼓》中的人物成长与人性揭示	... 385
制造真相的失忆者	
——《记忆碎片》中遗忘症患者伦纳德的心理分析	... 392
“时代心灵”的自我追寻	
——《楚门的世界》中人物精神世界的分析	... 400

PART

第一部分

亚洲电影篇

