



悬念大师

希区柯克之谜

ALFRED
HITCHCOCK

THE MYSTERY OF HITCHCOCK

THE MYSTERY OF HITCHCOCK

THE MYSTERY OF HITCHCOCK

THE MYSTERY OF HITCHCOCK

THE MYSTERY OF HITCHCOCK

中 国 电 影 出 版 社



胥弋 / 编译



悬念大师

希区柯克之谜

胥弋 / 编译

ALFRED
HITCHCOCK

图书在版编目(CIP)数据

悬念大师:希区柯克之谜/胥弋编译. -北京:
中国电影出版社,1999.9

ISBN 7-106-01523-7

I. 悬… II. 胥… III. 希区柯克-传记
IV. K837.125.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 41572 号

悬念大师—希区柯克之谜

胥弋 编译

出版发行:中国电影出版社

(北京北三环东路 22 号)

经 销:新华书店

印 刷:北京机工印刷厂

版 次:1999 年 9 月第 1 版

1999 年 9 月北京第 1 次印刷

规 格:850×1168 毫米 1/32

印张/12.5 插页/104

字数/213 千字

印 数:1-10000 册

ISBN 7-106-01523-7/K·0017

定 价:25.00 元



悬念电影大师阿尔弗雷德·希区柯克 (1899—1980)



六十年代初的希区柯克，这是大师最具风采的留影



六十年代末，在好莱坞贝尔·艾尔寓所前留影



希区柯克接受记者采访时的情景



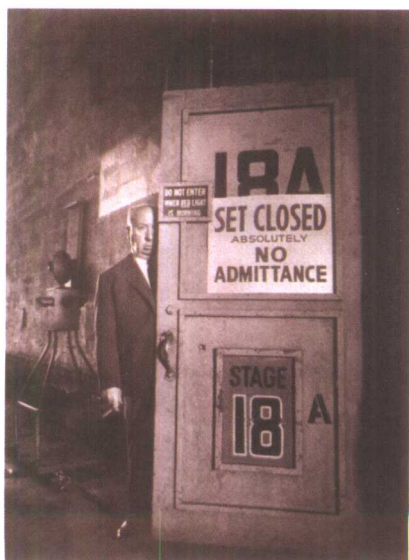
1951年，在影片《列车上的陌生人》中，希区柯克首次与女儿帕特一起合作



休闲时的悬念大师与他的爱犬在一起



1963年，希区柯克拍摄影片《群鸟》时为美国《生活》杂志所做的造型



悬念大师在影片拍摄现场留影



《电话谋杀案》剧照



《后窗》剧照



《哈里的麻烦》剧照



《知情太多的人》剧照



《眩晕》剧照



《西北偏北》剧照



《捉贼记》剧照



《深闺疑云》剧照



《群鸟》剧照



《玛尔妮》剧照



《破碎的幕布》剧照

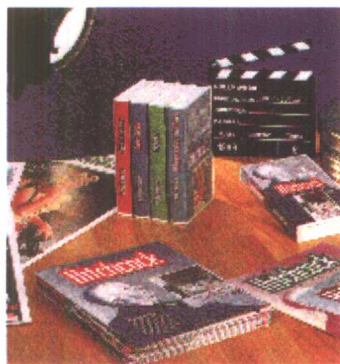
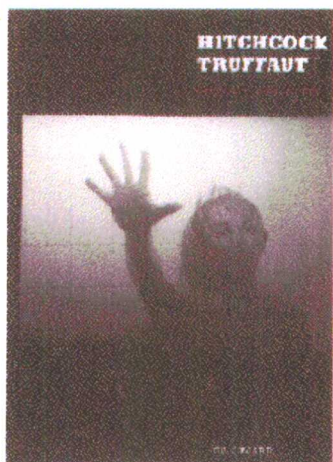


《黄玉》剧照

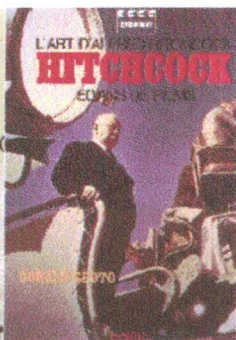
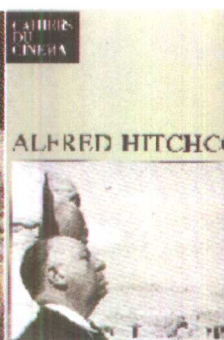
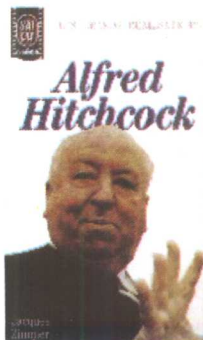


《家庭阴谋》剧照

《狂凶记》剧照



世界各地出版的与希区柯克相关的著作



序 言

悬念生涯一百年

——希区柯克的电影世界

1979年8月13日,是悬念电影大师希区柯克的八十岁生日。进入垂暮之年的希区柯克身患多种疾病,在好莱坞的朋友们为他举行的生日晚会上,被人用轮椅推着与前来道贺的友人见面。最后,他突然站起来这样说道:“此刻,我最想要的礼物是一个包装精美的恐怖。”第二年的春天,这位电影大师就溘然长逝了。

如今,就在电影艺术伴随着人类文明即将跨入下一个世纪的时候,世界各地的电影爱好者也迎来了悬念大师希区柯克诞辰一百周年的日子。在大师生前工作过的素有“梦幻工厂”美誉的好莱坞,又一次掀起了“希区柯克热”。以大师经典作品内容为题材的重拍片也相继问世,当年轻一代的影迷们继续为希区柯克的那些悬念迭起的惊险电影所痴迷的时候,希区柯克在电影史上所创造的不可战胜的神话再一次得到验证。

阿尔弗雷德·希区柯克 1899年8月13日出生于英国伦敦的一个天主教家庭,父亲是个从事水果、蔬菜批发生意的商人。

希区柯克六岁那年,父亲为了惩罚他因顽皮所造成的小小过失,把他关进了警察局的拘留所。本世纪初的英国社会,有相当一部分家庭受到天主教教义的严格禁锢,希区柯克就成长在这样一个沉闷压抑的环境中。第一次世界大战给整个欧洲带来了社会动荡和经济不景气,尤其是那些来自社会中下层的人们,更是生活在资本家的压榨和盘剥之下。电影诞生的初期,大部分观众就来自当时社会的中下层,童年的希区柯克正是在伦敦东区的电影院里,发现了这门神奇的梦幻艺术的。这个貌不惊人的孩子对周围的事物特别敏感,他经常会产生无名的恐惧和焦虑。此外,由于希区柯克自幼性格内向,对地理和旅行有着特殊的爱好;伦敦早期发生的各种离奇的案件也成为他童年时代津津乐道的话题之一。所有这一切都对他未来的电影创作产生了深远的影响。

1915年,希区柯克从工程航运学校毕业之后,先到一家电讯公司做技术员。1919年,他毛遂自荐到美国拉斯基电影公司设在伊斯林顿的电影制片厂工作,并成为一名无声电影的字幕设计员,从此便开始了他漫长的电影生涯。1925年,希区柯克独立执导了他的处女作《欢乐园》,接下来的几部早期作品,都明显地受到德国表现主义电影风格的影响。自1926年执导影片《房客》开始,他创建了一种拍摄惊险电影的模式,引起电影界的广泛关注。在这部无声电影中,希区柯克尽可能使用较少的字幕来表现故事情节的发展,其摄影手法也明显受到巴洛克风格的影响。在拍摄那组著名的天花板上移动的脚步的镜头时,开始了他在未来作品中对摄影技巧和视觉效果的刻意追求。希区柯克电影中的近乎荒诞的灰暗色调,也是由于他在同一时期承袭了文学大师霍夫曼、爱伦·坡和卡夫卡的传统。初涉影坛的那段日子里,他在制片厂里从事过编剧、美工、摄影和剪辑等多种

工作,这些经验为他以后事业的发展打下了坚实的基础。1929年,希区柯克执导了英国第一部有声电影《讹诈》,在这部影片中希区柯克首次尝试用“主观的声音”,来渲染女主人公因杀人而产生的极度恐慌的心情。而且他成功地使观众接受了扭曲的道德观念,竟然为杀人犯的逍遥法外而欢呼雀跃。1935年,影片《三十九级台阶》的诞生,标志着希区柯克艺术风格的日趋成熟,这部描写追捕的电影充满了令人激动的悬念和难以忘怀的人物形象,成为希区柯克早期在英国拍摄的经典作品。在接下来的《间谍末日》和《破坏》中,有一些缺憾是大家有目共睹的。根据希区柯克自己的理论,如果悬念得不到观众的认可,那么势必会危及到人物塑造和情节编织的合理性。但是,《失踪的女人》(1938)很快又使他恢复到已经建立的惊险片模式上来,而且它也是一种更加机智、幽默的娱乐片。该片不仅为他赢得了纽约影评人协会最佳导演奖,同时也为他即将到好莱坞发展铺平了道路。希区柯克在英国十几年的工作中,他先后拍摄了二十余部电影,其中以《三十九级台阶》和《失踪的女人》最为著名,使他跻身于三十年代英国最优秀的电影导演之列。

1939年,在著名电影制片人大卫·塞尔兹尼克的邀请下,希区柯克与家人一起来到美国,开始了他在好莱坞的电影生涯。第二年,希区柯克在美国拍摄了首部影片《蝴蝶梦》。该片公映后旋即获得巨大成功,并荣获1940年奥斯卡最佳影片奖。为了庆祝该片在好莱坞首映,洛杉矶市政当局把好莱坞林荫大道临时易名为“丽贝卡”(影片原名)大街,同时在举行首映式的夏威夷剧院设置了一个特大座位,上面写着:“阿尔弗雷德·希区柯克专座”。四十年代,是希区柯克电影艺术风格的过渡时期。虽然受到好莱坞电影工业体制的局限和束缚,但是他仍然继续在惊险、犯罪题材影片的拍摄技巧上大胆尝试,不断创新。影片《疑

影》(1941)首次把犯罪引进到家庭环境中予以表现,它是希区柯克好莱坞初期的代表作。该片表面上讲述了一个年轻的姑娘发现自己最亲近的叔叔是个杀人魔王的故事,实际上它是对美国中产阶级生活的黑暗根基进行深刻而冷静的剖析。在希区柯克眼中,罪恶不仅来自那些人类行为的暴力,而且还深深地根植于社会制度和道德观念中。

在专门表现心理分析的影片《爱德华大夫》(1945)中,由于格利高里·派克和英格丽·褒曼两位影星的出色演技,再加上萨尔瓦多·达利为影片设计了具有超现实主义风格的布景,使该片受到观众的热烈欢迎。下一部影片《美人计》(1946),同样是具有神秘、浪漫色彩的作品。加里·格兰特与英格丽·褒曼在该片中创造了电影史上最长的一个吻,给观众留下了难以磨灭的印象。同时这也是希区柯克在表现女性牺牲题材中,最具有说服力的一部作品。影片《救生艇》(1943)和《绳索》(1948)都是他在电影技术方面所做的有趣的实验。前者在一个特定的空间里完整地讲述了一个故事,这是对电影自身特征的有力挑战;后者则是在长达一百多分钟的影片里,使用一个完整的单一镜头,未经任何剪辑摄制完成的。

1951年拍摄的《列车上的陌生人》是对过去作品的一次超越,希区柯克在表现“互换谋杀”的荒谬罪行时,也在暗示一种强烈的同性恋倾向。对于希区柯克来说,整个五十年代是其电影事业的巅峰时代。在此期间他完成了一系列精彩纷呈的影片,其中包括结构缜密、阴森恐怖的《电话谋杀案》(1954);带有异国情调的惊险喜剧片《捉贼记》(1955);以及充满黑色幽默的《哈里的麻烦》(1956)等风格各异的作品。在前两部电影中,女主角格蕾丝·凯莉成为希区柯克最满意的女主角。

同一时期还要提及的是希区柯克本人最得意的惊险片《知

情太多的人》(1956),他完全凭自己的兴趣,破例把这部早期作品进行重新演绎。1957年拍摄的影片《冤枉的人》中,希区柯克首次尝试采用纪录片电影的风格。该片通过著名影星亨利·方达细腻感人的表演,深刻揭示出美国司法制度的阴暗面。

被影评界公认的几部经典作品:《后窗》、《眩晕》和《西北偏北》,是同一时期最光彩照人的电影。《后窗》(1954)中所虚构的有窥视癖的摄影师,他意外地观察到一起凶杀案,同时也为这种不道德的行为付出了代价。希区柯克在影片中洞察了窥视者与被窥视者之间的关系,并且把这种窥视者的角色引伸到银幕前的观众身上。《眩晕》(1958)是希区柯克最成功地运用悬念的典型实例,影片最初放映时被认为是有严重缺憾的作品。直到八十年代,才被国际影评界评为电影史上“十部最佳影片”之一。在这部影片中,希区柯克又找回了对“迷失身份的女性”题材的特殊兴趣,不过与《美人计》和《疑影》有所不同的是,这次它引起了男性的盲目崇拜。《西北偏北》(1959)也许是观众们最熟悉的一部希区柯克模式的电影,其中那些令人难忘的追捕场面,让人们更明确地与希区柯克的名字联系在一起。戏剧性的情节,加上微妙的男女关系,以及那些机智的象征手法和极富创造力的悬念,所有这些都使这部影片变得更加完美无缺。

上述多部经典作品的相继问世,更加确立了希区柯克在电影界的特殊地位。年逾花甲的希区柯克并没有满足已经取得的成就,他于1960年执导的影片《精神病患者》,创下了当时影片票房收入的最高纪录。片中那段慑人心魄的浴室杀人的画面,成为西方恐怖片的经典镜头。该片再次体现了希区柯克独特的“纯电影”表现手法,他通过精心营造的视觉和音响效果,以及摄影机的移动和变位,制造出紧张的气氛,让观众永远置身于故事情节的悬念之中。正是由于希区柯克独树一帜的电影风格,才

使他在国际影坛享有“悬念大师”的美誉。同时由于电视系列片“希区柯克剧场”，自五十年代开始在世界各地陆续播放，他的名字逐渐被广大观众当成“惊险片”的同义词。

希区柯克的晚期作品仍然具有不可低估的影响。1963年完成的《群鸟》使他成为电影史上“灾难片”的开拓者。这部大量使用特技镜头的影片，通过描写一位来自上流社会的不安分的女子，在海滨小镇上遭遇到可怕的群鸟攻击，向观众展示出大自然对人类的报复。但是评论界和观众对该片的反应十分冷淡，在下一部影片《玛尔妮》(1964)中，故事中穿插了暴力、性和偷窃等行为，通过对女主人公的心理分析，揭示出人物内心世界的扭曲和丑陋。在这两部作品中，希区柯克开始沉浸在一个艺术家的自我陶醉中，这使他开始面临前所未有的信誉危机。

1966年拍摄的《破碎的幕布》中，保罗·纽曼扮演了一个为获取情报与东欧间谍展开殊死搏斗的科学家。它与另一部反映古巴导弹危机事件的影片《黄玉》(1969)，都是以冷战时期国际冲突为背景的电影。它们在不同程度上都属于希区柯克的失败之作，直到最后的作品《狂凶记》和《家庭阴谋》的问世，希区柯克才重新赢得了观众的一片喝彩。

在长达半个多世纪的艺术实践中，希区柯克先后执导拍摄了五十多部电影和二十余部电视片。1968年4月，美国电影艺术与科学学院授予他“欧文·撒尔伯格纪念奖”。1971年，希区柯克获得法国荣誉军团骑士勋章。1979年3月，美国电影艺术学院授予他终身成就奖。1980年元旦，英国女王伊丽莎白二世给他晋封了爵士封号。晚年的希区柯克身体患有多种疾病，直到最后，这位电影大师还在筹划拍摄影片《短夜》。1980年4月28日，希区柯克因病情加剧，在洛杉矶逝世，享年80岁。

这位悬念大师在国际影叱咤风云五十年，留给观众的是一