

21SHIJIDAXUESHENGWENHUA SUZHILIAOYUCONGSHU

世纪大学生文化素质教育丛书

影视艺术

——影片分析

主 编 黄 琳
主 审 汪 流

重庆大学出版社

2

影视 术

—— 影片分析

主 编 黄 琳
副主编 峻 冰 彭逸林
苏 峰 高 力

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视艺术:影片分析/黄琳主编. —重庆:重庆大学出版社, 2001. 5

(21 世纪大学生文化素质教育丛书)

ISBN 7-5624-2286-9

I. 影... II. 黄... III. 电影评论—世界

IV. J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 85527 号

21 世纪大学生文化素质教育丛书

影视艺术——影片分析

主 编 黄 琳

责任编辑 周 晓

出版发行 重庆大学出版社

经 销 新华书店

印 刷 重庆电力印刷厂

封面印刷 重庆迪美彩印厂

开 本 890 × 1240 1/32

印 张 6.75

插 页 2

字 数 181 千

版 次 2001 年 5 月第 1 版

印 次 2001 年 5 月第 1 次印刷

印 数 1-5000

书 号 ISBN 7-5624-2286-9/G · 321

定 价 全套定价 120.00 元(每册定价:15.00 元)

- 主任 冯天瑜 武汉大学教授、博导
张道一 国务院学位委员会艺术学科评议组召集人
东南大学教授、博导
- 副主任 唐一科 教育部高校文化素质教育指导委员会委员
重庆大学教授、副校长
- 唐登学 四川大学教授、党委副书记
- 汪 流 北京电影学院教授、博导
重庆大学美视电影学院副院长

委员 (按姓氏笔画排列)

- 冯宪光 四川大学教授、博导
- 刘访华 重庆大学副教授
- 刘义东 宁夏大学副教授
- 刘建生 重庆广播电视大学副教授
- 伍 韧 西南财经大学教授
- 陈廷湘 四川大学教授
- 杨天怡 重庆大学教授
- 张淑芳 西南师范大学副教授
- 张春新 重庆大学教授
- 张 旭 电子科技大学副教授
- 张金岭 四川师范大学副教授
- 周晓风 重庆师范学院教授
- 罗天全 四川音乐学院副教授
- 赵中颢 西南政法大学教授
- 敖依昌 重庆大学副教授
- 黄 琳 四川大学副教授
- 谢 放 四川大学教授、博导
- 薛世明 西南师范大学教授

总策划 周 晓 彭 宁

21世纪大学生文化素质教育丛书 编写单位

ZHISHIJI DAXUESHENG WENHUA SUZHI JIAOYU CONGSHU

BIAN XIE DAN WEI

四川大学
宁夏大学
西南师范大学
西南财经大学
电子科技大学
四川省社科院
重庆医科大学
四川美术学院
重庆师范学院
重庆工学院
四川外语学院
陕西渭南师范学院
渝州大学
成都教育学院
成都大学
四川烹饪专科学校
重庆广播电视大学

重庆大学
内蒙古大学
西南交通大学
西南政法大学
昆明理工大学
重庆电视台
四川师范大学
四川省影协
成都理工大学
解放军后勤工程学院
重庆邮电学院
重庆教育学院
重庆三峡学院
重庆社会大学
乐山师范专科学校
泸州医学院
福建泉州师范学院

2007/07

实施素质教育,按照《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中所说,“就是全面贯彻党的教育方针,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新精神和实践能力为重点,造就‘有理想、有道德、有文化、有纪律’的,德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。”由此可见,实施素质教育是一项科学性很强的系统性教育工程。实施素质教育应当贯穿于幼儿教育、中小学教育、职业教育、成人教育、高等教育等各级各类教育,应当贯穿于学校教育、家庭教育和社会教育等各个方面。实施素质教育还必须把德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育活动的各个环节中,相互渗透,协调发展,形成一个不可分割的整体。显然,大学生的文化素质教育则可以说是它的一个重要组成部分,我十分赞成将文化素质作为大学生素质的基础来抓。求木之长,固其根本,欲流之远,浚其源泉。

大学教育是专门教育,我们必须使素质教育这一观念深深渗透到专门教育中去,“随风潜入夜,润物细无声”。大学生正处于求知欲强、思想和知识逐渐成熟定型的关键时期。因此,如何在高等学校加强文化素质教育,还需要积极探索,积累经验,摸索其中的规律。早在1995年,原国家教委为了进一步贯彻党的教育方针,提高大学生的整体素质,开始有计划、有组织地在高等学校开展加强大学生文化素质教育工作。这项工作主要是通过对大学生加强文学、历史、哲学、艺术等人文社会科学和自然科学方面的教育,以提高全体大学生的文化品位、审美情趣、人文素养和科学素质,加强文化素质教育的工作最初在北京大学、清华大学、华中理工大学、重庆大学等52所高等学校进行试点。各试点学校采取确定大学生必读书目、加强课堂教学、开设有关课程、举办文化素质教育讲座,以及组织学生开展有益于提高文化素质的各种活动等,积极开展工作,取得了可喜的成绩。在此基础上,教育部1998年经第一次全国普通高等学校教学工作会议讨论,印发了《关于加强大学生文化素质教育的若干意见》,把大学生文化素质教育作为高等学校教育教学改革的一项重要内容确定下来,并进一步明确了加强大学生文化素质教育的内涵、要求及途径。经教育部批准,还成立了教育部高等学校文化素质教育指导委员会,对高等学校文化素质教育工作进行研究、咨询和指导。与此同时,还建立了一批国家大学生文化素质教育基地,从而使我国高校文化素质教育工作进入了一个新的阶段。

党中央关于西部大开发的战略决策为西部地区高等教育的改革与发展提供了“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”的千载难逢的大好机遇。正是在这样的背景下，重庆大学出版社瞩目高远，组织西部地区有关高校的专家学者，编写了这套《21 世纪大学生文化素质教育丛书》。

该丛书有以下特点：

(1)知识性与导向性相结合，使知识教育与价值观教育融合一体。在拓宽学生知识面的同时，使大学生获得对人生和社会的正确认识，学会如何做人，如何处理人和自然、人与社会、人与人的关系，树立正确的世界观、人生观和价值观。

(2)民族性和国际性相结合。既弘扬中华民族悠久灿烂的传统文化，激发学生的爱国主义情感，又吸收人类优秀的文明成果，培养 21 世纪需要的高质量人才。

(3)理论性和针对性相结合。不仅在理论层面上给人以启迪，而且针对大学生的人文教育偏弱的现状，理论联系实际。

(4)正确解决好文化素质教育与“两课”教育、专业教育，重点院校文化素质教育 and 一般院校文化素质教育的关系，突出重点和特色，使“丛书”的框架、体系和内容真正起到提高大学生文化素质的目的。

(5)力求做到体系、内容上的科学性、准确性和先进性，使其符合时代的要求，同时注重生动性和可读性，做到深入浅出，生动活泼，真正吸引读者。

该丛书的出版既是对大学生文化素质教育的推进所做出的切实的努力，也是为西部大开发献上的一份厚礼！同时我坚信，我们的专家学者一定会高瞻远瞩，坚持邓小平同志提出的“三个面向”，江泽民同志提出的“四个相统一”，不断总结经验，深入探索大学生文化素质教育的规律，编写出更多更好的适合于大学生素质教育的教材来，为“科教兴国”的伟大事业作出更大的贡献！

中国科学院院士
国务院学位委员会委员 杨叔子
教育部高校文化素质教育指导委员会主任

QIAN YAN

前言

影视艺术 影片分析

影片分析的结论取决于影片分析的方法。例如,用结构主义符号学的方法与用精神分析学的方法对同一部影片进行阐释,其结论肯定迥然不同。应该承认存在着这样的可能性:当我们用某一种特定的批评-分析理论去阐释某部影片时,受益的不是影片的接受主体,甚至也不是影片的创作主体,而是这种特定的批评-分析理论本身。这种批评-分析的趋势走向极端,将会导致电影这种以物质现实的影像为媒介的艺术逐渐成为社会大众难以认同的某种玄学,然而,社会大众的认同对影视艺术来讲,的确是生死攸关的事情。

从某种意义上讲,分析的过程和结论实质上是艺术文本在接受过程中的反馈。这种反馈对于一个成熟的创作主体来讲,是至关重要的事,他可以在这种反馈信息中检验自己主观创作动机在实践中完成或实现的程度,从而有利于艺术文本的再创作、再生产。当然,漠视影视艺术的创作-接受-再生产的内部规律的创作主体,已经被冷峻地怀疑其智慧程度。

正是出于上述考虑,在撰写本书的时候,我们尽可能地把社会一般现实逻辑作为阐释影片的基本依据,同时也尽可能地避免泛映象式地批评。我们心中永远响着一个声音:不是艺术现实去适应某种理论原则,而只是理论原则在与艺术现实吻合的时候才是正确的。

在分析对象的选取上,我们的关心表现在两个方面:一是中、外影片的比例;二是广大读者实际可能真正观看到的影片。客观地讲,读者完全可能在观看某部影片以后,得出与我们完全不一致的结论,这时候本书将以一个比较文本的参考体系提供给读者,这正是我们撰写本书的最大心愿和主要目的。当然,我们也奢望本书能够

在一定程度上给读者以启迪,假设真正能够做到这一点,将是激动人心的事。

需要说明的是,本书是《影视艺术——理论·简史·流派》的姊妹篇,建议读者在可能的情况下将姊、妹二篇联系起来阅读,这样会对影视这种在我们时代中具有广泛影响的艺术,有一个更加全面的把握。

参加本书编写工作的是:峻冰(《黄土地》、《香魂女》、《霸王别姬》、《一个都不能少》、《辛德勒名单》)、高力(《晚钟》)、文岩(《城南旧事》、《老井》、《人到中年》、《芙蓉镇》、《人证》、《罗马11时》、《铁皮鼓》、《爱德华大夫》)、徐家贵(《渔光曲》、《早春二月》、《少林寺》、《一江春水向东流》、《罗生门》、《偷自行车的》、《这里的黎明静悄悄》)、郭踪(《野草莓》、《蓝》)、张莹(《人·鬼·情》)、彭逸林(《教父》、《阿拉伯的劳伦斯》、《桂河桥》、《现代启示录》、《喜宴》、《红高粱》)、苏峰(《克莱默夫妇》、《魂断蓝桥》、《音乐之声》、《蝴蝶梦》)、龚文(《与狼共舞》)。本书得到四川大学教务处重点教材项目资助,谨致谢意。同时,在本书的编写、出版工作中,得到了重庆大学人文艺术学院的敖依昌老师,重庆师范学院的张育仁老师,四川大学的张鲜元老师、肖凤老师,重庆大学广播电视新闻系和四川大学艺术学院的领导和师生的大力支持,这里一一致谢。

限于篇幅和影像资料的特殊性,许多中外经典影片未能在本书中辑入,深感遗憾,并敬请读者谅解。

黄琳

2001年1月

MULU

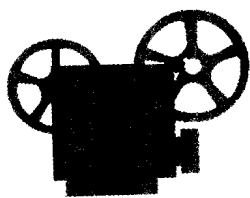
目录

影视艺术 影片分析

外国电影

3	野草莓	(瑞典)
10	铁皮鼓	(联邦德国/法国)
15	人 证	(日本)
20	蓝	(法国)
27	爱德华大夫	(美国)
32	罗马 11 时	(意大利)
37	辛德勒的名单	(美国)
45	教 父	(美国)
49	阿拉伯的劳伦斯	(英国)
55	桂河桥	(英国)
61	现代启示录	(美国)
66	克莱默夫妇	(美国)
72	魂断蓝桥	(美国)
78	音乐之声	(美国)
83	这里的黎明静悄悄	(前苏联)
88	罗生门	(日本)
94	偷自行车的人	(意大利)
99	与狼共舞	(美国)
108	蝴蝶梦	(美国)

115	城南旧事	(上影)
120	老 井	(西影)
125	芙蓉镇	(上影)
129	人到中年	(长影)
134	霸王别姬	(北影)
142	香魂女	(津影/长影)
149	黄土地	(广影)
157	一个都不能少	(广影)
164	人·鬼·情	(上影)
170	喜 宴	(台湾)
174	红高粱	(西影)
182	晚 钟	(八一)
187	少林寺	(香港)
192	一江春水向东流	(昆仑)
197	渔光曲	(联华)
201	早春二月	(北影)

外国电影

WAI GUO DIAN YING

野·草·莓

1957 年 黑白片 90 分钟

瑞典 AB 影片公司摄制

YE
CAO
MEI

编剧 英格玛·伯格曼
导演 英格玛·伯格曼
摄影 居恩纳·费希尔
主演 维克多·斯约史特洛姆(饰艾萨克·波尔格)
 碧比·安德森(饰莎拉)
 英格丽·杜林(饰玛丽安)
 居恩纳·布约恩斯特兰德(饰艾瓦尔德)
 于隆·钦达尔(饰艾格达)

本片获 1958 年第 8 届西柏林国际电影节金熊奖,挪威展览协会最佳影片奖;1959 年全美影评协会最佳外国影片、最佳演员奖;1960 年意大利威尼斯国际电影节最佳外语片奖。

剧情梗概

76 岁的医学教授艾萨克·波尔格已经走到人生的暮年,生活相当孤独。他的母亲依然健在,已经 96 岁高龄。

艾萨克几乎已完全退出了社会生活,多数时间沉浸在回忆和梦境之中。

初夏的一个清晨,艾萨克作了一个奇怪的、令人非常不快的梦。他像平时一样正在大街上散步,街上渺无人迹。他走过一个钟表眼镜店,发现门前的大挂钟上居然没有指针,他掏出怀表,奇怪

的是，怀表上的指针也不见了。街角出现了一个人影，他走上前去碰了碰这个人的胳膊，但是这个人回过身来，柔软的帽子下面居然没有脸，不一会，他就像朽木一样坍塌下来，只剩下衣帽委地。艾萨克惊恐地发现自己置身在这个熟悉城市里从未到过的地方，他迷路了。

艾萨克惊惶失措，胡乱走到一个空落落的广场上，广场边矗立着一个红砖砌就的小教堂，钟声轻扬，蹄声得得，一队送葬的行列正在街上缓缓移动。突然，灵车不知为什么摇动起来，一个车轮迅速飞去，棺材从灵车上摔下来，落到街心，一只手从破碎的棺材里伸出来，抓住艾萨克的胳膊，艾萨克拼命挣扎。死尸慢慢从棺材里站起来，这是一个穿燕尾服的男人，艾萨克不禁魂飞魄散，原来这死尸就是他自己！万分惊吓恐惧的时刻，艾萨克醒了，原来是一个吓人的梦。

艾萨克今天要到隆德去出席一个荣誉博士授衔典礼，同行的有他的儿媳玛丽安。

天气晴朗，阳光璀璨。艾萨克一时兴之所至驾车驶向通往海边的林间小路。一幢巨大的黄色房子静静坐落在桦树林中间，大门紧闭，百叶窗也都关着，阳台朝向静静的海湾。

玛丽安走向海边白色的沙滩，她要去泡海水。艾萨克轻车熟路地走到屋畔的一方草莓地。草莓地似乎比记忆中小了。在这片草莓地里艾萨克度过了他一生中最美好的童年时光，铭记着他永生难忘的青春和幸福。

白昼清晰的现实逐渐溶入梦境。一阵乐韵悠扬的琴声把时间引向往昔，一个身着金黄色夏装的少女正悠闲地在草莓地里采摘着草莓，她叫莎拉，是艾萨克的表妹。

艾萨克蓦然发现自己站在一条昏暗的走廊上，透过窗子可以看见明亮的餐厅，艾萨克的9个兄弟姐妹和莎拉正在向阿隆叔叔祝贺生日，餐厅里洋溢着欢乐的笑声。

一个少女的声音轻轻将艾萨克唤醒，她说她的名字叫莎拉，他的父亲是这所房子的主人，她和两个小伙子想搭车去隆德。她长得

很像艾萨克的表妹莎拉,那是他初恋的情人,后来和艾萨克的哥哥西格弗里德结了婚。

艾萨克和玛丽安驱车去看望自己的老母亲。老母亲看到儿子和孙媳到来非常高兴,搬出她一直珍藏着的儿孙们童年时代的各种玩具,诉说着昔日的欢乐和今天的孤独与寂寞。辞别母亲,艾萨克和玛丽安又开车回到餐馆,带上三个年轻人继续赶路。

天空乌云密布,雷声隆隆,一场暴风雨即将来临。一阵倦意袭上艾萨克的心头,朦胧中他又渐次沉入梦境、考场。阿尔曼教授出题目考艾萨克:医生的头一项义务是什么?艾萨克回答不出。阿尔曼教授告诉他,是请求宽恕,并说他已被控犯有严重罪行:无动于衷,冷漠无情。控告人是他的妻子。阿尔曼教授说,对艾萨克冷漠的惩罚是终生孤独。

艾萨克从假寐中醒来,雨依旧在淅淅沥沥下着,三个搭车的青年下车去了。玛丽安告诉艾萨克,她和丈夫艾瓦尔德之间正在闹矛盾,原因是艾瓦尔德得悉玛丽安已经怀孕后,坚决不愿意要孩子,他说他自己就是一桩地狱般的婚姻所带来的一个不受欢迎的孩子,是在冷漠、恐惧和犯罪中长大的,活在这个世上本已十分荒谬,给他增添新的受害者就更加荒谬了。玛丽安说艾瓦尔德与艾萨克十分相像,都是极端冷漠无情,她已决定不顾艾瓦尔德的反对,坚决要把孩子生下来。

号声嘹亮,钟声清脆,人头济济。一年一度的授衔仪式在古老的教堂里举行。学生们打扮得珠光宝气,花团锦簇,具有浓烈的象征主义气氛的古怪仪式宛如一场转瞬即逝的春梦,隆重而又单调乏味、冗长的演说,令人昏昏欲睡的祝辞,无聊且无奈,文明带给现代人的就是这种高雅的折磨。艾萨克没有出席仪式后的晚宴就回到儿子的家,三个搭顺路车的年轻人结伴前来向艾萨克致贺并来道别,他们要到意大利去寻找自己的未来。

艾瓦尔德和玛丽安从舞会上回来了,兴致很高的玛丽安在舞会上折断了高跟鞋。他们吻了艾萨克,道了晚安,匆匆离去,看来已经多云转晴啦。

窗外传来恬静而均匀的雨声,令人感怀而又忧伤。每当这样的时刻,艾萨克总是以回忆童年的美好时光来自我宽解。一个暖风拂煦的晴朗夏日,艾萨克的兄弟姐妹还有莎拉和阿隆叔叔正在别墅旁的草莓地里游玩。莎拉发现艾萨克后就向他奔来,带艾萨克去找爸爸妈妈。在一片蓝色的海湾里,波平如镜。对岸的一方草坪上,身着白色绅士服的父亲正在垂钓,艾萨克的母亲端坐在岸边看书。他们看见艾萨克,微笑着向他招手。母亲从书本上抬起头,脸上露出慈祥的笑容……

分析题区

英格玛·伯格曼是现代电影最有影响的人物之一,1918年出生于瑞典的乌普萨拉,父亲是一个牧师,早年在瑞典的剧院和歌剧院从事创作活动,1944年伯格曼以编剧的身份涉足电影,开始引起人们的注意。二战以后的十年间伯格曼成为一位引人注目的电影导演。50年代中期,随着他们的两部杰作《第七封印》(1956)和《野草莓》(1957)的问世,他的创作生涯逐渐步入黄金时代,他的许多重要作品在各个A级电影节上频繁获得重要奖项。1956年,《夏夜的微笑》首次在戛纳国际电影节上获得金棕榈大奖,次年,《第七封印》再度在戛纳电影节获大奖。影片《野草莓》获得1958年西柏林国际电影节最佳影片金熊奖。1959年,影片《魔术师》在威尼斯国际电影节上获得特别奖。除此之外,他还因影片《处女泉》(1960)、《犹在镜中》(1961)和《芬妮和亚历山大》(1984)三次获得奥斯卡最佳外语片奖,成为与费里尼并列的获奥斯卡奖最多的外国导演。截止1983年他放下差不多拿了40年的导筒为止,他共拍摄了五六十部影片,执导了七八十部舞台剧,建立了第一个真正的电影演员剧团,成为举世公认的一流电影大师。

《野草莓》创作于1957年,是伯格曼成熟期重要代表作品之一。像伯格曼的大多数影片一样,《野草莓》的主人公艾萨克·波尔格也是一位中上层知识分子,这些主人公以二战以后瑞典知识分子阶层中的某些人为原型,他们退回到幽居独处的个人世界里孤独地