

■ 潘桦 等著

SHI JIE JING DIAN YING PIAN FEN XI YU DU JIE

世界 经典 影片 分析 与 读解

广播电视文艺系列丛书

中国广播电视出版社

|广播电视文艺系列丛书|

世界经典影片分析与读解

潘 桦 等著

中国广播电视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界经典影片分析与读解/潘桦等著. - 北京: 中国广播电视出版社, 1999.7

ISBN 7-5043-3330-1

I. 世… II. 潘… III. 电影-鉴赏-世界 IV. J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (99) 第 22386 号

世界经典影片分析与读解

作 者:	潘 桦等
责任编辑:	贺 明
装帧设计:	李燕平
责任校对:	张莲芳
出版发行:	中国广播电视出版社
电 话:	66093580 66093583 68013201
社 址:	北京复外大街 2 号 (邮政编码 100866)
经 销:	全国各地新华书店
印 刷:	地矿部保定地质工程勘察院美术胶印厂
开 本:	850×1168 毫米 1/32
字 数:	250 (千) 字
印 张:	11.375
版 次:	1999 年 7 月第 1 版 1999 年 7 月第 1 次印刷
印 数:	3000 册
书 号:	ISBN 7-5043-3330-1/G·1258
定 价:	19.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

内容提要

怎样分析电影？怎样读解电影？这是任何一个学习电影和研究电影的人都面对的问题。这里精选了国内外 15 部不同时期的优秀经典影片，着重在视听语言上进行全方位的专业分析和读解。特别是对于不同经典影片的构成、运镜方式、声音结构、用光、构图、造型和表演等诸方面都做了详细、深入地分析和探讨，引导读者一步步由浅入深地走进电影这个神秘的世界，不仅对她的视听语言，更对于蕴含其中的哲学思辨和美学特征有了更为深切的认识和读解。

11/100/03

前 言

我有幸在中国的大学里讲授中外电影和电视，又在1997年至1998年间在美国纽约市立大学布鲁克林学院的电影系讲授了一年的“中国当代电影”。因此，在教学上我终于有了国际间的比较。

我感触最深的就是，我们的教育大多告诉学生该怎么样，是答案式的；而国外的教育，至少我在美国大学教书的情形更多的是：我是否可以这样？或者我可以另样吗？为什么？是问询探索式的。这给我很多启发。我始终认为，我们的教育应该更多地是分析、探索与反思，激发学生无尽的创造力。结论的东西任何一个学生或读者自己可以到书中去寻找。

当我构思完成这本《世界经典影片分析与读解》时，我致力于做的就是：分析、探索与反思。这是一个深入浅出的非常有意思的过程。它不是堆满了结论，而是由一个又一个的分析入手，而且是不同角度的分析，将读者带入电影这个神秘的世界，展开探索与思辨。

我们北京广播学院电视系、文艺系和广播电视文学系九七级的研究生以及电视系电视编辑专业九七级（续本）的学生都修我这门课，他们很喜欢这门课。他们中的部分学生与我一道非常痴迷地参与了这个艰辛的创作。这对他们是一个极好的学习、研究和提高的过程。没有他们与我的合作就没有这本书的问世。参加

创作的同学有：张菁（分析德国电影《铁皮鼓》）；李志强（分析法国电影“三系列”——《蓝色》、《白色》、《红色》）；吴秋雅（分析德国电影《玛丽娅·布劳恩的婚姻》、日本电影《罗生门》）；张虹（分析英国电影《法国中尉的女人》、香港电影《春光乍泄》）；陈竹强（分析中国电影《阳光灿烂的日子》、《小武》）；刘彬彬（分析美国电影《阿甘正传》）；江逐浪（分析美国电影《好家伙》）；董瑞峰（分析美国电影《低俗小说》）；薛华（分析意大利电影《天堂电影院》）；秦丽娜（分析苏联电影《被遗忘的长笛曲》）。另外，我还要对我们电视系资料室的彭淑碧老师表示感谢。她尽可能地向我们提供了各种影像资料。

我特别将德国著名导演福尔克·施隆多夫的《铁皮鼓》作为全书中最为详尽的分析范例，对全片进行了各个角度的全方位地分析与研究。另外，对于波兰著名导演斯耶斯洛夫斯基非常著名的三部影片《蓝色》、《白色》、《红色》也同样做了详细的系统分析和读解。其他不同国家的不同影片的分析都渗透着不同的探索与思辨在其中，非常耐人寻味。

无论是在我们的教学中，还是在学术研究中，从分析与读解的角度入手去做世界不同国家的15部经典电影的分析，这不仅是一个工程，也是以前所没有做过的。现在仅仅是开始，我想今后继续做下去，将更多更新的国内外优秀影片以这种方式介绍给大家。由此我们所做的所有分析、探索、研究和思辨就显示出了非凡的价值；它不是尽善尽美的，但对所有从事影视传媒工作或致力于此项工作的朋友们是有着帮助和借鉴意义的。

潘 桦

1999年5月

潘桦，女，1982年毕业于北京电影学院导演系，现任教于北京广播学院电视系。编剧和导演了多部优秀电视剧，其中编剧和导演的电视剧《白桦林作证》和《金色轮船》两次获得全国电视剧“飞天奖”，并撰写了数篇有关电视剧研究的论文。1997年至1998年应美国纽约市立大学布鲁克林学院电影系邀请赴美主讲“中国当代电影”，受到美国同行和学生们的特别好评。现为北京广播学院文艺系副教授、中国高等院校电影学会会员、北京电视艺术家协会会员。

目 录

分析德国电影《铁皮鼓》	(1)
分析德国电影《玛丽娅·布劳恩的婚姻》	(74)
分析法国电影“三系列”	(90)
《蓝色》	(92)
《白色》	(111)
《红色》	(133)
分析意大利电影《天堂电影院》	(166)
分析英国电影《法国中尉的女人》	(184)
分析美国电影《低俗小说》	(205)
分析美国电影《阿甘正传》	(220)
分析美国电影《好家伙》	(241)
分析苏联电影《被遗忘的长笛曲》	(258)
分析日本电影《罗生门》	(281)
分析香港电影《春光乍泄》	(299)
分析中国电影《阳光灿烂的日子》	(324)
分析中国电影《小武》	(340)

分析德国电影《铁皮鼓》

《铁皮鼓》 (Die Blechtrommel)

1979年出品，彩色片 144 分钟

联邦德国弗兰茨塞茨公司、比奥斯科帕电影公司、阿尔泰电影公司、赫勒鲁雅电影公司、GGBI 有限公司和法国巴黎阿尔泰电影公司联合摄制

导 演：福尔克·施隆多夫

编 剧：让-克劳德·卡里艾尔、弗兰茨·塞茨、福尔克·施隆多夫
根据京特·格拉斯的同名小说改编

摄 影：伊戈尔·路得

剪 辑：苏珊娜·巴朗

音 乐：马伦·杰勒

主要演员：达威特·贝南特（饰奥斯卡）

安格拉·维克勒（饰阿格内斯）

马里奥·阿多夫（饰阿尔夫雷多）

丹尼尔·奥布里斯基（饰杨·布隆斯基）

获奖情况：本片获 1979 年联邦德国金碗奖、法国戛纳国际电影节金棕榈大奖、1980 年奥斯卡最佳外语片奖。

【剧情梗概】

影片以主人公奥斯卡的视角叙述了这样一个故事。我的故事发生在我出生的很久很久以前，1899 年的但泽，这里是波兰人、德国人、卡苏白人的杂居区。我的外祖母安娜·布隆斯基还是一个未婚的姑娘，穿着她长长的大裙子坐在土豆地里烤土豆吃，一个矮小的壮汉逃避宪兵的追捕，钻进了她的大裙子底下，从此他成了我的外祖父。他叫约瑟夫·科尔亚切克，是个惯于纵火反对德国人的卡苏白人。九个月后，安娜生下他的女儿名叫阿格内斯。一年后，宪兵发现了外祖父的踪迹，他逃跑时跳进水里，从此便消失了。有人说他淹死了，有人说他在美国做火柴生意发了财。

我的外祖母一直穿着她的大裙子在市场上卖鹅，就这样她逐渐老了。第一次世界大战结束了。我的母亲阿格内斯逐渐长大，她和表哥杨·布隆斯基相爱，但她却嫁给了开杂货店的商人阿尔夫雷多，杨和阿尔夫雷多都住在但泽。波兰人在这座城市中有一座邮局，杨在那里工作。母亲与杨保持着暧昧关系。我就是在这样的状况下出生了，那是 1924 年一个大雷雨的夜晚，我出生时，母亲答应我在我三岁生日的那天送我一只铁皮鼓。三岁生日那天，我果然得到了一只红白相间的铁皮鼓。生日晚会时，家里非常热闹，我看到母亲与表舅眉来眼去，在桌子底下用脚调情。我讨厌成人世界，那晚我决定不再长大。我故意从地窖的梯子上摔下去，摔断了颈椎骨，从此我的身高停止在 94 厘米，成了一个侏儒。那只铁皮鼓终日挂在我的胸前，只要有人阻止我敲鼓，我

就会敲着鼓发出尖利的喊声，这时，任何面前的玻璃制品都会自动破碎。我用这种办法制服了我的父母、学校里的老师和给我看病的医生。

1933年希特勒上台，但泽笼罩在法西斯气氛中，我的父母和周围的人一样兴奋起来。阿尔夫雷多参加了纳粹，并当上了小队长。一天，他去参加一个欢迎纳粹头目的集会，我悄悄钻进会场，躲在观礼台下，故意以我的鼓点和乐队演奏的欢迎乐曲捣乱，使乐队渐渐走了调，变成了优美欢快的华尔兹舞曲，方队也变成了成双结对翩翩起舞的舞伴，这个欢迎仪式在大雨和乐曲声中不欢而散。

我的母亲经常在每个星期四和布隆斯基约会。这时，她会把我交给玩具店的老板马尔库斯看管，他是个犹太人。马尔库斯也默默地爱着我的母亲，但他却没有赢得她的心。战争中，马尔库斯和他的玩具店一起毁灭了。母亲怀孕了，痛苦中她拼命地没完没了地吃起鱼来，开始吃鱼罐头，后来吃生鱼，直至中毒而死。

1939年9月1日德国入侵波兰，表舅在他工作的邮局和德军进行了激烈的战斗，被捕以后被德军枪毙。

德军占领了但泽。

不久我家来了一个女仆玛丽娅，只有16岁。父亲不在时玛丽娅陪我睡觉，我对她产生感情，并在肉体上占有了她。一天我回家发现父亲正在和玛丽娅做爱。我的感情受到伤害。玛丽娅怀孕了，成了我的继母，不久生了一个男孩叫库尔特。他其实是我的儿子。我参加了一个慰问前线德军的侏儒剧团，周游各地。我们在法国的艾菲尔铁塔下演出大受欢迎，又在诺曼底半岛上度过了美好的时光。剧团里一位女演员梦斯维塔·雷古娜成了我的新情人。在一次转移中，她被美军的炸弹炸死了。我的幸福又一次

被毁灭。我失魂落魄地离开剧团，回到家乡。

1945年，苏军攻进了但泽，在闯进我家时，阿尔夫雷多慌忙丢掉纳粹党徽，被我捡起又塞到他手中，他急忙吞进口中，结果卡住了咽喉，惊动了苏军士兵，开枪把他打死了。我第一次喊了他一声“爸爸”。在父亲简陋的葬礼上，我决定埋葬背在身上18年的铁皮鼓。玛丽娅的儿子用石块击中了我的头部，我跌入墓穴，后来人们把我救上来，有人摸着我的心跳说我正在成长。

我和玛丽娅及她的孩子踏上了流亡的列车，我们将到一个新的地方去，要永远离开故乡，只有外祖母仍留在但泽这片土地上。

苍老的外祖母独自走在田野上，近旁正有一列火车驶向远方。

【影片背景资料】

《铁皮鼓》根据京特·格拉斯（Gunter grass）的但泽三部曲的第一部《铁皮鼓》改编。小说以两次世界大战中的普鲁士的但泽为背景，主人公以独特的视角讲述充满矛盾的现实，并以反抗的方式逃避现实世界。

本片导演福尔克·施隆多夫（Volker schlöndorff）是著名的“新德国电影运动”的主将之一，曾在巴黎当过马勒·雷乃和梅尔维尔的助手。新德国电影的大部分早期作品，都是对德国的过去的主题进行探讨。施隆多夫亦励志于此，其早期代表作《青年特爾勒斯》，改编自穆齐尔的小说，虽然故事发生在较为遥远的环境中，但仍可以被理解为是对法西斯精神的探讨。对社会现实的批判和对德国民族性的反思，一直是施隆多夫电影创作所热心的主题。他一贯强调文学原作所独有的论战力量，他选择改编《铁

皮鼓》实现他的电影观念。格拉斯的小说为施隆多夫的电影提供了很好的主题、风格和视角。施隆多夫曾谈过他读小说的体会，他说：“我看到了小说所写的底层生活和底层所看到的历史。这是一幅壁画，一幅巨大的壁画，而且是被一个小人儿看到的壁画。人们说奥斯卡是 20 世纪的产物，我认为他拥有两个非常当代的个性：拒绝和抗议，有力到能使玻璃破碎（用叫声）。”

施隆多夫运用现代电影语言的表现手段成功地展现了原作的基调，表达了深刻的历史反思主题。而影片主题的富有成效的表现，依托于影片的形式和结构，每一个元素——叙事手法、视觉形象、镜头形态、音乐音响、表演等都是为表达政治的、哲学的主题而设计的。在对影片《铁皮鼓》的分析中，我们将以情节段落为单位，讨论其中各元素的运用特点，并由此探究影片深刻的主题。

【分析读解】

第一部分 影片本体分析

一、全片的引子

这部分从开始到奥斯卡出生，讲述他出生前的外婆、外公和父亲、母亲、表舅的故事。一开始便是他的叙述者的视角。主人公一出现，就是个超常的人，这个超常的视角便于把观众带入影片怪诞的情调中。这一段的成功之处在于用影像营造了一种难以言说的历史感，这段故事既真且幻，笼罩着一层令人莫测的疑云，它在奥斯卡出生之前发生，既非转述也非回忆，是他生前便

知道的。因此，这一段除了要让观众知道曾发生的故事、人物之间的关系之外，还要用视听语言手段创造超常的叙述语境，并揭示历史云烟下潜藏的丰富的戏剧性。

1. 视觉元素与静态构图

视觉元素包括环境、道具、服装等。

这一段中我们看到了自然环境——阴郁的天空、雨；社会环境——集镇、邮局。每一个视觉元素都经过导演的精心设计与组合，都被赋予某种象征意味。如阴沉的天空和雨暗示小镇压抑与不和谐的气氛，烟的反复出现有揭开历史尘烟后的往事的意味。导演刻意发掘的正是可以创造历史感与戏剧性的视觉元素。

第一个镜头便把观众带入强烈的历史感之中，用十分低的角度拍摄的旷野中的地平线和天空，像一幅失去纵深感的图画（这正是导演追求的壁画的感觉），画面下方袅袅升腾的轻烟，穿着深色厚厚的大裙子的外祖母坐在篝火边，姿态像一个稳定的三角形，画面左上方隐约一个人入画。这种反常规的构图方式一下令人觉得故事的不同寻常。伴随着奥斯卡的画外音，低沉的大提琴演奏的主旋律缓缓响起，像为这段叙述加了底色。“电影导演正是对画格内一切视觉元素的安排和控制，来支配观众的思想情绪的……构图十分出色的场面则包含着一系列连续不断的影像，其中每一处画格内的元素都增强了总的冲击力。”（《电影的元素》）镜头是一个纵深调度镜头，外祖父跑向前景的外祖母。镜头内部的人物运动赋予画面内人物以戏剧性，因为这个运动一定是有目的的，画面内的人物会由于“运动”而发生故事。戏剧性的表现，还体现于出入画的技巧，画面中突然走进的人和突然走开的人，都使画面原有的格局被打破，决定着新事件发生的走向，走出和走入的原因和根据就成为戏剧发展的动力。两名宪兵

的出画，暗示着成功地躲避了追捕，他们的第二次出画后，约瑟夫和安娜的事件开始进展了；一年后宪兵再次追捕，外祖父与外祖母正在吃东西，画外的声音预告了危险，约瑟夫推推安娜的手出画，又在预示外祖父的一去不归。出画、入画很像戏剧舞台的上下场，频繁的使用这一段，看上去像一幕幕上演的故事，这能帮助导演实现他的历史感与戏剧性的风格追求。母亲阿格内斯长大后的一段使用了多次。阿格内斯与杨牵着手走出画面，杨与阿尔夫雷多携手走入又走出画面，分别用很大的仰角和俯角，像是从叙述者的目光中走过一样。

圈入与圈出也多次使用。外祖父在美国的新形象，“圈”的特技配合欢快的音乐，漫画式的夸张表演，强化一种不真实的设想；本段的最后一个画面也是以圈结束的，阿格内斯的手与她表哥的手隔着父亲拉在一起做了圈出，这是与叙述者奥斯卡的视角相吻合的。导演借助奥斯卡此时尚未出生，作为远离事件的陌生化视角，强化人物的微妙关系，并标明一段历史事件的完结。

2. 环境与细节

在电影创作中，导演决不会脱离真实的环境去构思剧情，环境与背景是影片的意义、主题表达的重要元素，任何一位高明的导演都不会轻易放弃环境、空间、背景的表意作用。环境是电影语言的一部分。对环境的布置和选择可以叫做布景，布景包括自然景色和人类建筑物。

这一段是影片的开始部分，要营造出讲述这个故事、阐释主题的氛围，环境是直接作用于人们的心理和情绪的，它可以和人物、剧情象征性地相对位。外祖父的避难、逃跑两场都下起了雨，“雨”制造出凄凉的气氛，暗示外祖父的尴尬处境。集镇一场，我们看到空气中飘散着烟雾，远处依稀可辨一座建筑物，那

是与叙事紧密相关的环境因素——邮局的第一次出场。

本段中细节的运用十分出色，承载了叙事任务。外祖母的大裙子贯穿起两个事件——大事件：宪兵追捕；小事件：外祖父与外祖母发生关系，后者使得全片故事得以开展。而它又是通过声音细节、外祖母的叫声和动作细节、外祖父拉裤子链来完成的。细节在影片结构中有引出事件和强调事件的作用，在镜头形态上多表现为中近景、特写。大裙子的重复出现，则表明导演有意赋予它涵义。外祖母在市场上卖鹅的两场，她分别从裙子底下拿出鹅、烧热的砖，裙子从引出事件的细节成为强调意义的细节，她象征着女人生命力的延续、隐忍牺牲的生存状态。有的细节是人物身份和心态的视觉呈现。“吃土豆”显示了外祖母农妇的身份和极力掩饰慌张的状态；外祖父背土豆时的踉跄的步态、阿尔弗雷多喂妻子吃东西的笨拙，这两个动作细节刻画出了两个愚蠢而滑稽的男人形象。

3. 音乐与音响

在电影中，“音乐是作为一种心理对称介入的，目的是给观众提供一种元素去帮助他们去理解影片段落中所具有的那种与人有关的音调。”（引自美国波布克的《电影的原素》第52页）音乐使用的得当能够强有力地加强某段时间或某场戏的戏剧作用和深度。

影片开始，画外响起低沉的主旋律，但并不明显，像与环境的空旷、阴郁融为一体，是对环境的听觉阐发。当外祖父求饶，外祖母掀起大裙子让外祖父进去，镜头切为外祖母的近景，这时，主旋律配器的速度、奏出的音调是柔缓的、充满深情的。而当外祖母发出叫声、外祖父背起土豆与外祖母离开，这些影响剧情的动作一发生就出现变异的拨弦声，它是外祖父这个人物的主题乐，音乐强化了他的滑稽、突兀、不和谐的形象。

本段有个非常微妙的声音处理，导演是有明确意图的。一战结束后但泽的集镇上，从喧哗嘈杂的人声中，我们听到了火车的汽笛声，这是一个有暗示意义的音响，战争后的但泽虽有表面的和谐安静，但却潜存着不安定的因素。

4. 镜头形态

视点镜头的建立。

外祖母与外祖父是营救者与乞怜者的关系状态，镜头为他们建立了俯——仰的视点关系。用了很大的俯拍角度，突出外祖父伏在地上的委琐与无能。宪兵走后，外祖父躺在地上介绍自己，外祖母的反打镜头是一个90度的仰角，天空的背景下微笑的外祖母像一位圣母。视点镜头的建立要以人物之间的相互关系和位置为依据，而仰角与俯角镜头都有强烈的感情色彩，因此必须符合影片赋予人物的情感基调。

中近景强调主要人物。

影片的主要人物外祖母、母亲、父亲、表舅的出场镜头都是中近景。特别是母亲——影片最重要的女性形象的出场用了近景，并选择了一个很美的角度。杨与母亲的第一次爱情场面，从一个交代性的全景直接切成两人相对的近景，使场面获得了强调的意义。

5. 人物出场情境的设置

在这段讲述中，与奥斯卡有血缘关系的人物也是本片几位主要人物悉数登场。电影中，主要人物的出场一般应有的效果为：首先，引起观众注意，观众多半从人物出场的镜头的景别和镜头长度判断他的地位，激发出观众的期待心理，从而关注这个人物；其次，性格定位，人们在生活中往往重视第一印象，相信直觉，因此影视剧抓住人的先入为主的心理，人物的第一次出场要准确、鲜明地揭示或暗示出他的性格走向，这需要在设置出场情