

中国电影研究丛书

城南舊事

——从小说到电影

中国电影出版社

中国电影研究丛书

城南舊事

——从小说到电影

00374881

中共中央党校图书馆

登录号 657072

书号 59
D21-4 3

中国电影出版社

1985 北京

内 容 提 要

《城南旧事》是一部根据台湾省籍女作家林海音的同名小说改编拍摄的散文诗式的电影。影片以精巧的艺术构思，朴实地反映了我国二十年代旧北京的风貌，深沉地表达了作者对故土的思念。全片古朴淡雅，意境深邃，富于韵味，具有一种和谐的美。影片导演吴贻弓、女配角郑振瑶、作曲吕其明，分别获中国电影金鸡奖第三届最佳导演、最佳女配角、最佳音乐奖。影片获第二届马尼拉国际电影节最佳故事片大奖金鹰奖章、第十四届贝尔格莱德国际儿童电影节最佳影片思想奖。

为了便于读者研究这部影片的艺术创作经验，我们编辑了这本书。全书分四部分：第一部分是电影文学剧本、导演工作本、电影分镜头本；第二部分是影片创作人员的心得体会；第三部分是影片评论；第四部分是影片图片资料。书后附原小说、作者介绍、港台评论。

责任编辑：曹汝仪

封面设计：蒋维嘉

城南旧事——从小说到电影

中国 电 影 出 版 社 出 版

北京印刷一厂印刷 新华书店发行

开本：850×1168毫米 1/32 印张：17 插页：18 字数：440,000

1985年1月第1版北京第1次印刷 印数：1—8,000册

(内有精装3,000本册)

统一书号：8061·2483 定价：(平)3.00元

目 次

- 城南旧事 电影文学剧本…………… 伊 明 (1)
- 城南旧事 导演工作台本…………… 吴贻弓 (63)
- 城南旧事 电影分镜头剧本…………… 吴贻弓 (131)
- 让心灵的童年永存…………… 伊 明 (259)
- 《城南旧事》导演阐述…………… 吴贻弓 (262)
- 《城南旧事》导演总结…………… 吴贻弓 (273)
- 我演宋妈…………… 郑振瑶 (289)
- 要给观众留下想象的余地…………… 张 闳 (294)
- 《城南旧事》摄影创作设想与体会…………… 曹威业 (298)
- 谈谈《城南旧事》的美术设计…………… 仲永清 (304)
- 不断探索 不断前进
- 《城南旧事》音乐创作…………… 吕其明 (310)
- 《城南旧事》录音体会…………… 谢国杰 钱守一 (318)
- 《城南旧事》剪辑探索…………… 蓝为洁 (325)
- 谈谈《城南旧事》中的小演员…………… 吴天忍 (346)
- 优美的民族的银幕的艺术品
- 谈影片《城南旧事》…………… 叶 楠 (352)
- “乐音仍在记忆中萦回”
- 影片《城南旧事》欣赏…………… 白 桦 (357)
- 读《城南旧事》的导演艺术…………… 郑洞天 (362)
- 我们收到的信息
- 简评《城南旧事》的导演艺术…………… 李兴叶 (378)
- 一部探索电影新观念的影片
- 浅谈《城南旧事》的导演艺术…………… 于得水 (385)

寄至味于淡泊

- 《城南旧事》学习笔记……………王砚缙 (388)
- 《城南旧事》四题……………沈耀庭 (393)
- ### 依依离情 沉沉乡愁
- 关于影片《城南旧事》的音乐……………朱天纬 (397)
- 《城南旧事》的插曲与作者……………陈奎及 (401)
- ### 一部引人注目的好影片
- 《城南旧事》在第三届金鸡奖评选会上
……………陈剑雨 张明堂 (404)

人物形象

摄制组工作照

画面选辑

布景设计图……………仲永清

附录

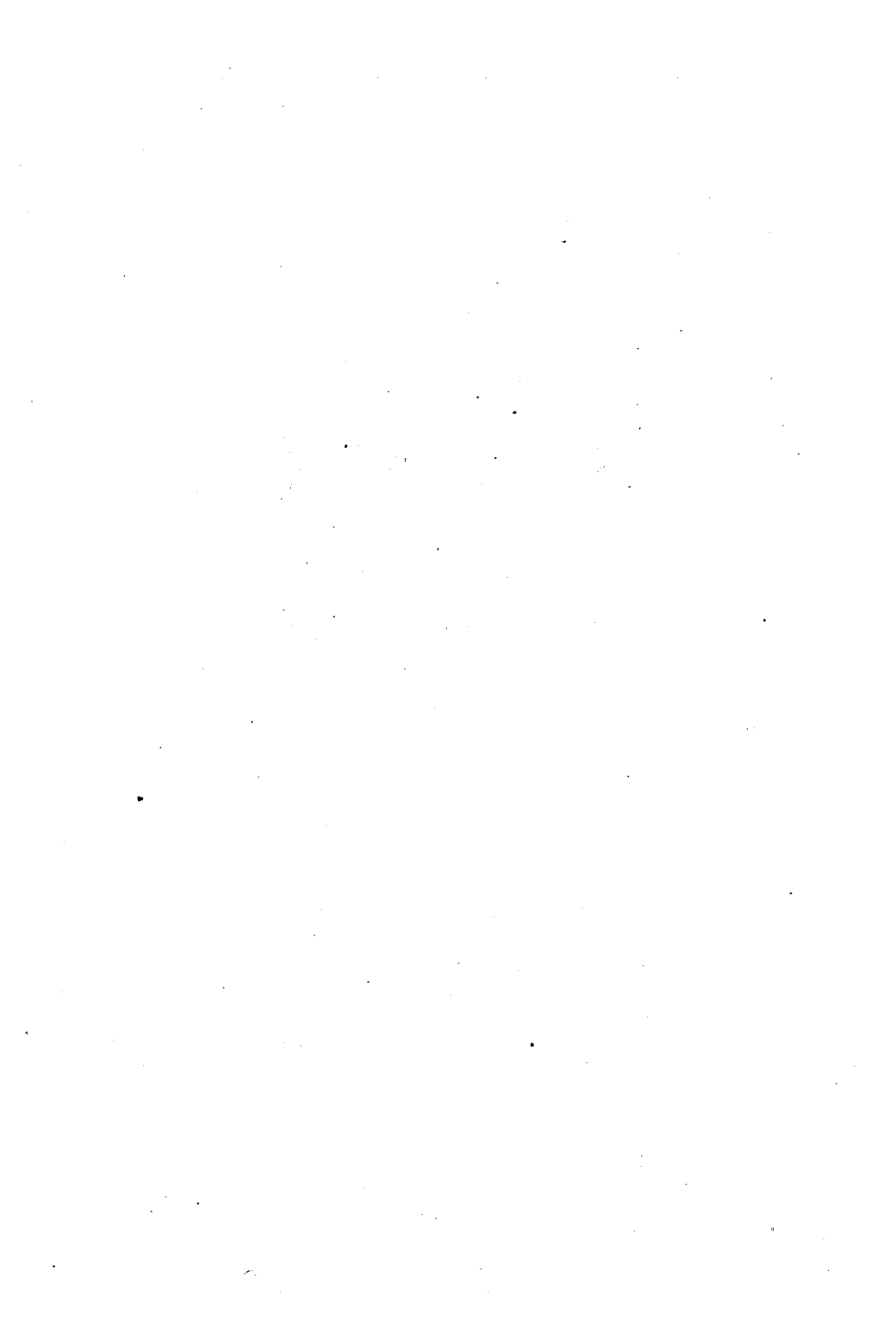
- 《城南旧事》小说……………林海音 (415)
- 关于作者林海音…………… (533)
- ### 童年虽然“愚昧”，也永远存在
- 评影片《城南旧事》……………李 渝 (535)

城南旧事

电影文学剧本

(根据台湾作家林海音同名小说改编)

伊 明

一望无际的海洋，空中黑云滚滚，映入海水中，黑沉沉的浪涛澎湃。

星月交辉，海上闪耀着粼粼碧波。
歌声起，悲怆而沉寂。

远隔重洋，远隔重洋，
重洋彼岸我家乡，家乡，家乡，家乡。
遥望长空，遥望长空，
长空之下我故国，故国，故国，故国。
飞雁断，音信绝，故国梦中归，觉来双泪垂。

歌声落到以下的画面：

蜿蜒的长城。宏伟的前门箭楼。

一行骆驼迈着沉重的脚步在黄土大道上行进，大道扬起了风沙和驼铃声。

辽阔的长空，海鸥飞翔。

香山的枫树，满山红遍。

万寿山，佛香阁，玉琢银装。

中山公园的古柏林间，皑皑的雪地上，六岁的小英子挽着她双亲的手，信步走来。

春天，牡丹盛开，鸟语花香，来今雨轩^①茶座的前面。

^① 来今雨轩，是北京中山公园内的茶座名称。

小英子和她的双亲在花丛中观赏。

夏天，英子和她双亲在昆明湖上放舟荡漾。

奔腾的黑云，汹涌澎湃的浪涛。

大街上，行人驻足，惊惶失色。正过着出红差的队伍，监斩官骑着高头大马，敞车上押着几个五花大绑的学生模样的人，背脊上插着打着红勾的法条，观者寂寂无声。

星月辉映的云空，礁石满布的海岸。

(上述画面上，叠印片头字幕《城南旧事》。歌声止。)

—

胡同拐角的井窝子旁。吱吱扭扭的独轮水车一辆来一辆往，满地是水和冰，井边已结了厚厚的冰柱子。

胡同里。惠安馆门口，辫子甩在胸前的一个大姑娘倚门而立。小英子挽着宋妈的手匆匆走过，英子频频回首。放话匣子的人正在放《洋人大笑》的唱片，周围围了不少人。

静静的胡同，夜深人静，更锣声声。

透过枯枝，看到蒙蒙的冬阳，一群家雀飞来，叽叽喳喳。

胡同里，几匹骆驼卸下了煤，正在吃草料。

站在自家门口的英子看着骆驼吃草，上牙和下牙交错地磨来磨去。英子模仿着，她的上下腭也交错地动着。

英子奔进自己的家，院子里，爸爸正在付煤钱，英子跑到他身边。

英子：“爸爸，骆驼为什么要挂一个铃铛？”

爸爸：“赶驴呗。”

英子：“不，骆驼走远道儿，怕一个‘人儿’，挂个铃铛，叮叮当当的，又好听又热闹。”

爸爸（想了想，笑了）：“唔，也许你的想法更美些。”

宋妈拿起竹篮子和秤。

妈妈：“宋妈，看有没有鳊鱼，买两条回来。”

宋妈：“暖。”

英子（跑到宋妈身边）：“宋妈，我跟你去买菜。”

宋妈：“你不怕惠安馆的疯子？”

英子：“她每回见了我都冲我笑，要不是您拉着我，我说不定过去跟她搭上话儿了。”

英子跟着宋妈往外走去。

油盐店里。宋妈和英子走到柜前，英子看到一个穿红棉袄裤的妞儿，两只手端了两个碗，给了一大枚，又买醋，又买酱。伙计扣住了她一碗酱逗她。

伙计：“妞儿，唱一段才许你走。”

妞儿不作声，象要哭了。

英子看在眼里，生气了，一下蹿到妞儿身旁，双手叉着腰，瞪着眼。

英子：“凭什么？”

伙计们笑了：“这妞儿好厉害。”

英子过来把伙计扣住的一碗酱拿过来，递给妞儿。妞儿朝她笑了笑。

从门外传来嘈杂的人声：“来了，来了！出红差的过来了！”

不时传来开道的锣声。

店内的人纷纷拥向店外，宋妈拉了英子也挤了出去。

大街上。街上聚满了人，都向一个方向昂首观望。宋妈和英子从人群中挤进来。

从街的一头出现了出红差的人马，监斩官骑着高头大马。敞车上押着两个五花大绑的彪形大汉，身上披着大红绸子，背脊上

插着打了红勾的法条。

看热闹的人拥来拥去，喊着笑着。两个死囚喝得醉醺醺地也在笑。

其中一个：“哎，哥儿们，给咱们来个好儿！”

人群中爆发出掌声和喊声：“好啊！”“恭喜恭喜！”

英子的手紧紧地攥着宋妈的手。

敞车从她们面前过去。

井窝子旁。独轮水车吱吱扭扭地一辆来一辆往，宋妈和英子一前一后走来。宋妈的竹篮里，满装着猪肉、冬笋和对虾，英子手里提着两尾鳊鱼。英子把手里的鱼交给宋妈。

英子：“宋妈，你先回，我在这等妞儿。”

宋妈：“早点回，可别到吃饭了还找不到你的影儿。”

英子“唔”了一声，留了下来。

英子的眼睛一亮，看到一身红棉袄裤的妞儿，在那边闪了过来。妞儿走到英子身旁，笑了笑，指指后面。

妞儿：“你就住在那条胡同里？”

英子：“嗯。”

妞儿：“第几个门？”

英子（伸手指头算了算）：“一、二、三、四，第四个门，到我家去玩玩。”

妞儿（摇摇头）：“你们胡同里有疯子，妈不叫我去。”

英子：“怕什么，她又不打人，我带你走。”

妞儿：“别介，一忽儿我爹就要找我吊嗓子了，赶明儿见。”

妞儿走了，英子也走了，到分手时，英子对她招了招手，妞儿对英子笑了笑。

惠安馆门口的胡同里。

英子跳跳蹦蹦地走着，突然停步，随着她的视线，我们看到，

那个辫子甩在胸前的大姑娘倚在门边，她咬着辫梢笑看着英子。

英子不由地对着她的眼神，慢慢走上台阶。

大姑娘伸出揣在棉袄里的手，来拉英子。

大姑娘：“几岁了？”

英子：“七岁半。”

大姑娘：“上学了吗？”

英子：“没哪。我生病，耽搁了念书。”

她低下头来撩起英子的辫子看她的脖子。

大姑娘（喃喃地）：“不是，你看见我们小桂子没有？”

英子（不懂她说什么）：“小桂子？”

大门里闪出一个妇人。

妇人：“秀贞，别把人家小姑娘吓着！（又对英子说）别听她的，胡说呢，回去吧。”

秀贞：“我不胡说，我跟她玩玩。”

英子的手被秀贞拉着，随着她往里去。

妇人：“在这玩不要紧，可别赖是我们姑娘招的你。”

英子：“我不会的。”

里屋。秀贞把小英子带到屋里。她拿起没有做完的衣服，朝小英子身上左比右比。

秀贞：“妈，您瞧，刚合适，那么就开领子吧。”（说着又找了绳子，绕着英子的脖子量。英子由她摆布，只管看墙上的那张画。秀贞也随着英子的眼光看那张画。）

秀贞：“看我们的小桂子多胖，那阵儿才八个月，骑着大金鱼，满屋里转，就这么淘……”

画外传来：“行了行了！不害臊。”

英子回头看去，原来是长班老王进屋拿东西，在那里站了一忽儿，又出去了。

秀贞不理睬她爸爸，只管说。

秀贞：“饭不吃，衣服也不穿，就往外跑，急着找她爸去，我说话她不听……真叫人纳闷儿，到底是怎么档子事儿……”

她说着说着不说了，低着头发愣。

画外，秀贞她妈在叫了：“秀贞，你中午爱吃什么？烙饼还是面条？我好做。”

秀贞（回了一下头）：“都行。”

英子：“我该回去了。”

秀贞（从炕上站起来）：“也好，你看见我们小桂子叫她回来，就说我不骂她，甭怕。”

英子走出了跨院。

英子家院里。英子跳跳蹦蹦地穿过院子回到屋里。

院子里，宋妈正在跟一个老婆子换洋火，屋檐底下堆着字纸篓、旧皮鞋、空瓶子。

宋妈：“……后来，那学生一点消息也没有了？”

老婆子：“是死是活都不知道。”

英子房里。英子在小床前一个柜里找东西，找出了一个小手表，摇了摇，放到耳朵边听了听，没有响声，她走到窗前把手表戴在手上。画外又传来宋妈的说话声。透过小英子的背影，看到宋妈和换洋火的老婆子两个站在屋檐下说话。

宋妈：“说是怎么着，还生了个孩子？”

老婆子：“那学生被抓去的时候，秀贞她妈还不知道姑娘有了，等到显形了，才赶回乡下生的。”

宋妈：“那生下来的孩子呢？”

老婆子：“一落地就包裹包裹，赶着天没亮，送到齐化门城根底下，反正不是给野狗吃了，就让人捡去了哦！”

宋妈：“姑娘打这儿就疯了？”

老婆子：“可不，打这儿就疯了。可怜她爹妈，这辈子就生下

这姑娘，咳！”

宋妈一回头看见了英子。

宋妈：“又听事儿，你。”

英子：“我知道你们说谁。”

宋妈：“说谁？”

英子：“小桂子她妈。”

宋妈（哈哈大笑）：“小桂子她妈？你也疯了。”

英子（也哈哈大笑）：“我知道谁是小桂子她妈。”

跨院的院子里。秀贞倚在树干上，一手拿着扫帚，一手掀起衣襟在擦眼泪。

英子走到她跟前，秀贞没有理会她。忽然背转身去，伏在树干上哭起来了。

秀贞（一边哭着）：“小桂子，你怎么不要妈了呢？”

那声音多么委屈，多么可怜，英子落下了眼泪。

英子（揪揪秀贞的衣襟）：“秀贞，秀贞！”

秀贞停止了哭，满脸泪水，蹲了下来，搂着英子，把头埋在她前胸擦来擦去。然后仰起头看看英子。英子伸手调顺着她的刘海。

英子：“我喜欢你。”

秀贞（吸溜着鼻涕站起来，拉着英子的手）：“屋里去，帮我拾掇拾掇。”

屋里。秀贞拉着英子的手走进来。秀贞打开炕上的一口皮箱，拿出一件大棉袍，贴在胸前。

秀贞：“该翻翻棉花了。（把棉袍挪到箱里）你帮我抬出去，行么？不重。”

英子：“我能抬。”

秀贞把皮箱拉了一截过来，两人一前一后把箱子往外抬去。

阳光下的院子里。秀贞在一根绳子上晾着男人穿戴的衣帽手套。

秀贞：“我瞧这件褂子只能给小桂子做夹袄里子了。”

英子（翻开自己的夹袄里子）：“可不是，我这也是用我爸爸的旧衣服改的。”

秀贞（很高兴的样子）：“你怎么知道这衣服是小桂子她爸的？”

英子答不出，斜着脑袋笑了。

秀贞（她蹲下来，逗着英子的下巴）：“说呀！”

英子（也蹲了下来）：“我猜的。那么我管小桂子她爸叫什么呀？”

秀贞：“叫叔叔呀。”

英子：“我已经有权叔了。”

秀贞：“叔叔还嫌多么？叫思康叔叔好了，或者叫三叔也行。”

英子：“思康三叔，他什么时候回家？”

秀贞（想了想）：“快了，走了有个把月了。”

画外，秀贞妈的声音：“英子，你家宋妈叫你回去吃饭。”

英子（回头答应了一下）：“我吃了饭来帮你抬箱子。”（转身出画。）

房间里。煤油灯下，英子的爸爸手里拿了新的笔和一叠描红字纸，走到书桌跟前坐下。

爸爸：“英子，你来，我教你写字。”

英子跑到桌子跟前，爸爸把描红纸铺开。

描红纸上的字：一去二三里，烟村四五家，亭台六七座，八九十枝花。

爸爸：“能念几个字？”

英子（用手指点着）：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。”

爸爸：“不错，还能认出十个字。（把英子抱到怀里）今后每天要描一张，暑假以后进小学，才考得上。”

英子嗯了一声，爸爸攥着她的手拿毛笔，教她描字。

井窝子旁。小英子站在那儿等待着。长班老王推着水车打那儿过。

老王：“小英子，你在那儿发什么傻？”

小英子朝他笑笑，不响。

妞儿在胡同里出现。

英子喊了两声“妞儿，妞儿”跑了过去。

妞儿没有理睬，迳自走过。

英子到胡同边站住，望着妞儿的背影。

一个穿蓝布大褂、手提胡琴口袋的、高大的男人，跟在妞儿后面走去，朝英子瞪了一眼。

英子发着愣。

西厢房里。小英子和妞儿蹲在藤箱边看小油鸡。

英子：“妞儿，你昨天为什么不理我？”

妞儿不作声，要哭出来的样子。

英子：“在你背后那个人是你爸爸么？”

妞儿摇摇头，又点点头，英子有点莫名其妙。

妞儿（突然撩开袖口裤角）：“看我爸爸打的。”

她眼睛里渗出了泪水。英子轻轻地摸了摸她的脸，倒惹得她哭出声来了。

英子：“你爸爸干嘛打你？”

妞儿：“他不许我出来玩。”

英子：“是因为在我家耽久了？”

妞儿点了点头。

英子：“那你快回去吧。”

妞儿：“这会儿不碍事，他出去了。”

英子：“那么你妈呢？”

妞儿：“她不管我的事，爸爸也打她，打了她，她就拧我，说是我害的。”

英子伸过手去搂住妞儿的脖子，当碰到她的肩膀时，妞儿轻轻地喊了声“痛”。

英子：“哎呀，都青了，他们怎么这样狠心？”

妞儿（朝英子看了一下，神秘地）：“这不是打的，生下来就有。我告诉你一件事，你可不能跟别人说。”

英子：“我不会说的。”

妞儿：“也别告诉你妈妈。”

英子：“你放心好了，我谁也不说。”

妞儿犹豫了一忽儿，把脸凑到英子耳旁。

妞儿：“我不是我妈生的，我爸爸也不是亲的。”

英子听了以后，一句话也说不出。隔了一会儿。

英子：“那你自己的亲妈呢？”

妞儿（摇摇头）：“不知道在哪儿。”

英子家房里。英子妈正在理五斗柜的抽屉，宋妈纳着鞋底。英子从外面跑进来，一边喊着“妈妈”，跑到妈妈身边。

英子：“我……我想问您，问您……”

妈妈：“什么事？说吧。”

英子：“妈，我是不是您生的？”

妈妈：“什么？（奇怪地看了英子一下）怎么想起问这话？”

英子：“您说是不是就行了。”

妈妈（从抽屉里拿了些旧衣服走向宋妈）：“怎么会不是呢？要不是亲生的，我能这么疼你？象你这么淘气，早打扁了你。”