

● 中国电影出版社

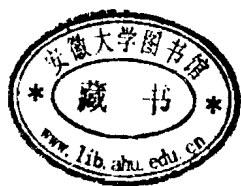
通向电影圣殿

——北京电影学院影片分析课教材

通向电影圣殿

——北京电影学院影片分析课教材

中国电影出版社

1993 北京

责任编辑:王志平

封面设计:李勇新

版式设计:于文

责任校对:骆青

通向电影圣殿

中国电影出版社出版发行

(北京北三环东路22号)

北京丰华印刷厂印刷 新华书店经销

开本:850×1168毫米 1/32 印张:13.125 插页:10

字数:31 000 印数 3001—6000册

1993年2月第1版 1994年2月北京第2次印刷

ISBN7-106-00721-8/J·0425 定价:8.70元

简 介

本书是北京电影学院文学系继《电影剧作概论》后编写的一部新著，也是他们的又一研究成果。撰稿者大部为该系才思敏捷的中青年教师。文章视点独特，个性鲜明并具有史料性、大众性和较高的学术价值。

本书论述了自本世纪20—90年代众多世界电影大师及著名编导的代表作品。

本书对于电影工作者、业余作者、攻读电影各专业的学生及电影爱好者均有重要参考价值。

主 编：王 迪

副主编：苏 牧

撰写人：（按姓氏笔划顺序）

马军骧 王 迪

王志敏 刘一兵

张献民 苏 牧

胡 滨 钟大丰

崔子恩 戴锦华

总 目

前言	(1)
影片析文目录	(1)
1916年 《党同伐异》	(4)
1925年 《战舰波将金号》 《淘金记》	(7)
1926年 《母亲》	(14)
1933年 《瑞典女王》	(18)
1934年 《神女》	(22)
1937年 《马路天使》	(26)
1939年 《关山飞渡》	(30)
1941年 《公民凯恩》	(33)
1947年 《一江春水向东流》	(38)
1948年 《小城之春》	(42)
1950年 《罗生门》	(46)
1952年 《西鹤一代女》 《活下去》	(51)
1954年 《后窗》	(59)
1957年 《野草莓》 《雁南飞》	(63)
1959年 《林家铺子》 《广岛之恋》 《士兵之歌》 《四百下》 《精疲力尽》	(72)
1960年 《裸岛》	(89)
1961年 《去年在马里安巴德》	(92)
1962年 《一年中的九天》 《伊万的童年》 《阿拉 伯的劳伦斯》	(96)

1963年	《农奴》《早春二月》《八部半》《鸟》·····	(109)
1964年	《红色沙漠》·····	(125)
1965年	《音乐之声》·····	(129)
1966年	《安德烈·鲁勃廖夫》《穿越欧洲的特快列车》·····	(133)
1967年	《邦尼和克萊德》《毕业生》《放大》·····	(142)
1968年	《Z》《罗斯玛丽的婴儿》·····	(154)
1970年	《巴顿将军》·····	(162)
1971年	《魂断威尼斯》·····	(166)
1972年	《呼喊与细语》《资产阶级审慎的魅力》·····	(171)
1973年	《要热爱人》·····	(180)
1974年	《对话》·····	(185)
1975年	《飞越疯人院》·····	(189)
1976年	《花边女工》《出租汽车司机》 《愿望树》·····	(194)
1977年	《星球大战》·····	(206)
1978年	《奇怪的女人》《猎鹿人》·····	(210)
1979年	《月亮》《幻觉》《克雷默夫妇》《秋天的 马拉松》《现代启示录》《玛丽亚·布 劳恩的婚姻》《铁皮鼓》·····	(218)
1980年	《远山的呼唤》《名誉》《莫斯科不相信 眼泪》《最后一班地铁》·····	(246)
1981年	《金色池塘》《法国中尉的女人》·····	(261)
1982年	《城南旧事》《两个人的车站》·····	(269)
1983年	《风柜来的人》《卡门》《幼儿园》《圣诞快 乐,劳伦斯先生》《楮山节考》《稻草人》·····	(277)
1984年	《黄土地》《天国的车站》《鸟人》《美国 往事》《战地浪漫曲》《得克萨斯州的巴黎》·····	(302)
1985年	《野山》《黑炮事件》《似水流年》《走	

出非洲》《阿基米德后宫的茶》《乱》《蜘蛛女之吻》	(328)
1986年 《盗马贼》《小信差》《野战排》.....	(353)
1987年 《老井》《红高粱》《芙蓉镇》《末代皇帝》《被遗忘的长笛曲》	(364)
1988年 《人鬼情》《天堂电影院》《危险的交往》《基督最后的诱惑》《谁陷害了兔子罗杰》.....	(383)
笔画索引	(405)
参考书目	(408)

前 言

今天，就是现在，抄写得工工整整的一厚摞书稿放在我面前的写字台上了。望着它，我心头不禁涌起许多滋味：是喜悦，是疲倦，是欣慰，是惆怅？说不清，也许永远也说不清。只觉得自己好像是坐在山坡上的一个建筑师，凝视着他设计出来的一片楼群；好像孩子呆呆看着和伙伴们搭起的积木；好像母亲望见远方归来的风尘仆仆的儿子；又好像草原上的牧羊人，定定地远眺天边云层里的一抹霞光。是的，望着这些书稿似乎什么都说不出，只是独自静静地沉思……

在北京电影学院读书的各专业的本科生四年间大约可观摩1000部影片，其中半数是通过录相片观摩，这是近几年教学改革中一项非常可喜的变化。可是学生手中几乎没有任何关于影片的文字资料，他们多半是把先生讲的内容记到笔记本上。

老师要给学生讲如何赏析影片，讲中国电影史、外国电影史和各种专业课，这些课都离不开观摩影片或通过影片进行研究。说实在的，老师手里也缺少系统的文字资料，所以每位老师备课都要花大量时间查阅资料，多少宝贵光阴都浪费在不必要的重复劳动上！

面对教与学的上述困难，我才产生编这部书的念头。这个想法一经说出，立刻得到老师们的赞许及院领导的支持。自然也有

个别同志说，介绍电影和电影故事的书不是有了吗！有些电影故事后边也附有简单的小资料等等。这种小册子确实有一点儿，但是这部《通向电影圣殿》并非那样的书。它不仅提供了可靠的史料，最重要的它是一部有相当学术价值的著作，也是对爱森斯坦、普多夫金、卓别林、福特、夏衍、蔡楚生、格布里罗维奇、莱兹曼、黑泽明、安东尼奥尼、罗姆、格拉西莫夫、雷乃、布努埃尔、伯格曼、绍拉、库布里克、法斯宾德、文德斯、大卫·里恩、希区柯克、科波拉、特吕弗、新藤兼人、斯通、塔尔柯夫斯基、费里尼、戈达尔、施隆多夫、今村昌平、维斯康蒂、贝尔托卢奇等众多大师的代表作的一次介绍与研究，而且读者从每篇文章中都可以发现作者独到的视点与独特的分析。这里每一篇都是由史料、故事概要及学术性分析三个部分构成，或者说将史料性、大众性与学术性集于一身。众所周知，写3000字的赏析文章比写长篇大论的东西要更加困难。虽然这不是写诗，但几乎要用诗一般精炼的语言，因之写起来比预想的要费时费力。老师们为了雕刻每一篇文章，几乎一整个暑假没有休息。可以说这部书是文学系10位撰写者心血的结晶。

我不想叙述在一文不名的条件下，耕耘者耕作的日日夜夜；也不想说一次次查找史料的艰难，因为我们都清楚，我们做的是一件值得为之付出艰辛劳动的有意义的事情。这部书不仅为北京电影学院师生迫切需要，而且这些影片的录相带已经走进各文科大学的课堂，走进了各文化单位，甚至部分地走进了家庭。所以这部书也将为进行创作与教学的许多朋友们所需要，当然，它还兼有普及电影文化的作用。如果每个有文化的家庭里，每位电影爱好者的案头上都有这部书，那么本书作者会感到最大的欣慰。

我十分感谢和我一起参加此书撰写的朋友们，他们是文学系里思想敏捷、才华出众的部分中青年教师，没有他们的努力与贡

献，这部书是不可能问世的。我还要感谢学院影视中心的朋友们，尽管我们对电影比较熟悉，但有些是从前看过的，为了保证书的质量，他们将100部影片的录相带又专场给我们放映了一遍。

学院图书馆长吕世平知道此书急需大量剧照作插页时，正要赴外地开会，他立即将此任务交给馆员郑涛。后者花了三天时间从中文和各种外文画册中选了近百幅剧照。接着在著名摄影师潘益坤指导下，由吕裕洲将它们拍摄下来。我很感谢他们的热情支持。

最后，我希望这部书能成为我院师生及广大读者的朋友，一个你们喜欢的朋友，一个对你们有帮助的知心朋友。

王 迪

1991年12月

1916年

党 同 伐 异

(INTOLERANCE)

美国联美影片公司1916年出品

编剧：格里菲斯

导演：格里菲斯

摄影：比莱·皮采尔

卡尔·布朗

主要演员：丽莲·吉许（饰摇篮的女人）

罗伯特·哈隆（饰男孩）

萨姆·德·格拉斯（饰企业家）

约瑟芬·克劳威尔（饰法国女王梅迪希斯）

密里安·古柏（饰被弃女子）

本片分为四个片断和一个插曲。

一、母与法：四个片断中最重要的，并且是唯一的当代题材。一个工人在工人运动中被警察逮捕，并被误当作一名要犯。他的家属为他的释放在奔走，并在他临被处决之时，得到了州长签署的特赦令，从而解救了他。

二、耶稣的受难：概括地叙述了耶稣生平中有代表性的几件事，特别是详细讲述了犹太长老促使罗马军人将他逮捕，并最终送他上十字架的经过。

三、圣一巴尔特雷米的屠杀：十七世纪的一位法国国王，在他笃信天主教的母亲的敦促和压力下，在圣一巴尔特雷米节的夜晚，开始了对新教徒的大屠杀。

四、巴比伦的陷落：在古巴比伦王国，一个野性的山女来到首都，爱上了王子。这时，波斯军队大举入侵，国王号召人民动员起来，击退了敌人。但在战斗之前，人们曾在对爱与生殖之神和对太阳神的崇拜上发生了冲突。胜利之后，人民又认为是前者帮助他们，就为爱神举行了盛大的崇拜仪式。国王特许了他们的活动。太阳神的祭司们认为人民的错误是不可饶恕的，并决定为了他们的神牺牲巴比伦。山女得知祭司已经向波斯人出卖了巴比伦，就去解救她的王子，但他们并未能使王国逃脱灭亡的厄运。

五、插曲：一个妇女摇着摇篮。

格里菲斯是美国电影早期的著名导演，对开发电影叙事功能贡献很大。他在完成了划时代的伟作《一个国家的诞生》之后，就着手准备《党同伐异》，为此筹集了大量资金，才得以完成这部默片巨制。而本片在商业上的失败，又使格里菲斯一蹶不振，此后再也没有能力拍摄高成本片。

看《党同伐异》，首先应当注意的仍然是叙事方法。影片共有四个片断，片断相互之间除了经过细致抽象才能得到的主题的相近外，毫无联系。但格里菲斯分明认为它们之间关系密切。为使这一相通之处更为明显，他安排了那个插曲，作为主题的直接表露。这一插曲经常出现在各个片段相互转换之处。

但是，《党同伐异》并非集锦片，不是一个片断结束后再接另一个，而是将几个故事穿插起来，并不停地在转换处使用摇篮镜头。这样，我们在影片开始就看到一个又一个故事的开头，接下去看到他们各自的发展，最后是各个结局。

本片的剪辑有两类，第一类是与格里菲斯在《一个国家的诞生》中完善起来的、经典的有效纵向叙事手法一脉相承的普通故事的

剪辑；另一类是比较古怪、没有明显剪辑规律可循的平行剪辑。

第一类就是统治了从格里菲斯开始，直到今日仍然盛行的传统手法。格里菲斯自称是从狄更斯那里学到的对场面和段落的有效叙述，即从全面的交代到进入细部，介绍进入场面的各种势力及其关系，并用一个个剪接流畅的镜头清晰地讲述事情的发展，同时逐渐加快剪接的节奏，最后到达结局。《党同伐异》的四个片断孤立看来，主要是依循了这种剪接。最明显的是“母与法”段落里丈夫（工人）与妻子的场面及“巴比伦的陷落”中山女进城闹事直到邂逅王子的段落。应当承认，直至今日，让观众迅速明白一件事情的发展经过，或认清一个复杂的场面，这种剪辑仍是最为便捷的方法。进入商业渠道的大量影片，无论后人作了如何大的场面调度，如何运用复杂的长镜头，跳切省略的时空如何辽阔，它总还有一些传统的、格里菲斯式的完全以叙事为目的剪辑的影子。因为这类剪辑的衔接点明了清楚，前后镜头之间的关系也很明确，无论在视觉上还是在情绪衔接上都顺从观众的心理。这种以流畅剪辑为中心的叙事，以叙事为主体的影片是好莱坞的精华，至今仍统治着世界影坛。

在这种方法之外，格里菲斯还发展了一种被称为“平行蒙太奇”的剪辑方式，如那有名的“最后一分钟营救”。这虽不是格里菲斯的首创，但他通过自己长期的大量的实践完善了这些方法，并使它们普及起来。这种方法的来源或最初实践是在追逐场面中，不在一个镜头中表现追逐者和被追逐者双方，而是用两个镜头对双方分别予以介绍，当然仍要保持它们两者之间关系的清晰。如运动方向的一致、相差多少距离。格里菲斯在此片之前就运用过这种手法。他安排善良、美丽、柔弱的一方被粗暴的恶势力逼迫或围困，而勇敢的人正在去解救前者的途中。这样的场面一般是段落或全片的高潮戏。

总之，尽管格里菲斯自《党同伐异》之后，一蹶不振，但他对世界电影艺术的发展所做出的贡献是不可磨灭的。

1925年

战舰波将金号

(Броненосец «Потёмкин»)

苏联国立中央照像电影企业公司（第一厂）1925年出品

编剧：谢尔盖·爱森斯坦

尼娜·阿加疆诺娃

导演：谢尔盖·爱森斯坦

摄影：爱杜阿尔德·基赛

主要演员：亚历山大·安东诺夫（饰华库林楚克）

故事发生在1905年沙皇统治下的俄国。波将金号战舰是帝俄海军的骄傲，可是一连数日，水兵伙食粗劣，甚至长了蛆的肉也上了菜碟。一些水兵抱怨伙食太差，竟被军官下令处死，终于引起了水兵的哗变。执行队拒绝服从军官的命令，掉转枪口，严惩沙皇海军的军官们。

水兵华库林楚克的尸体停放在敖德萨港，人们纷纷前来悼念他。在他胸前写着一行字：“为了一勺汤”。前来给波将金号战舰送给养的小船从四面八方驶来，整个城市都与起义的波将金号战舰站在一起。

突然，敖德萨阶梯上的枪声响了，沙皇军队用密集的排射驱散手无寸铁的群众：一个婴儿的睡车从台阶上滚落下来；军人们的皮靴踏了过去；又是一排排的扫射；人们四散而逃……

战舰波将金号开炮了！它穿过沙皇的层层舰队，胜利地驶向大海。

苏联蒙太奇学派的电影理论家、电影导演谢尔盖·爱森斯坦于1925年执导的影片《战舰波将金号》常被誉为“有史以来最伟大的影片”。在这部放映时间仅为70分钟的影片里，竟然有一千三百四十六个镜头！它充分凝结了爱森斯坦的有关正、反、合题、韵律、节奏、色调的蒙太奇思想。这一世界电影史上的辉煌杰作，为后来的电影工作者留下了宝贵的经验。

1925年，苏联政府决定拍摄一部关于纪念1905年革命的影片。编剧尼娜·阿加疆诺娃创作出电影剧本《1905》年。爱森斯坦看到敖德萨阶梯一段戏后改变了计划，他只采用了“波将金号”战舰起义这一插曲，用以代表整个1905年的革命。虽然1905年的革命失败了，但它预示着1917年革命的胜利。

“冲突”原则是爱森斯坦蒙太奇的核心。在阐述他的蒙太奇理论与普多夫金的蒙太奇理论的区别时，爱森斯坦总结道：“普多夫金的主张是：蒙太奇只是镜头的组合……我主张：蒙太奇是冲突，由两个元素的冲突迸发出概念。”

《战舰波将金号》的冲突首先体现在它的命题中。影片由五个部分组成：（一）人和蛆；（二）甲板上的戏剧性场面；（三）死者激发人们；（四）敖德萨阶梯；（五）与舰队相遇。第一部分是人和蛆的对比；第二部分是镇压与反抗的对比；第三部分是沉思哀悼与愤怒抗议的对比；第四部分是联欢与屠杀的对比以及第五部分中不安的期待与欢庆胜利的对比。所有这些无一不传达出爱森斯坦将不同性质的“正题”与“反题”相冲突，以建立一个新的概念“合题”所作的设计与努力：“命题（抽象概念）内部的冲突——在字幕的辩证法中阐明自身——在镜头内的自身运动中形成自己的空间形式——在蒙太奇中越来越强烈的爆发——在不同镜头之间发生冲突。”爱森斯坦出色地运用了自黑格尔到马克思、恩格斯的

辩证论的新的哲学方法，创造了崭新的艺术王国。

《战舰波将金号》的剧作设计有一种惊人的有机严整性。贯穿全片的五个部分都在同一主题下，以相反的两条动作线或情绪线发展、延伸。而这五个部分的排列，又依据了“黄金分割律”的原则。即戏剧发展的低潮与高潮，零点与顶点分别以 $2:3$ 与 $3:2$ 为界，在影片中这两个端点的代表段落分别是华库林楚克的葬礼和战舰波将金号上的升旗。作为一个从理工科转向艺术的青年爱森斯坦，以一种严谨、科学的态度进行艺术创造：“我是一个受国民机械工程及数学训练的人，当我接触电影的时候，便会跟装备一个农场或水利系统一样，我的态度一定是全然地利用价值的、理性的、物质的观点为出发点”。爱森斯坦对“黄金分割律”的应用，不仅体现在五个部分的整体构思上，也体现在每个部分的结构中。即影片每个部分的情绪转折点均以 $2:3$ 和 $3:2$ 为分界。

最令人难以忘怀，也是被世界电影工作者倍加赞誉，评述最多的段落，是影片的第四段落“敖德萨阶梯”。在这一段落中，各种形式的冲突与蒙太奇方法达到了炉火纯青的程度：人体运动与机械运动；混乱的运动（人群）与有秩序的运动（士兵）；向下的运动与向上的运动；全景的运动与特写的运动此起彼伏，一浪高过一浪。为了突出沙皇军队的残忍和血腥的屠杀，爱森斯坦有意将集体动作时间进行了延时性剪辑，从2分钟延长至10分钟。在事件的描述中，不断插入细节描写与重复性剪辑，面对灭绝人性的沙皇士兵，怀抱婴儿的勇敢妇女、倒在血泊中的孤弱群众以及那只滑落的婴儿车深深地铭记在人们的心中。爱森斯坦打破了逻辑，扩展了时间，选用了无数“刺激人的瞬间”实现了他的“杂耍蒙太奇”（“引力蒙太奇”）的理想，为世界银幕留下了一颗绚烂多彩、熠熠生辉的瑰宝。

这部影片1925年12月与苏联观众见面时，莫斯科大剧院里一片欢呼声。此后，影片又先后在柏林、伦敦、阿姆斯特丹、纽约、巴黎等地放映，受到世界各国人民的喜爱与赞誉。1958年在布鲁

塞尔，来自世界26个国家的 117 位电影史学家投票推举“世界电影史上最美妙的影片”，《战舰波将金号》以 100 票的绝对优势夺取了这一桂冠。

淘 金 记

(THE GOLD RUSH)

美国卓别林电影制片厂1925年出品

编剧：查尔斯·卓别林

导演：查尔斯·卓别林

摄影：罗利·托塞罗，贾克·威尔逊

主要演员：查尔斯·卓别林（饰查理）

麦克·斯温（饰吉姆）

乔治亚·海尔（饰乔治亚）

在阿拉斯加一望无垠的雪野上，流浪汉查理同一大群采金者一道走向山隘。他在大风雪中走进一家孤立的小农舍，房主、采金者拉尔逊接待了他。大胖子吉姆也想进入房子，与拉尔逊发生了冲突，并迫使拉尔逊同意他留下。

饥饿迫使拉尔逊去外边找东西吃。查理则同吉姆分食他煮的皮鞋，他吮鞋钉如吮鸡骨头般仔细。饥饿的吉姆在幻觉中把查理看成一只鸡，险些将他杀死。

拉尔逊想独占吉姆金矿，将吉姆打昏，自己却不留神摔下山涧身死。吉姆失去了对金矿的记忆。查理来到一个小城内，爱上了一个美丽的姑娘乔治亚，姑娘却爱着一个风流英俊的采金者杰克·卡墨隆。查理在几番追求终成泡影之后，忽然又遇到吉姆。他帮吉姆找到吉姆忘却了地点的金矿，吉姆将财产分他一半。