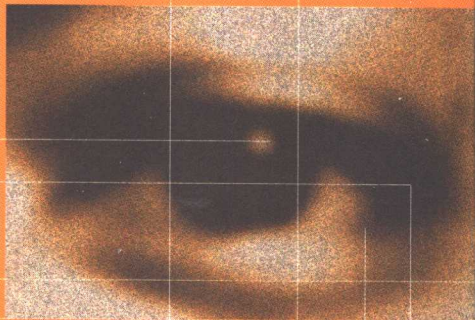

北京电影学院专业教材

影片分析 透视手册

张会军 陈浥 王鸿海 / 主编

中国电影出版社

北京电影学院专业教材

影片分析透视手册

张会军

陈滢

王鸿海 / 主编

图书在版编目(CIP)数据

影片分析透视手册/张会军,陈浥,王鸿海主编. —北京:中国电影出版社,2003.7

ISBN 7-106-01944-5

I.影… II.①张…②陈…③王… III.电影评论—世界—高等学校—教材 IV.J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 027348 号

北京电影学院专业教材

影片分析透视手册

张会军 陈浥 王鸿海 主编

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路22号)邮编 100013

电话:64299917(总编室) 64216278(发行部)

E-mail: Jsja@netchina.com.cn

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2003年9月第1版 2003年9月北京第1次印刷

规 格 开本/850×1168毫米 1/32

印张/10 插页/2 字数/225千字

印 数 1—3000册

书 号 ISBN 7-106-01944-5/J·0822

定 价 24.00元

主 编:张会军 陈 涪 王鸿海

副主编:薛文波

策 划:张会军 陈 涪

统 稿:张会军 薛文波

编委、撰稿人(按姓氏笔划排列):

王志敏 王鸿海 齐 虹 李慧丰 张东钢

张会军 陈 涪 郑洞天 周 雯 侯 凯

高向明 徐 瑾 倪 震 常景如 程 檣

薛文波

序

本专著是北京市哲学社会科学规划、北京市教委人文社会科学研究立项的项目课题研究成果。

最初确定项目课题研究时的目的十分单一,只是有选择地对现代电影摄影艺术经典影片进行理论研究。开始的设计,完全是偏重于近现代经典电影作品的摄影创作和风格的分析,特别是想在对摄影创作研究的同时,也在美学、艺术学的发展方法上进行一些拓展性的研究。在课题进行的过程中,我们也在逐步地调整课题的走向与最终的结果。在我们反复进行思考与讨论后,认为原来设定的想法有一些简单,完成起来没有太大的新意,也缺乏难度系数。所以,经过慎重的研究,最终我们将这一课题的坐标锁定在三个方面的内容:**影片分析教程研究、经典影片摄影分析、影片创作与理论分析。**

现阶段,人们对文化的体验与互动状态,基本上读的少,听的多,看的多,电影、电视以及其他图形、图像媒体成为我们生活中的主流传媒和交流互动的形式,电影学院的学生更是“读图”时代受益者。所以,现在学习电影的学生在形象的思维上、在对图形、图像的感悟能力上比之以往的学生要强,至少他们看电影(DVD盘)的时间比一般的艺术院校的学

生要多几十倍,这是每一个学生的优势,对于他们的创作产生了重要的影响。

在北京电影学院有一个公认的事实:《影片分析》课程是一门所有学生必修的课程,这门课程已经成为学院专业基础课程的一面旗帜。在今天的电影教学和理论研究中,我们体会,电影的造型分析或者是摄影分析具有现实意义和创作意义。摄影的创作一般会涉及到技术、艺术的各个方面,对我们的每一个专业的学习都有很大的帮助。一方面,从摄影专业的创作经验对照其他专业的创作;一方面,从电影元素分析、电影创作规律总结,上升到理论对我们完整学习电影有巨大的帮助。

现在,全面反省北京电影学院的课堂教学、专业教育和人才培养模式,在整体上有很大的优势和科学性,细细品味起来也还是有很多东西值得进一步完善与巩固。就我们的科研课题而言,所有学术理论的研究更集中于关注电影的本体研究,特别是对电影的技术、艺术、创作、历史、理论、技巧、手段、方法、风格、样式、外延、内涵、美学的研究比较系统,与之相关的其他专业基础理论、创作理论的研究也比较全面。

这几年,我们对电影电视的创作学研究开始重视,特别是加强了各个专业学生跨专业课程交流与选修,开始重视学生创作与理论学习的平行推进,特别是开始重视电影学领域中的交叉问题研究。我们认为:电影制作教学中现在应该是一个大的研究系统,就其学院的创作理论、教学理论以及纯理论的研究也应当是一个相当宽泛的领域,这些在日后学生的电影、电视创作中是一个非常重要部分,具有很大的技术、艺术素质和专业基础知识保证未来发展的前途。

这本书的文字部分,写得比较活泼,是另外一种写文本和风格,又有意结合我们的专业教学实际进行分析,是两种风格共存,既有宏观的论述,又有微观的研究。这本专著的出

版,正是在电影专业教育和电影市场开始被重视、电影观众开始被研究,市场、品位、心理、传播开始被关注的时候,在电影制作理论专著十分缺少的背景下,以总结、提升我们电影教育理论研究的成果,以填补我们创作与教学环节中理论的空白。无论是作为电影教育高等院校的教授、专家、学者的责任,无论是建设电影学学科的理论体系、教材体系,还是学生和电影界切切以盼的殷切希望,都是一件十分具有现实意义的工作。

这个科研课题的文字成果集结成专著的形式出版,从学院学科建设和教学改革的角度来分析,就选题的意义而言,我们认为有以下几个特点:

一、全新的结构方式与内容组合的方法。我们特意将这本书的内容形成三个大的部分,以电影摄影艺术创作理论研究为主要框架结构,仍然将一些经典电影作品的摄影艺术创作的理论分析作为全书的主要重点。行文中没有仅仅是一般的拍摄方法总结,思路上也比较开放,做到了不同研究方法的介入与融汇,形成了比较明确的研究侧重和研究风格,在电影摄影艺术总体上的理论梳理较为全面、严谨。

二、具体性、个案与理论结合的研究方法。在专著中的各个部分紧紧围绕电影创作实际与制作特点,从方法、技巧、风格入手,形成理论与实践、技术与艺术有机的整合与统一。书中在论述的课题上不追求面面俱到的论述,而是就某一个影片进行全方位的研究,重点突出、立意鲜明、完整表述。特别是关于学院《影片分析》课程的两篇论述,是全新的发表,对于学生学习有极大的借鉴意义。

三、独特的选片片目与撰写形式。各个文章的研究选题基本上是我们比较少见的一些影片,重要的是这些影片在目前的电影现状下有一定的影响,在艺术上、风格上、制作上都有一些新意。文章的思维方式、文字表达,完全是个人研究方法

到了教师学院课堂教学与学术研究的结合。所有的文字研究都是比较重实际、重分析、重制作、重技巧、重方法、重总结,更加重视有较大的专业性。

四、全书的结构安排和标题的选择,都有范围和深度上的安排。阐述方式、写作风格带有个人的审美观念和艺术追求,专著的构成具有很强的专业对应性,有的写作给予了我们更多的深刻思考。按照这个提示,我们会发现专著选题中的摄影创作分析、影片理论分析和影片分析教程三个部分构成的意义是想让我们的研究多元化,也会发现本专著编辑的用心独特与创意。

五、符合电影专业制作教学和艺术教育的特点。书中所列的关于影片分析教程部分的文章具有实际应用意义,对于我们的教师上课和学生学习具有指导意义。同时,也反映了学院一贯的专业教学思想与方法,反映了学院的教师对电影个例分析的重视。文章都是以某一个专业分析为主,也在相关专业领域开展讨论,每一位撰稿人的写作,各具特点与风格,表现了自己多年创作经验和教学总结。书中许多观点、看法、论述、思想具有重要学术意义和理论意义。

六、本书是一本专业范本教材。全书体现了从方法——技巧到实践——理论的反复转换,是目前学院电影制作、史论专业的本科生研究生的辅助性教材。更是电影、电视专业制作从业人员很好的专业参考书目,特别是对相关综合大学的专业、电影专业、电视专业、传播专业学生的学习有极大的指导作用。

从中国电影如何与世界电影产业接轨的思路去思考学院电影专业人才的培养。我们要通过几年的努力,把学院建设成为一个以电影专业为核心的,以文化、艺术、影视传媒为主体的、以技术为依托的、教学研究型的专业院校。力争在2010年,把北京电影学院建设成为一所具有鲜明特色的,培

养电影电视技术、艺术制作,电影、电视及文化艺术管理,电影历史、理论、批评及研究高级专业人才的、世界一流的专业院校。这是我们要为之奋斗的目标。

对于专门培养电影专业技术、艺术、制作、理论、管理人才的北京电影学院来讲,教学、创作、科研永远是我们工作的三大内容。学院每年研究的课题很多,理论研究的任务很大,但是,对我们的学科建设和学术专著出版是一个极大的促进。我们这些以电影教育、教学、理论研究为己任的教师们,清醒地知道我们肩上的担子,我们会在艺术创作、学术研究的道路上继续努力。

感谢中国电影出版社一编室的编辑秦赞同志对我们这一个选题的挖掘、指导和帮助,也要感谢学院各系的系主任与一些教授对本书的关心,他们对全书在整体结构的把握上提出的许多具体建设性意见,使这本书的学术水平有了一个全新的提高。

由于我们当时策划、创意的局限,由于主编和作者的专业背景、文学底蕴、个人修养的局限,著作的结构、体例和文章文字水平存在着不少问题,有不妥之处,也请专家和读者原谅。

张会军 陈 浥 王鸿海

2003年6月6日

目 录

1	序
1	第一部分 影片读解教程
3	影片读解入门
25	影片读解教程
53	第二部分 造型读解
55	视觉流冲击 ——《天生杀人狂》分析
74	暴力中的情感表达 ——《杀手里昂》分析
95	英雄·史诗 ——《勇敢的心》分析
108	电影中的门道 ——《辛德勒名单》分析
121	爱情的悲歌 ——《西伯利亚理发师》分析

135	心灵的震撼 ——《七宗罪》分析
152	黑暗的魅力 ——《搏击俱乐部》摄影分析
166	深宫中的人世沧桑 ——《末代皇帝》分析
176	浪漫的情绪 ——《我的父亲母亲》分析
191	第三部分 艺术读解
193	关于电影的电影 ——《后窗》分析
200	市场与类型 ——《喋血双雄》分析
204	灵魂的舞者 ——《钢琴课》表演创作中的“限制”谈
219	换个角度看电影 ——《星月童话》分析
237	为欲望申述 ——《梦幻天堂》分析
249	女性主义的电影实践 ——《钢琴课》分析
262	电影中的印象主义 ——《霸王别姬》分析
288	何以玉成《香魂女》

第一部分

影片读解教程

影片读解入门

电影学院《影片分析》课实际上已经成为了电影学院的一个“旗帜”。所有今天成为大师的毕业生，都上过这门课程。也是每个电影学院一年级学生进到学校必上的一门课。

学习电影有一个很重要的部分就是看电影，这当中有一个怎么看的问题要解决。另外，学院各专业的大部分一年级学生，接受具体的电影课程不是很多，因为，他们的基础课比较多，还没有更多地涉及到电影艺术的一些规律以及拍摄方面的东西等等。在这样的情况下，影片分析这门课程就是一个辅助或是作为一个补充。这门课上完了，紧接着就是《电影艺术概论》，要规范地讲编剧、导演、表演、摄影、录音（声音）、美术（造型）、制片（管理）。这是作为所有专业的学生都要学的一个系列的课程，很实际，也十分有意义。

《影片分析》课的上法，是由各系的老师分别讲一两个单元，讲解、分析一部电影，依次的顺序是编剧、导演、摄影、美术等等。我今天这一课，是作为《影片分析》课的一个开场白，主要跟大家聊一聊关于怎么看电影。当然，在课程中，我们也会看一些东

西。在电影学院所有的课程当中,先先后后都会有看电影的内容,上课时间、业余时间或者是同学自己拉片、观摩影片。根据学院近几年的统计,我们本科的学生在学校这四年期间,用功一点的人可以看到一千部电影作品(包括录像、DVD)。然而,不完全都是在课堂上,你们有很多其它业余的时间看你们自己想看的東西。现在至少保证一个星期学生可以看到四个胶片的电影(星期一两个国产片、星期二、三看两个进口影片),进口影片的篇目,因为我们国家进口渠道的问题,或者说片源不足,所以,我们不一定能够看到非常新的电影。但是,学校尽量挑选比较有价值的。那么,一个学期按十八周课来算,一年之中我们光在学校规定的看片子的时间就一百多天,这样四年就是六百多天。剩下的大量时间是在老师上课时或者是到了高年级,有些专门的拉片课,自己去看一些电影。当然,学院还有其它一些观摩,学校有时候还会组织一些在星期一、二、三期间以外的电影放映。比如有一些校友、或者有一些导演,他们愿意拿自己的一些片子到学校里来交流,这样累计起来我们就可以看一千多部电影。

因此,有一个很重要的问题:我们怎么看电影?我们怎么学会看电影?你们从进电影学院第一天起,就要开始换一个身份来认识电影。不光是说你们已经成为了学电影的,主要是你们要从一个非专业的观众变成一个专业观众。从非专业到专业的过程当中,这个鸿沟或者说这道墙怎么给拆掉,怎么能够更快、更有效地跨过这样一个阶梯,这是我想大家都很关心的事情。不管你进学院以前看过多少影片,你会在学院里慢慢发现,真正看懂一部电影以后,你会发现还有很多很多你原来不知道的东西。然后,再结合自己的专业那体会就更具体了。这个课就是要从电影的各个行当给你做一些简单的介绍。不光说你搞摄影的,你就只看构图、看画面、看影调就可以了,不是的,你还是要综合地看一看,而且,要深入地弄明白

电影当中的每个部分,就要从电影的局部入手,才能对电影的整体有很深的了解,才有可能更深的去认识自己这个专业。

这么多年来,学院历届的同学毕业出去都有一个感受,觉得在电影学院里面很多课,可能将来会淡忘,但是,在电影学院看了一些电影,特别是看完电影以后,同学们之间的议论、课堂上老师同学们一起的讨论,以至于记笔记,以至于搞一些研讨活动,这些东西对自己会有比较大的收获,是很难忘掉的。虽然它有很多东西不像课堂里规定要背下来,要记下来,甚至于是没有具体的要求。老师一定要你看完电影,但是,用功和不用功,对看一部电影收获大小有直接的关系。看到一个好电影的话可以鼓掌,这个不算不文明,这是一个习惯,全世界都这样。看见一个不好的电影可以起哄,这个大概只有电影学院,别的地方不行。然而,学院也有不同看法,有的老师认为不该起哄,我不知道以后会怎么样,过去反正很热闹,哄得有些老校友不敢把自己的电影拿到学院来。我是属于赞成起哄的一类。因为,如果他在学校里起了四年哄,凡是 he 喝倒彩的那些部分,将来他就不会拍,他就不会去犯这些浅薄的错误。不知道结果会不会是这样,四年以后用你们自己的实践去印证吧。

《梦》(梵高的片段)这部电影,我想可能大部分同学没有看过,但是,关于这部电影我们可能会知道一些事情。比如说关于梵高,你们进电影学院以前,有谁知道梵高请举手。好像没举手的没几个人,我就不问那个不知道的了。那么,有没有人想过梵高可以变成活的?可以被拍成电影里面真实的自然,(女学生:“想过,但没想到拍成电影。”)对,养成这个习惯,以后有意见就可以发表,可以争论。我简单说一下这部影片的情况,这部影片是1987年拍摄的,谁知道日本电影导演黑泽明,知道的请举手,100%都知道。他拍这部影片时已经八十岁了,这部影片的名字叫《梦》,这部影片里有八个短片,他

一共做了八个梦。等于是他这一生想的、遇到的事情、想见到的人在这些梦里都见了。当然，影片每一个梦都是不一样的，但我们看到这个梦有点特殊，因为，这是这个影片中八个梦里惟一关于艺术的梦。他在梦里和自己仰慕的大师梵高见面，但那个年轻人是不是他无所谓，因为这八个故事里都有他，都有这个年轻人，这个年轻人年龄段都不一样，一会儿是梵高活着的时候，是十九世纪末了，然后他也见过日本侵略战争时候的日本兵，另外他也见过富士山的爆发、日本大地震。这个是超越时空的一个形象，不一定代表黑泽明，但是他每一个梦说了一个他自己对于这个世界对于人生的某种看法。那么在这个梦里他讲了一个关于意识的看法，为什么先要开宗明义给你们看这部电影，我认为这部电影讲了一个“什么是电影，或什么是意识”这么一个基本概念。就是你们刚才注意到梵高在告诉他什么是绘画一样。大自然是这样，你心里想它是这样，它就是这样，然后你画出来，就跟它一体。

可以说一百年来所有的电影人都在做这样一个事情，就是自己拍出来的东西是真实的，这种真实有的是从表象上，比如说非常纪实的影片，张艺谋的《一个都不能少》，感觉像个纪录片一样，都是真正的农村的小孩在那里，这是一种形态。但是，电影还有很多很多种形态，同样可以创造真实，创造的是一种人们对客观世界的感觉。就像梵高的画，他看出来的树也好、麦田也好、乌鸦也好都是变形的，但是经过这个电影手法一弄，它就告诉你它是有可能存在的，它存在于艺术家的心理，你的感受当中。那么，把你从生活里得来的感受用你独特的方式再去拍给别人看，这就是电影。按照这么一个大的道理去理解所有的电影，那么就不会少见多怪了。就是因为，我刚才讲作为学生四年，你要看近一千部电影，甚至于更多。那么，这一辈子你可能要看几千部电影，甚至于上万部电影。当然仍不可能看全。