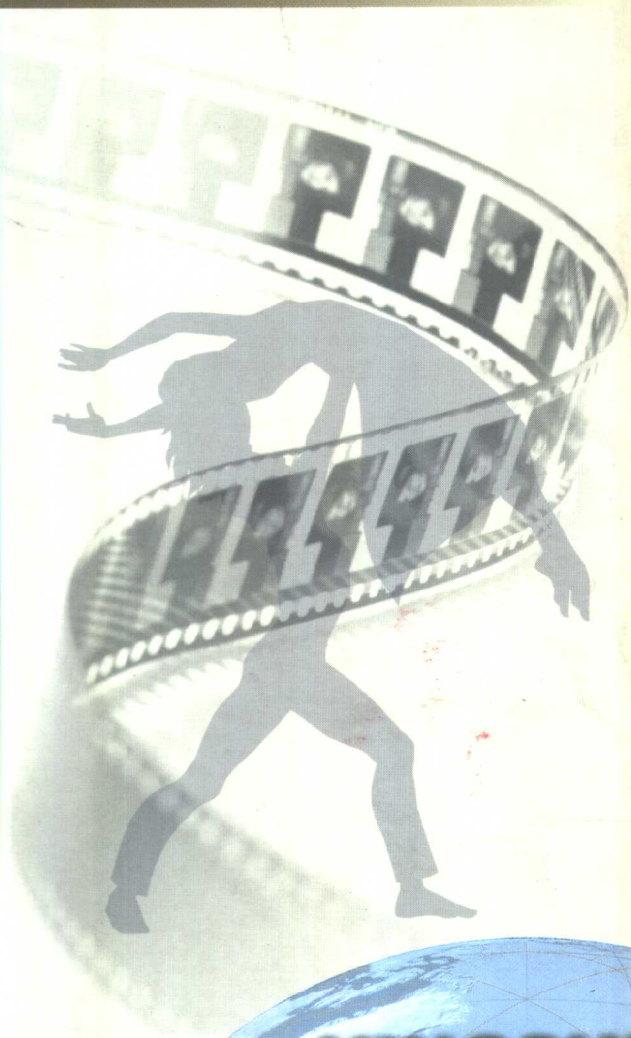

影视精品读解

UNDERSTANDING SELECTED TV PROGRAMME

董瑞峰 著

YINGSHI
JINGPIN
DUJIE

北京广播学院出版社

北京广播学院继续教育学院成教系列教材

影视精品读解

董瑞峰 著

北京广播学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

影视精品读解/董瑞峰著. —北京: 北京广播学院出版社, 2002.12

ISBN 7-81085-048-2

I. 影… II. 董… III. ①电影评论 ②电视纪录片—艺术评论
IV. J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 090871 号

影视精品读解

作 者: 董瑞峰

责任编辑: 杨田村 杜丽华 张绍红

封扉设计: 大盟文化

出版发行: 北京广播学院出版社

社 址: 北京市朝阳区定福庄南里 7 号 邮编: 100024

电 话: 010-65738557 65738538 传真: 010-65779405

网 址: <http://www.cbbip.com>

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京密云胶印厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32

印 张: 8.125

字 数: 195 千字

版 次: 2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-81085-048-2/N·16

定价: 21.50 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

序

任金州

1998年3月，朱镕基总理在新一届政府组成后的记者招待会上说，本届政府最重要的工作是：“科教兴国”。在此治国理念指导下，四年来，我国的教育事业得到了空前的发展。基础教育、高等教育、成人教育、现代远程教育全面兴旺，持续几年的扩大招生使高等教育的毛入学率由1997年的9.1%增至2000年的11%左右。高教体制改革、教学内容和课程体系改革、高考制度改革、高校后勤社会化等一系列改革举措，使得高等教育成为国内改革与发展最为强劲的一股力量。

在全国高等教育大发展的背景下，北京广播学院成人教育也取得了长足的进步。从过去的函授、夜大两种办学形式以及以专科为主的办学层次，发展成为函授、夜大、成人脱产三种办学形式和专科、专升本、高中起点升本科三个办学层次交叉综合。目前的13个专业覆盖了广播电视系统的主要专业领域，形成了较为完善的成人教育体系。此外，还在西部地区的宁夏，通过合作办学举办了研究生课程进修班，为成人教育向更高层次发展作出了新的探索；在经济发达地区无锡，与民办学校合作，建立了北京广播学院继续教育学院无锡分院。目前，继续教育学院的在读

生人数从五年前的五千多人增至八千多人。2001年,教育部还批准我校为全国惟一所艺术类专业成人函授本科可以跨地区招生的高等院校,这标志着我校成人教育迈上了一个新台阶。

发展,不仅带来了机遇而且也带来了挑战。函授、夜大办学层次的增加和专业的增多,迫切需要尽快有计划地编写出新的符合成人教育特点、适合成人学习,同时具有我校成人教育特色的系列教材。为此,学校领导根据当前成教的专业设置和承担主要专业课程教学单位的情况,重新调整了函授夜大教材编委会。继续教育学院经过多次论证,决定在已有教材的基础上,突出重点,先易后难,按专业成系列地推出一批新的教材,以满足新形式、新环境下成人教育发展对教材建设的新要求。这些都是成人教育在扩大招生规模的情况下,不断提升教学质量,构建具有成教特点的教学体系,实现可持续发展的重要举措。

教师、教材、教室是传统教育办学形式中三个最基本的组成要素。随着现代远程教育特别是网络教育的出现和发展,教室这一办学要素,发生了很大的变化。教室已不再是办学的必要条件。教师和教材在教学活动中的作用更加凸显,而在二者中作为教材的延伸和变异发展的教学资源——课件却不断丰富完备和多样化。教学课件特有的学习方式反过来又引发和推动了网络教育教学形式的变革。在一个完善的高质量的课件面前,教师的作用已从传统的课堂讲授转为集体合作,共同创建一个丰富、系统、科学的多媒体课件上来。传统教学中课堂上教师口头传授知识的方式大多被多媒体形式的人机交流所替代,学生获取知识的渠道和方式发生了重大变化。在这一切变化中,教材、课件的作用日益成为教学活动中的主导。函授教育从本质上讲也是一种远程教育,搞好教材建设是一个根本性建设,从这个意义上讲,继续教育学院这次抓成教教材建设是抓到了根本,抓住了关键。

这次继续教育学院与电视学院合作推出的影视节目制作系列

教材(10本),是在原广播电影电视部教育司指导下由电视系组织编写的电视节目制作系列统编教材(10本)的基础上重新改写或修订的。与上套教材相比新版影视节目制作专业系列教材,有几点变化:一是由于课程调整而需要重新编写的教材,例如:旧版教材中有《电视照明》,这次新版教材将此课调整为《摄影构图》,由青年教师郭艳民编写。二是同一课程同一教材由于更换了主讲教师而重新编写的教材,例如:旧版《电视概论》原由张雅欣编写,新版教材改由秦瑜明编写,两个人在讲课内容和表述方式等方面都有许多不同,因而教材内容也有较大变化。三是随着近几年来电视节目制作环境发生的很大变化,新的节目制作理念和新的成功作品不断涌现,特别是广播影视集团化背景下的电视节目制作及运作方式的变化所带来的一些新观点、新经验、新体制、新做法,都需要增添进教材中,以使學生能够接触最新的案例和最新的研究成果。增加新案例分析、增加新内容,从新的角度重新认识一些问题,成为新版教材最大的亮点。四是新版教材的作者,10人中有7人是新人。他们虽然继承了前任教师的课程体系和一些基本理论,保持了课程内容总体构架的连续性和统一性,但新人总有新观点、新看法,以及新的分析方法。他们通过自己的思考和编写反映出他们对电视节目制作的新认识。没有这些也就没有学科的进步、理论的出新,这也是我们编委会希望看到的地方。这次新版教材的编写启用了一批新近成长起来的中青年教师,给了他们一次机会,对他们来讲也是一次锻炼。我们相信,“青出于蓝胜于蓝”,我们期待着新版教材能够得到学生和社会的认可,能够为我校成人教育发展起到它应有的作用。通过我们几代人的努力,使广院影视节目制作专业成为一个品牌专业,构建起具有中国特色的电视学理论大厦。

2002年5月13日

前言

王安忆一部长篇小说的名字就叫《纪实与虚构》，正好可以看作本书《影视精品读解》的一个副标题。在写作的过程中，我力争打通电影与电视、纪实与虚构之间的界限，站在一个更高的角度，为大家提供一种关于读解影视作品的普遍视野和一些视听语言的基本知识。

“影视精品”是一个比较宏大的概念，它包括了太多的分支，因此不可能在一本书中穷尽所有门类，笔者只是根据自己的兴趣选择了比较有代表性的电影、电视纪录片（含电视专题片）、电视剧这三个部分进行论述，而贯穿它们的中心线索就是“纪实与虚构”。

全书的体例是，第一章“电影精品读解”和第二章“电视纪录片精品读解”采用的是横向的微观读解的方式，属于精读；第三章“电视剧导演艺术个案研究”采用的是纵向的宏观读解的方式，属于泛读，其中也包括对张绍林导演两部短篇电视剧精品的微观读解。宏观和微观两种读解方式结合起来才能相得益彰。

2001年，一部叫《英和白》的电视纪录片引起了大家的激烈争论，因为它开始渐渐模糊了“纪实与虚构”的界限，冲击了人们关于电视纪录片本体属性的认识。不管怎样，它至少为我们提供了观照世界的另一种方式，它让我们去思考更多隐藏在事物

表象后面的问题。这一点本身就足以证明这部作品的价值。

21世纪影视的合流与互动已是大势所趋，关于“虚构”和“非虚构”之间关系的新变化也是值得我们关注的。对于这个话题，我不禁想起美国作家塞林格小说中的一个著名谜语，小男孩反复问别人：“一堵墙和另一堵墙在说什么？”

这个问题有点像“脑筋急转弯”，而答案却是：

——“在拐角处会面。”

电影与电视、纪实与虚构就这样在一个历史的拐角不期而遇了！

最后，我要衷心感谢攻读硕士研究生期间的恩师高鑫教授，他的深厚学养和严谨治学，他的豁达大度和乐观幽默，都潜移默化地深深感染着我。还有师母张老师，像慈母一样无微不至地关怀我们。

我还要衷心感谢电视学院高晓虹教授，感谢她在繁重的教学、科研、行政工作之余对于我完成“电视纪录片精品读解”这一章的巨大帮助。

感谢电视学院赵凤翔教授、宋家玲教授、中国电视剧制作中心张绍林导演、中宣部文艺局汤恒先生、中央戏剧学院电视系主任路海波教授、《北京晚报》解玺璋先生、吴三军博士、薛华小姐、陈竹强先生、王军强先生，还有许多给我很大帮助的老师和朋友，在此我无法一一列出，但内心存着巨大的感激。

另外，我要特别感谢本书的责任编辑杨田村老师、张绍红老师，还有北京广播学院出版社、继续教育学院的各位领导和老师，是他们的理解和鼓励使这本书能够最终和大家见面。

由于本人水平有限，书中定有不少谬误之处，还请大家不吝批评指正，发电子邮件到 dongruifeng@263.net 进行交流。

作者谨识

2002年深秋于椰子井

目 录

序	/任金州
前言	/1
第一章 电影精品读解	/1
第一节 《天堂电影院》	
CINEMA PARADISO	/2
第二节 《阳光灿烂的日子》	
IN THE HEAT OF THE SUN	/11
第三节 《天堂里的孩子》	
CHILDREN OF HEAVEN	/24
第四节 《童年往事》	
A TIME TO LIVE, AND A TIME TO DIE	/32
第五节 《八月的照相馆》	
CHRISTMAS IN AUGUST	/40
第六节 《杀手莱昂》	
LEON, THE PROFESSIONAL	/50
第七节 《低俗小说》	
PULP FICTION	/63
第八节 《夜世界》	
NIGHT ON EARTH	/75

第九节	《鳄鱼邓迪》	
	CROCODILE DUNDEE	/86
第十节	《末代皇帝》	
	THE LAST EMPEROR	/98
第二章	电视纪录片精品读解	/108
第一节	《小鸭子的故事》	/109
第二节	《日本农村的中国妻》	/116
第三节	《藏北人家》	/121
第四节	《丹麦交响曲》	/136
第五节	《难圆绿色梦》	/143
第六节	《龙脊》	/150
第七节	《最后的山神》	/155
第八节	《平衡》	/160
第九节	《英和白——99 纪事》	/169
第十节	《中华百年祭》	/173
第三章	电视剧导演艺术个案研究	/180
第一节	“摄像机是我的‘笔’” ——张绍林电视剧艺术之路	/183
第二节	无字的歌 ——张绍林电视剧艺术世界	/192
第三节	英雄与平民的置换 ——张绍林电视剧叙事策略	/204
第四节	朴实、洗练、灵动 ——张绍林电视剧视听语言	/211
第五节	大纪实、小写意 ——张绍林电视剧风格特征	/220
第六节	分析《太阳从这里升起》的艺术特色	/226
第七节	分析《飞来飞去》的艺术特色	/237

第一章

电影精品读解

自学提要

对于学习影视专业的学生来说，“看电影”已经不再是一件轻松休闲的事情，不再是可以吃着爆米花、嗑着瓜子，有一搭没一搭地看着。但我们在“读片”的过程中也不要走向另一个极端，那就是让一大堆专业术语和零散的读解淹没掉我们对电影最初的感受。电影需要的是热情、虔诚、执著和辛劳，就像《天堂电影院》中的小托托一样，有一天当你真正成为“电影发烧友”后，她就会给你意想不到的回报。

因为电影是一个巨大的宝库，她给我们带来了新的观念，她给我们带来了新的知识，她给我们带来了新的灵感。这是一个取之不尽，用之不竭的源泉，滋养着一代又一代影视从业人员，尤其是今天，我们有非常多的机会可以看到世界各国的优秀电影，不再像以前那样犹如“井底之蛙”。

我们在学习这一章时一定要找到自己的“电影眼睛”，因为只有通过自己的眼睛看到的、领悟到的东西才能真正属于你自

己，所以看电影时有自己的观点就显得十分重要。而且大家要争取在课外多看中外优秀电影作品，只有通过一定量的积累，才能实现电影读解水平质的提升。

第一节 《天堂电影院》 CINEMA PARADISO

意大利克里斯塔迪影片公司、法国阿里安内影片公司 1988 年联合出品。片长 116 分钟。

编剧：朱塞佩·托尔纳托雷

导演：朱塞佩·托尔纳托雷

主演：菲利普·诺瓦雷（饰阿尔弗莱多）

雅克·佩兰（饰萨尔瓦多）

萨尔瓦多·卡西奥（饰童年萨尔瓦多，即托托）

马尔科·列奥纳尔迪（饰青年萨尔瓦多）

阿涅塞·纳诺（饰伊莲娜）

莱奥波尔多·特列斯泰（饰阿代尔费奥神父）

获奖情况：1989 年欧洲电影节两项大奖；

1989 年戛纳国际电影节评委会特别奖；

1990 年第 62 届美国奥斯卡金像奖最佳外语片奖；

1990 年第 47 届金球奖最佳外语片奖；

1991 年英国影艺学院五项大奖。

【导演简介】

朱塞佩·托尔纳托雷（Giuseppe Tornatore），意大利电影导演。他的创作风格深受意大利新现实主义电影的影响，《天堂电影院》是他带有半自传色彩的作品。在他 12 岁的时候，他开始在别人的婚礼和集会上当摄影助手，并用自己挣的第一笔钱买了

一部超八电影摄影机，开始电影制作。青年时代，当所有人都迷恋于存在主义电影的时候，他坚持拍摄一部描写西西里工匠生产传统小车的纪录片。

主要代表作有：《星探》、《海上钢琴师》（The Legend of 1900）、《玛莲娜》（又译作《西西里的美丽传说》）（Malena）。

【剧情梗概】

意大利罗马。著名电影导演萨尔瓦多·迪·维塔得知妈妈从西西里打来电话，获悉自己的电影启蒙老师、故乡小镇的电影放映员阿尔弗莱多去世了，第二天就是他的葬礼。他彻夜难眠，回忆起逝去的岁月，往事一幕幕浮现在眼前……

第二次世界大战期间，在一个名叫姜卡尔多的小镇上，8岁的托托（萨尔瓦多的爱称）在教堂里为神父阿代尔费奥当祭童。小镇惟一的娱乐场所是一家名叫“天堂”的电影院。阿代尔费奥神父是公映影片的审查官。老放映员阿尔弗莱多每次都要为神父预先放映即将公映的影片。每当银幕上出现“有伤风化”的接吻镜头时，神父就坐在观众席上摇铃，责令阿尔弗莱多把这一段镜头剪掉，阿尔弗莱多就把纸条作为记号塞进转动着的胶片里。托托总是躲在幕后，饶有兴致地偷看这一切。20年来，小镇的观众都没有看到过电影中的接吻镜头，他们十分不满。

童年托托的最爱就是看电影。放映员阿尔弗莱多非常喜欢这个机灵的孩子，一老一少结下了深厚的友情。一天，托托用买牛奶的钱看电影受到母亲责骂，善解人意的老阿尔弗莱多挺身而出，拿出自己的钱让小托托蒙混过了关。

托托不仅酷爱看电影，而且渴望走进放映间亲自放映影片。他常常溜进放映间，拣废胶片玩，并且想尽办法让阿尔弗莱多教他放映技术，但是被拒绝了。一次阿尔弗莱多到托托念书的小学参加小学毕业证书的考试，苦于做不出题目的阿尔弗莱多不得不以教托托放电影为条件，换取托托帮助他通过考试。

托托的父亲在战场上失踪了，母亲带着他和妹妹艰难度日。一次，托托珍藏的胶片起了火，险些将他的小妹烧死。

当时电影院放映的大多是美国商业片。这些影片给小镇上的人们带来了无限的快乐，而反映底层人民贫苦生活的意大利新现实主义电影，也常常使人热泪盈眶。这些都在托托幼小的心灵中打下了很深的烙印。

但是“天堂”电影院的座位毕竟有限，有时不得不把一些热心观众拒之门外，为了让更多的人看到电影，阿尔弗莱多将电影投射到院外广场建筑物的一面大墙上，人们像潮水一般涌到广场上，去享受电影带来的欢乐。然而，不幸的是在这次放映中，易燃胶片引发了一场大火，小托托奋不顾身冲进放映间，从烈焰中救出身负重伤的阿尔弗莱多。

“天堂”电影院化为灰烬，阿尔弗莱多也双目失明。这时，刚中彩票的西奥出资重建了“天堂”电影院，小托托成为新影院的放映员。在新影院中，接吻镜头不再被删减，小镇的人们在影院中欢笑、流泪、恋爱、死亡，小托托也在电影的陪伴下长成一个英俊的青年。

萨尔瓦多开始拿着摄影机拍摄小镇上人们的生活。一天，一个美丽的少女伊莲娜走进了他的取景框。萨尔瓦多恋爱了。他每晚守候在女孩的窗下，并终于赢得伊莲娜的爱情。两个年轻人的爱情灿烂而美丽，但是却遭到伊莲娜的父亲银行经理曼多的反对。十月，伊莲娜离开小镇去上大学，萨尔瓦多也应征入伍，从此两人失去了联系。

服完兵役，萨尔瓦多回到故乡，一切都改变了。最后，他听从阿尔弗莱多的劝告，离开故乡，去罗马寻找他真正的天地，并最终成为一个著名的电影导演。

中年萨尔瓦多回到阔别 20 多年的故乡，参加阿尔弗莱多的葬礼。家中，母亲仍让一个房间保留着他离开时的样子，萨尔瓦

多重温了当年他拍摄的那盘伊莲娜的录像带。“天堂”电影院早已因观众稀少而停业。萨尔瓦多和镇上的老人们一起目睹了影院最终被炸毁的场面，电影已成为以往生活的美好回忆了。

萨尔瓦多回到罗马。他打开阿尔弗莱多留给他的遗物：那是一盘由被剪下来的雷诺阿、维斯康蒂、弗立茨·朗、约翰·福特以及卓别林、基顿、劳莱尔、哈代、埃立克·冯·斯特劳亨、丽达·海华丝等人的电影中接吻镜头组接起来的胶片。当这卷胶片在银幕上放映时，萨尔瓦多知道这些就是早年被阿尔弗莱多剪掉的那些接吻镜头。面对这些画面，他含泪笑了……

【分析读解】

一、“离乡” / “怀乡” / “还乡”

这三种状态其实正是主人公人生三个不同的“心理阶段”，同时也是贯穿全片的一条暗线。童年时代的托托只是凭着自己的好奇心爱上了电影，但当他渐渐长大了以后，由于和伊莲娜爱情的失败，在老放映员阿尔弗莱多的指引下，他要离开小小的放映间，他要到罗马去寻找属于自己的事业，他开始踏上了一条“离乡”之路。

他在罗马一呆就是三十多年，这期间也没有回过西西里的故乡姜卡尔多小镇。但在内心一直是处于“怀乡”和“还乡”的双重诱惑和双重苦难中。最终，由于母亲的一个电话，使很多尘封的往事浮现在脑海中，他想起了那个给予他最初人生启蒙的阿尔弗莱多，他想起了给过他痛苦和快乐的少年时光的“天堂电影院”。

当他回到家后，闻声出门迎接的母亲丢下正在织的毛衣，长长的毛线就像是故乡永恒的牵挂，无论你走多远，这种与故乡的血脉联系都不会断。这部影片让人久久不能忘怀的就是这永恒的乡愁，永恒的怀旧，永恒的故乡情结。

二、电影中的音乐与怀旧氛围的营造

老电影中的配乐本身就是过去时代的符号。《天堂电影院》是一部感人至深的关于电影的电影，是一部缅怀电影历史和与其紧密相关的人的情感历程的怀旧影片。而营造出那种浓烈、深挚的往日情怀的，首先是萦绕在全片情节中的音乐。担任影片配乐的，是首次与托尔纳托雷合作的意大利作曲大师埃尼奥·莫里康内。

阳光照耀在西西里岛海边一幢房屋的阳台上。在乡情浓郁的镜头氛围中，钢琴奏出了配合主题的序奏。主题段落随后在弦乐上出现，带来一种“剪不断，理还乱”的思绪，久久萦绕不散。随着镜头的缓缓拉出，我们发现刚才的视角是从室内眺望大海。一位老妇人正在执拗地给罗马挂电话，目的是通知她儿子一个重要消息：家乡有个人去世了。直到深夜才回家的著名电影导演萨尔瓦多·迪·维塔得知了母亲带来的信息。在弦乐温暖节奏的衬托下，钢琴奏出的主题旋律伴随镜头的叠化，把人带回了遥远的过去。

另外，影片中令人捧腹的喜剧场面比比皆是。这一切不仅归功于老放映员的扮演者、法国著名性格演员菲利普·诺瓦雷和初次上镜的天才小演员萨尔瓦多·卡西奥的精湛演技，同时也得益于作曲家用简约的素材创作的一曲曲贴切的配乐。在标题为“托托与阿尔弗莱多”一段音乐中，由主题变奏而来的幽默欢快的旋律，生动地描绘出了老少二人亲密的关系。

三、剪辑中利用相似性进行转场

在电影中前后两场戏的衔接是一个很重要的技巧，转场一般分为“技巧剪接”和“无技巧剪接”。“技巧剪接”是用一些光学技巧如“叠入、叠出”、“淡入、淡出”、“划”、“溶”等，由于带

有比较强的主观色彩，不能多用。因此在现代电影中较多地使用“无技巧剪接”，利用相似性剪接就是其中一种。

（一）利用声音的相似性进行转场

例如，当小托托想象放映间的窗口发出狮子吼，转为电影院银幕上传来的声声野兽的吼叫。

（二）利用动作的相似性进行转场

例如，粗鲁的老师按着背不出乘法口诀的学生的头一下下撞击黑板，转为老放映员阿尔弗莱多一下下在胶片盒上盖戳。

（三）利用形象的相似性进行转场

例如，神父审片时手中的摇铃，转为广场上钟楼的大钟在摇摆，同时还利用了声音的相似性进行转场。

当然，利用相似性进行转场的方式还有很多，希望大家以后在看片过程中有意识地去积累、总结。

四、空间构成

《天堂电影院》的编剧兼导演朱塞佩·托尔纳托雷曾经说过：“天堂电影院并不仅仅是间放映厅，对我来说，这是一个奇特的文化与社会启蒙的地方，一代意大利人曾在这里受到熏陶。我倾向于认为，电影院对于一个人来讲或许可以说是一种生活目的，在影片和他本身以及他的愿望、期待之间，也许就存在着一种联系。”导演的这种态度表现在影片中就是：人们的生活中同时并存着电影与现实这样两个时空，片中出现的“电影院”与“广场”这两个空间就分别代表了人们的这两种生活场景。

（一）电影院

在《天堂电影院》中，电影院好似为生活在尘世中的人们建构的一座“天堂”，它使人们超脱了现实生活中的种种艰难和困扰，而沉浸到欢乐之中。《天堂电影院》用大量的带有戏剧色彩的生活细节，展现了在电影院这一梦幻天堂中，一代代意大利人

