

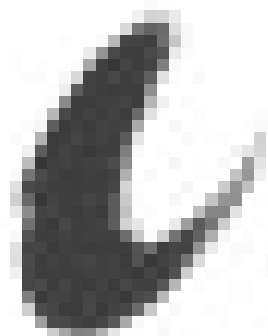
思源教材系列 / 主编 张国良

新世纪经典电影赏析

廖海波 著

上海人民出版社

新世纪经典电影赏析

王德胜 著

— 上海出版业出版社 —

思源教材系列 / 主编 张国良

新世纪经典电影赏析

廖海波 著

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

新世纪经典电影赏析/廖海波著. —上海:上海
人民出版社, 2014

思源教材系列

ISBN 978-7-208-12660-2

I. ①新… II. ①廖… III. ①电影影片-鉴赏-世界
-教材 IV. ①J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 263872 号

责任编辑 郭立群

封面装帧 傅惟本

新世纪经典电影赏析

廖海波 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 江苏启东人民印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 14.25 插页 4 字数 243,000

2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12660-2/J·384

定价 35.00 元

总 序

转眼，上海交通大学媒体与设计学院成立 10 周年了。

10 年前，为了加强文科建设，促进学科融合，把上海交通大学建成综合性、研究型、国际化的世界一流大学，媒体与设计学院应运而生。

相对于拥有 116 年历史（居中国第二）的上海交通大学，媒体与设计学院显得格外年轻，正如师生们达成的共识那样：因其年轻，而充满活力。

10 年来，在学校领导和各界同仁的大力扶持下，在全体师生员工的非凡努力下，学院的教学、科研、创作、学科建设、社会服务等各项工作，蒸蒸日上，生机勃勃，整体发展迅速，面貌焕然一新。

略举几个标志性的事实如下：

2007 年，被“中华传媒网”（中国大陆权威网站）评为全国 5 所“最具发展潜力的学院”之一；

2008 年，在教育部一级学科评估中，跃居第 13 位；

2012 年，在 QS（世界大学排行四大榜单之一）学科排名中，跻身世界百强（中国大陆仅有 6 所院校）。

可谓：十载耕耘，春华秋实；桃李不言，下自成蹊。

总结 10 年来的经验，最为关键的理念莫过于：以人（学生、教师）为本，争创一流（追求卓越、尊重规律）。以此为据，学院确立了以下办院方针：公正民主、求真务实、团结奉献、开拓创新。10 年来的实践证明，这一方针是学院不断进步的思想动力和制度保障。

为了切实有效地承前启后、继往开来，学院决定在各个方面认真反思不足、加大改革力度，以早日实现建成世界一流学院的目标。

其中，就人才培养的层面而言，一个重要举措是，在原有的教学资源积累的良好基础上，进一步强化、优化教材建设的时代性、系统性、科学性、交叉性。为此，结合学校“985”三期建设，与上海人民

出版社合作，郑重推出上海交通大学“思源教材系列”。

本系列秉持好中选优、精益求精的原则，选定了第一批书目，共计 30 本，其显著特点为：集学院四大（新闻传播、影视艺术、创意设计、文化产业）学科精粹，由一线优秀主讲教师执笔；引领时代发展潮流，满足培育英才需求。

尤其值得一提的是，这支作者队伍里，包括了教育部“跨世纪优秀人才”、“新世纪优秀人才”，全国“大学生艺术节”一等奖、全国大学生“挑战杯”特等奖、“纽约广告节”金奖、“釜山广告节”金奖作品指导教师，上海市“育才奖”、上海市优秀教材一等奖、上海交通大学“十大最受欢迎教师”称号获得者，等等，如此众多的教坛精英，一道来打造教材精品，使其质量获得可靠保证。

我深信，未来 10 年，只要全院师生员工齐心协力、众志成城，媒体与设计学院将如鲲鹏展翅，飞得更高、更远，为中国高等教育事业做出更多、更大贡献，在此过程中，本教材系列也将发挥其重要功效。

最后，诚挚地期待广大学子和各界读者不吝指正。

上海交通大学特聘教授
媒体与设计学院院长
全球传播研究院院长

张国良

2012 年 11 月 30 日

前言

很多人都喜欢看电影，但是你真的会“看”电影吗？俗话说：“外行看热闹，内行看门道。”电影的门道可以说是和浩如烟海的电影作品一样难以穷尽的。电影是一种大众流行文化，你可以觉得电影好看、喜欢，但为什么好看，为什么喜欢，就需要仔细思忖了。同时，电影可以是流行的，也可以是曲高和寡的，它还是艺术的一个分支，遵循着艺术创作的规律和特征。作为一名热爱电影并从事电影专业研究的教师，多年来在与电影亲密接触的过程中，深感这门艺术的博大精深与无穷魅力。所以，要想真正地看懂电影，理解电影，就需要一些必备的专业知识和理论作为指引。马克思也曾说过：“如果你想得到艺术的享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。”^①对每一个观众来说，适当掌握一些分析和读解电影的能力，对提高自身的艺术修养，娱乐生活，体察社会，感悟人生都是十分必要的。

我从事电影艺术的教学与研究已经有十多年的时间了，近些年为了提高当代大学生的综合素质，教育部要求各类高校开设影视鉴赏课程，以便于学生开阔视野，借鉴和吸收国内和国外电影文化的精粹，提高文化素养和艺术修养。在这样的背景下，我决定结合多年的教学经验和课堂实践写一本这方面的教材，可以作为各大学院校开设《影视精品赏析》课通用的基础教材，也可以提供给从事相关工作的人员作为参考书使用，成为他们进行艺术创作实践的引导。同时，本教材在强调专业性的同时，也要具备较强的可读性，还可以帮助广大电影爱好者通过此书更加深入地了解电影，并学会从专业的角度鉴赏电影，分析电影。

国内的电影赏析教材很多，但大部分都是以经典老电影为主，本

① 马克思：《1844年经济学—哲学手稿》，人民出版社1979年版，第108—109页。

书的主要特点是与时俱进，选取了 21 世纪以来一些比较新的作品。电影的发展进入新世纪更加异彩纷呈，艺术表现更为成熟也更加丰富，本书主要精选了新世纪以来在国内外影坛上有一定影响力的优秀电影进行分析。全书有针对性地选取了 21 部电影，其中包含 6 部动画片。这些电影作品在艺术上随着时代的发展有所突破和创新，题材内容具有独特性，思想内涵具有深刻性。本书在对这些影片予以鉴赏和分析的同时，注重电影的类型性、渊源性和借鉴性，把这些影片适当地归类，运用比较的方法对这些影片在内容、题材、风格、艺术手法等方面进行对比分析。对每一部影片的赏析包括一些基本情况的介绍，比如电影的内容梗概、获奖情况、导演介绍及社会反响，更主要的是从电影的内容层面和视听语言层面，包括电影的深层内涵、镜头画面的拍摄、线索结构的布局、音乐音效的运用、构图色彩的特性等方面，从电影理论专业性的原理知识方面对影片进行解读，力求让读者对电影这门艺术的基本范式有个大体把握，对影片的内涵和艺术手法，有一个更为深刻的了解，引导读者阅读之后，熟悉并掌握电影分析的一些基础理论和实用方法。

希望大家能够开卷有益，通过这本书，真正看懂电影，享受电影，并通过电影来享受艺术，享受生活。

廖海波

2014 年 11 月 21 日

目 录

[illegible]

[illegible]

一、跨越人与人之间的藩篱

——《通天塔》解析

《通天塔》(Babel)

导演：亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多

编剧：吉勒莫·阿里加

主演：布拉德·皮特 凯特·布兰切特

盖尔·加西亚·贝纳尔

艾德里安娜·巴拉扎 菊地凛子

类型：剧情

制片国家：法国 美国 墨西哥

上映日期：2006 年 11 月 10 日

片长：143 分钟

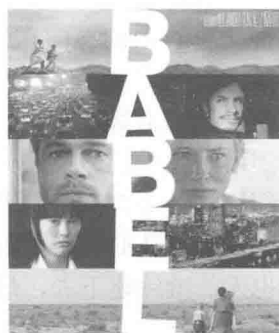

图 1 《通天塔》

获奖情况

2007 年第 59 届法国戛纳国际电影节最佳导演奖

2007 年第 79 届美国奥斯卡奖获 7 项提名（包括最佳导演、最佳电影剪辑等），最终夺得奥斯卡最佳配乐奖

导演

《通天塔》是由墨西哥籍导演亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多拍摄

的“隔阂三部曲”中的最后一部。

亚利桑德罗 1963 年生于墨西哥城，曾是墨西哥电台的著名 DJ。1990 年开始从事广告拍摄，并成立个人制片公司，尝试向导演转型，后来到好莱坞发展。作为一个来自与美国接壤，又笼罩在美国霸权阴影之下国度的导演，也许是这样的身份使他更具有政治敏感度，所以他对跨文化沟通，跨阶层沟通有着很深的思考和体验，对社会上种种障碍与冲突的理解更为深刻而透彻。在《通天塔》中，秉承他一贯多线索的叙事风格，将几个不同国家和地域的故事串联在一起，对当今世界貌似“全球化”却仍存有很深隔阂和障碍的虚伪表象予以警醒。

片名内涵

电影的片名来自《圣经》的一段记载。通天塔又名巴别塔，在希伯来语中，“巴别”是“变乱”的意思。

《旧约·创世记》第 11 章曾有这样一段描述：古时候，天下人都说一种语言。人们在向东迁移的时候，走到一个叫示拿的地方，发现一片平原，就住下来。他们计划修一座高塔，塔顶要高耸入云，直达天庭，以显示人们的力量和团结。塔很快就建起来了。这惊动了天庭的耶和华。他见到塔越建越高，心中十分忧虑。他思忖，现在天下的人们都是一个民族，都说一种语言，他们团结一致，什么奇迹都可以创造，那神还怎么去统治人类？于是耶和华便施魔法，变乱了人们的口音，使他们无法沟通，高塔也无法继续建下去，最终没有建成。于是，人们从此不再沟通、交流和倾听。这就是“通天塔”的由来。^①关于人类的沟通，如何跨越人与人之间的藩篱问题也是电影《通天塔》所要表述的核心主题。

影片梗概

《通天塔》由四个相互独立又不乏联系的故事组成。故事发生地点分别是摩洛哥、墨西哥、日本、美国。这四个国家的故事被一支步枪串连在了一起，从而引发了一系列风波。

摩洛哥境内的一个山沟里，住着以牧羊为生的阿卜杜拉一家人。为了保护羊群，阿卜杜拉从邻村人哈桑手里买来了一支步枪。牧羊兄弟拿着父

^① 见《谁知道通天塔的传说？》，<http://wenda.so.com/q/1366670807069190>。

亲新买来的步枪好奇地试验射程，却无意击中了远处公路上旅游巴士中的美国人苏珊。苏珊与丈夫理查德来北非旅游是为了挽救他们濒临崩溃的婚姻。这一意外灾难使他们身陷荒凉的山村，在等待救护车的过程中，因为酷热其他游客弃他们而去，理查德夫妇陷入了孤立无援的状态，不得不求救于美国使馆。而美国政府把这个事件误以为是恐怖袭击而大费周章向摩洛哥当局施压，并从军事基地调用直升机来救援，结果反而拖延了救助时间。在求救无望，而只能等待的时间里，理查德夫妇因为生与死的考验最终和解。

由于美国当局的施压，当地警察加紧调查枪击事件，并追查到牧羊人一家，在逃避追击的过程中哥哥中枪丧命。而被追查到的猎枪其实只是源于一位日本游客打猎后善意的馈赠。而枪的最初主人，那位日本游客的生活此时也正陷入困境：妻子不久前莫名自杀，给聋哑女儿千惠子留下了很大的心理阴影。正值青春期的她孤僻自闭，因渴望被爱而行为怪诞，做出了种种出格的事情。与此同时，由于理查德夫妇的行程被耽搁，远在美国看护理查德夫妇一双儿女的墨西哥保姆阿米丽亚因急于去参加儿子的婚礼，不得不带上一对小儿女远赴墨西哥。在返美过边境时被边境警察盘查，并被怀疑为拐卖小孩的嫌犯，无奈之下，阿米丽亚的侄子硬闯边境，并丢下阿米丽亚和两个小孩，差点造成他们命丧荒漠。而就是这些麻烦，造成了阿米丽亚被美国警方驱逐出境，她不得不离开她已经居留和工作了十六年的美国。

墨西哥保姆以别样的方式和亲人再次团聚，摩洛哥的孩子只能在回忆中重温兄弟的情谊，苏珊则终于等到了救援她的直升机，能够平安出院，日本的父女也相互和解，他们的手紧紧地拉在了一起。

影片分析

1. 内涵

影片以全球化的视野展示了种族和文化间的隔膜和不信任。《圣经》中通天塔建到一半便被废掉，而人类的分歧和隔阂，就此蔓延开来，从这个古老的寓言衍生开去，亚利桑德罗敏锐地赋予了它现代性的内涵，通过精心地构思和布局，献给观众一部震撼心灵的《通天塔》。

现今社会，恐怖主义、地方冲突以至于战争和杀戮还是层出不穷，人与人之间的隔阂，国与国之间的距离，文化与文化之间的沟壑依然存在。影片直视这样的世界性问题，用冷静真实的镜头告诉观众，以科技主导的

全球化虽然蔓延到全世界的各个角落，但人类千百年来由贪婪、狭隘、自私等人性弱点而造成的文化裂痕是难以弥补的，它在种族与种族、国家与国家、地方与地方、人与人之间形成壁垒，甚至个体的家庭成员之间也无法改变疏离的趋势。

从不同区域和文化语境中的不同群体、同一群体内不同个人之间的关系出发，影片联系人类最基本的情感元素，包括亲情、爱情、死亡等，多层次、多角度探讨了关于人类沟通障碍的问题，审视了其存在的深层原因。无论是非洲摩洛哥、美国洛杉矶、墨西哥边境还是日本东京，无论是国家间政治冲突、恐怖主义给人们带来的恐惧，大城市中人类空虚的心理，青少年成长面临的问题等，沟通问题无处不在。普通的枪击事件被美国政府上升为恐怖袭击，荒凉沙漠上生存的摩洛哥平民成了恐怖分子；重伤的苏珊被其他游客弃于偏僻荒凉的村庄，他们夫妇在生与死的边缘苦苦挣扎、孤立无依；墨西哥保姆在美国警察偏见的眼光中，成为了嫌疑犯，无法得到平等的尊重与理解；日本聋哑女儿和父亲之间存在着难以逾越的心灵鸿沟。由于语言不通、交流不畅、文化不同，由此产生了许许多多的误会、偏见、冲突和隔阂成为人类无法理解、信任、宽容、友爱的最本质的原因。

因为对不同文化的陌生，人们在接触新文化时，总要利用之前听说的印象来对其进行判断，因此在应对一些特定的环境时因恐惧和疑虑而不敢尝试去理解和沟通。如受伤后的苏珊被送往附近一个偏僻的小山村，在村头巷尾人们的注视中愈发惊恐不安。丈夫理查德不用本地的救护车，而选择美国的直升机，因为他觉得这才是最安全的，这其实是文化隔阂的表现。这种矛盾有时也与集体性的偏见联系在一起。对于完全陌生的文化，一般人可能表现为好奇，也可以转变为质疑和恐惧，因此多数人在面对不同文化的冲击时往往首先会产生排斥，可随着尝试性的接触后，人们可以发现，无论在何种文化中，人类的基本情感还是相通的。如摩洛哥当地村民刚刚看到一车美国游客时报以猜疑和拒绝的目光，但看到受伤的苏珊后，虽然条件简陋，还是给她进行了积极的治疗，这与美国游客抛弃苏珊形成鲜明对比，热心的当地导游在苏珊被直升机接走时还拒绝了理查德送过来的钱。可见，理解与沟通是化解人类对不同国界、不同文化而产生的怀疑和恐惧最好的良方。

作为影片的重要线索，从开头就出现的猎枪很有象征意义。枪的出现暗示了死亡的主题，而死亡如影随形地出现在每条故事线中。在摩洛哥的阿卜杜拉家中，兄弟俩射中了美国游客，本来就不和的两人更是互相埋

怨，推卸责任，直到逃跑时哥哥被警察开枪打死；对于美国家庭来说，夭折的幼子使家中的另外两个孩子对死亡产生了强烈的恐惧，也使苏珊一直存在心里阴影，这成为夫妻俩产生矛盾的主要原因；墨西哥保姆阿米丽亚带着两个孩子在沙漠炎炎烈

图2 摩洛哥兄弟手中引发一系列连锁灾难的猎枪

日下孤立无援，面临死亡的威胁；日本的千惠子由于母亲自杀产生了严重的心理障碍，与父亲的隔阂又使她找不到心灵的慰藉，只能在反常的行为中发泄郁闷。

影片中，日本游客善意馈赠的猎枪变成了一连串灾难的来源，“枪”在深层意义上已然成为人类因暴力倾向，对死亡的恐惧等引发的拒绝沟通与理解的象征。在这几个关乎死亡的故事中，兄弟、夫妻、父女等人与人之间的关系或多或少都存在非正常的，有些畸形的情况。摩洛哥的兄弟之间因为和父母缺乏沟通，缺少管教，缺少性知识，矛盾重重，导致闯下大祸；摩洛哥警察因为被少年欺骗，找不到少年一家人，而将卖枪的老汉暴打一顿；美国游客和当地村民的无法沟通，担心自身安全，撇下美国夫妇离开；日本少女和父亲缺少沟通；墨西哥人和边界警察彼此误会等。但导演并没有对人与人之间的关系完全绝望。影片最后，看到哥哥死去，弟弟悔恨地砸碎了枪，选择自首取代暴力的对抗；在死亡的边缘，苏珊夫妇俩终于试着了解彼此的心境，彼此原谅，重新找回了真爱；保姆阿米丽亚和孩子终于获救；千惠子和父亲虽依旧默默无言，却也牵起了对方的手。影片的结尾，在东京浓重的夜色下，镜头缓缓拉开，摩天大楼林立的城市万家灯火闪烁，预示着任何障碍和冲突终究还是会化解。这是影片对人类沟通给予的希望，也是对人与人之间关系所赋予的希望。

影片还把关于性的探讨与青少年成长联系在一起，使之成为沟通中的元素之一。如摩洛哥弟弟对异性的好奇及性幻想成为他与哥哥的主要矛盾。日本女生千惠子因聋哑与外界沟通存在障碍，因此她选择用极端的方式，即用暴露身体作为与外界沟通的手段，试图通过对性的追求以达到内心的发泄与平衡等。

影片在表现人类沟通问题的同时，也侧面批评了美国的霸权主义在当今世界秩序中产生的阴影。导演以一个墨西哥人的独特视野，以边缘文化

身份揭示了美国人对第三世界国家的故意扭曲、偏见和种族歧视。墨西哥和摩洛哥被美国政府理所应当地视为危险领域，导致政治当权者处理与之相关的事物时的霸权和极端性，而与此同时，美国人自己也为失去安全感而恐惧、焦虑。如一车美国游客在摩洛哥看到当地村民时是如此害怕，以至于丢下了受伤的同胞。而影片中的摩洛哥人其实并没有美国人想象中那么可怕，反而是友善的。

电影着眼点几乎是全人类的困境，掺杂了种族、宗教、人权、霸权、反恐、移民等很多问题。不同的矛盾，不同的民族和文化，说明着一个共同的主题，即人类的孤独、隔阂、无奈与无助，源于需要沟通和理解。在全世界文化接触的过程中，应该放弃文化交流中存在的民族中心主义和偏见，实现文化互补和共存。片尾最后的献辞写道：献给我的孩子。最暗的夜，最亮的光。《圣经》在人类历史中留下这永恒的训诫。什么是最暗的夜？什么是最亮的光？四个国家，四个家庭，在几天内迎接各自不同的命运：重伤、被捕、被杀、被遣返，这是最暗的夜。同时，婚姻被挽救，生命被拯救，心灵的痛苦得到释放，友爱、信任、宽容与接纳，才是暗夜里最亮的光。显然，这部电影黑色但不黑暗，悲剧但不悲观，是人类在绝望世界里挣扎时依旧能够看到的人性的光辉。

2. 交错式的时空结构，乱中有序的叙事

《通天塔》采取了多线索交叉、多时空场景不断交叉的形式来完成电影的叙事。影片对四个不同时空的故事进行平行交叉剪辑，不断互相打断又互相组接，这种叙事方法创造出多维的时空，扩大了电影的叙事空间。分切镜头造成的不断的时空变化，不断的故事拼接，使观众始终被一种悬念、疑惑所牵引，一直处于紧张、焦虑、压抑之中，跟随剧情的推进，才逐渐梳理出连贯紧凑的情节，并渐渐为导演的精心安排和前后呼应而感觉心领神会，这是传统电影单一线性的叙事结构所达不到的效果。

影片的四个时空无论是摩洛哥的偏僻村庄还是东京的繁华都市，无论是美国的中产家庭还是墨西哥的热闹小镇，彼此既是独立的故事，又有着不可分割的联系。在这里，“枪”是贯穿始终，联系四个时空的重要元素，它把地理位置相距遥远的人们联系在一起，枪击事件引发一连串的连锁反应，人们的命运也因此改变：摩洛哥兄弟失手射中苏珊，也变成了美国政府眼中的恐怖分子，在警察的追击中哥哥失去性命。受伤的苏珊生命垂危，无法按原计划回家，这又导致了墨西哥保姆无法找到临时照顾孩子的人，只好带着他们一同前往墨西哥。美国夫妇在生死存亡的关头重归于

好，墨西哥保姆却因触犯美国法律被永远驱逐出境，这一切都源于这次偶然的枪击事件，而枪的来源则追溯到一个日本游客，他的故事围绕父女感情展开，也由相互隔阂变为相互理解。《通天塔》的叙事就像一个圆形结构，首尾相顾，互为因果，各自独立的故事在全片中呈现出一种关联性和整体性。

影片中还特别突出使用了三个元素：照片、打电话、电视新闻，连接了剧情的发展，有助于补充这种段落式叙事结构带来的情节断裂，使叙事上更为清晰。照片在影片中共出现了三次：第一次是理查德拿给摩洛哥导游看的自己孩子的照片，为以后衔接墨西哥保姆与孩子的情节打下伏笔。第二次则是哈桑拿出当年自己与日本游客，也就是枪的主人的合影，那位日本人就是千惠子的父亲，而同样的合影照片也在千惠子家出现，完成了前后的呼应。照片的三次出现，为观众建立了清晰的人物脉络，为整个影片叙事的完整起到了很好的补充作用。

打电话的情节也是构成影片首尾呼应，结构完整的重要元素。影片开始，在摩洛哥枪击事件之后，墨西哥保姆接到了男主人理查德的电话，电话的另外一端理查德在说些什么，影片并没有交代。而当影片快到结尾的时候，苏珊获救，理查德将苏珊送进手术室之后往家里打了一个电话，此时，观众可以清晰了解电话的内容，也可以轻易地判断出这正是先前的那个语焉不详的电话，故事情节由此补充完整，令人不得不佩服导演高超的叙事技巧。

图3 理查德打电话的情节是构成影片首尾呼应的重要元素之一

日本父女的故事与前面叙事的连接更多的是靠不断插入的电视新闻来