

21世纪全国高校应用人才培养规划教材

经典电影作品赏析读解

JINGDIAN DIANYING ZUOPIN SHANGXI DUJIE JIAOCHENG

教程

张险峰◎编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21 世纪全国高校应用人才培养规划教材

经典电影作品赏析读解教程

张险峰 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书是著名影视编剧、河北传媒学院特聘教授张险峰撰写的有关电影鉴赏分析的作品。

本书以电影史为编写纵轴，以类型片与艺术片为编写横轴，纵横交叉，分别从叙事造型、声音画面、时间空间，蒙太奇、长镜头以及符号学等几个角度，分析鉴赏了中外经典电影二十余部，既可使读者在较短时间内对电影艺术本体、电影发展脉络有较清晰的认识，也可迅速掌握电影赏析的方法及要领。

本书既可作为影视艺术院校的专业课教材，也可作为综合类院校开设的“电影艺术导论”、“电影艺术鉴赏”等公共选修课教材以及大学生、高职学生素质教育通识课教材，还是一本为广大电影爱好者提供的比较全面、有效的电影鉴赏读物。

图书在版编目 (CIP) 数据

经典电影作品赏析读解教程/张险峰编著. —北京: 北京大学出版社, 2010.9

(21世纪全国高校应用人才培养规划教材)

ISBN 978-7-301-17281-0

I. ①经… II. ①张… III. ①电影—鉴赏—世界—高等学校—教材 ②电视(艺术)—鉴赏—世界—高等学校—教材 IV. ①J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 101598 号

书 名: 经典电影作品赏析读解教程

著作责任者: 张险峰 编著

丛书主持: 栾 鸥

责任编辑: 周 伟

标准书号: ISBN 978-7-301-17281-0/J·0314

出版发行: 北京大学出版社(北京市海淀区成府路 205 号 100871)

网 址: <http://www.pup.cn>

电子信箱: zyjy@pup.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62756923 出版部 62756923

印 刷 者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 17 印张 414 千字

2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 2 次印刷

定 价: 35.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: (010) 62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

编写说明

教学是高等学校的中心任务，教材是完成中心任务的重要资源。因此，高等学校必须高度重视教材建设，既要科学使用全国统编教材和其他高校出版的优质教材，又要根据本校实际，编写体现学校特点的教材。

河北传媒学院是一所以传媒与艺术为主要特色，文、工、管兼容的全日制普通本科高等院校，多年来学院十分重视教材建设。2010年，学院在迎来建院十周年之际，专门设立了学术著作和教材建设出版基金，用以资助教师编著出版有一定学术价值的学术著作和适合传媒艺术专业教学需要的教材。

河北传媒学院第一批教材出版基金资助项目的申报、评审工作始于2009年，最终从各院系申报的六十项选题中评选出了十项，作为河北传媒学院第一批教材建设出版基金的资助项目和学院建院十周年的献礼工程。这十部教材包括《中国古代建筑及历史演变》、《全媒体新闻采写教程》、《营养保健学教程》、《影视非线性编辑》、《电视制作技术》、《影视剧作法》、《表演心理教程》、《经典电影作品赏析读解教程》、《管理学理论与方法》、《大学生心理健康辅导》。

自2009年5月至2010年4月，各编写组在繁重的教学工作之余分工协作、艰苦劳作，最终得以使这套教材与读者见面。这套教材既渗透着作者的心血与汗水，又凝聚着他们的经验与智慧，更彰显着河北传媒学院的师资水平。她既是精英教育集团领导、河北传媒学院领导与作者智慧的结晶，也是河北传媒学院与北京大学出版社合作的成果。她既可用作普通高校相关专业学生的教材，又可用作传媒与艺术工作者进修提高的学习资料和有关专家学者开展学术研究的参考书。我们相信，这套教材必定能够给广大学生和专家学者带来有益的启示和思考。

河北传媒学院教材建设出版基金项目的设立与第一批教材建设基金资助项目教材的出版，得到了精英教育传媒集团总裁和董事长翟志海先生、首席执行官张旭明先生、总督学邬德华教授等的大力支持，在此表示衷心感谢。

由于时间仓促，难免有疏漏乃至错误之处，期望各位读者、专家、学者提出批评指正。

河北传媒学院教材编审委员会

2010年5月

前 言

一

电影被称为第七艺术，同时又叫综合艺术，它融汇了诸如文学、绘画、雕塑、音乐、建筑、戏剧等艺术因素的精华，并且采用了声学、光学、机械学、计算机科学等多种自然科学和应用科学的技术成果，在20世纪的百年中迅速发展起来，成为综合能力极强、表现能力极其丰富生动、审美价值极高，同时又是传播最快、最广、最具有国际性的一门艺术。

电影艺术的经典作品，尤其是走在世界前列的欧美电影作品，以及近年来异军突起的韩国、伊朗等国作品，乃至我国本就历史悠久，如今渐已复兴并开始享誉世界的各个作品，都以其独特的美学价值和文化品位赢得了各国电影研究者、观众的重视与喜爱。作为学影视的学生，更应该把对这些影片的观摩和学习当成自己首要的任务，在深刻理解作品内涵的同时，也要通过对影片艺术手法的分析读解来提高自己的专业知识和人文素质水平。

基于此，在充分整理、审核、补充、提高近年来教学成果的基础上，作者从一切为了指导教学和艺术实践的理念出发，编写了这本《经典电影作品赏析读解教程》，奉献给广大师生及社会读者（观众），希望本书能对他们了解电影知识，鉴赏电影文化，学习电影手法，提高人文素质有所裨益、有所指导、有所帮助。

二

国内有关影视赏析的书籍（教材）有很多，与其他同类书籍（教材）相比，本书具有以下特色。

1. 本书不单是对一些电影的赏析读解，还在于通过对这些电影的赏析读解，提供了一个能让观众和读者在最短的时间内通过最短的途径熟悉并掌握影片分析的基础理论和实用方法的方法。

2. 相对于那些虽很有学术价值,但内容过于高深、晦涩、难懂的同类作品,本书文字生动活泼,平实朴素,不事雕琢;表述侧重艺术分析,力求准确、凝练,具有概括力,同时还注意了本书的文献及资料参考价值,所以,对读者和观众更具实践和指导意义。

3. 体系、结构方面,本书以电影鉴赏方法为编写纵轴,以类型片与艺术片及反类型片为编写横轴,纵横交叉,构成了一个全面的介绍世界经典影片的赏析读解体系,丰富、立体。

4. 所选片目在兼顾其艺术性的同时,有意识地向商业性和观赏性方面作了靠拢,以满足更多更广的观众和读者的需求。对每一部电影的评析,出于全书体系的考虑,有的讲得全面,有的有所侧重。

由于时间仓促,作者水平有限等多种原因,本书势必还存在着这样或那样的错误,热忱祈望专家的指正,以便在今后的教学实践中或再版时加以修订和改正。另外,本书在写作过程中,参考汲取了大量前辈、同道的相关作品和教学成果,在书后一并列出并表示衷心的感谢。

三

究竟该如何分析鉴赏一部影片,如何才能成为一个影片分析解读的行家里手,答案也许成百上千,但最重要者有以下三个方面。

首先,受众要由“看”电影的层次上升到“鉴赏”电影的层次。

电影拍出来,就是给人看的,所以“看电影”成了一个习以为常的用语,然而,这只是针对普通观众而言,对于影片的赏析读解者来说,却要始终把握牢记一点,那就是在“看”电影时,要由“看”上升到“鉴赏”的层次。

这就先要搞清楚,“看”电影与“鉴赏”电影的区别在哪里。

“看”电影是指受众把电影当作大众传播媒介,被动地去接受影片所传播的各类信息。这与电影具有“视听结合,以视为主”的特点有很大的关系。由于电影总是以活动的影像来塑造形象,叙述故事,抒发感情,阐述哲理,用画面、声音、色彩、光影等可以直观的的东西来构造感性认知,作用于观众的视觉和听觉,因此,观众在“看”一部电影时,可以不做任何有关电影知识的准备,也可以不做更多意义的思考,就能“看”懂影片所提供的全部剧情,还能接受影片的控制并产生出喜怒哀乐之类的审美情绪,从这个意义上说,“看”电影是被动的,它仅仅局限于所“看”到的东西。

而“鉴赏”电影则不同，它要求电影的受众在“看”电影的同时，还要通过感知、理解、调动情感、触发联想，进入一种再创作的境地。既要被所看影片的情节、人物、画面、造型等吸引，还要学会有时从影片中出来，靠自己已有的生活知识、社会知识、文化知识、理论水平和艺术修养等去读解和挖掘出影片所蕴含的更加深刻、更加耐人回味的艺术和思想内涵，在知其然的同时，再知其所以然。所以，电影鉴赏是艺术的再创作，是对影片更深一步的介入。相对于“看”电影的轻松，鉴赏电影是一次紧张、主动、大脑剧烈运动的累人过程，是一种更高层次的审美，同时也是影片分析鉴赏的实质内容。

有意思的是，一旦受众通过紧张、剧烈的大脑活动鉴赏和破译出电影深刻的、独到的艺术价值和社会价值，从有限的形式里捕捉到了无限的内容，他就会在感情上获得极大的满足，甚至会自我陶醉，而这正是电影艺术赢得公众喜爱的魅力和特征。

其次，鉴赏分析电影需要受众有足够的知识储备、理论储备。

电影好看、易看，但想真正看懂、看透却很难。在生活中，我们经常遇到如下的情况：一部电影放过之后，一些观众觉得这部影片不错或不怎么样，但当别人问他为什么不错或不怎么样的时候，他却说不出个所以然来。又有一些时候一部影片问世之后，一部分观众非常喜爱，赞不绝口；而另一些观众却觉着没意思，抱怨看不懂。这其中就有个欣赏水平高低的问题。而欣赏水平的高低与受众的文化修养、知识水平有很大的关系。正如革命导师马克思所说：“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。如果你想感化别人，你本身就必须是一个能实际上鼓舞和推动别人前进的人。”^① 电影赏析读解也同样如此。要想成为一个影片赏析读解的行家里手，你首先得是一个有着很高艺术修养的人，有着很多知识积累的人，有着很强艺术感悟能力的人。而这就需要有足够的知识储备、理论储备。知识，唯有知识，才能担当起带你遨游电影世界的引路人。

鉴赏电影所需知识有很多，从大类上划分，可分为电影方面的知识和电影场外的知识两类。电影方面的知识将在本书一一提及，而电影场外的知识，如文学知识、美学知识、历史知识、政治知识等则需要受众在日常的学习和

^① 马克思. 1844年经济学哲学手稿 [M]. 北京: 人民出版社, 1979.

实践中广征博引、日积月累。

再次，具体来讲，要想成为影片赏析读解的行家里手，还应从以下的六句话着手。

1. 牢记电影艺术的特点之一是叙事与造型的结合。

2. 牢记电影艺术的特点之二是声音与画面的结合。

3. 牢记电影艺术的特点之三是时间与空间的结合。

4. 牢记无论是造型与叙事的结合，还是视听结合，或是时空结合，都离不开一个重要的词语——蒙太奇。

5. 牢记除了蒙太奇以外，还有长镜头，以及由长镜头理论导致的电影写实主义。

6. 再有，就是要学会用符号学的方法来分析 and 读解影片。

这六句话看似简单，却涵盖了影片赏析读解的实质，所以需要牢记。至于这六句话字里行间究竟包含着怎样的影视赏析读解理论，让我们在接下来的学习中通过对具体影片的赏析读解一点一点地深化理解它。

张险峰

2010年5月

目 录

前 言	(1)
第一章 电影是叙事与造型的结合	(1)
第一节 电影是用画面讲出来的故事 ——史蒂文·斯皮尔伯格作品《印第安纳·琼斯与失落的约柜》赏析 ...	(3)
第二节 人物是影视作品的核心 ——对影片《生死朗读》中汉娜形象的分析	(7)
第三节 没有冲突就没有戏剧 ——戏剧式结构典范作品《魂断蓝桥》赏析	(14)
第四节 结构是支撑全剧的钢梁 ——德国电影《罗拉快跑》结构分析	(21)
第五节 改编是一种全新的创造 ——美国电影《特洛伊的海伦》赏析	(26)
第二章 电影是声音与画面的结合	(39)
第一节 声画对位含蓄且富有诗意 ——陈凯歌作品《霸王别姬》赏析	(41)
第二节 把电影拍得像 MTV 一样 ——陆川作品《寻枪》赏析	(50)
第三章 电影是时间与空间的结合	(55)
第一节 苦难中的寓言和童话 ——罗伯特·贝尼尼《美丽人生》赏析	(57)
第二节 让时空有机地交错 ——王颖作品《喜福会》赏析	(63)
第三节 高超的结构 美丽的人生 ——奥斯卡获奖作品《贫民窟的百万富翁》赏析	(70)

第四章 蒙太奇是构成电影艺术的最基本的手段	(77)
第一节 蒙太奇美学的开山之作	
——爱森斯坦作品《战舰波将金号》赏析	(79)
第二节 蒙太奇手法运用的典范	
——史蒂文·斯皮尔伯格作品《辛德勒的名单》赏析	(85)
第三节 让蒙太奇成为全片的隐喻	
——尹力作品《云水谣》赏析	(95)
第五章 长镜头理论及写实主义	(99)
第一节 现代电影的里程碑	
——奥逊·威尔斯作品《公民凯恩》赏析	(101)
第二节 意大利新现实主义电影的代表作	
——德·桑蒂斯作品《罗马11时》赏析	(109)
第三节 技术主义与写实主义的完美嫁接	
——张艺谋作品《我的父亲母亲》赏析	(129)
第六章 类型与反类型电影	(137)
第一节 国产浪漫爱情喜剧影片的代表作	
——冯小刚作品《不见不散》赏析	(139)
第二节 “追逃模式”与“麦克古芬”	
——希区柯克作品《西北偏北》赏析	(148)
第三节 上帝面前人人平等，是吗	
——米洛斯·福尔曼作品《莫扎特》赏析	(157)
第四节 穿越时空爱上你	
——科幻电影作品《回到未来》系列赏析	(166)
第五节 颠覆迪斯尼	
——梦工厂动画电影作品《怪物史莱克》赏析	(176)
第六节 科幻电影的集大成者	
——詹姆斯·卡梅隆作品《阿凡达》赏析	(181)
第七节 再混蛋的爸爸也是爸爸	
——徐静蕾作品《我和爸爸》赏析	(191)
第七章 用符号学来分析读解影片	(195)
第一节 你是我老师	
——黄建新作品《谁说我不在乎》赏析	(197)

第二节 “我的太阳”与“爸爸”的嫁接	
——张扬作品《洗澡》赏析·····	(205)
第三节 拒绝长大的“男孩儿”	
——福尔克·施隆多夫作品《铁皮鼓》赏析·····	(210)
第四节 向施隆多夫致敬	
——姜文作品《太阳照常升起》赏析·····	(225)
附录1 世界经典名片·····	(243)
附录2 历届奥斯卡最佳影片·····	(249)
参考文献·····	(252)

第一节 电影是用画面讲出来的故事

——史蒂文·斯皮尔伯格作品《印第安纳·琼斯与失落的约柜》赏析

● 影片资料

- ◇ 中文译名：夺宝奇兵 1：约柜奇兵（印第安纳·琼斯与失落的约柜）
- ◇ 英文片名：Raiders Of The Lost Ark
- ◇ 年 代：1981 年
- ◇ 国 家：美国
- ◇ 类 别：动作/冒险
- ◇ 片 长：115 分钟
- ◇ 导 演：史蒂文·斯皮尔伯格
- ◇ 主 演：哈里森·福特 凯伦·阿兰 阿尔弗雷德·莫利纳 德诺姆·埃利奥特（等）

● 剧情简介

“二战”期间，希特勒在世界各地召集考古学家寻找“失落的约柜”——《圣经》中引导希伯来人与上帝交流的圣物来护佑纳粹的战争。

为了使希特勒的计划破灭，印第安纳·琼斯博士奔赴尼泊尔，一边奋力挖掘蛛丝马迹，一边还要与无孔不入的纳粹分子周旋。凭借着过人的智慧和异于常人的胆量及大无畏的勇气，琼斯终于在罗马找到了指示约柜位置的太阳手杖，继而发现了约柜。

就在大功告成之际，纳粹军却侵吞了胜利果实，还将琼斯等人留在了蛇穴里！但是无往不胜的琼斯总是有办法死里逃生，并狠狠地还以颜色……

● 拍摄背景

本片由卢卡斯电影公司、派拉蒙影片公司合拍，是“印第安纳·琼斯探险三部曲”系列的第一部，由哈里森·福特主演。它结合了大导演史蒂文·斯皮尔伯格和乔治·卢卡斯的才华，塑造了琼斯博士这个充满智慧及冒险精神的考古学家。本片曾于1981年获得奥斯卡最佳视效、最佳艺术指导、最佳剪辑、最佳音响、特别成就奖及多项提名，还是1981年度的票房冠军。

本片导演斯皮尔伯格被美国电影界评定为100分，素有“电影神童”之称。1975年，他27岁时拍《大白鲨》一举成名，成为电影界崭露头角的新星，并以精湛的艺术技巧和出色的导演才华成为70年代振兴好莱坞的中坚力量。1993年，他完成了其他导演毕生追求而不可得的功业：《侏罗纪公园》在世界各地创下电影史上最高的年度卖座纪录；《辛德勒的名单》荣获7项奥斯卡大奖。

斯皮尔伯格曾在一次采访中表示：“我什么都不会做，只会拍电影。”此言不虚。他

13岁就开始玩8mm摄影机，16岁拍摄了首部16mm短片《火光》。高中毕业时他报考加州大学电影系，因功课太差而名落孙山，只好进加州州立大学长堤分校学习英文和人类学。大学期间他继续拍摄16mm短片，21岁时找人投资拍了第一部35mm短片《安培林》，赢得MCA环球影片公司董事西德尼·肖恩伯格的赏识，也因此获得了一张长达7年的导演合约，从此走上电影之路。由于他从小钻研电影的表达方式，因此熟练掌握电影技巧；同时由于他的大部分时间都是通过电影镜头来看世界，因此保持了“丰富的幻想力和赤子之心”。他于1975年拍的《大白鲨》荣获3项奥斯卡金像奖；1982年拍的《外星人》荣获4项奥斯卡金像奖；1986年拍的《紫色》获11项奥斯卡奖提名；1987年拍的《太阳帝国》获6项奥斯卡奖提名；1993年的两部大片《侏罗纪公园》和《辛德勒的名单》更是威风八面、无可匹敌。总之，在世界电影史上，不论是在艺术还是在商业上，几乎没有一个导演像斯皮尔伯格一样拥有如此巨大的影响。

斯皮尔伯格的作品大致分为两类：一类关注人性，关注全人类的命运，充满着人道主义思想，有很强的哲理意味和深刻的思辨色彩，如《辛德勒的名单》、《拯救大兵瑞恩》、《紫色》、《人工智能》等；另一类则把电影是造梦工厂这一特点发挥到了极致，好看、刺激、动作性强、想象丰富，如《第三类接触》、本文所介绍的“印第安纳·琼斯探险三部曲”系列、《侏罗纪公园》系列、《大白鲨》、《虎克船长》等。

斯皮尔伯格的最新作品有《少数派报告》、《逍遥法外》、《世界大战》、《慕尼黑》等。

●理论准备

一部电影总是要叙事。情节强化也好，情节淡化也好，常规叙事也好，非常规叙事也好，都有一个前提，就是这一切皆通过造型来实现。

所谓叙事，是指电影的主题、人物、情节、结构、语言等。所谓造型，主要是指画面，包括画面中的光影、色彩、构图、场面调度，乃至镜头剪辑所造成的节奏和情节冲击力等，另外也包括美术造型、演员形体动作的造型等。

赏析电影的第一个出发点，就是既要分析它的叙事，又要分析它的视觉造型，还要看两者是否做到了完美的统一。

凡是做到了叙事与造型完美结合的作品都可以算是一个好作品。

长期以来，中国电影过于偏重叙事，忽视了对画面造型的探讨。第五代导演以自己的作品，如《一个与八个》、《黄土地》、《猎场扎撒》、《盗马贼》、《晚钟》等吹响了对画面造型、影像系统等电影本体自觉追求的号角，并在这一方面立下了汗马功劳。

另一方面，第五代导演在重造型的同时也曾一度忽略了叙事的重要性。特别是在中国这块土地上，广大电影观众的审美趣味是爱看有故事情节的影片，这就造成中国第五代导演的早期作品得不到广大中国电影观众的欢迎。他们的影片拷贝卖不出去，只能“孤独地”“离群索居”，所以，对叙事和造型的重视，应该是双管齐下，决不可厚此薄彼。

有一句话说得好，“电影是什么？是用画面讲出来的故事，”实际上讲的就是这个道理。

●鉴赏分析

擅长在自己的作品中用镜头与画面制造幻境和银幕奇观是斯皮尔伯格的一项才能，也是他所有电影的重要标志，这一点在1981年的《夺宝奇兵1：约柜奇兵》中就已经表现

得淋漓尽致。此后，这个名叫斯皮尔伯格的人享誉世界，并称霸了全球的商业和艺术的双料影坛。

斯皮尔伯格的作品之所以好看，与他深谙“电影是用画面讲出来的故事”这句放之四海而皆准的真理有很大的关系。他的电影总是在讲一个好看的故事的同时还不断地以“斯皮尔伯格观赏效果”的视听形象来满足或刷新观众的期待。他在银幕上精心打造的奇异幻境和银幕景观无一不吻合了电影的娱乐性和观赏特性，所以，他的作品受到世界观众的热烈欢迎也就成了顺理成章的事情。

斯皮尔伯格在少年时代拍摄的第一部习作就是一部充满想象的科幻片，1975年《大白鲨》名震影坛以后，他更以一系列充满神奇想象的故事拉开了当代幻想电影的序幕，成为好莱坞商业电影帝国的领军人物。

1977年的《第三类接触》表现了地球人与外星人的一次神秘而友好的会面，整部影片惊险、刺激、温馨、好看，还充满了宗教仪式般的神圣与庄严。1984年的《外星人》则讲述了一群地球孩子与一个外星小孩儿的友情故事，其中不乏今天被称之为科幻电影经典的架构与画面，创下了高居世界电影最佳卖座片之首长达十年的记录。1993年的《侏罗纪公园》以及四年后拍摄的续集《失落的世界》则将仅存在于人们想象中的史前巨兽——恐龙复活在银幕上，高大威猛、震天撼地、栩栩如生、呼之欲出。斯皮尔伯格近期的作品如《世界大战》等也都在叙事和造型两个方面征服了全世界的影迷和观众。以思想性和艺术性见长的作品如《拯救大兵瑞恩》、《辛德勒的名单》等也通过各种途径，如奥马哈海滩之战和屠杀犹太人的骇人场面等制造了各种各样让观众深感震惊并难以忘怀的电影奇观。

作为20世纪80年代最出色的动作冒险电影，《夺宝奇兵1：约柜奇兵》当然也不例外。在本片中，斯皮尔伯格让精到的剧作构思和奇妙的幻想成分组成最富魅力的特色与品质。它不仅为今后的同类题材作品树立了一个难以逾越的标杆，也限定了类型电影所必需的基本情节和各个造型元素。在诸如《木乃伊》^①、《国家宝藏》^②等后来的影片中，我们总是能看到编导在不断地摘帽鞠躬向斯皮尔伯格致敬。

那么，在《夺宝奇兵1：约柜奇兵》里，斯皮尔伯格究竟怎样运用他那只电影的魔幻奇手向我们展现了一个跌宕起伏、惊险好看的故事，同时又呈现出一个充满幻想色彩和银幕奇观的盛大宴席呢？

让我们从画面说起。

毫无疑问，《夺宝奇兵1：约柜奇兵》的画面无一不经过了编导精心的设计，这其中就包括了对影片画面所表现地点的设计。在《夺宝奇兵1：约柜奇兵》中，我们既看到了南美洲丛林密布的山区，也看到了始终蒙着一层神秘面纱的高山之国——尼泊尔，还看到了无数欧洲人充满好奇和向往的埃及首都开罗；然后又来到了潜艇和小岛上，还有无边无际酷热难耐的北非沙漠……千万不要小看这看似随意的地点设置，实际上，它满足了无数观众对未知世界的探知欲。南美丛林无疑是恐怖的，可谓险象环生，但它能挑战人们的勇气，磨砺人们的斗志；高山之国尼泊尔虽为我国的近邻，但了解它的观众并不比了解美国

① 又名《神鬼传奇》，导演斯蒂芬·索莫斯，美国1999年作品，后又拍了续集。

② 尼古拉斯·凯奇主演的寻宝动作冒险电影，美国2004年作品，同样拍了续集。

的人多，因此，把故事的地点放在这个地方就可以满足观众对自己不知道、不了解的地方一窥究竟的潜在欲望。而埃及在历史上就是欧洲人充满好奇和向往的地方，把故事的发生地安置在这里无疑构成了一种绝对的只属于电影本身的强大吸引力。完全能想象得出，观众看这样的地点、这样的画面，怎么能不被剧情深深吸引，怎么能不心旌摇荡、心驰神往？

这些地点的画面，如孤独的小岛、热带的雨林、北非的沙漠、高山之国的酒吧间、水里的潜水艇、偷渡的轮船以及幽深的山洞等让电影因地点的不同而展现出不同的画面气质：一会儿寒冷、一会儿炎热、一会儿潮湿、一会儿干燥、一会儿平静、一会儿柔和、一会儿粗犷、一会儿恐怖……观众看这样的画面就仿佛是被导游带着参加了一次和琼斯一样的冒险旅游一般，当然会大呼过瘾，觉着生动、有趣、好看、刺激，而这恰是一部电影赢得观众的必需。

更主要的，斯皮尔伯格在处理这些画面时与叙事有机地结合在一起，让造型为叙事服务，情节借助于造型。拿尼泊尔举例，画面紧紧围绕着玛丽莲的酒吧展开故事。酒吧的中心是一个炭火盘，它为本场景提供了一个主要光源，还形成了使活动在这一场景中的人物成为投射在墙壁上的幢幢巨影的独特视觉效果。围绕着炭火盘，斯皮尔伯格组织起了一个有机、有趣的情节段落：炭火盘不但为纳粹提供了刑具，还为接下来的一场精彩的打斗增添了视觉色彩。于是我们看到，从最初的一小团火焰，到屋子燃起一团团的大火，再到火引燃了从瓶子里倾倒流出的烈酒，画面变得愈发蒸腾，至于那个纳粹分子去拿铜牌时手被狠狠地烫了一下就是情理之中的事情，再接下来，琼斯和玛丽莲冲出酒吧时，大火也破顶而出，像礼花绽放般把雪地、夜空染得通红。一个壮观的视觉场面段落、一个精彩的酒吧打斗情节就这样被斯皮尔伯格完美地统一在一起。

斯皮尔伯格在电影《夺宝奇兵1：约柜奇兵》中对画面的处理手法之二，是将画面运动起来，构成让人眼花缭乱、目不暇接的精彩画面和场面。而这一目标的实现与其在片中使用了各种交通工具有很大的关联。在片中，我们不仅看到了水上的小飞机、民航客机、德军军用飞机，还看到了德军卡车、轮船、潜水艇，以及琼斯骑的马和骆驼等，这些交通工具的运用十分有利于展开紧张、动感十足的场面。其中开罗街市上的那一场打斗，蒙面人、干草车、小灼勺敲击、草编滚筒等人物与道具的有机组合与使用使之成为冒险动作片的经典名段，至今还被无数的导演效仿使用。而琼斯纵马奔下山崖，在敌群中夺车一场更是给观众以巨大的感官刺激，端出的可谓是一道视觉的盛宴。

《夺宝奇兵1：约柜奇兵》画面处理方法之三，是努力营造能让观众深感震惊、久久不忘、富于造型意识的“银幕奇观”。拿片头举例，《夺宝奇兵1：约柜奇兵》刚开始没多久就出现了让观众刻骨铭心、久久不能忘怀的惊险画面。那是在南美洲丛林密布的山区，主人公印第安纳·琼斯在一个山洞里历经千难万险，终于拿到了他梦寐以求的金雕像，之后他准备逃离山洞。就在这时，一个滚圆的大石头从山洞里面呼啸着追了出来，紧跟拼命奔跑的琼斯的步伐，几次到了要琼斯性命的危险地步。这一画面和场面的设计充满视觉造型意识，再加上镜头剪辑所造成的节奏张力，让观众紧张得喘不过气，展现出了斯皮尔伯格丰富的画面想象力。还有，影片表现琼斯化装潜入纳粹挖掘现场发现约柜的那一段。当琼斯进入那个古祭坛式的洞坑，在碑铭上终于有所发现，脸上不禁露出欣喜的目光时，镜头反打为从山洞顶上圆形洞口里射进的灿烂、夺目的阳光；琼斯将嵌着玛丽莲的铜牌的一

根杆插入了碑上的一个凹处，在激越的音乐伴奏下，摄影机的机位缓缓下降，将天空中灿烂的阳光、圆形的洞口、铜牌和一身白衣的琼斯连成了一条视觉上的直线，最终落幅在他庄严的面部表情上。此时他占据了画面约二分之一，而左侧是洞口阳光照射形成的一个明亮的光环。就这样，这个极富造型意识的画面在叙事的同时一跃变成了导演和观众对琼斯这个美国英雄共同的发自内心的崇高礼赞。

接下来，当约柜被纳粹军队开启时，斯皮尔伯格先是表现了约柜的盖子一飞冲天，然后又表现了天似乎也有了灵魂、有了生命、有了意识，那陡然裂开的缝隙、云层里的电闪雷鸣传递的岂不就是它愤怒和咆哮的声音？这种天谴式的夜空霹雳、惊世骇俗的银幕奇观让我们在目不暇接、惊叹不已的同时，不禁联想起斯皮尔伯格的其他作品：《第三类接触》中外星母船飞临大地的时刻；《外星人》中几个孩子骑自行车带外星孩子以剪影的形式从月亮凌空划过的优美镜头；《侏罗纪公园》中对恐龙的全景展示，以及雨夜一只恐龙撞吉普车时嘴里呼出的呵气；《拯救大兵瑞恩》中被炸得飞向天空中的士兵的尸体，以及刚刚摘下钢盔，庆幸自己死里逃生的士兵却在转瞬间被一颗子弹击中，爆起一团血雾的骇人时刻；《辛德勒的名单》中那犹太人被杀后“万户萧疏鬼唱歌”的地狱一般的图景……所有这些，如果没有电影，如何能如此完美地被创造出来？如果没有善于营造这种电影奇观的大师级的导演，又如何能让我们陶醉其中？

由此可见，斯皮尔伯格的作品鲜明的艺术特色之一就是极其善于通过各种电影化的手段把种种神奇的事物或场景变成震撼人心的“电影奇观”，并辅以精妙的叙事，把观众牢牢地吸引在银幕面前。而这是一部电影走向成功的基础，也是影片鉴赏分析的初步。

第二节 人物是影视作品的核心

——对影片《生死朗读》中汉娜形象的分析

● 影片资料

- ◇ 中文译名：生死朗读
- ◇ 英文片名：The Reader
- ◇ 类 型：剧情/爱情/战争/历史
- ◇ 国 家：美国，德国
- ◇ 片 长：123 分钟
- ◇ 导 演：斯蒂芬·戴德利
- ◇ 制 片：安东尼·明格拉 西德尼·波拉克（等）
- ◇ 编 剧：本哈德·施林克
- ◇ 主 演：凯特·温斯莱特 拉尔夫·费因斯（等）

● 剧情简介

“二战”后的柏林满目疮痍。某天，当少年迈克尔（大卫·克劳斯饰）从学校回家时，

