

北京电影学院教材

刘永泗 刘莘莘 著

美的解构

Malina

影像·声音

中国电影出版社

刘永泗 刘莘莘 著

美的解构

Malina

影像·声音

CIP 中国电影出版社 二〇一〇·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

美的解构: malèna 影像·声音/刘永泗, 刘莘莘著.
—北京: 中国电影出版社, 2010. 7

ISBN 978 - 7 - 106 - 03225 - 8

I. ①美… II. ①刘…②刘… III. ①电影评论—意大利—现代 IV. ①J905. 546

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 115439 号

责任编辑: 胡黎红 宋 楠

封面设计: 赵子航

版式设计: 莘 莘

责任校对: 徐 伶

责任印制: 刘继海

美的解构

刘永泗 刘莘莘 著

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: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)
64296742 (读者服务部) Email: cfpvgb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 中国电影出版社印刷厂

版 次 2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/880 × 1230 毫米 1/16
印张/33 字数/792 千字

印 数 1—2000 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03225 - 8/J · 1194

定 价 90.00 元

本书作者与导演

从左到右：刘莘莘、Giuseppe Tornatore、刘永泗

艺术在似与不似之间

〔中〕齐白石

艺术是有意味的形式

〔英〕克莱夫·贝尔

作者简介

刘永泗 1960年毕业于北京电影学院摄影系，留院任教。北京电影学院摄影系教授、中国电影家协会会员。拍摄过多部电影及电视剧作品。著有《影视摄影》、《影视摄影光线处理》、《影视光线艺术》、《影视照明技巧》等。长期从事影视教学和艺术创作，任教至今。

刘莘莘 1997年毕业于北京电影学院录音系录音艺术本科专业。原北京电影制片厂艺术创作人员中心录音师。现任中国电影集团公司艺术创作人员中心录音师。担任多部电影、电视电影、电视剧的同期、后期录音师工作。应日本录音师协会邀请赴日研修。承担北京电影学院摄影系进修班录音课程教学工作。

(照片提供：中国电影资料馆毕于臣先生)

内 容 提 要

本书以著名意大利影片《Malèna》(《西西里的美丽传说》,原名《玛莲娜》)为范本,针对电影的摄影和录音两个专业学科在电影创作中的交互作用,围绕电影创意构思、语言表达、技巧运用等要素,采用整部影片各个场景从头至尾、循序渐进的解读方式,阐述影片画面和声音的有机融合,剖析经典影片的思想主题、艺术内涵、技术元素、审美价值和欣赏情趣的影音构成机理。本书横跨摄影、录音和剪辑领域,贯通声画复合制作,对于影视专业师生、影视从业人员和影视研究人员,具有一定的指导意义和参考作用。

前言

偶然的一次机会，看到了《Malèna》（中文译为《西西里的美丽传说》）这部电影，令人激动。这部优秀影片回答了电影创作的难题：如何使商业性与艺术性和谐地结合。

单纯的商业片有着很强的吸引观众的魅力，重语言技巧，感情激烈，令人迷狂，但常常会显得缺乏深刻思想，内容单薄；而单纯的艺术片虽然大多思想内容深刻，但缺乏吸引人的因素，观众看不下去。如何解决这个问题？

本片导演通过儿童的眼睛来看待成人，这就比成人的眼睛纯净许多，让更多的人容易接受。而采用戏谑的口吻讲述故事，也让人在情感上觉得轻松自然，同时又能体味到特别深邃的内涵。

影片实际上是讲“二战”对意大利人性的摧残，对文明的破坏。这部影片与黑泽明的《罗生门》表现了类似的主题：战后的意大利，人性是否还存在？《罗生门》是通过古代武士的故事影射二战对日本人性的摧残；《西》片不同，导演托纳多雷直接表现出对“二战”的控诉。从这点看来托纳多雷比黑泽明更具有勇气。

深刻的思想内容、情趣盎然的戏谑风格使这部影片既有商业片吸引人的魅力，又有艺术片的“美”，将二者完美地结合起来，这是当代电影中难得的精品。随着研究的深入，发现这部影片在视听语言上具有超前的完美手法和惊人的技巧表现。导演、摄影、录音、美术、表演的非凡构思在作品中有着生动的体现。

导演托纳多雷很早就把剧本写好，但苦于找不到合适的演员而很长时间没有开机拍摄。偶然的一次，他看到了时装模特莫妮卡·贝露琪，在托纳多雷的眼中她简直就是影片中的玛莲娜，这才开始启动拍摄。正是在这漫长的寻找与等待中，给了导演充裕的构思和创作的时间，使得影片最终得到了完美的展现。

又是在一个偶然的时间里，在谈到这部作品时发现我们两人关于这部影片有着相同的兴趣和观点，于是觉得如果能把声音和影像结合起来研究的话，将会是难得的机会——开辟影像与声音的解构的新的样式。于是我们决定合作撰写这本书。

怎样才能既准确而又易懂，把纯专业的技巧转化到可视可读的感知层面，怎样才能使流动的影像及抽象的声音，尽可能地用二维平面的文图再现出富有情感的四维立体的时空形象？从录音专业前后期完整的创作角度考虑，刘莘莘提出了现在的这种样式，同时我们也都觉得，只有这种样式才能够揭示出影像与声音艺术结构的特征，才能够最直观地体现出影片原有的美的味道。

写作开始后，我们发现采用这样的分析方法是有点难度的，每一个问题究其根本是写之不尽的。曾经考虑过断章取义的方法，但又觉得那样的话永远不能在同一时间内真正展现出一部作品严谨的构思是如何形成的。虽然感到工作艰巨，但同时更加感到也只有这样才能凿开冰山，显现原貌。每次的回顾都不可避免地觉得还有很多的重点言犹未尽，每一个创作技巧究其根本都会是铺陈开去的很多内容，为了照顾整体阅读情绪的连贯完整，不得不对画面和声音都进行了一些简略，各自都觉得是一种遗憾。

在五年的写作过程中，大部分时间消耗在课堂上或创作上，在我们的朋友高向明老师的关心及推动下，可以说是每天挤出时间完成的这本书稿。艰辛是最无所谓的，从专业创作的角度出发，在兼顾技巧的适当说明、还原出创作思维过程的状态下，进而做到教以至用，这成为了本书写作的目的。即使是在完成的时刻，心中也始终没有一丝的轻松，依然还是每一次拿起笔时的兴奋和迫切。

为了能让读者从总体的角度把握读解的特质，我们在一定程度上降低了摄影及录音专业技术层面的展现，更多的侧重于审美层面，注重对理解的提炼和精化。一直以来，依靠平面的文字展示流动影像的情感精髓都是不可能尽善尽美的。因此，我们才采用这样的形式，把两个学科在创作中的种种相关及“不谋”而合展现出来。

能够更丰富、更真切地揭示出电影艺术美的本质，是我们共同的心声。能够藉此提供一个崭新的视角给大家更多的对视听情感的认知，进而推衍到自己的创作中去，真正提高我们作品的生动性和艺术感染力，是我们由衷的心愿。

在朋友的关怀和支持中，终于放下了手中的笔。在这里特别要感谢北京电影学院张会军院长以及摄影系对本书的认可及出版的支持。感谢中国电影出版社汪菊平先生对本书的关注，及徐维光女士在出版过程中所做的大量工作。

虽然经历的时间已经很长久了，但我们的心却如刚刚开始酝酿时一样，始终为视听艺术的美而感动着……

刘永泗 刘莘莘

2010年7月

阅读说明

1.关于版本的不同 《Malèna》这部影片目前看到的有两个版本。一是2000年发行的92分钟版，二是几年后问世的导演未剪辑数码修复109分钟加长版。这两个版本从片长、画面内容到声音的处理都有些不同，特别是影片的开场段落。

原则上，为了给大家讲解影片中所有构思精巧的创作，为了能全面展现出其独特的艺术特性，我们在版本的选择上二者兼顾。出于照顾画面的角度，我们以加长版本的画面为线索进行读解。声音方面最大的差异在于14~19场的一段音乐，也是玛莲娜出场音乐的第一次出现。短版没有17、18两场，由于是女主角的第一次展现，这一段的声音结构自然十分重要，为了照顾声音结构的展现，我们对这部分声画进行了两个版本的整合，以长版（无音乐）画面为线条，同时也涵盖了短版（有音乐）的画面内容，目的在于减少不必要的重复，一次性展现两种处理方案。读者在阅读初始可能会觉得稍显复杂，左边一组画面对应着右边声音的两个版本，需要对声音构成的最后两列（有音乐轨/无音乐轨）有选择地分别搭配其他的成分，再共同对应着左边的画面。其余声轨则两版都有，只要事先注意，就很好区分了。这一部分对声音构成的取舍，展现了声音创作在画面再次组接变化时的选择角度。全书中这样处理的地方只此一处，1~21场的部分需要参考两个版本，是由于这是影片的开场段落，至关重要。后面的章节里，我们以加长版画面为主，将短版的画面全部包含其中，不再特意标注区分，避免相同处理手法的过多重复。

2.关于序号的标识 最左侧的序号栏是作者为了在同一个章节中简化对画面的指代而编排的，与影片拍摄无关，只为了简化图表的使用和查找。

左侧还设有场号与镜号栏，应从影片实际拍摄角度来辨别，主要是让大家理解每一场、每一镜头间的划分关系，不一定就是现场拍摄的真实排序，现在见到的毕竟是最终经过剪辑的版本，应该说是依据完成版本重新恢复上去的。为了让大家能够从中看到摄影师在现场对画面镜头进行划分的依据与安排以及导演在后期剪接时对画面素材灵活多样的处理方法，这些都是学习要点。场镜号系统不仅在前期拍摄现场非常重要，也是后期剪接、录音工作中必不可少的依据。以此为依据进行分析解读，更能体现出很多重要的工作信息。

还要特别解释的是：一个连续的运动镜头可能给出了好几帧截图以展现运动过程的状态，那么这几帧截图会以同一个镜号出现，在本书中分别被冠以不同的连续的小写英文字母后缀；前期拍摄中的连贯画面在后期剪接时可能会被剪断打散，分别编排在一组画面的不同位置，这时的画面以同一个镜号加连续的大写英文字母后缀表示。这种专业的标识能够帮助我们很好地理解剪接时对画面素材的实际使用，从导演与摄影两个角度体会制作的过程。

3.关于台词的引用 两个版本的中文翻译不完全相同，这也是录音专业在分析国外影片时经常遇到的一个重要问题。通过翻译转换过来的电影台词，经常会出现一些看似微小实则严重的误差，有时这种误差甚至会使原意“失之毫厘，谬以千里”。一部电影中的对白不仅仅是为了讲述

故事，同时它还兼顾着此刻的声画关系。从一个专业录音师的角度而言，每一个字的用法、位置，都有着不可替代的功用，特别是那些更加侧重艺术性的影片。

由于原编剧在设计台词时就充分顾及人物性格与上述双重含义，因此对这种较难把握的话语的翻译就更要求意义准确。本书在选取具体台词时，全部按照兼顾两个版本的原则，选取最符合声画关系的那句译文。尽管有时会觉得中文的表达不够准确、自然，但考虑到翻译也是尽量遵照原句字义来直译的，因此我们在引用时不做任何修饰，尽可能给读者留下独立判断的空间。

4.关于阅读的角度 由于本书是从涵盖两个专业学科的角度入手，因此适用层面也就不再单一。左右两页纵向看，两个学科各自成章，横向看，是站在对影片声画创作总体把握的角度，由此可以发现尽管专业不同，但实际上优秀的创作是建立在不同学科间的相互理解及共同构建之上的，正是具有了这种融会贯通的把握，才能创造出富有感染力的作品。这一层面也适用于所有热爱电影视听艺术表现的相关人员与读者，帮助他们从专业创作的角度真正去欣赏并读解一部影片。

目 录

第一章 出 场

- I 1—10场画面声音解读 / 2
- II 11—14场画面声音解读 / 12
- III 14—18场画面声音解读 / 22
- IV 19—21场画面声音解读 / 34
- V 14—19场音乐 / 40
- VI 1—21场画面解析 / 42
- VII 1—21场声音解析 / 47

第二章 想玛 窥玛

- I 22—30场画面声音解读 / 52
- II 30场画面解析 / 70
- III 30场声音解析 / 74

第三章 一过广场 父亲受辱

- I 31—44场画面声音解读 / 76
- II 44—46场画面声音解读 / 106
- III 47场画面声音解读 / 128
- IV 44—47场画面解析 / 134
- V 44—47场造型元素结构 / 143
- VI 44—47场音乐解析 / 143
- VII 48—50场画面声音解读 / 146

第四章 二过广场 阵亡噩耗

- I 51—52场画面声音解读 / 156
- II 51—52场画面解析 / 168
- III 51—52场音乐解析 / 178
- IV 53场画面声音解读 / 180
- V 53场画面解析 / 186
- VI 54—58场画面声音解读 / 188
- VII 59—63场画面声音解读 / 198

第五章 上帝保佑

- I 64场画面声音解读 / 218
- II 66场画面声音解读 / 222
- III 66场画面解析 / 226
- IV 67场画面与声音解读 / 228
- V 70—71场画面声音解读 / 238
- VI 71场音乐解析 / 244

- VII 72—76场画面声音解读 / 244
- VIII 77—78场画面声音解读 / 252
- IX 79—80场画面声音解读 / 260
- X 81场画面声音解读 / 272
- XI 81场画面解析 / 276
- XII 82—87场画面声音解读 / 278
- XIII 88场画面声音解读 / 288
- XIV 89场画面声音解读 / 292
- XV 90场画面声音解读 / 294

第六章 改换长裤

- I 91—92场画面声音解读 / 300

第七章 雪上加霜

- I 93—95场画面声音解读 / 312
- II 96场画面声音解读 / 320
- III 96场画面解析 / 324
- IV 97—99场画面声音解读 / 330
- V 97—99场画面声音解析 / 346
- VI 100—102场画面声音解读 / 348

第八章 反抗 被驱逐

- I 103—106场画面声音解读 / 368
- II 105—106场音乐解析 / 396
- III 110—116场画面声音解读 / 396
- IV 117—119场画面声音解析 / 416
- V 120场画面声音解读 / 418
- VI 120场声音解析 / 422
- VII 121—122场画面声音解读 / 424

第九章 归来 和解

- I 123场画面声音解析 / 438
- II 124—126场画面声音解读 / 440
- III 126场 画面声音解析 / 446
- IV 130场 画面声音解析 / 448
- V 134场画面声音解读 / 452
- VI 135场画面声音解读 / 466
- VII 136场画面声音解读 / 478
- VIII 135—136场画面解析 / 492
- IX 136场声音解析 / 498

附 件

- 附件一、结构 / 502
- 附件二、30场造型元素 / 505
- 附件三、47场造型元素 / 505
- 附件四、音乐主题结构 / 509

第一章 出场

I 1—10场画面声音解读

序号	场号	镜头号	画面解读	画面
			黑暗的衬底，一颗蓝色光点从远处流星般降落到跟前，闪闪光球上出现字母“E”。 画外音响起……	
		厂标		
		字幕	黑底衬托着工整的白色字母，稳定端庄。黑色庄重、白色纯洁，但黑与白还是不幸的色彩。首先字幕给影片定下严肃而具有悲伤的情调。 白色的字体渐渐显出，渐渐隐没，从黑暗中来，回到黑暗中去，带出一缕冥思的意味。 影片中字幕的色彩和出法，一向是暗示主题的手段，是表情达意的符号。	
		片头	黑底衬红字。大面积的黑色衬托一小块红色线条，这样的醒目！这样的显眼！手写体的流动感很强，像黑暗之中流淌着的鲜红的血，又像黑暗中的一缕红光。到底是什么？什么又都不是，但会让我们感到些什么，在向我们表述着什么。	
1	1a		在字幕衬底上叠化。银幕由暗变亮，一个黑色块像旗帜似地在镜前摆动，渐渐看出这是一个运动镜头，在狭窄街道上空由高而下移动，随着镜头开始向下移，如同掉进黑暗的深洞似的，往下沉…… 将红色玛莲娜名字叠到景中，意图显而易见。 此时传来喊话声“今天下午五点”	
1	1b		渐渐看清“洞”中景物，一条窄长的街道，横亘之间挂满了晾晒的衣物，黑色的影像如同骷髅旗般地飘动…… “下午5点墨索里尼向全国讲话，你们要打开收音机，有收音机的要调大音量，大家要听领袖讲话。”	
	1c		摄影机继续往下沉去，洞中蓝灰色的远处，一辆军用吉普车驶来。 “穆斯林也要说意大利语，这是法西斯政府的命令。”	
	1d		吉普车驶近，法西斯军人（成年人主题）开始出场亮相。仰角，威严感很强，专制者的形象。 只有一群小孩跟在车旁跑动…… “法西斯政府命令你们，停止工作，我们伟大的领袖将有重要的事宣布。”	
2	2	1a	起幅远景，有阶梯的街道，空间稍广。摄影机跟随向下跑的法西斯军人向下移动，边跑边喊……与向上走去的群众背道而驰，暗示出二者的相反关系…… 如果说黑暗窄小的街道像是深洞，那么台阶则说明听广播的地点是比洞底更低的地方、更深的底层了。	

对白	动效	环境	资料	音乐	加长版	声音解读
			钟声		标 版 音 乐	出品公司标板上最后飞出一颗星带出了远处教堂的钟声，一般这里应是一段独立的标板音乐，而在短版中，把作品第一个画面的声音提前到这里出现，主要是为了一出声就先把观众带入影片情境，这段背景环境声还涵盖了几幅黑底字幕画面，保持了开篇的连贯性和完整性。
		街道杂音	车过			钟声率先出现后，隐隐的汽车驶过，远处的几声狗叫，琐琐碎碎的人物活动空间音响，都交代出一个街道生活的环境背景。这段尚且还很微弱的城镇背景中，在全片中的第一声以远处传来的钟声作为开场，其音质感让人很容易的判断出这是来自教堂的钟声。作者在引起着观者的警觉。一部影片的开场总会透露着影片整体的基调、风格以及主题内涵等一系列重要的因素，稍有专业经验的观者就会从这几分钟内读解出影片许多至关重要的信息。
					喊话	教堂钟声是一个典型的特定生活环境的素材，不仅可以提示出一个人人们日常生活的大背景，更能提示出一个人生活的心理环境背景。本是宣扬宽容、忍耐，本是爱与和平的精神象征，在这一影片里又是怎样体现的呢？
喊话	衣物抖动				街道杂音	随着片名字幕的叠画，渐渐显现出第一幅画面，镜头从一狭窄的街道上方缓缓摇下，明确地展现声音来源的真实时空，两旁是紧密相联的建筑物，拥挤的小巷，纵深驶来的吉普车上，站立的士兵正在喊话，其空间混响感依据此处建筑物所构成的空间距离真实感而定，这种真实感的建立会直接影响到观众对影片故事情景空间的心理认同。
			汽车行驶			正常的街道群杂中突出了汽车穿行人群中喇叭的鸣叫声，在这里选配的喇叭声很有意味，并不只是一个正常音质的普通音响，而是一个带有一定破旧质感的喇叭，沙哑无力的调子，与士兵喊话、要求人们收听元首发动战争广播时的强烈调门不一致的是，喇叭声给人的完全是一种有气无力、强努着劲儿叫器，正配合着喊话声由远而近。
	脚步	孩子追逐	喇叭			硬要穿过人们正常生活的环境气氛驶到近景时，又一次的喇叭声，更是能感到明显的底气不足和漏气感，此处台词恰为 “今天下午我们伟大的领袖将有重要的宣布” 与剧情内容之间的关系不言而喻，不仅流露出创作者的态度，亦有助于我们对本片主题内涵的把握。
						随着汽车渐渐驶来，一群孩子追逐着跟随起哄，此刻声音构成只突出了孩子的追闹声，而没有选择其它也可展现城镇人群生活的音响素材，声画的这种呼应直接烘托出对于法西斯军人的宣战号召，自发的只有未成年的孩子们，在主动跟随的跑着。这样的构成，使人不禁感受到影片一丝略带嘲讽的风格，这更是作者们借环境人物表明的态度。
旁白		台阶处群杂环境				转场下台阶来到一处较开阔的小广场地带，大人和孩子从家中被喊出忙乱走着，以画外雷纳托的旁白为主，讲述第一次遇见玛莲娜的时代背景，背景铺垫着台阶上人群奔走相告跑动的群杂声、话语声、孩子们跑动的声音等渲染环境感的细节。突出了女人和孩子、男人们的话语声，忽略了这么多人群上上下下台阶奔跑的脚步声，这是由于为开场旁白让位的需要处理。 旁白出现“初次见到她时，我只有12岁半。”

序 场 镜
号 号 号

画面解读

画面

镜头落幅，一个军人由画左下方进入画面，成中景，大声地向上喊叫。注意这个军人的位置和动作，由画幅底下钻进画面，给人突然出现的奇特感觉，向上方高处呼喊，说明让高处的人群到底下来听元首讲话。空间高度的意象塑造意指是鲜明的。

雷纳托的出场：横移运动由明亮而广阔的广场，通过狭窄而黑暗的过道进入较亮的自行车装配间。这个运动动作表现出主人公雷纳托的环境与法西斯军人之间存在着“隔离”：一亮一暗，间隔着黑暗的过道。暗示出主人公的性质。

过道里摆满车轮、车架……很注意细节表现。
雷纳托旁白“那一天，墨索里尼向英法宣战，而我有了第一架自行车……”
镜头移动，我们先看到室内父亲和雷纳托。

镜头继续移动，出现卖车人。出场顺序突出了雷纳托父子。这是影片男主角亮相镜头，稍亮的画面，较暖的色调，工整的构图，三人形成倒三角形的不稳定感，小而亮的窗子不仅是父亲的主光光源，也给黑暗空间添了一个亮洞……这一切都与外面法西斯头子讲话的空间相关，形成了对比，暗示着主人公的处境和态度。

“车架来自非洲，齿轮来自德国……”独白暗示了意大利战前在国际上的关系——国际大家庭中的一员。与现在墨索里尼的“一边倒”的讲话形成对比。暗示意大利战后的命运。

雷纳托亮相的近景镜头，正面角度拍摄，侧光照明，大反差处理，刻画了他是一个认真的、有力度的正派人物。

画外继续独白“……但车链来自西西里。”

雷纳托父亲的近景亮相镜头。广角仰拍，透视鲜明，线条向后上方汇聚，父亲的形象略有变形，显得高大。采用明亮的蓝味的侧逆光修饰人脸，影调明快，体感较强，很有力度。浅灰色裤子、白色衬衫、深褐色领带。这是一个正派的男人形象，在影片中是位具有反法西斯思想和行为的人物。

雷纳托听到后抬头看父亲。
画外卖车人回答：“放心！”
长焦距镜头拍摄，雷纳托向后上方仰望的头。不仅展示出父子关系，也暗示出画外的父亲“异常高大”。这是通过雷纳托的动作刻画出父亲的造型。

对白	动效	环境	资料	音乐	加长版	声音解读
台词						随着镜头摇下，站立士兵的喊话一带而过，虽在前景，可在群杂环境中我们又“听不清”他的这句话，甚至感到不容说完就随画面切断了，声音构成的比例与画面展现的比例并不相称（画面中士兵在前景仰角拍摄中显得很大），实际的声音却并不相应明显，这样的处理时刻流露着作者的用意安排。 旁白“即使现在年纪大了。”
	脚步	门前环境	收音机元首讲话			转到自行车店铺门口时，后景背影两个人正抬放着一台大收音机，里面传出元首讲话和人群呼应喧嚣的广播声，录音师在这里安排的这句广播声，先用质感明确抬出的是一台收音机（后景中一个背面并不能立刻确认），又间接的给出了当时人们对元首发动战争追捧的时代背景，从情节上为后面内容的情绪做了铺垫 “脑袋不听使唤，我依然记得清清楚楚。”
			欢呼			随着镜头顺墙壁摇到室内，收音机被摇出画面，广播声渐渐淹没在门外的环境杂声中，这种处理符合人眼看到的环境变化，交替的比例实际上并不是我们在现实环境中的真实再现，而是根据表现剧情的需要人为的处理，或者说让你听见的是创作者现在需要让你听到的内容，而这些恰是为了营造所需的特定环境。
台词	摇链条	孩子杂声				成分的过渡处理实际上也是为了给将要出现的台词让位，旁白和广播声刚刚停止时台词就出来了，门前环境并没有断，只是稍低了些音量，这也符合现实感的再现。 此时买车人的台词为： “车架来自非洲，齿轮来自德国，刹车来自……我忘记了。”
	摸车					这段台词很有意思，罗列了一台自行车的零部件组成的不易，表面上非常符合战时物资紧缺，中下层老百姓生活自然是十分贫困的实际状况，实际上也借由此物的世界级构成渗透出创作者自身的态度。 “但链条来自西西里的”一辆自行车可以由多国零件组装而成的，但是使其能够运转的很重要的部件，是西西里的，没有链条的自行车是不会转动的，而西西里，是导演的故乡。
	放油壶					总是语意双关的台词，父亲虽不是影片的主角，但全篇的第一场台词戏他却是主角，这些台词的设计不仅表明他作为一个普通人物，一个孩子的父亲，很疼爱自己的孩子，在艰难的生活环境下，尤其是在需要人人都去响应战争号召的时刻，他却跑来只顾专程给孩子买一辆很难得的自行车。 “老是油腻腻的你确定够安全？”父亲问。 他此刻在意的仍然只有孩子的安全问题。
						对比后面父亲几次追打孩子的举动，父亲对孩子教育的态度是很明确的，不仅他的人物行动交代得很清楚，而且借由他的行为也体现出作者对人物身份角度的刻画。 “放心！”卖车人答道。

序号	场号	镜号	画面解读	画面
7		4A	近景，卖车人回答：“我也有（这样的）自行车。”低角度仰拍蹲下的卖车人，视觉很独特，表现出能有“多国”组合的车是多自豪的意味。这也是对战前“国际大家庭”的肯定，用在这里也是意大利人对墨索里尼宣战讲话的反对态度表现。	
8		3B	父亲：“现在打仗了，谁买得起这新自行车？” 仰角有几个意义：其一，是蹲在地上雷纳托主观视线；在造型上与平视角拍摄的雷纳托形成对比，突出了父子大小关系。其二，也暗示着他的思想人格比雷纳托更高一层；其三，与室外广场上听广播者形成差别，仰角是对反对或不关心法西斯政治的人的赞美。这一切都表现出导演和摄影师的态度。 对话，父亲问：“老是油腻腻的肯定够安全？”	
9		4B	卖车人：“唉——”了一声。暗示着时代的艰难。	
10		3C	父亲也：“唉——”了一声，吐出口气。表现出为了孩子很不容易。	
11	4	1a	雷纳托骑车快速驶去，背景是站立的市民在听元首讲话。动与静的对比展示出雷纳托驶去的动作和速度。强调二者差别。 构图上听广播市民约占画面四分之三，只有一小块空间留给雷纳托，形成多与少的对比，突出雷纳托与人不同。	
		1b	跟拉运动，雷纳托由全景变成近景，突出雷纳托，特别是仰角拍摄，使主体更鲜明。 用渐变镜将上半部挡暗，使调子压抑，塑造了时代气氛。	
12		2	广场上，人们向集合点走去，动作较慢与前镜中雷纳托的速度形成快慢对比，再次区分二者。 镜头垂直升起，造型上展示空间深度和广度，显示人群越聚越多，但在表意上人物的运动恰恰与摄影机动作相反，人物在画面中向下坠落，有如沉入深渊，这是被愚弄人的形象性刻画。	