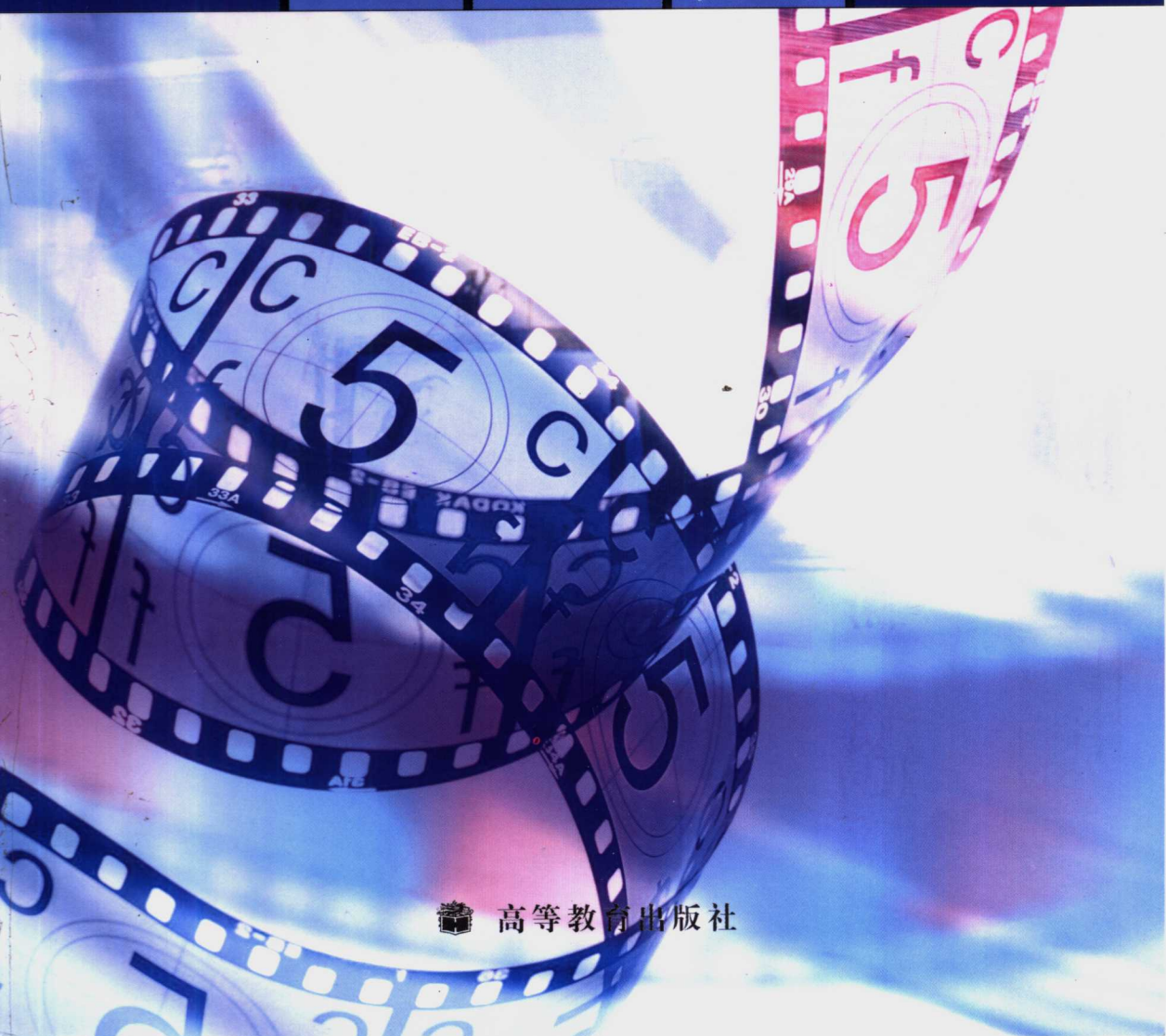

中国经典

电影作品

赏析

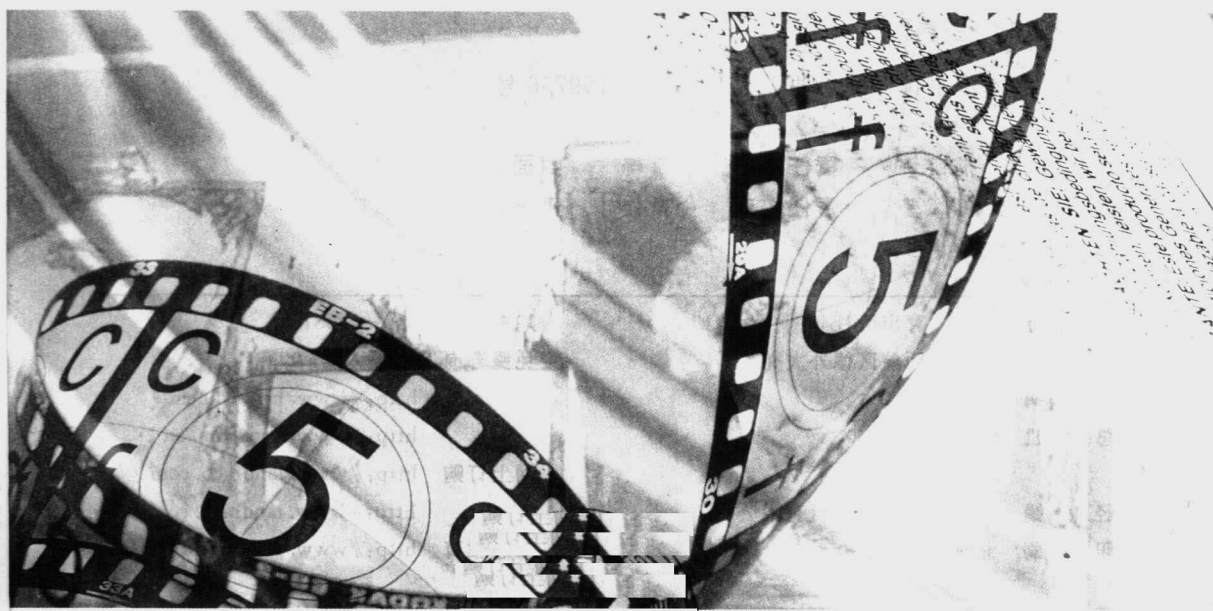
主编 彭吉象

高等教育出版社

中国经典 电影作品赏析

■ 主编 彭吉象

 高等教育出版社

内容提要

本书是高等教育出版社百门精品项目成果之一,与国家级“十五”规划教材《影视鉴赏》第二版配套使用。

本书以影片在中国电影史发展中的地位、艺术性、市场性及国际影响为原则,同时吸收了电影本体研究、类型研究、商业研究、传播研究和文化研究等因素,遴选了包括两岸三地在内的百部具有代表性的国产影片进行分析,从而帮助读者了解和熟悉中国电影史上的优秀影片,初步掌握影片的分析方法,提高鉴赏水平。本书以出品年代为序选择片目,以便读者查阅。

本书可作为普通高校公共艺术教育的教材,也可供影视专业及广大影视爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

中国经典电影作品赏析/彭吉象主编. —北京:高等教育出版社,2006.4

ISBN 7-04-018577-6

I. 中... II. 彭... III. 电影-鉴赏-中国-高等学校-教学参考资料 IV. J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 159756 号

策划编辑	张丽娜	责任编辑	张丽娜	封面设计	张中申
版					

序

适逢中国电影百年诞辰之际,我们编著了这本《中国经典电影作品赏析》以兹纪念。本书是教育部体育卫生与艺术教育司推荐教材《影视鉴赏》的辅助用书,同时又可以作为广大电影爱好者了解并熟悉百年中国电影的参考书。

电影的学习与其他艺术学科的学习是一样的,必须把理论学习与作品欣赏相结合,才能使学生对电影有一个深刻的理解。但是,在教学过程中我们发现大多数非电影专业的学生不知道应该看哪些影片,特别是对于中国电影史上两岸三地的优秀影片,现在的学生都比较生疏。再加上课堂时间有限,这就要求我们为学生提供一定数量的优秀影片作为他们课下欣赏的参考。

影片鉴赏课最终目的在于提高学生对影片的鉴赏水平,从而提高自身的审美能力。但是,在实际中,我们也发现这样一个问题,即许多学生不擅长运用所学知识分析影片。因此,需要一些适合其水平的影片分析范本帮助他们提高这方面的能力。

正是基于此,我们有了一个想法,即出一本中国优秀影片鉴赏方面的教材,一方面作为影片资料,另一方面辅之以影片分析,从而帮助学生和广大电影爱好者了解和熟悉中国电影史上的优秀影片,初步掌握一些影片分析方法,提高他们的鉴赏水平。

不过,实践起来,我们不得不面对一些难题,其中最主要的就是对影片的选择,毕竟百年中国电影诞生了无数上乘之作,而我们只能从这些数量众多的优秀影片中,优中选优地挑出一百部。特别是我们看到,今天电影越来越被读解成一个融艺术、商业、传媒在内的综合体,传统的艺术电影和商业电影的界限正逐步被打破,而当代电影研究已经涵盖艺术、市场、传媒乃至社会学和文化学各个方面,因此,在选择

有代表性的国产影片。必须指出的是,这百部影片在不同领域都具有代表性,像《难夫难妻》、《一江春水向东流》等影片其意义自无需多言,而像《甲方乙方》、《英雄》等片,我们更看重的是其在商业研究和大众文化研究方面的意义。

此外,我们没有请专家学者撰稿,而是在北京大学艺术学系影视专业的硕士研究生中挑选了优秀同学撰写影评,发挥年轻人在思想上有所交叉和共鸣的特点组织文章,从而易于非影视专业学生和影视爱好者更好地接受。每篇文章之后均有该篇作者之署名,意在文责自负。当然,作为辅助教材,我们又必须保证其学术质量,因此由我负责全书在写作上的审核,由我的两个学生叶宇(博士研究生)、满羿(硕士研究生)负责全书的统筹工作。

在片目的顺序上,我们按照出品年代加以排列。

此书从筹划完成到正式出版近两年时间。两年以来,赘事缠身,屡经奔波,尽管有学生辅助,但自己丝毫不敢放松对此书工作的要求,所做一切皆是为中国电影,为普及中国的电影教育尽一个电影理论工作者和教育工作者之本分,其根本源于对中国电影之热爱。

自1905年诞生以来,中国电影经历了一个艰难曲折的发展历程,终于迎来了百年华诞。在百年中国电影史上,曾经有过三次辉煌的时期,即:20世纪三四十年代、20世纪五六十年代(“十七年”中国电影)以及20世纪80年代(“新时期”中国电影)。迈入新的世纪,中国电影正在翻开崭新的一页,随着中国电影的产业化转型、多样化追求和国际化目标的实现,中国电影期盼着在新的百年里早日迎来第四个辉煌时期

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

目 录

难夫难妻(1913)	1
劳工之爱情(1922)	4
姊妹花(1933)	7
神女(1934)	11
桃李劫(1934)	14
渔光曲(1934)	18
大路(1934)	21
马路天使(1937)	25
十字街头(1937)	28
夜半歌声(1937)	31
八千里路云和月(1947)	34
太太万岁(1947)	38
一江春水向东流(1947)	41
万家灯火(1948)	45
小城之春(1948)	49
乌鸦与麻雀(1950)	53
白毛女(1950)	56
我这一辈子(1950)	60
武训传(1950)	63
南征北战(1952)	66
柳堡的故事(1957)	69
林家铺子(1959)	72
林则徐(1959)	75
今天我休息(1959)	79
青春之歌(1959)	82
五朵金花(19	

小兵张嘎(1963)	101
早春二月(1963)	104
大闹天宫(1961、1964)	108
舞台姐妹(1965)	111
侠女(1972)	115
精武门(1972)	118
创业(1974)	121
闪闪的红星(1974)	124
汪洋中的一条船(1978)	127
醉拳(1978)	131
小花(1979)	134
天云山传奇(1980)	137
邻居(1981)	140
城南旧事(1982)	143
少林寺(1982)	146
一个和八个(1984)	149
黄土地(1984)	153
人生(1984)	156
良家妇女(1984)	159
黑炮事件(1985)	162
警察故事(1985)	165
青春祭(1985)	168
童年往事(1985)	172
野山(1985) ..	

悲情城市(1989)	215
开国大典(1989)	219
菊豆(1990)	222
双旗镇刀客(1990)	225
牯岭街少年杀人事件(1991)	228
暗恋桃花源(1992)	231
霸王别姬(1992)	234
秋菊打官司(1992)	237
阮玲玉(1992)	240
新龙门客栈(1992)	244
找乐(1992)	247
三毛从军记(1992)	250
喜宴(1993)	253
头发乱了(1994)	256
爱情万岁(1994)	259
背靠背,脸对脸(1994)	263
重庆森林(1994)	266
大话西游(1994)	269
独立时代(1994)	272

难夫难妻(1913)

【影片资料】

黑白片

亚细亚影戏公司

导演:郑正秋、张石川 编剧:郑正秋 摄影:依什尔

【剧情简介】

广东潮州有乾坤两家,分别有一个儿子髻令和一个小女儿标梅。两家老人都极力促成双方联姻,但并不在乎两个年轻人是否同意。他们请媒人说合。经过媒人的撮合,两家决定择选良辰吉日完婚。经过一番热闹繁琐的旧式婚俗仪式后,髻令和标梅这对从未见过面的新人拜了天地,被送进洞房,无奈之中成了夫妻。

【鉴赏分析】

《难夫难妻》是第一部香港电影制片公司出品的故事片,也是中国第一部真正意义上的故事片,因此它在中国电影史上具有重要的意义。

1913年,郑正秋编剧并与张石川合导了此片,这也是郑正秋参加电影工作的开始。被称为“不畏强御的剧评家”的郑正秋始终认为戏剧必须是“改革社会、教化群众的工具”^①。这种观点也同时体现在《难夫难妻》中。

本片从媒人牵媒拉纤开始,经过种种繁文缛节,最后以一对陌生的青年男女

被送入洞房结束,通过喜剧的形式对传统封建婚姻制度进行了嘲讽和批判。本片呈现出一定的社会意义,在一定程度上反映了社会现实,暴露了社会问题,也体现出在旧民主主义革命时期,导演郑正秋所具有的资产阶级民主主义思想。值得一提的是,在当时社会情形下,电影普遍被当作纯粹的赚钱工具和娱乐的“玩意儿”,而《难夫难妻》的出现无疑为这种情况的改变找到了契机。

同时,通过这部电影,我们也能看到戏曲与戏剧对尚处于襁褓之中的中国电影的影响。从创作者来看,编剧兼导演的郑正秋在此之前是一名戏剧家,他把对戏剧的观点注入到电影创作之中,从第一部《难夫难妻》到《自由之花》之前的影片,他的作品始终是作为“教化”工具而存在的;从创作过程来看,影片中的演员一概由文明戏中的男演员担任,而无一女角,从而为这部电影打上了时代烙印;从叙事风格上说,尽管本片总长不过四本,情节简单,但是基本按照“冲突律”来结构叙事;从内容上说,本片与当时《不如归》、《家庭恩怨记》、《鸳鸯剑》等大量进步的文明戏具有相似性,都是从家庭伦理入手,反映社会现实,揭露封建制度的罪恶,抨击不合理的封建婚姻。

除了上述所说以外,本片的拍摄也是具有历史意义的。此前的影片摄制不过是纪录性地摄取一些景物或者戏曲的动作片断,而这部短片却有了独立的情节。同时,电影摄制时分工明确,不仅有自己的编剧,还有专人出任导演。张石川曾谈到这部电影的导演工作:“我和

戏的上海新新舞台首映,时间为 1913 年 9 月底。

在此之后,郑正秋和张石川沿着各自的电影之路不断奋进,成为中国电影事业的奠基者。《难夫难妻》以降,中国电影也开始走上了一条“影戏”之路。

(满 羿)

劳工之爱情(1922)

【影片资料】

黑白片

明星影业公司

导演:张石川 编剧:郑正秋 摄影:张伟涛 主要演员:郑鹧鸪(饰郑木匠)、余瑛(饰祝女)、郑正秋(饰祝医生)

【剧情简介】

本片又名《掷果缘》，描述了水果商人向医生女儿求爱的故事。一名姓郑的青年木匠，改行开了一家水果铺。他的对街住着祝医生父女俩，郑木匠与祝医生之女互生爱意，常掷果相赠，暗结情缘。祝医生门诊清淡，求诊无人，亟思招徕患者。一日，郑木匠前往祝家求婚。正为医事清淡、无法交付房租而犯愁的祝医生，提出了允婚条件：若能使其医事兴旺，便以女儿嫁之。郑木匠无奈而归。这天晚上，楼上“全夜俱乐部”大打出手，吵得郑木匠难以入眠。烦乱间，郑木匠巧思妙想，心生一计，在门外游乐场的楼梯安上活动小机关，当游客下楼时，即扳动机关，俱乐部的无赖恶少经此纷纷滑落跌伤，或伤手脚，或伤腰背。第二天，对面祝医生的医寓里果然门庭若市，众游客纷纷请祝医生治疗，祝医生应接不暇，医金累累。祝医生喜郑木匠机智，于是实践约定将女儿许配给郑木匠，一对有情人终成眷属。

【鉴赏

的最早的一部国产故事片。作为中国早期短故事片创作的代表性作品,从中国电影艺术历史发展的角度来看,这部影片足以令人刮目相看。

《劳工之爱情》由上海明星影片公司创始人郑正秋编剧,张石川导演。作为明星影片公司的创始人,郑正秋、张石川是中国电影的先驱者,两人在中国电影事业、艺术的开创和发展上,都产生过较大影响。尤其是郑正秋,他是清末民初进步的文明戏剧作家和爱国剧评家,终生为文明戏和电影艺术呕心沥血,不辞辛劳,留下了大量作品,为电影做出了突出贡献。

明星影片公司是一家创立早、影响大、时间久的电影制片公司。从1922年创立起,至20世纪30年代抗日战争爆发(1937年)止,时间长达十五年之久,出品数量为国内各电影公司之冠。《劳工之爱情》是明星影片公司刚成立时拍摄的滑稽短片,作为喜剧片,它采用了西方打闹喜剧的形式,同时又联系中国当时现实生活的内容,寓庄于谐,风趣而不庸俗,夸张而不失真。从形式上看,这是一出带有“闹剧”色彩的文明戏,娱乐因素很突出;从内容上来说,表现了一对青年男女自由恋爱的成功,有一定新剧革命的倾向,具有一定的进步意义。

有人曾高度评价《劳工之爱情》在中国电影艺术史上的重要地位和影响,肯定它既是“中国短故事片创作的压卷之作,也是中国短故事片艺术经验的集大成者,在中国电影艺术发展道路上具有比较重要的意义……它在创作意图、剧作构思

量,它也超出了当时一般的鸳鸯蝴蝶式的言情片。

郑正秋采取诙谐夸张的喜闹剧形式,以适度的夸张,创造生动滑稽的人物形象。比如影片开头,刚改行的郑木匠一时改不掉老习惯,竟自然而然、下意识地用墨线平分西瓜,用圆规量西瓜的直径,用刨子刨甘蔗皮,这些形象化动作煞是可笑,却又让人觉得有一种特定的真实性。值得一提的是,在这部影片中,郑正秋很强调影片的动作性,而且每个动作的设计都简练达意,很符合早期默片的特征。如木匠和姑娘虽是邻居,却因女方父亲、老中医的反对而不便来往,他俩便以木匠用的墨盒来传递信息。一次,姑娘误将父亲的眼镜盒放进墨线盒中,传至木匠手里,使老父亲找不到眼镜,闹出了笑话。这一笑料的运用,比较新鲜有趣,也有一定的生活依据。而老中医生意不佳,木匠便故意在邻居的楼梯上巧设机关,使那些上楼去赌钱喝酒的人们,一个个下楼摔得腰伤腿疼,纷纷前来求医,使老中医生意兴隆,大赚其钱。这种艺术处理,显然是一种极其闹剧式的夸张。可取的是,显得可信而不造作。

《劳工之爱情》在中国喜剧电影艺术发展史上的地位不容忽视,其艺术特色值得肯定。虽然,在今天看来,它的喜剧手法难免比较简单幼稚,思想观念也比较肤浅,但是以它对中国电影的贡献来说,这一点是不必苛求的。

(俞 燕)

姊妹花(1933)

【影片资料】

黑白片

明星影片公司

导演:郑正秋 编剧:郑正秋 摄影:董克毅 主要演员:胡蝶(饰大宝、二宝)、宣景琳(饰赵大妈)、郑小秋(饰桃哥)、谭志远(饰赵大)

【剧情简介】

大宝和二宝是一对孪生姐妹。他们的父亲赵大贩卖洋枪,带二宝远走他乡,姐妹俩从小就分开。长大后,二宝嫁给了军阀钱督办当七姨太,过着豪华奢侈的生活,而大宝则嫁给了叫桃哥的木匠。桃哥虽贫穷,但生性忠厚老实,赡养着大宝的母亲,三人过着贫苦而幸福的生活。桃哥为生计奔波而染病。大宝为了分担丈夫的负担,到钱督办的公馆中做奶妈,二宝恰是她的主人,但两人却互不相识。桃哥在做工中负了重伤,大宝恳求二宝预付一部分工钱,而骄横的二宝不但不同情大宝,反而大打出手。无奈的大宝不得已偷了小主人身上的金锁,却被二宝的小姑看见,惊慌失措的大宝无意碰倒了一只花瓶,正好砸在二宝小姑的头上,小姑被砸死。于是大宝因杀人被捕。大宝的母亲前来探监,偶然之中看到了现在已当了军法处长的赵大,也知道了七姨太就是二宝。一家人相遇了,母亲用当年赵大用烧红的钳子将自己和二宝烫伤的疤痕作为对证,二宝才知道了自己的身世。大宝

【鉴赏分析】

1932年开始的左翼电影运动,对号称中国电影“老夫子”的郑正秋产生了巨大的影响,使其在后期的电影创作观念上发生了重大的变化,“郑正秋对电影已从‘教化社会’的模糊看法提高到‘电影负有时代前驱的责任’的认识了”。^①

正是在这种认识的转变中,郑正秋完成了他晚期的重要作品《姊妹花》。这是一部以妇女为题材的家庭伦理电影,影片主要通过描写生长在不同社会环境里的一对孪生姐妹的不同遭遇来反映当时的社会状况和矛盾。导演把这种情节剧的诸多特点,主要是情节上的矛盾冲突、人性善恶的鲜明对比以及煽情场面等方面充分发挥出来,达到炉火纯青的地步。这种以家庭伦理关系来反映社会现实,并遵照“矛盾律”、“三一律”架构故事的电影表现手段,是郑正秋对20世纪20年代开始形成的中国电影影戏风格的继承。

与导演以往的《难夫难妻》、《劳工之爱情》、《孤儿救祖记》(编剧)等电影相比,这部电影在思想、情节等方面都有了新的发展,其中最重要的就是引入了“阶级”的概念。导演冲破了传统“善”、“恶”的抽象概念,把人物放在阶级的背景之中,形成了一种简单的阶级对立思想。大宝和二宝分属于两个不同的阶级,因而她们的生活、思想和命运也就迥然不同:大宝勤俭,二宝奢侈;大宝温柔,二宝凶恶;大宝想的是养