

///

M

电影课堂

新世纪 新电影

苏牧著

●《罗拉快跑》读解

电影课堂

新世纪新电影

●《罗拉快跑》读解

苏牧著

生活·讀書·新知 三联书店

图书在版编目(CIP)数据

新世纪新电影:《罗拉快跑》读解/苏牧著. —北京:
生活·读书·新知三联书店, 2004. 12

(电影课堂)

ISBN 7-108-02143-9

I. 新... II. 苏... III. 电影评论—德国
IV. J905.516

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 071718 号

新世纪新电影:《罗拉快跑》读解

责任编辑 黄华

装帧设计 张红 张颖

配图 侯亮

出版发行 生活·读书·新知三联书店

北京市东城区美术馆东街 22 号

邮编 100010

经销 新华书店

印刷 北京华联印刷有限公司

版次 2004 年 12 月北京第 1 版

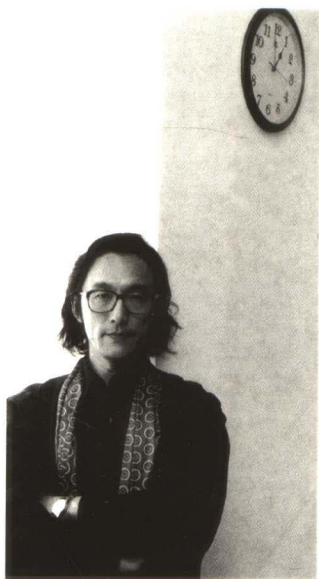
2004 年 12 月北京第 1 次印刷

开本 720 毫米×965 毫米 1/16 13 印张

字数 200 千字 图 500 幅

印数 0,001—9,500 册

定价 39.80 元

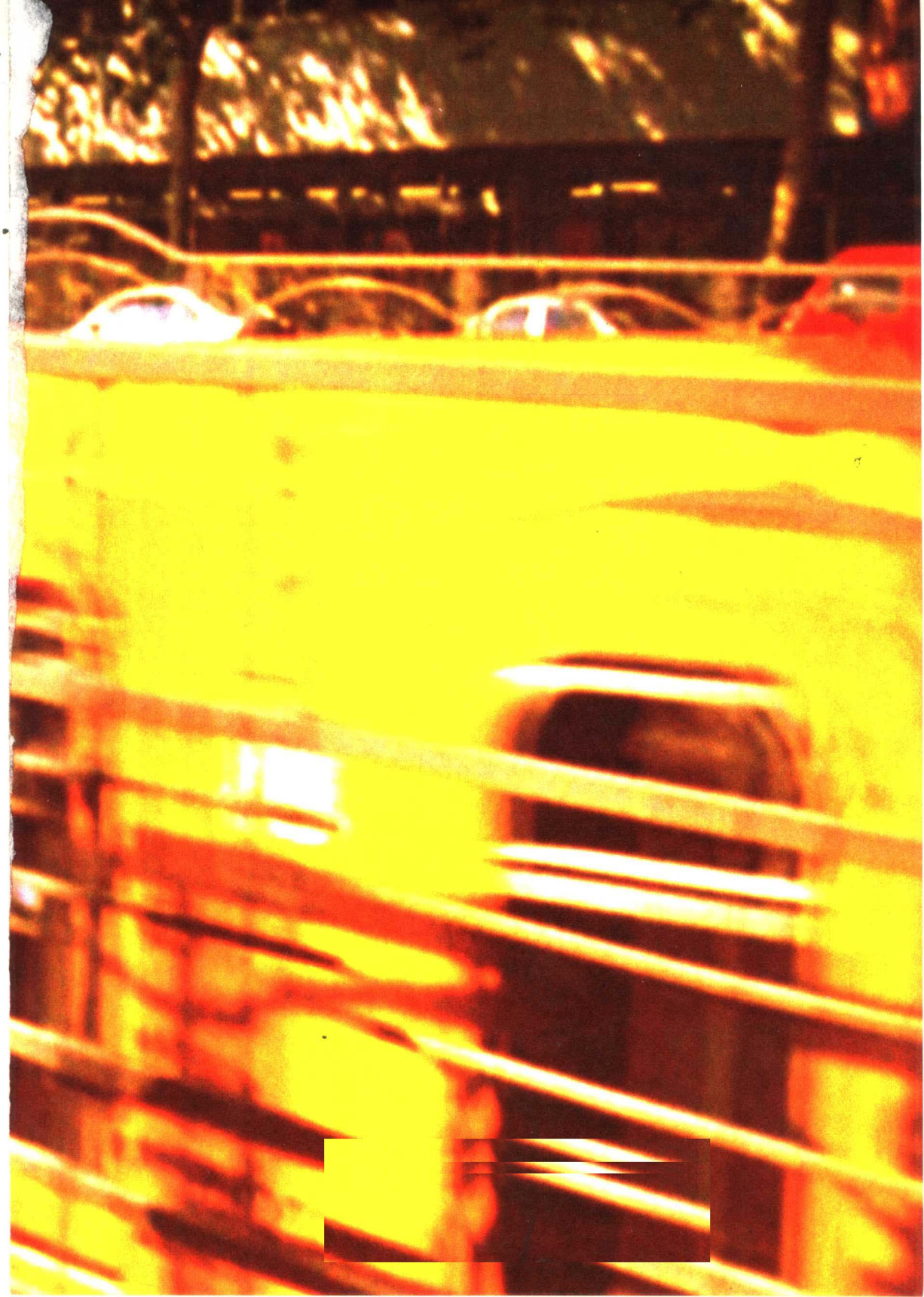
苏牧

北京电影学院教授。

主讲课程：电影编导基础、影片分析。

主要著作：《荣誉》(获中国高校影视学会第三届学会奖优秀学术著作一等奖)等。

前言

另一个世界

在中国，有一所大学，它的名字叫北京电影学院。北京电影学院是中国惟一一所综合性电影大学。

北京电影学院1950年创办。“文革”期间，电影学院一度停办。据说是因为“四人帮”的干扰，当然，也有人说不是。1978年，电影学院恢复招生。世界最著名的电影刊物——法国的《电影手册》，将北京电影学院恢复招生作为世界电影百年历史中的一个重要事件。

北京电影学院虽然不似中国的北京大学、清华大学那样，在中国乃至世界名声显赫，但是，电影学院也是一所值得骄傲的学校。

首先，电影学院研究的对象是电影。今天的时代是视听的时代。按照人类文化学划分：西方20世纪60年代之后、中国70年代之后出生的人为“视听的一代”。中国城市调查统计报告表明：进电影院看电影，拥有数百张上千张电影VCD、DVD，是中国城市中青年家庭的重要生活方式。

其次，电影学院培养了中国电影创作人员的骨干。从这里，走出了无数优秀中国电影人，从这里，走出了陈凯歌、张艺谋、贾樟柯等世界级电影导演。世界上还没有一所电影大学培养出如此多的世界级电影导演。

北京电影学院有许多系和专业，不同专业的学生学习的课程不同。但是，有一门课是全院学生一起上的，它的名字叫影片分析课。

影片分析课是一个拼盘课,授课教师是电影学院各个系的教员,他们从不同专业的角度读解电影。他们中的一些人是电影学院响当当的人物。如谢飞教授、郑洞天教授、张会军教授、谢晓晶教授。

在电影学院,如果问学生最喜欢的课是哪一门?他们会毫不犹豫地告诉你:影片分析课。影片分析课是北京电影学院一道独特的风景。

一位电影学院的教师曾经这样热情洋溢地描述影片分析课:

影片分析课犹如一个舞台,电影学院的教员们轮流台上一番表演。我觉得:影片分析课更像一个擂台,无数教员英姿勃勃屹立台上,神采飞扬地向学生们推荐自己喜爱的影片,宣扬自己迷恋的导演,倾诉自己对电影的理解和热爱……

我是电影学院的一名教师,我也是影片分析课的一名教员。时至今日,我仍然为自己能成为一名教师而庆幸和骄傲。“坦白地讲:这并不是出于一个人为园丁的觉悟。就像有些人会迷恋于某些事物乃至麻醉品一样,我实在是陶醉于讲台下面学生们那一双双殷切的目光。那是一张张青春美丽的面容,那是一个个滚烫灼人的灵魂。”(《荣誉》前言,苏牧著,中国电影出版社2000年出版)

同时,我为自己今生今世与电影相遇,成为一名电影人,而欣慰和幸福。因为,我实在是迷恋银幕上的那个有时很近,有时又很远的闪烁着绚烂光彩的世界。

一个聚满人的硕大房间里,灯光暗了下来。人们安静下来,房间安静下来,世界安静下来。你几乎听到了自己的呼吸和心跳。一道五颜六色的光束喷薄而出,打到房间前方那面巨大雪白的墙上。于是,就是在那面墙上,草木动了起来,山野动了起来,街道动了起来,人动了起来……

俄人让·爱浦斯坦在他著名的《你好,电影》一文中,这样谈到他看电影的感受:

你心中的苦痛仿佛伸手可及,如果我伸出双臂,我会触碰到你,我会感到难过和不安。我悉数着你根根痛苦的睫毛,我甚至可以感受到你泪水的滋味……从来没有一个人的脸,像你现在这样贴近我的脸……

我曾经对我的学生讲:对于生命,我是一个悲观主义者。或者说,我怀疑生命的过程和含义。可是,有时候,有的看电影的时候,我会觉得有一只手轻轻地穿过我的衣饰,我的肌肤,我的胸膛。它进入了我的身体。它在我的心头轻轻一触。倏然,心头麻麻地发酸,眼泪就落了下来。

就是在这—刻,我体会到了感动。就是在这—刻,我感受到了温暖。就是在这—刻,我感受到了幸福。就是在这—刻,我才觉得生命的值得和有意义……

这就是所谓的“近”吧。

记得一次在电影学院上课的时候，我们分析艾伦·帕克的影片《鸟人》：

傍晚时分，茫茫海边，大海与蓝天一片蓝色。影片的主人公“鸟人”和他的好朋友艾尔来到海边。“鸟人”在那海天一色、一望无际的蓝色中，伸展双臂，振振欲飞。后来，“鸟人”真的为自己做了一对翅膀。他从高高的山顶一跃而下。

.....

“飞”。

在我们这个人格撕裂、私念膨胀、物欲横流的世界中，一个孩子，伸开翅膀（双臂），他要——飞。

我难过了起来。我向同学讲起了我的一次“经历”：

数年前的一天，我带着一个摄制组从重庆乘船沿长江顺流而下。

朝辞白帝彩云间，

千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住，

轻舟已过万重山。

天近傍晚，船近宜昌。因为众多的旅游景点已过，曾经喧闹的船尾后甲板空无一人。我独自一人站在空空的甲板上。我看着远去的长江和夕阳。

长江辽阔，夕阳火红。夕阳一点一点地往下落着。

夕阳一点一点地往下落着。就是在那么一个瞬间，夕阳落入了长江，长江吞噬了夕阳。火红的夕阳和长江融为一体。于是，长江变成了红色，长江燃烧了起来。

熊熊燃烧的长江中，一叶小舟悠然而来。小舟之上，一位古人卓傲而立。他长发冉冉，他白衣飘飘。

.....

就在这样一个傍晚，就在这样一个场景，就在这么一个我生命中的时刻，我穿透了时空，我跨越了人间和冥界，我走过了千年……我激动不已。

讲完之后，同学们呆呆地看着我。同学们的目光有些发空，好像没有了焦点。有些同学则向我友好、善意地笑着。他们的目光，与其说是在看着他们的教师，还不如说是在安慰一个年幼的孩子。

这就是所谓的“远”吧。

汤姆·提克威的影片《罗拉快跑》描写一个名叫罗拉的女孩，为了营救自己的爱人，不停奔跑的故事。罗拉先后跑了三次。在其中一次奔跑中，罗拉为了爱情死而复生。面对罗拉炽烈的爱情，死神都不忍阻挡罗拉的脚步。

一位名为LY2003的中国网友，看过《罗拉快跑》之后，这样写道：

今天上午，我看完了第20遍《罗拉快跑》！我快要憋死了。中午12:00，我出去透气。马路上的人们在温暖的阳光下自由地徜徉，大家在享受暖冬，等待新年。为什么我还是透不过气来？

一辆飞奔的汽车终止了眼前的一切。人们迅速向那辆停止的汽车聚集（这是中国人的本能）。一个老太太安静地躺在地上，她的头发逐渐变成了红色，就像电影中的罗拉。

我希望她能站起来，再“来”一次，那将是一个全新的结局。但是，她不行了。她不像罗拉那样地年轻，她没有罗拉那样的动力，她没有罗拉那样的爱情。而且，她不是在电影的影像中。

.....

我一直在想让这位网友感动的原因，和我为什么为他的“感动”而感动。

“她不是在电影的影像中。”

“电影的影像”是什么？我们生活的世界是什么？我们是什么？我们的生命是什么？.....

我们生活的是一个世界。“电影”是我们生活的世界之外的“另一个世界”。

——那是一个如此迷人、如此让人神往的世界。

这套“电影课堂”丛书是我在电影学院影片分析课上讲课的内容。这里，我要说明几点：

首先，“电影课堂”是专业性的。在电影学院，我不断态度鲜明地告诉学生：电影是一种语言，一种独具魅力但又需要学习的语言。打一个比方：如果文学是“中文”，那么，电影就是“英语”。二者截然不同。电影的语言是一套独立完整的艺术表意语系。“电影课堂”是在学习和了解“英语”。

其次，“电影课堂”是发散、放射式的。这里，我们不是像一个电影技术人员那样就电影论电影。我们是从一部电影放射出去。东西南北中，上下千万年，天马行空，东拉西扯，文武昆乱不挡，“感时花溅泪，恨别鸟惊心”。

另外，“电影课堂”读解的影片都是世界电影史上占一席之地的优秀之作。它们的

制作者都是值得我们骄傲的前辈和同行。这些影片或者异峰突起，光彩夺目，或者精雕细琢，百炼成钢。

当然，“电影课堂”的最终目标不是一部具体的影片，而是由无数影片组成的“电影”。是我们生活的世界之外的“另一个世界”。

.....

上课的铃声敲响了。

我走上了讲台。

我有些激动。

因为，我看见了你们。

你们的目光很温暖。

苏 牧

2004年初春

目录

《罗拉快跑》读解

04 影片梗概

05 一 关于时代

05 一 《罗拉快跑》是一部商业上大获成功的电影

07 二 《罗拉快跑》是一部崭新的电影

15 三 《罗拉快跑》是一部制作出色的电影

15 四 多余的话

17 二 关于导演

23 三 关于影片

23 一 女权主义

24 二 真实性

25 三 影片主题

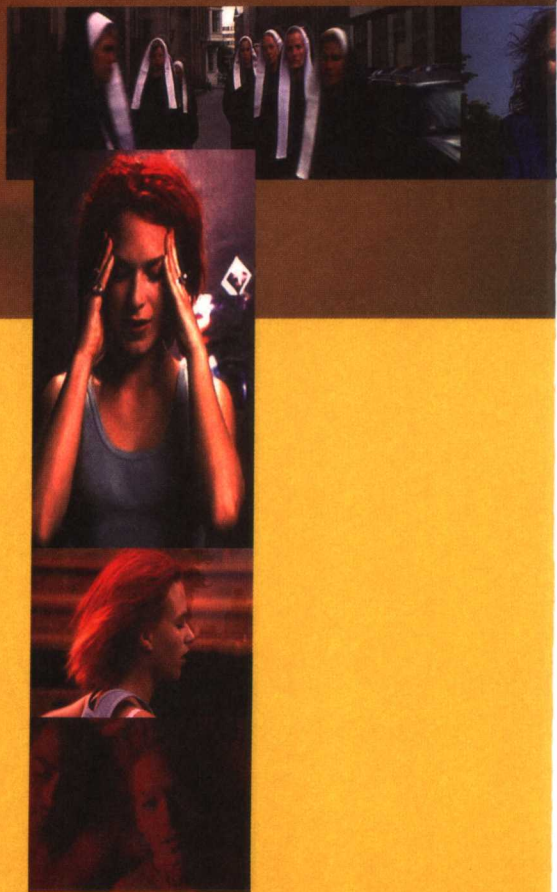
25 四 探索电影

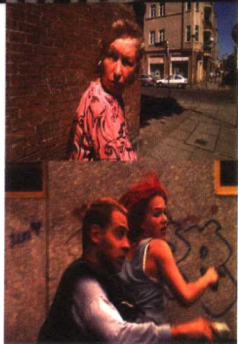
29 四 影片读解

29 一 人物

30 二 结构

30 三 段落读解

五 总结 75

① 结构 75

② 人物 79

③ 电影视听处理 82

④ 时间、游戏、怪圈、宿命 91

附录

① 《罗拉快跑》剧本 116

② 《罗拉快跑》导演阐述 153

③ 汤姆·提克威作品年表 155

④ 《罗拉快跑》评论 159

① 《为命运奔跑》——德国影片《罗拉快跑》 159

② 《关于〈罗拉快跑〉》 166

⑤ 《罗拉快跑》网上评论 175

① 中文网站评论 175

② 英文网站评论 184

后记 感谢你们 187

《罗拉快跑》读解

也许，人类是这星球上最神秘的生物，一个充满疑团的奥秘。
我们是谁？从哪里来？到哪里去？怎样确定自以为知道的是
什么东西？为何会相信事物？数不尽的没有答案的疑问。

《罗拉快跑》

德文片名 Lola Rennt
英文译名 Run Lola Run
中文译名又译 《疾走罗拉》

出品 德国索里影片公司 (X Filme Creative Pool)
出品日期 1998 年

编剧 汤姆·提克威 (Tom Tykwer)
导演 汤姆·提克威 (Tom Tykwer)
摄影 法兰克·葛力比 (Frank Grlebe)
配乐 汤姆·提克威 (Tom Tykwer)
强尼·克林梅 (Johnny Klimek)
兰候黑·海尔 (Reinhold Heil)

主演 弗兰卡·波腾特 (Franka Potente, 饰罗拉)
莫里兹·布雷多 (Moritz Bleibtreu, 饰曼尼)

获奖 1998 年威尼斯电影节金狮奖提名
1998 年欧洲电影节提名
1998 年 BAMBI 奖最佳影片奖
2000 年佛罗里达电影评论协会最佳外语片奖