

希区柯克在生前就被公认为有史以来最伟大的电影导演之一
十部代表电影精彩全读

完美 罪行

品读希区柯克的悬疑电影
Alfred Hitchcock

雅文 编著

希区柯克所贡献给电影艺术的，绝对不仅仅是纯电影的技巧。就像他的电影中的人物往往有多重人格一样，希区柯克的电影人格也是多重的。他是悬念大师，也是心理大师，更是电影中的哲学大师。很少有人能像他那样如此深刻地洞察到人生的荒谬和人性的脆弱。在精心设计的技巧之下，我们看到的是一个在严厉的天主教家教之下饱受压抑的灵魂。希区柯克的电影，是生与死、罪与罚、理性与疯狂、纯真与诱惑、压制与抗争的矛盾统一体，是一首首直指阴暗人心的诗。他被称为“电影界的弗洛伊德”。

 中国友谊出版公司

完美 罪行

品读希区柯克的悬疑电影

雅文 编著

中国友谊出版公司

图书在版编目 (CIP) 数据

完美罪行：品读希区柯克的悬疑电影 / 雅文编著. —北京：
中国友谊出版公司，2009.10

ISBN 978-7-5057-2619-2

I.完... II.雅... III.①希区柯克, A. (1899~1980)
—电影影片—鉴赏 IV.K837.125.78 J905.712

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第166640号

- 书名** 完美罪行——品读希区柯克的悬疑电影
编著 雅文
出版 中国友谊出版公司
发行 中国友谊出版公司
经销 新华书店
印刷 三河市鑫利来印装有限公司
规格 710×1000毫米 16开
27印张 274千字
版次 2009年11月第1版
印次 2009年11月第1次印刷
书号 ISBN 978-7-5057-2619-2
定价 36.00元
地址 北京市朝阳区西坝河南里17-1号楼
邮编 100028
电话 (010) 64668676

Alfred Hitchcock

希区柯克个人档案

英文名字: Alfred Hitchcock

中文名字: 阿尔弗雷德·希区柯克

星 座: 狮子座

身 高: 170cm

地位及评价: 空前绝后的悬疑惊悚大师, 电影界的弗洛伊德

出生日期: 1899年8月13日

死亡日期: 1980年4月29日

出生地点: 英国伦敦

逝世地点: 美国洛杉矶

个人最尴尬的事: 说出自己的腰围和体重, 据说有 187 公斤

个人最得意的事: 婚姻幸福和开创了惊悚文艺片

癖 好: 喜欢金发女郎, 喜欢在影片中以龙套的形式露一小脸儿

人生悖论: 作为举世公认的伟大导演, 虽数度获得奥斯卡最佳导演提名, 然终未能得。1979年, 为表彰他对电影艺术作出的突出贡献, 美国电影艺术与科学学院授予其终身成就奖。

天才导演的一生历程

1899年8月13日，希区柯克出生于伦敦某小镇一个笃信天主教的蔬菜商家庭，其家属中产阶级。

5岁的时候，父亲给了希区柯克一张纸条要他交给警察。他走了好远的路才到了警察局，警察接过纸条，只见上面写着“请把这个调皮的孩子关起来5分钟”，警察照做了。据说，这是他开创悬疑惊悚的滥觞。

7岁的时候，希区柯克家附近发生过一起金发女郎中毒命案，他对此事一直记忆犹新。据说，这是他独爱金发美女的原因。

希区柯克家附近有一座法院，他常常去那里旁听谋杀案的审理。据说，形形色色的谋杀故事是他日后电影创作生动而丰富的素材。

9岁的时候，希区柯克进入教会学校学习，接受的是将罪恶无处不在观念和严密的逻辑性相结合的混合式教育。在那所学校里，所有违反校规的学生都将受到惩罚，但学生有权选择自己受罚的时间，一般为早、午、晚三个时段。因为惧怕，孩子们通常将可怕的惩罚拖延到晚上，而在这之前的一整天里，他们无时无刻不处于焦虑和恐惧之中。据说，这种体验是后来希区柯克在电影中极度重视心理因素，并将弗洛伊德精神分析学引入电影的原因。

希区柯克早年入工程航校学习机械、电力、动力和航海，19岁时进入一家电报公

司担任工程师，同时在伦敦大学进修艺术课程。从他的电影中你会发现他对交通工具和各种电影拍摄、剪辑技巧的探索 and 热衷，他绝不是一个狭隘的人。

21岁希区柯克进入英国电影界，历任字幕员、助理导演、制片、编剧、艺术指导和美工等工作。丰富的工作经历为其将来全面细致地把握电影打下了坚实的基础。

23岁时，身兼字幕员与副导演的希区柯克结识了当时做场记的艾玛·雷维尔(Alma Reville)，两人很快坠入情网。而在此之前，他甚至没有和女孩子出去玩过，没喝过酒。他选在一个海上暴风雨之夜向艾玛求婚，因为他料定那样的天气和氛围使姑娘更不容易拒绝。够狡黠！他的爱浪漫而绵长，是他一生的坚持，这在声色犬马、婚变频繁的好莱坞实属特别。

希区柯克早期执导的影片都是无声片，他通过巧妙的构图、剪辑和文字插入显示了在制造视觉效果方面的非凡才能，代表作是《房客》和《轻浮的德行》。随着声光技术的发展，他开始在电影中谨慎地使用声响。其在英国拍摄的电影作品中最突出的是《三十九级台阶》和《失踪的女人》。

40岁时，希区柯克进军美国好莱坞，其第一部作品《蝴蝶梦》一举将第13届奥斯卡最佳影片金像奖收入囊中，从此一发不可收拾。尽管受到好莱坞制片厂的重重束缚，希区柯克仍能自如地发挥自己的创造力，为惊险、悬念、犯罪片的创作和发展作出重大贡献。希区柯克在他作为导演的55年电影生涯中，共拍摄了53部影片，其中包括《三十九级台阶》(1935)、《蝴蝶梦》(1940)、《疑影》(1943)、《美人计》(1946)、《后窗》(1954)、《西北偏北》(1959)、《精神病患者》(1960)和《群鸟》(1963)等多部电影史上的经典作品。

除《蝴蝶梦》外，《爱德华大夫》、《后窗》、《精神病患者》等多部影片也先后获奥斯卡多种奖项提名并有不俗成绩入账。1968年，美国电影艺术与科学学院授予他萨尔伯格纪念奖。1979年，他再次被该机构授予终身成就奖。

1980年初，身染瘫痪症数年的希区柯克在好莱坞开始拍摄他的最后一部影片《短夜》，不幸中途病情恶化，影片未及拍竣，这位“悬念大师”便于当年4月29日在洛杉矶辞别人世，享年80岁。

希氏悬疑的电影世界

看希区柯克的电影，能“让阿拉伯人忘记了吃花生米，让意大利人忘记了吸烟，让法国人忘记了和邻座搭讪，让瑞典人忘记了和情人亲热……”究竟是什么样的魅力，能够让希式电影跨越国别、语言甚至文化的巨大差别而成为世界性的视听盛宴呢？

观众与导演是“共谋”

希区柯克的成功在于把“悬念”引入电影，发明了“惊悚文艺类影片”这一电影类型。他认为，在现代电影艺术形式当中，营造悬念的关键在于激起观众强烈的好奇心，从而在推进故事发展的进程中，使观众和导演之间形成一种“共谋”关系。他推崇以想象力为基础的讲述及拍摄方式，并对惊骇和悬念的效果做了一个比较：惊骇可以使观众惊慌地跳起来，不过这种感觉可能仅会持续15秒，而悬念却可以使观众处于一种狐疑与焦虑的状态，能够一直有身临其境的焦灼感。后者正是他一生的电影追求。可以说，他的所有作品都是在观众的参与下完成的。自电影诞生以来，只有极少数的电影人能将商业效益和艺术成就进行完美地结合，达到电影艺术的至高境界，而希区柯克就是这寥寥可数的命运宠儿中的一个。

十大关键词揭秘希式电影

希式电影有十大关键词，它们分别是：悬念、麦格芬（Mac Guffin）、金发女郎情结、罪孽转移手法、楼梯与阴影障碍、暗中窥视、线索道具、婚姻危机、黑色幽默和性虐待。这些元素错综缠绕，共同缔造出希式电影独一无二的风格。以金发女郎情结和麦格芬为例：

西谚有云：神奇和美妙，往往是女人造就。固然希氏电影悬疑惊险的情节令人印象深刻，但若缺少那些风情各异、金发碧眼的女主角，则必定会失分不少。相信喜爱电影的人都知道所谓的“邦德女郎”，事实上作为艺术嗅觉高度敏锐的电影大师，希区柯克对女性美的理解更为独到而深刻。他独爱金发女郎，他的女主角百分百是软皮鞋底走路，纯苏打水漱口，轻眉淡目，而且几乎都是冰与火的结合，初见之下，只见她们清丽脱俗的外表、优雅端庄的举止和冷若冰霜的姿态，回味时却发现一种难以捉摸的神秘气质、不流尘俗的素养和火热激情的内心时刻在牵扯着你的情感。在一次公开场合中，他向身边的人们这样解释性感和肉欲的不同：“可怜的玛丽莲·梦露和碧姬·芭铎一样把性随时写在脸上，这是十分粗糙的。而一个古板的英国女教师同样可以在同车的时候和你亲热，这才会让人觉得更有趣。”英格丽·褒曼、琼·方丹以及后来成为摩洛哥王妃的格蕾丝·凯利等众多位“希女郎”无疑诠释并代表了希区柯克的审美体验。

只要你细致观看了希式电影，相信你对其他八个关键词不会陌生，那么什么是麦格芬呢？

有这样一个故事：一列英国火车上，面对面坐了两个男人。一个问另一个：“你头上行李架上的是什么东西呀？”对方回答说那是麦格芬，一种用于在苏格兰高地捕狮的装置。问话人不解：“可是苏格兰高地并没有狮子啊？”“那么，麦格芬也就不存在了。”对方回答。

实际上，这个麦格芬是电影大师希区柯克讲述故事的一种方式。我们看他的电影，常常在一开始就得知存在着某种形同麦格芬的可怕机关，比如在《完美罪行》（1954）中，观众很早就知道温斯顿因为经济依赖和嫉妒而怀有杀害妻子玛格之心，所以当他的

买凶并研究出一个看似天衣无缝的谋杀计划时，观众不禁为毫不知情的玛格担心。深夜里电话铃声骤然响起——危险正在迫近。犯罪正在众目睽睽下实施，只有身处危险漩涡中心的女主人公懵然无知……不过，在慌乱中，凶手反被玛格失手误杀，温斯顿的杀人计划没有得逞。观众刚要松了一口气，危险换了一副面孔又再次降临。温斯顿将计就计，巧妙地布置了犯罪现场，使玛格因为谋杀罪而被推上了法庭。此时所有的信息都显示坏人就要得逞，观众陷入一种焦躁，这样也便掉进了希区柯克布置好的陷阱。观众心理上的失望和焦虑正是希区柯克试图达到的效果，在他的观念中，剧情高潮的产生就来自于情节走向与观众预期的落差，落差越大，达到的效果越好。在随后的剧情中，希区柯克缜密的逻辑通过片中玛格的情人马克之口表达出来，而在温斯顿的罪恶计划一步步真相大白之时，观众也为之释然。危险解除了，麦格芬也随之消失。

希式电影的“多棱镜”效果

几乎希区柯克的每部电影是一个综合体，集罪案、感情、世情、人性于一身，不但可以扣人心弦，让人体验到剑拔弩张后的豁然与释然，使人眼光不忍稍离，更可以深思玩味，值得细赏。他的所有影片都格外关注心理因素，更有甚者，将整部电影构架在弗洛伊德的心理学理论之上，如《艳贼玛尔尼》和《爱德华大夫》，剧中主人公的童年阴影使其成年后对红色、暴风雨或者白色线条的恐惧，都是典型的弗式表达。影片的整体架构虽以弗氏心理学理论为支点，但希区柯克处理起来却游刃有余，从而使影片焕发出曲折惊险和冷静解析的双重魅力。可以说，正是他对弗氏理论的运用，推进了普通大众对于原本学理化、艰深的精神分析学的普及。另外，透过影片，观众还能够看到希区柯克对世情观察的冷峻和深刻，他对人性的刻画入木三分，不失真诚的真实往往使人反躬自省，冷汗淋漓。他的电影人物常常充满焦躁不安和恐惧的情绪，即使表面上最彬彬有礼的人，内心也可能隐藏着一个疯狂的世界。工业和科技造就了无数物质“成就”，人们的精神世界越来越多地被外物所异化，在“人”身上，人自身的因素已经备受挤压，剩下的还在挣扎，越来越多的人根本无力守护自己的精神家园。

曾经有诗人发出这样的警告“谁失去家园，谁的内心将永不安”，希区柯克的电影一方面在呈现着这种精神危机，一方面更在努力寻找和开掘救赎的途径。

总之，看希区柯克的电影，观众会有多种情绪可能：惊奇、赞叹、愤懑、恐惧、暴躁、挣扎、惊吓、无助、豁然、释然，暗自神伤或者莞尔一笑……

伴随着一部部精彩影片的诞生，“希区柯克”已经超出了名字本身的意义，而成为一种电影手法与银幕精神，以及画面悬疑惊悚的代名词。它们共同构建了希区柯克的电影世界，并对后起影人如斯皮尔伯格等具有深远的影响。

目 录

希区柯克个人档案 /1
天才导演的一生历程 /3
希氏悬疑的电影世界 /5

三十九级台阶 /1

◎ 电影赏析 /3

1. 枪响了……/5
2. 亡命苏格兰 /16
3. 半路夫妻 /43
4. 一曲终魂 /63

蝴蝶梦 /69

◎ 电影赏析 /71

1. 依稀的爱 /73
2. 灰姑娘 /84
3. 荒诞新娘 /90
4. 阴谋管家 /113
5. “R”的灰烬 /134

目 录

爱德华大夫 /151

◎ 电影赏析 /153

1. 新来的主任 /155
2. 假冒的爱德华 /163
3. 再次重逢 /167
4. 彼特森的老师 /170
5. 现场重现 /174
6. 真正的凶手 /178

火车上的陌生人 /183

◎ 电影赏析 /185

1. 怪人布鲁诺 /188
2. 血案发生了 /193
3. 难缠的布鲁诺 /196
4. 最后的较量 /202

后窗 /209

◎ 电影赏析 /211

1. 暂时的平静 /214
2. 谋杀疑云 /219
3. 扑朔迷离 /225
4. 狭路相逢 /233

目 录

完美罪行 /239

- ◎ 电影赏析 /241
- 1. 危险情书 /243
- 2. 杀妻妙计 /247
- 3. 意外变故 /252
- 4. 玛格入狱 /256
- 5. 情人假设 /259
- 6. 罪行败露 /264

眩晕 /269

- ◎ 电影赏析 /271
- 1. 初次邂逅 /273
- 2. 坠入爱河 /278
- 3. 再次相逢 /285
- 4. 永失我爱 /289

西北偏北 /295

- ◎ 电影赏析 /297
- 1. 真假特工 /300
- 2. 致命诱惑 /306
- 3. 死亡之旅 /310
- 4. 爱已成伤 /317
- 5. 决战总统山 /323

目 录

精神病患者 /329

◎ 电影赏析 /331

1. 美女行窃 /334
2. 浴室杀人 /338
3. 倒霉的侦探 /345
4. 瞧！他变成母亲 /350

神秘贼美人 /357

◎ 电影赏析 /359

1. 她扯了扯裙子！ /361
2. 四下无人…… /373
3. 不许碰我！ /386
4. 马克成了“驯兽师” /390
5. 她杀了水手 /393

希区柯克电影作品名录 /404

The 39 Steps

三十九级台阶

——希区柯克英国时期最经典的作品

**ROBERT
DONAT**
**MADELEINE
CARROLL**

THE 39 STEPS

with
LUCIE MANNHEIM
GODFREY TEARLE
PEGGY ASHCROFT
DIRECTED BY
ALFRED HITCHCOCK

A GB PRODUCTION

电影赏析

外文名: The 39 Steps (1935年)

中文名: 三十九级台阶、国防大机密

导演: 阿尔弗雷德·希区柯克

编剧: 查尔斯·贝内特

阿尔玛·雷维尔

领衔主演: 罗伯特·多纳特 饰 理查德·哈内

玛德琳·卡罗尔 饰 帕梅拉

《三十九级台阶》是希区柯克早期最著名的悬念作品之一。这部影片虽然拍摄于英国，但无论是剧情安排、场面调度还是拍摄手法，都已达到了当时好莱坞的最高水准。该片的剧本是希区柯克从一部文学作品中成功剥离出来的，他用真正的电影语言代替了许多苍白无力的旁白或对话，把同样的故事赋予了全新的表达方式。影片悬念迭出、扑朔迷离，观众被逗引起来的好奇心，在很大程度上造就了影片内在的张力。而主人公哈内的冷静和深沉式的幽默，配上浓郁的人情味，都深刻地反映了希区柯克对英国本土文化的领会和开掘。

从表面上看，那份被盗走的机密情报是整个影片的核心，主人公的入场与追逐的目的皆因此而起。但希区柯克并没有将这个主题放射至整部电影，观众的视线始终追随的焦点只是不停的“追逐”与“逃亡”。机密情报弱化了，最让观众悬在心里的不是情报本身的神秘性和丢失情报将会造成的严重后果，而是主人公哈内的生死。

为了影片主线的这种完美转换，也为了达到最棒的气氛效果，希区柯克曾煞费苦心。他对不同场景的快速跳格处理和镜头的瞬间转移，成功地牵引了观众的视线，制造出绝佳的视觉和氛围效果，就连他自己也对此颇感自豪。例如，哈内手上扣着半副手铐甫从警局逃出，旋即混迹于救世军乐队的行列中，他急速地通过巷道，无意中又闯入了一间众人正在开会的大厅里，急昏了头的会议组织者不由分说地把哈内推上演