

21世纪应用型本科系列教材·影视艺术类

影视精品导视

YINGSHI JINGPIN DAOSHI

周一文 王更新 主编

中国传媒大学出版社

影视精品导视

YINGSHI JINGPIN DAOSHI

主 编 周 文 王更新
副主编 戴宇新

中国传媒大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

影视精品导视/周文, 王更新主编. —北京: 中国传媒大学出版社, 2009. 8

ISBN 978-7-81127-396-0

I. 影… II. ①周… ②王… III. ①电影—鉴赏—世界

②电视 (艺术)—鉴赏—世界 IV. J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 147359 号

影视精品导视

主 编: 周 文 王更新

副 主 编: 戴宇新

责任编辑: 李唯梁

封面设计: 王洪亮

责任印制: 曹 辉

出 版 人: 蔡 翔

出版发行: 中国传媒大学出版社 (原北京广播学院出版社)

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话: 65450532 或 65450528 传真: 010-65779405

网 址: <http://www.cucp.com.cn>

经 销: 新华书店

印 刷: 北京中科印刷有限公司

开 本: 730×988 毫米 1/16

印 张: 22.75

版 次: 2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81127-396-0/J · 396 定价: 45.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

总序

任何教材都是关于知识的认识和理解。不同的认识会有不同的知识体现,不同的理解也会有不同的知识追求。我们尝试编纂应用型本科系列教材,概括起来主要基于这样几点考虑和探索:

教材是一幅知识的蓝图,它标明知识的走向、知识的关系和知识的系统。然而,我们所强调的则是对知识走向的创新,知识关系的重构和知识系统的再建。

教材不该是对知识的按图索骥,而应该是对知识变化过程的引领。没有变化的知识不是真知识,不能运用的知识不是活知识。知识的生命在于知识的重组、知识的再生和知识的生产。知识是一个过程,了解和获得知识的真正目的,是掌握和运用知识。

教材要交给学生学什么,还要告诉学生什么如何学,更要指导学生什么如何应用。这里的应用不是指如何操作,而是指对基础知识和专业知识的巧妙融合和灵活处理。应用不是指做什么,而是指利用什么做什么。利用得好坏就是应用的方法。传授知识的方法是形式也是内容,根据对象选择内容,更应根据对象设定方法。

教育是一个永远值得探索的过程,因为知识永远都在变化。掌握知识变化的规律永远都需要探索——探索本身就是一种创建,一种辉煌。

一套教材的总序,就是一套教材的总的开头。开头的目的其实不在开头本身,开头的目的在于让人们急着往后看,看内容、看思路、看方法。所以,总序的文字就应该少到极致,而思考的空间却应该大到无穷……

丁海宴

2008年8月6日于南京方山

写在前面

“影视精品导视”课程,是中国传媒大学南广学院影视类专业的基础课。

我们将这本教材定名为《影视精品导视》,目的是引导学生欣赏读解历史上的经典影视作品,理解和领会它们的价值和意义;在学习的过程中去了解影视作品的艺术创作规律,明白什么是影视作品,什么是好的影视作品,好的影视作品应该具备的特点。

我们按影视发展的脉络认真遴选出了历史上 89 部影视作品,其中包括 55 部剧情类作品和 34 部纪实类作品,作为经典,它们几乎是无可争议的。

在这部教材中,影视作品的数量应该有 150 部,我们之所以只选择了 89 部,留下了近一半自选作品的容量,目的是给每一位授课教师留出个性读解与教授的空间。出于同样的目的,对每一部作品我们只以简洁的方式做必要的介绍和阐释。

通过对教材中影视作品的观摩与学习,学生在头脑中可以建构起影视发展史的整体框架,调动起对视听语言作品解读的能力。他们完整地读完这百余部影视作品,对于之后相继开设的“摄影技术与艺术”“镜头分析与应用”“电视画面编辑”“影视作品创作”等课程,都是一种必要的知识储备。

《影视精品导视》是打牢基础,也是打开眼界。

丁海宴

目录

CONTENTS

写在前面 /1

剧情片部分

一个国家的诞生 /3

卡里加利博士的密室 /7

战舰波将金号 /12

淘金记 /16

蓝天使 /20

一夜风流 /24

神女 /28

马路天使 /32

游戏规则 /36

关山飞渡 /40

乱世佳人 /44

公民凯恩 /49

偷自行车的人 /54

小城之春 /58

罗生门 /62

雨中曲 /66

正午 /70

东京物语 /74

罗马假日 /79

后窗 /83

野草莓 /87

广岛之恋 /91

筋疲力尽 /95

四百下 /99

八部半 /103

伊万的童年 /107

阿拉伯的劳伦斯 /111

音乐之声 /115

放大 /119

邦妮和克莱德 /123

Z /127

发条橙子 /130

教父 /134

出租车司机 /138

克莱默夫妇 /142

迷墙 /146

黄土地 /150
 美国往事 /154
 英雄本色 /158
 红高粱 /162
 天堂电影院 /166
 悲情城市 /170
 刺杀肯尼迪 /174
 阮玲玉 /177
 秋菊打官司 /181
 蓝色 /185

阿甘正传 /189
 低俗小说 /193
 杀手莱昂 /197
 地下 /201
 甜蜜蜜 /205
 花火 /209
 小武 /213
 美国美人 /217
 一一 /221

非剧情片部分

北方的纳努克 /227
 柏林，一个大城市的交响乐 /231
 持摄影机的人 /235
 漂网渔船 /239
 无粮的土地 /242
 奥林匹亚 /247
 四万万人民 /252
 夜与雾 /256
 毕加索的秘密 /259
 夏日纪事 /262
 普通的法西斯 /265
 推销员 /268
 美国哈兰郡 /272
 雕塑家刘焕章 /276
 话说长江 /279
 细细的蓝线 /283
 流浪北京 /287
 沙与海 /291

最后的山神 /295
 望长城 /299
 德兴坊 /303
 芭蕾 /308
 考试 /312
 八廓南街16号 /315
 三节草 /318
 大官村里选村官 /322
 北京的风很大 /326
 我们的留学生活
 ——在日本的日子 /330
 老头 /334
 我和拾荒者 /337
 科伦拜恩的保龄 /340
 幼儿园 /344
 故宫 /348
 大国崛起 /353

剧情片部分

一个国家的诞生

影片档案

出品:美国纪元影片公司 1915 年

类型:黑白 历史 无声片

片长:185 分钟(原版 16 格/秒) 123 分钟(24 格/秒)

导演:大卫·沃克·格里菲斯

摄影:比利·比泽

主演:亨利·沃索尔 饰“小上校”本

梅·马什 饰弗罗拉·卡梅隆

莉莲·吉许 饰埃尔西·斯通曼

导演简介

大卫·格里菲斯是美国电影开创时期最重要的电影导演之一,被称为“美国电影之父”。格里菲斯于 1875 年出生在美国肯塔基州的拉格兰基,曾当过新闻记者、消防员、诗人、流浪汉和冶金工人。

1907 年夏天,格里菲斯接受了爱迪生公司配角的工作,由此迈入电影界。1908 年 6 月,他导演了第一部影片《陶丽历险记》,描写一个女孩子被吉卜赛人拐走的故事。此后的五年间,他共导演了 400 多部影片,绝大多数是短片,题材十分广泛,有喜剧片、剧情片、恐怖片、西部片等各种类型。在 1915 年和 1916 年,格里菲斯导演了世界电影史上里程碑式的两部影片《一个国家的诞生》和《党同伐异》。这两部影片对处于幼年时期的电影语言的成熟和发展起到了极其重要的作用。《党同伐异》在票房上的惨败,使格里菲斯债台高筑,一蹶不振。1948 年 7 月 22 日,格里菲斯摔倒在隐居的一家旅馆里,从此就再也没有醒过来。

大卫·格里菲斯之伟大,在于他是有意识地、综合地使用电影的技巧,他是开拓者,更是集大成者。

剧情简介

1860年,北方的奥斯汀·斯通曼即将成为众议院议会领袖,他有一个女儿埃尔西和两个儿子。南方庄园主卡梅隆家长子本,在一次偶然看到埃尔西的照片后暗暗地爱上了她。

不久,南北战争爆发。斯通曼举家拥护北方联邦,而本则参加了南方军队。战争中,“小上校”本受伤被俘,被送到埃尔西当护士的医院治疗。经过朝夕相处,埃尔西对本产生了感情。战争终以北方获胜,本回到南方庄园。随后不久,林肯遇刺,斯通曼执掌国家大权。他发出指令,将黑人提升到与白人完全平等的地位,并派黑人领袖林奇到南方去协助黑人行使选举权。

在林奇的操纵下,黑人选举大获全胜。白人于是组织了三K党,用暴力来捍卫自己的权利。本是三K党的创始人,而埃尔西坚决站在父亲一边反对三K党,立场的分歧使两人断绝了恋爱关系。陶醉在权势中的林奇,为强迫埃尔西跟他结婚,扣留了将他扶上权力宝座的斯通曼并逼他答应。在这一紧要关头,本率领三K党及时赶到,将埃尔西及斯通曼解救出来。与此同时,黑人正在围攻原野上小木屋里的卡梅隆一家,三K党人闻讯赶去及时救出了被围困的白人。

三K党人举行盛大的游行以庆祝胜利,因南北战争分离的本和埃尔西最终和解并结合。这一结合代表了国家的统一,即一个国家的诞生。

影片分析

一、主题

《一个国家的诞生》这一以南北战争时代为背景的影片,是弗兰克·伍德和格里菲斯根据托马斯·狄克逊牧师为赞扬有名的种族主义组织——三K党而写的一部很坏的小说《同族人》改编而成的。在表现南北战争时,影片以南方庄园主长子本和北方姑娘埃尔西的爱情故事为象征,以混血儿林奇的蛮横、歹毒作为政治上的隐喻,表现了一个在战争灰烬中诞生的新民族。

这部影片暴露了自幼生长在美国南方的格里菲斯所具有的思想感情的局限和种族主义的社会偏见。在影片中,他如实地反映了一些历史事件,例如林肯总统解放黑奴及被刺,但是却又歪曲了共和党人在南北战争中的作用,最能反映出影片种族主义倾向的是,在形象和历史真实性上把黑人描写成为一群依靠暴力任意欺凌白人的优越种族。相反,恐怖主义组织的三K党却被粉饰成为“诚实的美国人所组成的一支英勇军队”。这种对于历史的主观阐释引起强烈的社会反响,人们纷纷表态、写文章,对影片的政治内容予以否定,特别是黑人极为不满。有的地方出现游行和骚乱,有的城市宣布禁映此片。对此,好莱坞著名剧作家霍华德·劳逊的批评是十分尖锐的:“格里菲

斯的失败在于他一方面重视具体事实,而另一方面又完全不顾真正的历史力量。”“从未有过一部影片会在技巧的革命性和内容的反动性之间存在这样触目的矛盾。”

二、叙事结构

这部影片结构严谨,叙事清楚,节奏感强烈,非常容易为普通观众理解和接受。《一个国家的诞生》显示了格里菲斯在电影叙事中极为高超的驾驭故事的能力。他把情节作为最重要的元素,强调以情节结构作为影片叙事的基础,其电影的叙事形式明显受到了狄更斯小说的影响。格里菲斯曾说过:“狄更斯的写作方法就是我现在所使用的方法,唯一不同之处在于我的故事是使用形象来叙述罢了。”

《一个国家的诞生》有着明显的开端、发展、高潮、结局的戏剧性结构。开端:战争爆发前的田园般的生活,本对埃尔西产生爱情;发展:南北战争爆发,两家各支持一方,爱情发生分歧;高潮:种族矛盾激化,互相开战;结局:黑人激进分子被镇压,有情人终成眷属,国家统一。

影片的段落安排也遵循了情节发展的因果关系。影片的前半部分,是格里菲斯本人精心构思的产物,后半部分即黑人暴行和三 K 党出现的部分,是根据《同族人》小说改编的。格里菲斯在前半部分描绘了黑人和白人和睦相处的田园生活,表达了他认为南北战争是师出无名、后患无穷的观点。这也为后半部分的黑人和白人的暴力对抗以及三 K 党的出现提供了依据。

襁褓时期的电影制作粗糙,情节简单,多为时间很短的单本片,观众也主要是社会底层人士。《一个国家的诞生》开创了现代电影叙事的先河,可以毫不夸张地说,后来电影的叙事都从这部影片和格里菲斯所拍摄的其他影片中汲取了宝贵的营养。

三、电影语言

彼得斯堡战役的场面是处理群众场面和宏大场面的一个典范。它开始是用圈入的手法来表现一个家庭在山上避难的情景。格里菲斯为了打破和舞台框相似的长方形银幕的单调感,广泛地利用了圈入的手法,这种手法在今天看起来虽已过时,但在当时却很流行。

格里菲斯以一种新的卓越的手法,交错地使用远景(如军队的行进)和大特写(如表现一只手吝啬地分配南军最后的粮食——烧焦了的麦粒)。片中有些画面很有史诗的情调,例如,“小上校”将旗帜插到敌军的大炮炮口里,或在炮火弥漫的原野上展示出双方作战的阵势。

在描写佛罗拉·卡梅隆自杀的场面里,影片一共描绘了三个人物,即黑人、小姑娘和想救她而未果的她的哥哥“小上校”。影片在表现天真的小姑娘漫不经心地走出自己的家进入森林的时候,用卓越的摄影技术使人们预感到即将发生的惨剧:暗淡的阳光浸浴着一片枯枝败叶的树林。黑人一步步逼近,小姑娘惊慌逃走,接着是黑人追赶,

这时背景表现得更加荒凉。观众面前出现了层层的山岩和万丈的深谷。树枝挡住了梅·马许的去路,她孱弱的身體墜落万丈深谷之下。

在本片中,格里菲斯善于通过平行蒙太奇营造追逐和救援的紧张气氛,成为电影史上著名的“最后一分钟营救”场面。例如本的妹妹佛罗拉被黑人追逐,本前去救援不及是最经典的例子。镜头在三个人之间不停地交叉剪辑,节奏越来越快,营造了紧张气氛,令观众的心也逐渐紧张起来。影片结尾又一次运用了“最后一分钟营救”的平行蒙太奇剪辑。卡梅隆全家被困在原野上一座被黑人士兵团团围住的孤零零的小木屋里,三K党人闻讯前往救援。卡梅隆全家拼死抵抗、焦虑万状的画面,黑人士兵像一群乌合之众围攻小屋、久攻不下的画面和三K党白色马队疾驰救援的画面交替出现在银幕上,形成了宏伟壮观、紧张激烈的救援场面。

四、历史地位

这部长达三个小时的影片是“打响美国电影第一炮”的历史巨片。格里菲斯以一个伟大艺术家的才华和气魄,给世界电影史留下了一部不朽的杰作。

格里菲斯仅用了九周时间和十万美元就完成了这样一部杰作。到1931年,这部影片的收入已达1800万美元,到1946年观众人数超过2亿人次,至今仍保持着默片票房收入的最高纪录。萨杜尔写道:“《一个国家的诞生》使美国电影在企业经营方面发生了巨大的变化,使好莱坞得以摄制一些比意大利影片规模更大、更豪华的故事片,由此开辟了走向超级影片和巨额酬金的道路……影片首次在美国上映的日子乃是好莱坞统治世界的开始,同时也是至少在以后几年里好莱坞艺术称霸世界的发端。”

匈牙利著名电影理论家贝拉·巴拉兹认为,格里菲斯“不仅创造了杰出的艺术作品,而且创造了一门全新的艺术。”希区柯克说:“今天,你每看一部影片,里面总有些东西是格里菲斯开创的。”埃弗森教授说:“格里菲斯和格里菲斯年代就像电影史的圣经,我是说,电影制作的真正圣经。直到大约1925年,每一位伟大的导演,不是跟格里菲斯一起工作过,就是从格里菲斯那里学到了很多東西。没有他,简直就不会有我们今天所理解的电影,或者电影的完全成熟将不知推迟多少年。”

(王万尧)

参考书目

《世界电影史》,[美]克莉丝汀·汤普森、大卫·波德维尔著,陈旭光、何一薇译,北京大学出版社2004年版。

《电影艺术——形式和风格》(第5版),[美]克莉丝汀·汤普森、大卫·波德维尔著,彭吉象等译,北京大学出版社2003年版。

卡里加利博士的密室

影片档案

出品:德国德克拉制片厂 1920 年

类型:黑白 无声片

片长:90 分钟

编剧:汉斯·雅诺维支、卡尔·梅育

导演:罗伯特·维内

摄影:维利·哈迈斯特尔

主演:维尔内·克劳斯 饰卡里加利博士

康拉德·伐德特 饰凯撒

弗莱德利希·菲尔 饰弗朗西斯

本片于 1958 年在比利时布鲁塞尔被 26 个国家 117 位电影史家评选为“世界电影 12 佳作”的第 12 名。

导演简介

罗伯特·维内(1873.4.27—1938.7.17)出生于德国的 Breslau(现波兰的弗罗茨瓦夫)。他的父亲是当时著名的戏剧演员卡尔·维内。1894 年,维内进入柏林大学,同年转入维也纳大学,专攻法律。毕业之后,维内转而从事戏剧导演与表演。从 1912 年起,维内开始涉足电影。他最著名的两部影片是 1920 年的《卡里加利博士的密室》和 1923 年根据陀思妥耶夫斯基小说《罪与罚》改编的《拉斯柯尔尼科夫》,这两部影片都对德国电影乃至世界电影有过深远的影响。希特勒统治德国以后,他离开了德国。他先去了布达佩斯,1934 年在那里拍摄了《威尼斯之夜》。后来又转战伦敦、巴黎。在巴黎维内身患癌症还坚持拍片,在间谍片《最后通牒》结束拍摄前 10 天维内与世长辞。这部影片由他的好友罗伯特·西奥德马克完成。

剧情简介

公园里,男青年弗朗西斯向他的朋友讲述故事。

一个巡回市集来到一座名叫霍尔斯登奥尔的小镇上。一个名叫卡里加利博士的人出现在镇长的办公室里,要求获准演出催眠术,镇长不置可否。但是就在卡里加利正式演出的那天晚上,镇长被发现死在他的房间里。

弗朗西斯和同学阿伦一起来到卡里加利博士的帐篷看演出。博士打开舞台上的柜子,沉睡多年的凯撒睁开了双眼。卡里加利向观众介绍凯撒具有先知的本领,观众可以向他发问。阿伦问自己什么时候死,凯撒回答说明天凌晨。当夜阿伦被刺死。

弗朗西斯急忙去警察局报案,发誓要查出凶手。弗朗西斯一群人拿着警方证明进了博士的帐篷,正要查问,篷外有人叫卖号外“谋杀案凶手被捕了”。结果凶手只是一个模仿神秘杀手的人。

当天,珍妮因父亲久出未归,独自去卡里加利博士的帐篷,却被凯撒吓得连忙跑出屋子。

当夜,凯撒来到珍妮的床边,正当他举起匕首向下刺时突然停住了。他呆呆地看着熟睡中的珍妮,匕首掉落在地,他抱起珍妮夺门而出。此时,弗朗西斯正潜伏在卡里加利的篷车里监视卡里加利,奇怪的是期间凯撒从未离开过木柜。在村民的追赶下,凯撒终于筋疲力尽。珍妮被救回,在昏迷中不停地喊“凯撒”。当警察再次光临卡里加利博士的帐篷时才发现木柜里是一个假人。

弗朗西斯在博士后面穷追不舍,他发现博士逃进了一家疯人院。疯人院里的医生告诉弗朗西斯,卡里加利是这里的院长。弗朗西斯大惊失色,他偷偷来到院长办公室,发现了一本详细记录卡里加利博士研究如何对凯撒施行催眠术并利用他去杀人的日记,内容和事实完全吻合。这时,凯撒的尸体被送了回来,卡里加利一见凯撒的尸体就发疯了。人们制服了他,将他送进了禁闭室。

故事讲完了,弗朗西斯向疯人院走去,他突然发现凯撒手拿一束花站在那里。一个酷似卡里加利博士的白发老人走过来。他是疯人院的院长,弗朗西斯惊叫起来,他朝两人扑了过去。众医生制服了他,并把他送进了曾禁闭过卡里加利博士的同一间病房。

院长终于明白了弗朗西斯精神失常的原因,并找到了医治他的方法。

影片分析

《卡里加利博士的密室》是电影史上的一部杰作,它与格里菲斯的《一个国家的诞生》(1915年)和爱森斯坦的《战舰波将金号》(1925年)并称为世界三大电影。它同时也是表现主义风格电影的开山之作,带来了长达14年之久的被称为“魏玛电影”的德

国电影的黄金时期。这部影片在票房上也取得了不菲的成绩，在巴黎竟创造了连映七年的空前纪录，还成功打入美国电影市场，向好莱坞电影工业投下了重磅炸弹。

一、套层结构

影片采用了戏中戏的套层结构，共分为两层故事。第一层故事是弗朗西斯口述的故事，也就是影片中在人工背景下表现的部分。这一部分主要讲述精神病院院长卡里加利博士对青年凯撒施行催眠术，把他作为市集上供人观看的玩偶，并且驱使他夜间谋杀。凯撒终于因为精力耗尽而死，而卡里加利的假面具被戳穿以后，也被当做疯子送进疯人院拘禁起来。第二层故事，则是影片在现实场景中表现的部分。原来由弗朗西斯口述的第一层故事全都是他凭空臆想出来的，弗朗西斯实际上是个精神病患者，他最终被卡里加利博士送进精神病院治疗。

影片的原始剧本仅仅是第一层故事，它欲表现一战之后的德国社会里普遍的恐慌心理，以及民众普遍对那些将德国强行拉入战争的政治权威们的强烈不满与反抗。而第二层故事是导演维内按照弗里茨·朗格向制片人庞茂提出的建议添加进原剧本的。这样，故事的原意就被彻底篡改了。理性的弗朗西斯变成了一位精神病患者，而卡里加利博士则从一个专制狂人摇身变成为一位充满人道主义的拯救者。影片中着力营造光怪陆离的世界原本是要表现德国在战争过后普通民众的惊魂不定的心理，现在这一切仅仅只是一个疯子眼中的荒诞风景。一个原本要表现民众对于权威的质疑的电影竟然帮权威歌功颂德，并警告民众对抗权威注定要失败。两位编剧欲通过影片表达的立场被强行篡改，他们对此怒不可遏。但是如果从商业电影的角度去考虑，导演添加的结尾却制造了一个巨大的悬念，大大增添了观影快感。结果使这部影片在冲破法国当时对德国影片的封锁以前，已经风靡了整个纽约。

二、表现主义风格

表现主义是20世纪初流行于德国、奥地利和北欧等地的一种艺术流派，其基本主张是力求于将创作者本人的内心骚动情绪外化于所描绘的形象之中。表现主义的绘画充满了夸张失实、扭曲变形的形体和奇特失真、过分渲染的色彩。在1919年的德国，剧场、画廊、街道、橱窗里随处可见散发着混乱不安的思想情绪的表现主义作品。本片有着鲜明的表现主义风格，这与三个“狂飙社”表现派的画家，即布景师赫尔曼·伐尔姆、华尔特·罗里希和华尔特·雷曼有着紧密的关系，法国电影史学家乔治·萨杜尔甚至指出他们才是本片的真正导演。^① 赫尔曼·伐尔姆曾经宣称“电影应当是活的图画”^②，这就是本片的美学基础。

① 《世界电影史》，[法]乔治·萨杜尔著，徐昭、胡承伟译，中国电影出版社1995年版，第161页。

② 同上，第161页。