

РОССИЙСКОЕ
КИНО

From the

Soviet

从苏联到俄罗斯
电影大师经典作品评析

to

Russia

- ГРИГОРИЙ ЧУХРАЙ
- АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ
- ЛЕОНИД ГАЙДАЙ
- ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ
- ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ
- НИКИТА МИХАЛКОВ
- ТИМУР БЕКМАМБЕТОВ
- АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ

廖海波 著

内容提要

本书主要从苏联到俄罗斯的电影发展历程中精选具有代表性的、在国际上有影响力的电影大师和他们的优秀电影作品进行分析。这些电影大师都在国际上享有盛誉,他们的作品在艺术上达到很高的水准,题材内容有独特性,思想内涵具有深刻性。本书除了对导演生平和影片内容、获奖情况做一些基本介绍外,还对这些影片的内容层面和视听语言层面进行分析,吸取各派电影理论的精髓,从现实主义美学、电影叙事学、精神分析电影理论与批评等方面,并结合电影与类型、电影与文化、电影的表意修辞等学科多角度地分析。

图书在版编目(CIP)数据

从苏联到俄罗斯:电影大师经典作品评析/廖海波
著. —上海:上海交通大学出版社,2021.8
ISBN 978-7-313-22546-7

I. ①从… II. ①廖… III. ①电影评论—苏联②电影
评论—俄罗斯—现代 IV. ①J905.512

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第296947号

从苏联到俄罗斯:电影大师经典作品评析

CONG SULIAN DAO ELUOSI: DIANYING DASHI JINGDIAN ZUOPIN PINGXI

著 者:廖海波

出版发行:上海交通大学出版社

邮政编码:200030

印 制:常熟市文化印刷有限公司

开 本:710mm×1000mm 1/16

字 数:223千字

版 次:2021年8月第1版

书 号:ISBN 978-7-313-22546-7

定 价:68.00元

地 址:上海市番禺路951号

电 话:021-64071208

经 销:全国新华书店

印 张:15.75

印 次:2021年8月第1次印刷

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话:0512-52219025

前言

Preface

因为从小就学俄语的关系,我一直以来就对俄罗斯的文化及文学艺术有着浓厚的兴趣。前几年又有机会到莫斯科大学艺术系访学,这期间重温了很多苏联时期的老电影,有的是童年时期的记忆,有的是通过身边的老师同学了解到的经典影片。同时也看了不少当代俄罗斯比较流行的电影,结合自己的专业,才决定写一本书来介绍和评析一下从苏联到当代俄罗斯的电影大师和他们的代表作品,这个领域对中国现在的年轻人来说是比较陌生的,希望这些曾经温暖了时光的影片不要成为历史的遗珠而被逐渐淡忘。

俄罗斯丰厚深沉的传统文化滋养了文学艺术的璀璨星河,从19世纪的世界级文豪托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、果戈理等,到“巡回画派”的列宾、苏里科夫等绘画巨匠,到提出蒙太奇学说的爱森斯坦所引领的苏联电影学派,以此为根基的俄罗斯电影在世界电影之林独树一帜。俄罗斯文化中有着文学中心主义的特点,电影的发展也如此。《俄罗斯文化史导论》的作者,当代俄罗斯文化史学者伊戈尔·康达科夫曾说:“俄罗斯文化强烈倾向于以文学形式来充分展现自我……用“众星捧月”来

形容文学在19世纪俄罗斯艺术文化中占据的地位,并不为过。不仅如此,文学文本还构成了其他门类艺术作品的“前文本”形式。最直接的关联就是将文学剧本搬上舞台。”苏联许多电影大师的作品都改编自舞台戏剧或经典名著,当今俄罗斯电影也有类似的状况,“诗化”“散文化”“文学性”已然成为俄罗斯电影的文化基因,形成俄罗斯电影的独特风格与品位。由此可见,俄罗斯电影立足于本土文化,紧密结合社会现实,有着深刻的对人生、社会以及人性的思考,走出了一条独立而又具有独特民族气质的道路。本书通过对这些电影大师和作品的分析,希望读者可以充分感受到电影艺术的丰富性和多样性,以及无限的感染力和永恒的魅力。

目录

Contents

- 1 **第一章 格里高利·丘赫莱依的“新浪潮”电影**
- 2 第一节 生平经历及创作
- 3 第二节 主要作品《第四十一》《士兵之歌》分析
- 19 第四节 以格里高利·丘赫莱依为代表的
 苏联电影“新浪潮”

- 23 **第二章 安德烈·塔可夫斯基的哲理性“诗电影”**
- 24 第一节 生平经历及创作
- 25 第二节 主要作品《压路机与小提琴》《伊万的童年》
 《镜子》《潜行者》评析
- 56 第三节 创作理念：对真实的诗性感知与记忆

- 65 **第三章 喜剧大师列昂尼德·盖代**
- 66 第一节 生平经历及创作
- 67 第二节 主要作品“舒立克系列影片”和
 《十二把椅子》分析
- 81 第三节 经典喜剧形式的演绎与发展

- 89 第四章 埃利达尔·梁赞诺夫的悲喜剧爱情三部曲
- 90 第一节 生平经历及创作
- 91 第二节 主要作品《命运的捉弄》《办公室的故事》和《两个人的车站》分析
- 100 第三节 爱情悲喜剧：甜蜜背后的苦涩之叙事风格
- 107 第四节 梁赞诺夫喜剧的艺术特点
- 115 第五章 格奥尔基·达涅利亚的“抒情喜剧”
- 116 第一节 生平经历及创作
- 117 第二节 主要作品《我漫步在莫斯科》
《秋天的马拉松》评析
- 129 第三节 “契诃夫式抒情喜剧”的艺术表达
- 133 第六章 俄罗斯电影的领军人物尼基塔·米哈尔科夫
- 134 第一节 生平经历及创作
- 137 第二节 主要作品《西伯利亚理发师》《蒙古精神》评析
- 152 第三节 传统与现代碰撞中的民族气质表达
- 159 第七章 提莫·贝克曼贝托夫的喜剧“圣诞树”
系列及魔幻大片《守夜人》《守日人》
- 160 第一节 生平经历及创作
- 163 第二节 主要作品：魔幻电影《守夜人》《守日人》和
贺岁片“圣诞树”系列
- 175 第三节 暗黑系列的俄式魔幻大片
- 187 第四节 贺岁片的多元现代艺术手法
- 191 第八章 安德烈·萨金塞夫的现实主义电影
- 192 第一节 生平经历及创作

- 193 第二节 主要作品《伊莲娜》《无爱可诉》分析
- 205 第三节 现实主义美学下的社会揭露和批判
- 215 第九章 动画大师及其作品**
- 216 第一节 俄罗斯动画的开端——昆虫定格动画的创造者
弗拉迪斯拉夫·斯塔列维奇
- 219 第二节 伊万诺夫·瓦诺和他的作品
- 224 第三节 布鲁姆伯格姐妹和她们的作品
- 226 第四节 列夫·阿特马诺夫与他的作品
- 229 第五节 菲多·凯特鲁克和他的作品
- 231 第六节 安德烈·克里威诺夫斯基和他的作品
- 233 第七节 尤里·诺斯坦和他的作品
- 236 第八节 亚历山大·佩特洛夫和他的作品
- 241 参考文献

格里高利·丘赫莱依(1921年5月
23日—2001年10月29日)

第一章

格里高利·丘赫莱依的 “新浪潮”电影

第一节 生平经历及创作

格里高利·丘赫莱依是苏联时期著名的电影导演、编剧,1921年5月23日生于梅利托波尔(现俄罗斯克里米亚扎波罗热地区)。童年时期,丘赫莱依的父母就离婚了,他与母亲和继父生活在一起。1935年,他们一家搬到了莫斯科,丘赫莱依在莫斯科完成了学业。1939年底,丘赫莱依参军并成为通信营军校的学员。在卫国战争期间,他参加了许多重要的战役,三次受伤,并屡立战功,被授予红星勋章、卫国战争勋章。

战争结束后,丘赫莱依进入莫斯科国立电影学院导演系学习。1953毕业后在基辅电影制片厂任导演助理和副导演。1955年进入莫斯科电影制片厂。1956年执导了首部电影《第四十一》,影片一上映就立即轰动了世界影坛,并在法国戛纳电影节获最佳影片奖提名,开创了苏联“新浪潮”电影的先河。

“新浪潮”电影的时代背景是当时苏联文艺创作开始打破旧时期政治意识形态因素的诸多禁锢,艺术家有了较大的创作自由。电影的内容和形式都有创新,更为真实地再现现实的矛盾冲突,突出饱满丰富的人性,形式风格上也更为多样化。在揭露生活阴暗面、深化人道主义主题、多角度塑造人物形象、探索艺术形式和表现手段等方面都有了很大的突破。

在这样的形势下,1958年,丘赫莱依又拍摄了《士兵之歌》;1961年,拍摄了《晴朗的天空》,影片先后在众多国际电影节上为苏联电影争得了巨大的荣誉,引领了苏联“新浪潮”电影的发展。

1965年至1975年,丘赫莱依担任了莫斯科电影制片厂实验创意协会的艺术总监,他也是专拍实验性影片部门的创始人,此后还担任过苏联电影工作者协会书记处书记等职务。

丘赫莱依在影史还做过一个重要的贡献,1962年担任莫斯科国际电影节评委会主席时,他曾力排众议,将意大利著名导演费里尼的影片《八部半》评为最佳影片。他为此付出了沉重的代价,在国内经常受到“莫须有”的刁难,

甚至被多次禁止出席国际电影节等重要会议。

丘赫莱依的其他重要影片还有《老夫妇》(1965)、《回忆》(1970)、《泥潭》(1978)以及《生活是美好的》(1980,苏、意合拍)等。

2001年,丘赫莱依因心脏病突发而去世。在他病逝前几个月,刚刚接受了俄罗斯总统普京授予他的国家勋章,表彰他为俄罗斯电影艺术做出的杰出贡献。

第二节 主要作品《第四十一》《士兵之歌》分析

一、《第四十一》

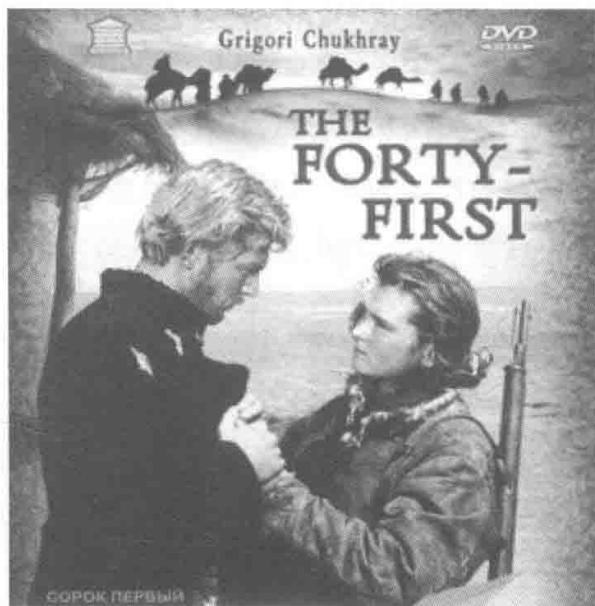

图 1-1 《第四十一》海报

导演: 格里高利·丘赫莱依

编剧: 格里戈里·科尔图诺夫、鲍里斯·拉甫列涅夫

主演: 伊佐尔达·伊兹维茨卡娅、奥列格·斯特里仁诺夫、尼古拉·克留奇科夫

类型: 剧情、爱情、战争

制片国家/地区：苏联

语言：俄语

上映日期：1956年10月15日

片长：88分钟

获奖情况

1957年第10届法国戛纳国际电影节 主竞赛单元 最佳影片奖提名

影片梗概

在苏联国内战争时期，一支红军部队的小分队在大沙漠中行进，队伍中有一名女战士叫玛留特卡，她是一个神枪手，弹无虚发，她已经射死了40个白军士兵。

一天，红军小分队遭遇到白军军队及被他们征用的骆驼队。交火中，一个白军军官躲在掩体后面朝他们射击，玛留特卡也与他射。枪响后，白军军官消失了，本来玛留特卡以为白军军官已经成了“第四十一个”，但是这“第四十一个”从掩体后面伸出一把挂着白布的刺刀投降了。红军的政委叶夫秀柯夫决定把白军军官押到司令部审问，并把看管俘虏的任务交给了玛留特卡。

骆驼队是吉尔吉斯村民的，红军征用了其中的一半。当天夜里，一个吉尔吉斯村民趁哨兵失职睡着的时候，杀死了看管骆驼的战士，牵走了骆驼。红军只能继续在大漠里艰难行进，沙漠的环境异常险恶。狂风大作，艰险的路程上战士们一个个倒下了，沙漠里立起了一个个坟茔。队伍里最后只剩下一小壶水，战士们只能传递着一人喝一口，传到白军军官那里，他喝下了最后一口水。沙漠无边无际，一队人眼看就要撑不住了，忽然有人兴奋地高呼，终于看到大海了。

红军沿着海岸向前行进，他们来到一个村落，村民们招待他们饱餐一顿。村里的姑娘对白军军官很感兴趣，试图接近他，玛留特卡伸手扯下军官的肩章给了她。晚上，玛留特卡在一张纸上写诗，军官好奇地想看看她写的是什么。

玛留特卡念了一段,军官称赞她写得不错,鼓励她有机会可以进学校学习。

政委决定派玛留特卡与另外两名战士押着军官从海上出发去司令部,自己则带领其他人沿海岸步行前进,以便沿途招募新兵。他嘱咐玛留特卡不得让俘虏逃走,如遇到白军,不能把活人留给他们。

渔船出发了,白军军官因为过去自己有私人游艇,对开船十分在行,他十分熟练地操纵船桨。灿烂阳光下,船在大海上划行,玛留特卡望着军官的眼睛,不禁感叹道:“天啊!你的眼睛蓝得跟海水一样!”

船在行进中,风暴突然来临,大海掀起巨浪,两位战士不幸被大浪卷走,玛留特卡和军官则被冲到了海滩上。此时白军军官奄奄一息,之后又发烧,大病一场。玛留特卡为完成任务,悉心地照顾他,军官醒后感激不已。在这个远离人烟的荒岛上,他们暂时忘却了敌我双方的仇恨,为了生存他们一起找吃的,一起寻找避风雨的居所,一起讲故事,一起写诗,在相处中逐渐萌发了爱情,开始一起憧憬未来的生活。由于阶级立场不同,他们也时常陷入争吵,玛留特卡渴望的是人民的解放和自由,是共同劳动的幸福生活,而贵族军

图 1-2 玛留特卡抱起了被她开枪打死的白军军官

官向往的却是剥削阶级“田园诗”般的生活。虽然他们的思想有着不可逾越的鸿沟,但在孤岛上,两个人还是沉浸在甜蜜的爱情中。

与此同时,白军找到了海边的村庄,杀人放火,追问红军战士的下落。他们发现了白军军官的肩章,知道了他的去向,并出海寻找。多日后,海面上出现了一艘大船,玛留特卡和军官在岛上看到都十分兴奋,感觉终于得救了。可是大船驶近,他们才发现是白军的船。军官看到是自己人,急忙奔向大海。玛留特卡一再喝令其站住,但他毫不理会,玛留特卡不得已举起了枪,勾动了扳机,白军军官倒下了,终于成了她枪下的“第四十一个”。玛留特卡奔过去,抱起躺在海水里的军官,不停地呼喊着:“蓝眼睛……我的蓝眼睛!”

电影评析

电影《第四十一》是根据苏联著名作家拉甫列涅夫于1924年出版的同名中篇小说改编而成的。小说曾在1927年被苏联导演普罗塔诺夫改编成一部黑白无声片电影。丘赫莱依的《第四十一》以不同凡响的独特理念和大胆弘扬人道主义的浪漫情怀,成为苏联电影史上“电影新浪潮”的开启之作。

1. 深刻的人性

影片《第四十一》以战争中敌我双方的激战对峙为背景,在残酷的斗争中去展现丰富复杂的人性美。影片着力描绘了这样一个细节:红军战士在沙漠中艰难前行,干渴和恶劣的环境随时威胁着他们的生命。在只剩下最后一壶水的时候,只够每个人喝一口水,大家传递着水壶。玛留特卡在喝了一小口之后,把水壶递给了白军俘虏,红军战士没有任何人对此提出异议。此时,他们都不再是对立的红军或白军,而是人,在这样艰苦的环境中,每个人都有生存的权利,这充分体现了红军战士人性化的一面。

对于玛留特卡和白军军官的爱情,影片也以人性为底色,用细节铺陈了爱情的萌发和发展。白军军官并非常见的、类型化的、凶相毕露的反面形象,反而是一个有着很高文化素养的、优雅而有魅力的青年。而玛留特卡既是一个弹无虚发的神枪手,一个坚毅勇敢的红军女战士,也是一个美丽而质朴的、贫苦出身的姑娘。影片有一段白军军官和玛留特卡谈论写诗的情节:

图 1-3 在孤岛上两个年轻人相爱了

红军战士经过艰苦跋涉后,到达海边,得到当地村民的款待,他们在帐篷里休息时,热爱诗歌的玛留特卡不断地在琢磨怎么创作,而受过良好教育的军官给了她很好的提示和指导,并鼓励她以后要学习写作。两个人交谈之后,玛留特卡嘱咐军官赶快休息,还解开了捆绑他的绳索,并且给了他一条毛毯御寒。

当玛留特卡押送白军军官在海上航行时,她看到军官的一双眼睛犹如大海一样碧蓝,也正是这双蓝眼睛成为玛留特卡命运中的转折点,也正如她所说:“真是一双招惹人的眼睛啊!”是这双眼睛拨动了少女的心弦。风浪打翻了船,两个红军战士被大浪卷走,只有玛留特卡和白军军官漂流到了一个孤岛上。养尊处优的军官经不住风浪而几天昏迷不醒,玛留特卡刚开始是出于完成任务,要将携带重要情报的军官押送司令部,所以对俘虏悉心照料。但随着时间的推移,她发现军官知识渊博,是一个富有幻想、厌倦战争、渴望和平的年轻人,而军官也十分感激玛留特卡的救命之恩。在远离敌我纷争的孤岛上,为了生存下去,就得相互依存。在这样的特定环境下,动人的爱情故事得以舒缓地展开。

但是毕竟阶级立场和思想观念不同，在表现两个人感情发展的过程中，既有情感的温柔，也有矛盾的爆发。军官在讲《鲁滨逊漂流记》时玛留特卡听得全神贯注，但当他辱骂布尔什维克之后，玛留特卡扬起手来狠狠给了他一记耳光。这一记耳光表现了两个人不同的态度和立场。也正是由于不同的立场，出于一个红军战士的责任，玛留特卡还是对着白军军官扣动了扳机。从孤岛回到现实中，他们分属两个敌对的阵营，他们的爱情注定是悲剧。

丘赫莱依将故事置入一个封闭的时空之中，在阶级矛盾、意识形态矛盾、敌我矛盾等建构的表象之下，将人性、人情倾注其中，把处于悲剧境遇中青年男女的丰满人性表现得格外动人心弦。玛留特卡既有红军女战士坚定的立场，又有少女丰富的人性，人性与阶级意识的尖锐冲突构筑了玛留特卡复杂的内心世界。战争中缔造的这段爱情走向了宿命般残酷的毁灭，正是这动人心弦的情感使整个作品超越了时代，更具有普世的震撼人心的力量，并使得这部作品不仅在苏联，而且在整个世界影坛之中都能够脱颖而出，达到了一个艺术的新高度。

2. 造型化的摄影

摄影大师谢尔盖·乌鲁谢夫斯基对丘赫莱依电影风格的形成也起着重要作用。乌鲁谢夫斯基(1908—1974)是苏联著名的电影摄影师，俄罗斯联邦功勋艺术家。他在20世纪40年代末拍摄的影片《乡村女教师》已为他在电影界奠定了较高的地位。片中他着重运用摄影造型的主要表现手段——“光”来描绘年龄变化、性格逐渐成熟的女主人公。

乌鲁谢夫斯基认为电影画面不仅能表现作品内容，还能表达摄影艺术家的内在激情和创作冲动，他拍摄镜头从不追求写实，而是广泛运用各种摄影艺术造型的不同表现手段进行加工改造，使其成为表述情感的艺术语言。在《第四十一》中乌鲁谢夫斯基卓越的摄影造型和画面的情绪渲染赋予了影片强烈的效果。乌鲁谢夫斯基认为“电影画面中的任何一个元素都应该是电影语言的一个词语，不能随便摄入”。他“重视摄影造型的加工表现作用，重视画面的情绪渲染，尤其是对电影画面中的环境刻画，有自己独到的见解，认为风景‘有自己活的生命’，是‘表达情绪的词汇’”。^①所以，影片中许多场景

都像有生命一样在渲染情绪、表述感情。

影片故事的主要发生地就是沙漠和大海，乌鲁谢夫斯基赋予了大自然以生命力，他镜头中的大海和沙漠不是单纯的环境地点，而是作为剧情的积极参与者而存在。乌云密布的天空，风沙扑面的沙漠，大海的阳光旖旎和惊涛骇浪，这些或激烈或舒缓的自然景物都传达出人物情感的汹涌波涛和起伏跌宕。

影片一开始就是广阔无垠的茫茫沙漠，狂风怒号，沙土弥漫，乌云笼罩着大地，画面上一小队人朝着观众走来，灰蒙蒙的画面几乎看不清战士的面目，但是他们顶风抗沙，不畏艰苦。画外音介绍故事发生的年代，这是一支从强大的敌人包围圈中突围出来的红军小分队，他们一个个已经筋疲力尽，在沙漠上蹒跚前行，留下了深深的脚印。在恶劣的环境下战士们一个又一个倒下了，沙漠里立起了一个个坟墓，战友们在上面插上了用干枯的树枝做成的十字架。无望而冷酷的沙漠显示了恶劣的生存环境，突出扼杀生命的狰狞画面。同时，艰苦的环境造型又显示了红军战士的坚毅无畏。一场战斗过后，小分队夺得了维持生命的水和粮食，小分队战士的心情有很大的改变，尽管还是风沙劲吹着沙丘上的孤草，但那明亮的色彩让人感到心旷神怡。

影片中大海的摄影造型处理则伴随着故事的发展注入了大量抒情片段，以景写情，情景交融。玛留特卡和战士们押着白军军官在大海上航行，一片晴空映衬着平静的海面，军官划动着船桨，一行人悠闲地坐在船上，玛留特卡注意到白军军官那湛蓝如大海般的眼睛。突然狂风大作，电闪雷鸣，波涛汹涌，他们奋力与海浪搏击着，但两个战士还是不幸被恶浪冲走了，只有男女主人公漂流到了孤岛上。劫后余生的他们坐在火边烘烤衣服时，大海趋于平静，在夜幕下海水闪现出点点的星光，给人以一种安全平静的感觉。军官经受不住风浪的折磨，七天七夜昏迷不醒，在他昏迷中狂喊乱叫时，摄影师用汹涌的波涛渲染男主人公激烈的情绪，让人们可以感受到他挣扎在生死线上。玛留特卡的细心照料使军官挽回了生命，特别是她听到军官讲述有关鲁滨逊的故事之后，两个人的感情升华了。这时的大海