宋雁蓉 朱琳 施嘉敏 著

叙事策略与视听构建

北欧经典电影解析

中国国际广播出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

叙事策略与视听构建

北欧经典电影解析

宋雁蓉 朱琳 施嘉敏 著

中国国际广播出版社

图书在版编目（CIP）数据

叙事策略与视听构建：北欧经典电影解析 / 宋雁蓉，朱琳，施嘉敏著.
北京：中国国际广播出版社，2021.5
ISBN 978-7-5078-4908-0

Ⅰ.①叙… Ⅱ.①宋…②朱…③施… Ⅲ.①电影评论—北欧 Ⅳ.①J905.53

中国版本图书馆CIP数据核字（2021）第095588号

叙事策略与视听构建：北欧经典电影解析

著　　者	宋雁蓉　朱　琳　施嘉敏
责任编辑	章　玲
校　　对	张　娜
版式设计	邢秀娟
封面设计	赵冰波
出版发行	中国国际广播出版社有限公司［010-89508207（传真）］
社　　址	北京市丰台区榴乡路88号石榴中心2号楼1701 邮编：100079
印　　刷	北京捷迅佳彩印刷有限公司
开　　本	710×1000　1/16
字　　数	300千字
印　　张	23
版　　次	2021 年 5 月 北京第一版
印　　次	2021 年 5 月 第一次印刷
定　　价	58.00 元

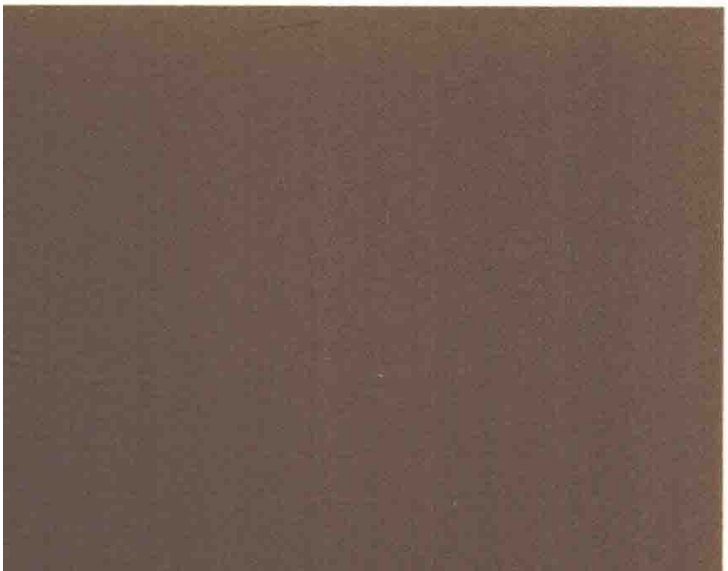
版权所有　盗版必究

◀作者简介▶

宋雁蓉，毕业于北京电影学院，现为北京电影学院副教授、硕士研究生导师，瑞典斯德哥尔摩大学访问学者，北京电影学院国际学生影视作品展（ISFVF）评委。主要从事北欧电影和外国电影史的研究教学工作。发表《瑞典电影声音创作特点》《用经典影片打造本国电影文化的名片》《跨学科视阈下的英语影视教学策略探究》等论文，担任著作《声音制作手册——概念、技术与设备》审校。

朱琳，北京电影学院2017级硕士研究生。主要研究方向为北欧电影。

施嘉敏，北京电影学院2017级硕士研究生。主要研究方向为北欧电影。

出 版 人：宇　清
责任编辑：章　玲
封面设计：赵冰波

需要全本请访问 www.ertongbook.com

序言：一种不可替代的审美经验

大凡在北京电影学院待过一些时日的人都会明白，现在我们手里翻开的这部著作是一部极具北京电影学院风味的影片分析系列——其思路与其他综合性大学电影专业或某些专业学术机构的做法不同，它更多地体现在文本上的不是高冷和纯粹的学术理论批判，而更像是一位亲切从容、举止优雅的老师，饱含魅力而不事张扬地从银幕深处走来，径直地走向我们这些深爱着电影的读者，走向了我们的心底。在北京电影学院这片拥有世界上最强劲与最完善的电影实践教学的沃土上，作者将连接东西方几代电影人共同的梦想、坚定的信念与每每在创作实践之中几经出现的即兴共鸣体验，一一地以创作者的视角铺展开来。显然，以创作者的思路切入影片分析的好处，就是在进行如实分析的同时，可以不知不觉地将我们读者带入自觉的电影创作体味中去，让我们参与其中，沉醉其中——这里琳琅满目，应有尽有：有关于剧作创意匠心的，如“复合叙事”结构（见《〈二楼传来的歌声〉〈你还活着〉〈寒枝雀静〉：罗伊·安德森的电影叙事》）；有关于灵魂救赎的（见《〈赛尔日·维根〉：景色与叙事——瑞典电影学派的代表作》等）；有关于电影语言与视觉效果的，如画面的色彩与影调、长镜头的运动调度及其景别的变化等分析；有关于北欧电影地域文化特色的，如丹麦受室内画影响的室内剧风格的电影、冰岛的地域风景对影片风格的塑造等；有风格化的探讨，如瑞典的“后伯格曼时代”、“新瑞典电影”和丹麦发起的“道格玛电影”；当然，还有很多很多有趣的故事……

如果说，“好莱坞电影”让我们读者领略到了商业类型电影中的紧张

冲突与传奇魅力（然而，“好莱坞电影”在众多批评家和主张艺术而具有严肃追求的电影人看来，更多的只是“文化工业”生产出来的影像产品而已），那么，大多数的欧洲电影能够真正让我们慢慢地体悟到艺术电影里的细腻、丰润与多元，而其中别具一格的北欧艺术电影在电影艺术史上所取得的成就与贡献，今天看来，实在是不容小觑的。

伊波利特·阿道尔夫·丹纳（Hippolyte Adolphe Taine，1828—1893）在他的《艺术哲学》讲稿中提出了“种族、环境和时代”是构成人类精神文化的三要素，丹纳搜集了大量来自古希腊、中世纪、文艺复兴时期的意大利、16 世纪的法国和 17 世纪的荷兰的艺术等文化历史资料，并对一些典型的文学现象进行了深入的比较分析，最终得出了文学艺术与“种族、环境和时代”这三个要素之间的紧密关系。如果我们采用丹纳的理论对北欧的电影进行一番分析的话，也就不难发现北欧电影之所以具有欧洲其他电影不可取代地位的必然性了。

与北欧的文学创作一样，北欧的电影也主要承袭了文学艺术中的社会问题意识。继挪威的亨利克·易卜生（1828—1906，作品有《玩偶之家》《人民公敌》和影片分析中提到的《赛尔日·维根》等）和瑞典的奥古斯特·斯特林堡（1849—1912，影片《朱莉小姐》的原文学作者）之后，社会问题一直以来都是北欧文学与艺术所热衷的主题，电影同样着意于社会问题在现实题材中的表现，这些问题从社会、家庭、婚姻、爱情多个层面予以揭示，就女性权益问题而言，作品从最初易卜生式的女性自我意识的觉醒，已经发展到了女性主义的大胆表露（见有关“女性主义”“凝视”章节），可以说，坚持社会现实问题的揭示与探讨一直以来都是北欧电影的主干线索，影片从社会问题的提出，到社会学理论层面的现代主义探讨，直至对我们身处其中的当代性的思考，其中有对深层心理的分析，有对权力的批判，当然也有对理性的祛魅。受“新德国电影”与欧洲“新浪潮”影响的丹麦，其艺术电影出于对现实表达的自律与尊重，自觉地与美国好莱坞的商业主义电影模式相抗衡，旗帜鲜明地提出了不以“艺术”与“作品”为

标榜的更具有民主思想与朴实价值理念的“道格玛 95 宣言”，此后出现了一批优秀的道格玛电影。而在瑞典，“青年文化”“现实主义”在“新浪潮”洪流的合围下，催生出了“新瑞典电影”。总的来说，北欧电影的取材大多数来自当地的现实生活（除了文学作品改编之外，其实文学作品所反映的也都是作者当时身处的社会现实生活），镜头以缓慢运动的长镜头或固定镜头为主，在画面气氛上配合以北欧独特的自然与人文景观（如尼德兰风俗画的人文色彩基调或冰岛独特的自然风景），影片的节奏虽然较为缓慢，但仍然不影响其视觉迷思魅力的建构与传达，这也较好地体现了北欧的地方特色与具有内化冲突的人文气质。19 篇影片分析，涵盖了北欧电影史上的 25 部优秀影片的呈现。

我们知道，艺术的总体目标是让人实现自身生命的意义，或者说让人活得更加像人——通过对个体生命感悟与体验的不断加强与深化，让生命自身变得更加充实丰满，从而达到让精神世界里的自我建构得以真正意义上的完成，这些个体生命感悟与体验的获得，其中自然存在着一种“生命替代补偿效应”——通过阅读与观摩，即以他人的（如文学作品或电影里的）间接经验来进行替补达成。那么，对于这部著作的意义而言，这样的影片分析，其实是为我们读者在电影经验与相关知识方面的建构打开了一扇明亮的窗，而透过这扇窗所看到的，正是一种不可替代的审美经验。

唐东平

2020 年 7 月 9 日于北京

前　言

经过我的研究团队认真仔细地观摩、分析，我们精心挑选了北欧电影史上25部不同时期的经典影片，涵盖了北欧电影默片时代到目前为止进入院线的影片。这些影片不仅是导演本人的经典代表作品，也标志着北欧电影发展史上出现的一个个重要的电影时刻，同时也是北欧地域风貌、社会发展、意识形态、人文精神价值的集中体现，在叙事与造型上有明显区别于好莱坞主流商业电影的地域特色。

在好莱坞电影正式形成规模之前，北欧电影，尤其是以瑞典和丹麦为中心的北欧电影在欧洲及全球电影市场占有举足轻重的地位。它的电影文化和电影制作理念以当下的标准来看都是很先进的。瑞典影剧院有限公司的灵魂人物马格努森认为，电影所传递的内容应该是能被大多数观众接受的，同时又是能够提高他们审美趣味的。这种理念在电影进入瑞典不久之后，就被灌入瑞典电影艺术创作与制作的具体实施过程当中，使之成为今天瑞典电影的发展基石和创作脉络走向。这里要注意的是，这种理念在两个层面对电影做出了说明，即电影的娱乐功能和教化功能，其中，有意识地培养电影观众，可以看作教化功能的一部分。因此，在后来的发展过程中，在瑞典就会顺理成章地出现以瑞典地域特色参与叙事的早期瑞典电影学派和以现实主义创作为走向的电影艺术创作。电影创作聚焦平民，电影文本多改编自严肃的文学作品，加上精良的制作成为当时瑞典电影的一大特色。20世纪20年代末，瑞典的重要导演和演员相继去了好莱坞，瑞典电影发展虽然陷入低谷，但此时知识界精英已经形成了对电影文化比较

成熟的认识。这一点可以从20世纪30年代开始的两次关于电影大讨论中看得很清楚。当早期高质量严肃的电影作品逐渐被娱乐化的电影挤压，难以维系之时，知识分子发起了两场大讨论。讨论直接的起因是在一部名为《天堂客栈》的影片中出现了一个按当时标准认为不雅的镜头，而这个镜头在知识界被认为是对瑞典文化的亵渎。讨论的结果是商业不得绑架电影艺术，即使是娱乐电影也必须承载道德的含义。显然，讨论强势地影响了电影的发展趋势，现实也是按照讨论的结果在演进。可以看出，电影的娱乐与教化两个功能已经左右了电影的创作与制作，虽然当时的大多数观众喜欢这部影片，符合马格努森认为的电影所传递的内容应该是能被大多数观众接受的，但如果同提高他们审美趣味的理念相悖或是与现实社会推崇的价值观发生冲突，即便受到大众的青睐，这类影片也要受到质疑或批判。

早期的丹麦电影和瑞典电影都相继进入了10年左右的黄金期。以浮华剧、马戏团剧、妖妇剧为题材的剧情片和实验先锋片的丹麦电影，此时风靡全球电影市场。在欧洲，唯一可以同法国电影并驾齐驱的就是丹麦电影。如果说，德国电影的真正形成是在第一次世界大战之后，那么在这之前，丹麦电影在德国已是攻城略地，占据了德国电影市场的大半江山。在瑞典，瑞典电影界的“金牌导演”都不约而同地模仿着丹麦电影的设定模式，瑞典电影市场充斥着来自丹麦的“类型片”。正是看到了这种“预设的影像”会诱发人被娱乐的欲望功能及市场效益，瑞典政府不得不祭出了“保护主义”的大旗，制定了电影史上第一个也是最严格的电影审查制度，挡住了来自邻国的娱乐电影狂潮，也为后来的瑞典电影学派成功的建立，创造了良好的氛围。丹麦电影在制作手段上极具探索和实验性，但有时这种先锋式的探索和实验超前得令人无法接受，这在早期影片《女巫们》中就已露出端倪。

今天，当回望和梳理早期北欧电影的发展脉络，我们就会理解，20世纪五六十年代，为传统的叙事方式和制作模式吹去了一股“清风”的法国新浪潮运动，相继在丹麦和瑞典出现的时候，在瑞典的这场新浪潮运动是

以“复古”的创作理念进行的。在反对过于个人风格化的伯格曼电影的过程中，以波·维德伯格和杨·特罗艾尔为代表的新生代导演重拾以现实主义题材或具有现实主义精神题材的创作理念。虽然这与法国新浪潮的理念是重叠的，但是维克多·斯约斯特罗姆的影片《英格堡·霍尔姆》早在20世纪10年代就成功地开创了北欧的现实主义创作传统，成为北欧现实主义作品的一张最早的名片，所以他们的运动“继承”的色彩多于“创新”。因此，瑞典电影人称这场发生在瑞典的新浪潮运动是向早期瑞典电影的致敬。直至当下活跃在瑞典影坛的重要导演，在他们的作品中仍然会清晰地看到延续下来的这种电影文化肌理。

在丹麦电影新浪潮运动中，让丹麦电影重回国际视野的导演亨宁·卡尔森以独特的叙事方式和大胆的影像构图与色彩反差手段，把《饥饿》这部充满浓厚存在主义色彩的作品小说，以视听语言的形式充分地表达出来。因此，我们也就不难理解为什么“道格玛95宣言”始于丹麦，为什么会出现深受尼采思想影响的拉斯·冯·提尔和他的饱受争议的作品了。拉斯·冯·提尔是继亨宁·卡尔森、德莱叶等导演之后，又一次让丹麦电影成为国际影坛关注的焦点，其影响力远远超过了他的前辈。他不断地革新、超越着自己的电影语言。拉斯·冯·提尔和他的影片经常引来主流评论的非议和各种热议，成了一场看似“热闹”的电影现象，使得丹麦电影又一次成为全球电影的亮点。他用一种极致的方式推进了丹麦电影往日的先锋性和实验主义的进程，他和他的影片成了重要的电影时刻。无论受到多少非议，当人们在谈到世界电影的重要时刻时，都无法回避此刻的丹麦电影。从本质上讲，拉斯·冯·提尔和他的影片是丹麦电影文化的一次复兴。

自有声电影诞生以来，世界主流电影市场便由美国好莱坞电影主导。许多国家为了发展本土电影、走向世界，纷纷借鉴这种“好莱坞模式”。毫无疑问，最好的“好莱坞电影”自然是出自好莱坞之手。大多数国家在电影创作与制作及其他诸多因素方面都无法与好莱坞相抗衡。借鉴的结果无论从叙事角度、叙事策略，甚至叙事主题、空间呈现无不遵循或承袭了

需要全本请访问 www.ertongbook.com

好莱坞电影的设定，这不能不说是一种无奈的现实状况。另外，由于经济的快速发展，消费主义、享乐主义盛行，电影的商业属性越发凸显。商业电影利用明星、各种营销手段博取排片及票房。相比较之下，各国的本土电影若不回归“主流”，则只能苦苦地在市场中挣扎。难怪拉斯·冯·提尔声称“电影死了”。在当今好莱坞电影强势输出的情形下，中国电影何去何从，是否可以从北欧电影研究中思考些什么，即在我们自己的文化语境下，如何从几千年灿烂的历史文化积淀中汲取精华养分，并继承我们原有的、优秀的电影文化基因，使我们不仅能在电影制作技术上与电影强国比高下，更能在电影文化与价值观上竖起我们自己鲜明的旗帜。

从地域整体性和在世界电影史上的地位与影响力等方面考虑，本书在着重介绍瑞典和丹麦电影的同时，也介绍了观众熟悉的芬兰电影的导演阿基·库里斯马基的作品，以及冰岛和挪威近年来出现的有影响力的导演作品。

在此，我衷心地感谢我的研究生在研究过程中付出的辛勤汗水；感谢在本书筹备出版过程中给予我们大力支持的唐东平老师、赵斌老师、张辉老师、益才老师，以及所有支持关心我们的老师和同学。

宋雁蓉

2020 年 7 月 9 日

目 录

《英格堡·霍尔姆》：开启北欧电影现实主义的创作传统 / 001

《赛尔日·维根》：景色与叙事——瑞典电影学派的代表作 / 014

《阿尔纳的宝藏》：早期瑞典电影中的真实性与假定性 / 035

《走向幸福》：经济、政治视阈下的艺术 / 061

《鬼车魅影》：向世界展现瑞典的一张电影名片 / 078

《挨了耳光的男人》：小丑，悲与喜的平衡点 / 115

《麦克尔》：德莱叶电影的美学表现 / 134

《风》：从破碎到绽放的西部之花 / 148

《朱莉小姐》：戏剧作品与两次电影改编 / 172

《乌鸦居民区》：从“1962 年”说开去 / 191

《饥饿》：孤独个体的生存与信仰 / 207

《大移民》和《新大陆》：听声音诉说 / 227

《芭比特的宴席》：极简主义叙事下的人性救赎 / 240

《窗外有情天》：传承与创新 / 256

《二楼传来的歌声》《你还活着》《寒枝雀静》：罗伊·安德森的电影叙事 / 273

《自由广场》：鲁本·奥斯特伦德的“社会实验室” / 292

《升空号》《天堂孤影》《没有过去的男人》：阿基·考里斯马基电影的声学空间研究 / 306

《一千次晚安》：权力的凝视 / 321

《处子之山》：温暖的孤独患者 / 334

后　记 / 350

《英格堡·霍尔姆》：开启北欧电影现实主义的创作传统

片名：《英格堡·霍尔姆》

原片名：*Ingeborg Holm*

英文片名：*Margaret Day*

年份：1913 年

出品：瑞典电影戏剧有限公司

原著：尼尔斯·克洛克

导演：维克多·斯约斯特罗姆

编剧：维克多·斯约斯特罗姆

摄影：亨里克·延森

主演：希尔达·博格斯特罗姆

埃里克·林德霍姆

乔治·格伦鲁斯

埃隆·林德格兰

被誉为瑞典电影之父的导演维克多·斯约斯特罗姆不仅是瑞典电影学派的代表人物，同时也是开启瑞典电影现实主义创作传统的发起者。他的诸多经典影片在世界电影史中占有重要的一席之地。他执导的《英格堡·霍尔姆》不仅在当时成为瑞典电影现实主义创作的杰出代表作，也成为日后

瑞典电影现实主义创作的基石。

剧情简介：

斯文·霍尔姆和太太育有两子一女，还经营着一家小店铺，日子过得幸福快乐。就在他们对未来憧憬和规划时，斯文患上了严重的肺病，不久就去世了。太太英格堡拼命工作想保住小店，最终还是破产。在病困交加的情形下，她来到济贫院，忍痛把三个孩子送到寄养家庭。在济贫院举办的一次亲子活动中，英格堡见到自己的小儿子，可是小儿子这时候已经不认识她了，英格堡再也无法承受，精神失常。

15 年后，大儿子回到济贫院寻找母亲，最终用英格堡当年的照片唤醒了她，母子团圆。

一、电影的主题

（一）北欧电影史上第一部现实主义作品

《英格堡·霍尔姆》是瑞典导演维克多·斯约斯特罗姆早期电影作品之一，电影改编自尼尔斯·克洛克写的戏剧。尼尔斯·克洛克是瑞典的一位教师兼作家。剧本的内容源于生活中的一个真实故事，是他认识的一位寡妇的经历。与电影和戏剧描述稍有不同的是，孩子是在母亲死后才被送去寄养家庭的。[①] 原著于 1906 年写成，同年年底在赫尔辛堡剧院公演。1909 年，这出戏剧在斯德哥尔摩公演，斯约斯特罗姆就曾多次前往观看[②]，并于 1913 年把这部剧搬上了银幕。令他没有预料到的是，他的这部影片是他的第一部真正意义上的故事片作品，从此开启了瑞典

① OLSSON J. Nils Krok's Social Pathos and Paul Garbagni's Style–Ingeborg Holmas Object Lesson [J]. Film History, 2010, 22 (1): 73-94.

② 引自：维基百科“Nils Krok”。

乃至北欧地区的现实主义创作传统，客观上也让电影这种当时的新媒介，在瑞典成为推动社会文明进步的一个重要工具。随着瑞典早期电影“黄金时代”的到来，在很长一段时间内，瑞典电影成了北欧电影的一面旗帜。

现实主义影片与类型片或现实主义电影美学与好莱坞电影美学作为一组对立的概念，是贯穿世界电影史的两大传统。现实主义电影的源头可以追溯到法国的卢米埃尔兄弟。

在传统的文艺理论中，现实主义是一个与浪漫主义、自然主义、象征主义、唯美主义，以及形形色色的现代主义、后现代主义等相对立的美学范畴，它包含创作原则与创作方法两个层面。[①] 如巴赞所说：“我们把力求在银幕上充分展示现实的一切表现体系和一切叙事手段称为现实主义的。”[②] 可见，巴赞所认为的艺术的“真实”，是需要进行选择和虚构的，是与“纪实”不同的现实主义概念。他说，“我们指责导演恐怕不是由于他的虚构，因为导演的艺术就在于虚构，而仅仅由于他已不能掌握虚构的分寸”，艺术真实的目的是“对现实有新的开掘”。这就为突破纪实手段，拓宽电影的现实主义创作，奠定了理论基础。[③]

可以看到，现实主义电影并不意味着不需要编排、虚构、设计和再创造，而是从现实生活中提炼出典型，创造出“艺术真实”，表达作者对现实的理解与批判，具有一种警示和教化的作用。比起创作方法方面，更重要的是作者的创作倾向和原则。

斯约斯特罗姆的电影正是这样一贯关注现实、关注中下层民众的喜怒哀乐。他的镜头中经常会出现渔夫、农夫、破落的市民等中下层民众的

① 沈义贞．“现实主义电影美学”再认识［J］．福建论坛（人文社会科学版），2006（3）：10-15.

② 王志敏，陈捷．关于艺术真实、电影真实和现实主义的漫谈［J］．社会科学，2007（11）：174-181.

③ 金丹元，曹琼，顾昉冉．巴赞理论与现实主义、存在主义电影美学的关系及其当下意义［J］．电影艺术，2008（6）：18-22.

需要全本请访问 www.ertongbook.com