

21世纪高等院校规划教材·公共课系列

经典电影作品 赏析读解教程

第四版

张险峰 / 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

版权信息

经典电影作品赏析读解教程/张险峰编著.—4版.—北京：北京大学出版社，2020.7

21世纪高等院校规划教材·公共课系列

ISBN 978-7-301-31037-3

I.①经... II.①张... III.①电影评论—世界—高等学校—教材
IV.①J905.1

中国版本图书馆CIP数据核字（2020）第007553号

书 名 经典电影作品赏析读解教程（第四版）

JINGDIAN DIANYING ZUOPIN SHANGXI DUJIE JIAOCHENG (DI-SI
BAN)

著作责任者 张险峰 编著

策划编辑 周伟

责任编辑 周伟

标准书号 ISBN 978-7-301-31037-3

出版发行 北京大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社

电子信箱 zyjy@pup.cn

电 话 邮购部 010-62752015 发行部 010-62750672 编辑部 010-62754934

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

目 录

[版权信息](#)

[第四版前言](#)

[第一章 电影是叙事与造型的结合](#)

[第一节 电影是用画面讲出来的故事 ——史蒂文·斯皮尔伯格的电影
《印第安纳·琼斯与失落的约柜》赏析](#)

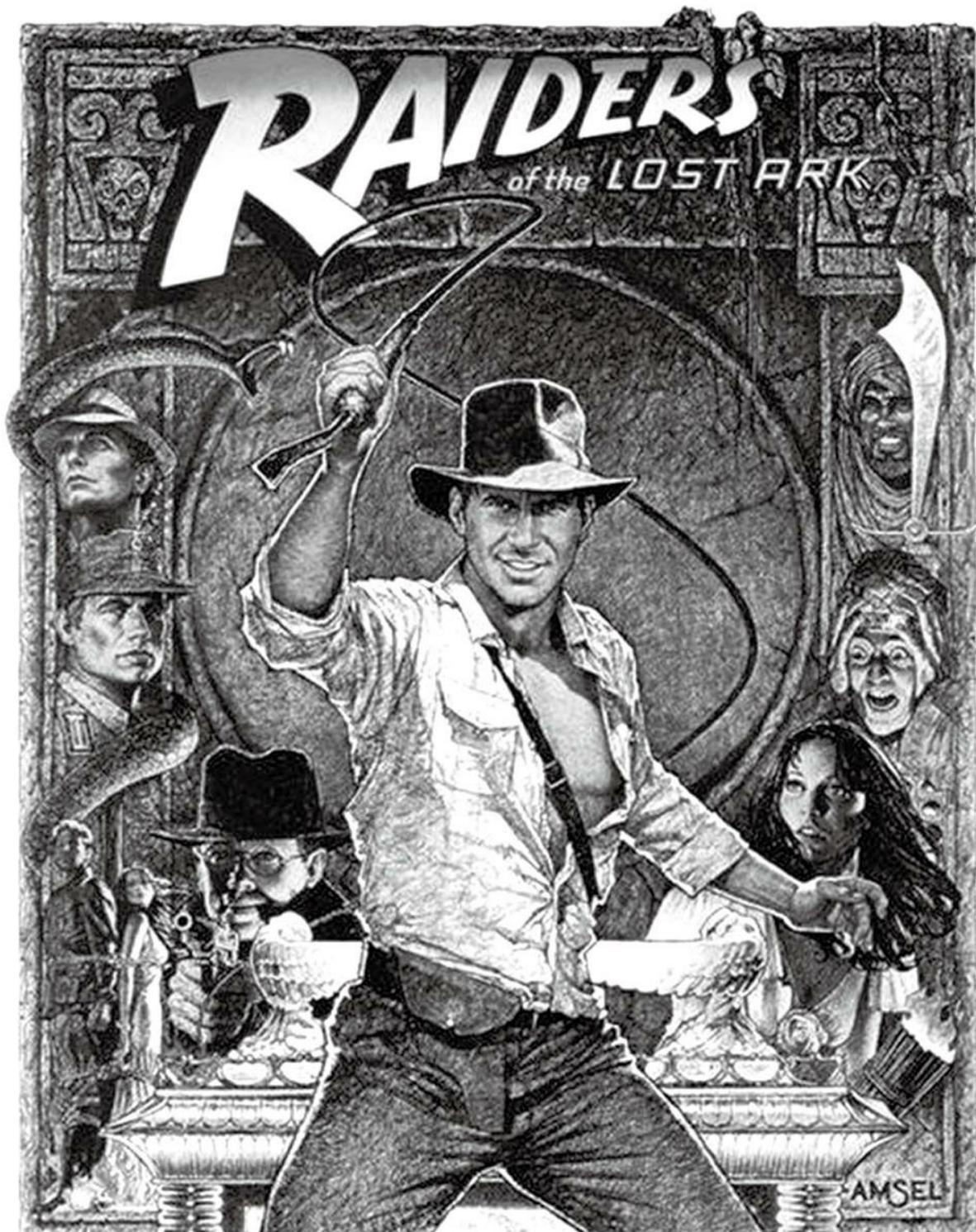
[第二节 人物是电影作品的核心 ——对电影《生死朗读》中汉娜形
象的分析](#)

[第三节 色彩是象征和表意的因素 ——张艺谋的电影《山楂树之
恋》赏析](#)

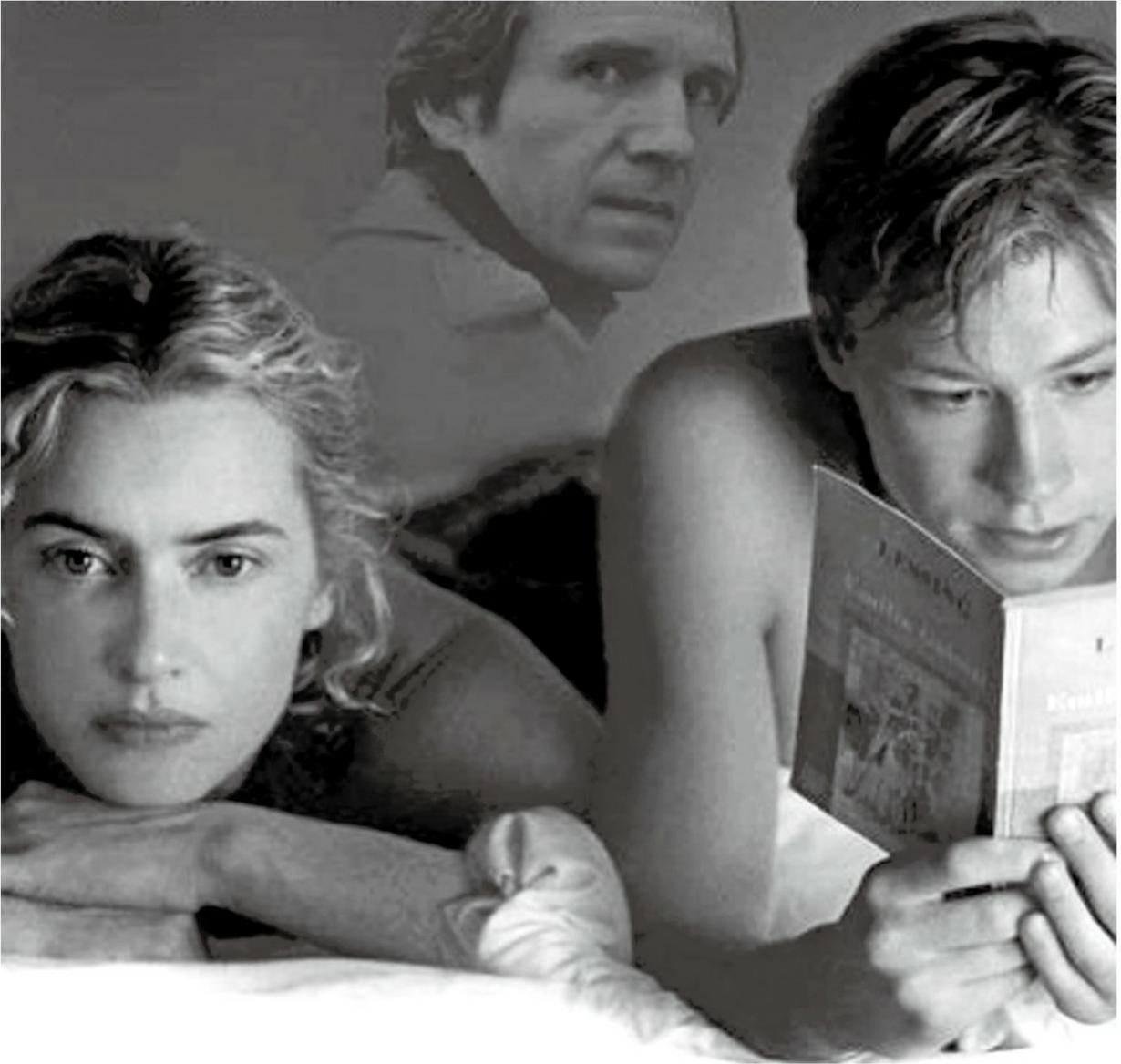
[第四节 结构是支撑全剧的钢梁 ——德国电影《罗拉快跑》结构分
析](#)

[第五节 改编是一种全新的创造 ——美国电影《特洛伊的海伦》赏
析](#)

The Return of the Great Adventure.

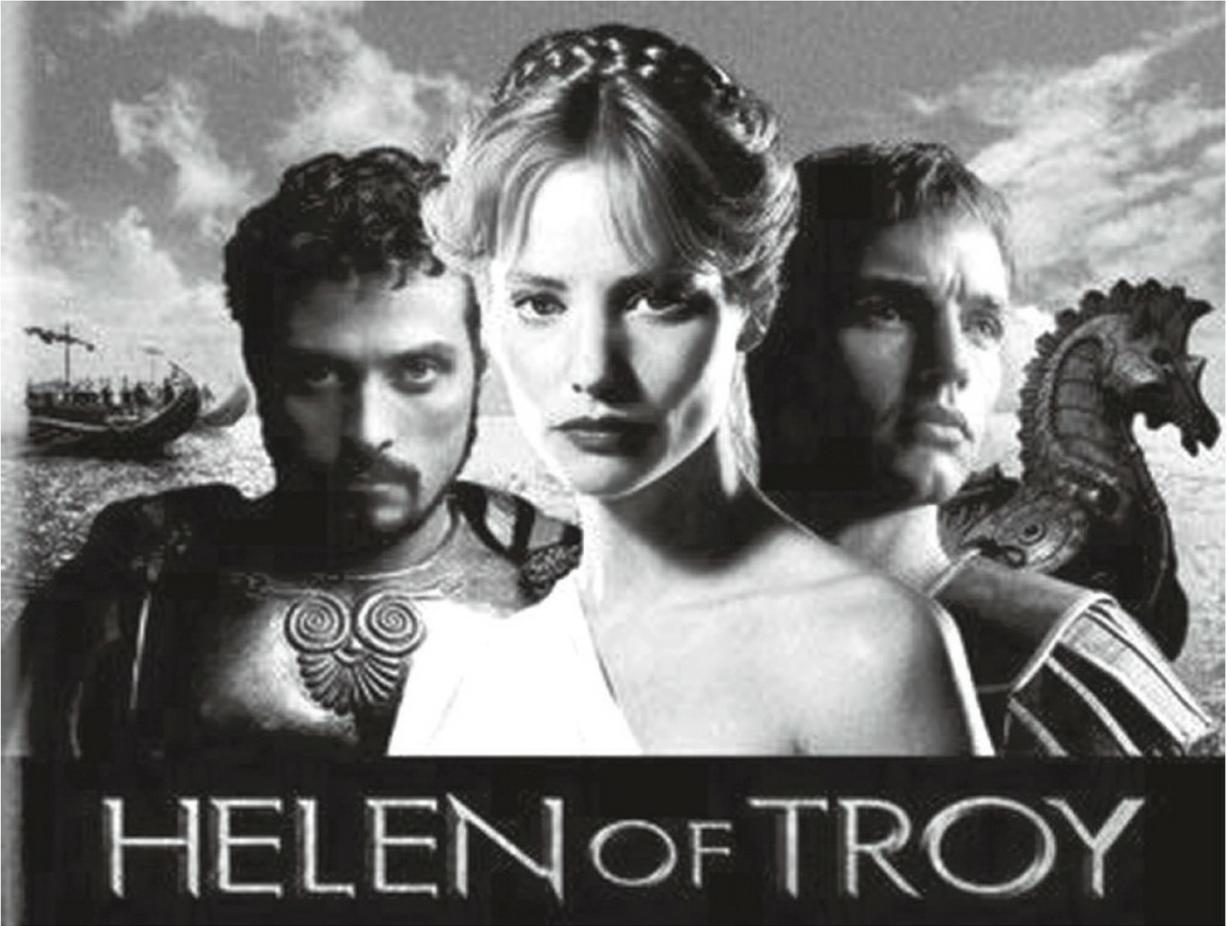
《印第安纳·琼斯与失落的约柜》剧照

《生死朗读》剧照

《罗拉快跑》剧照

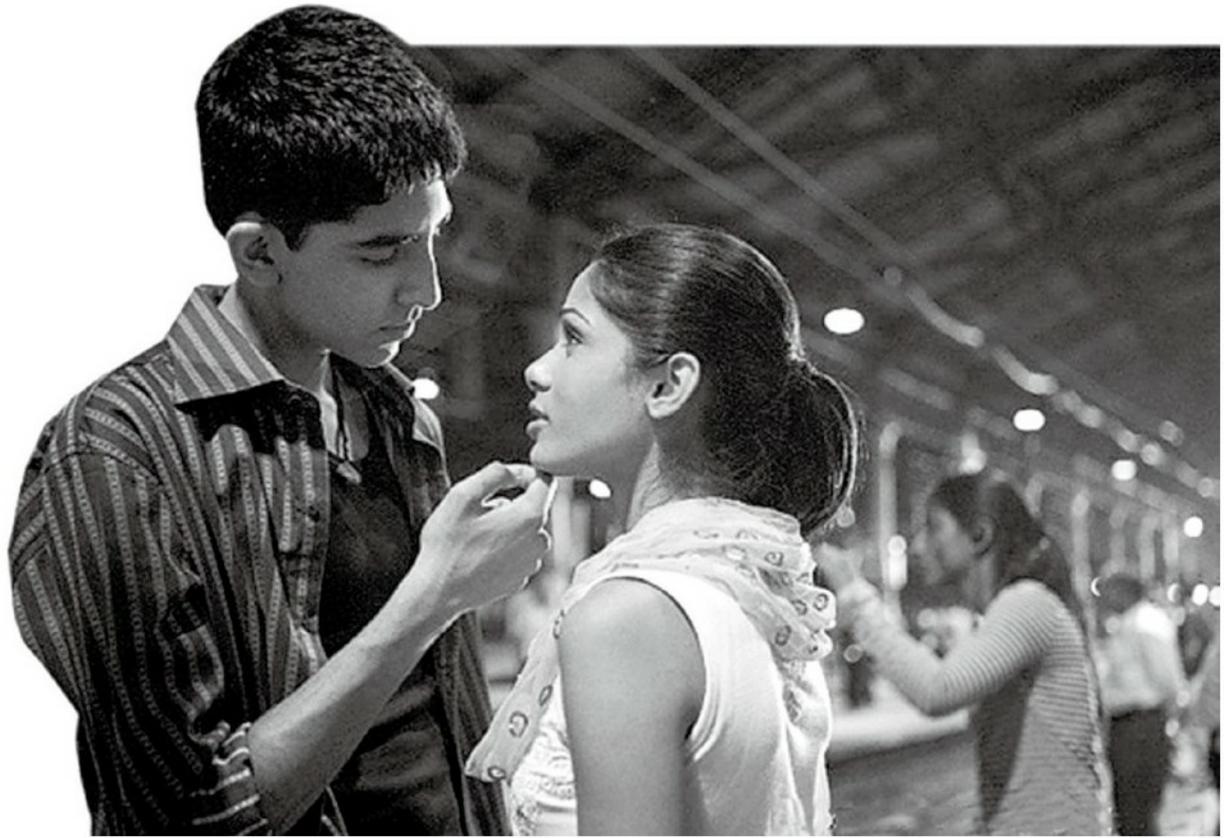
《特洛伊的海伦》剧照

《霸王别姬》剧照

《美丽人生》剧照

《贫民窟的百万富翁》剧照

《辛德勒名单》剧照

两/岸/三/地/全/明/星/阵/容 · 2006年/爱/情/文/艺/片/巨/制

一段刻骨铭心的感情 一生难以释怀的心结

雲水謠

领衔主演 陈坤 徐若曦 李冰冰

主演 白亚蕾 秦汉 杨贵媚 梁洛施 张歆怡 朱茵

监制 杨步亭 王蔚林 赖文欣 高晓明 制片人 林云平 执行 张和平 文泰明 编剧 董海 王龙宝 刘淑涛 周以实 导演 许鞍华 监制 张叔平 黄信尧 吴国良 执行制片人 尹力

出品人 张克群 监制 刘国 执行 尹力 执行 王小列 执行 苏月林 执行 郝野 执行 廖春晖 执行 赵海江 执行 卢晓

出品人 中国电影集团公司 / 台湾宽映音乐多媒体股份有限公司 / 香港宽映影业股份有限公司 / 电影频道节目中心

《云水谣》剧照

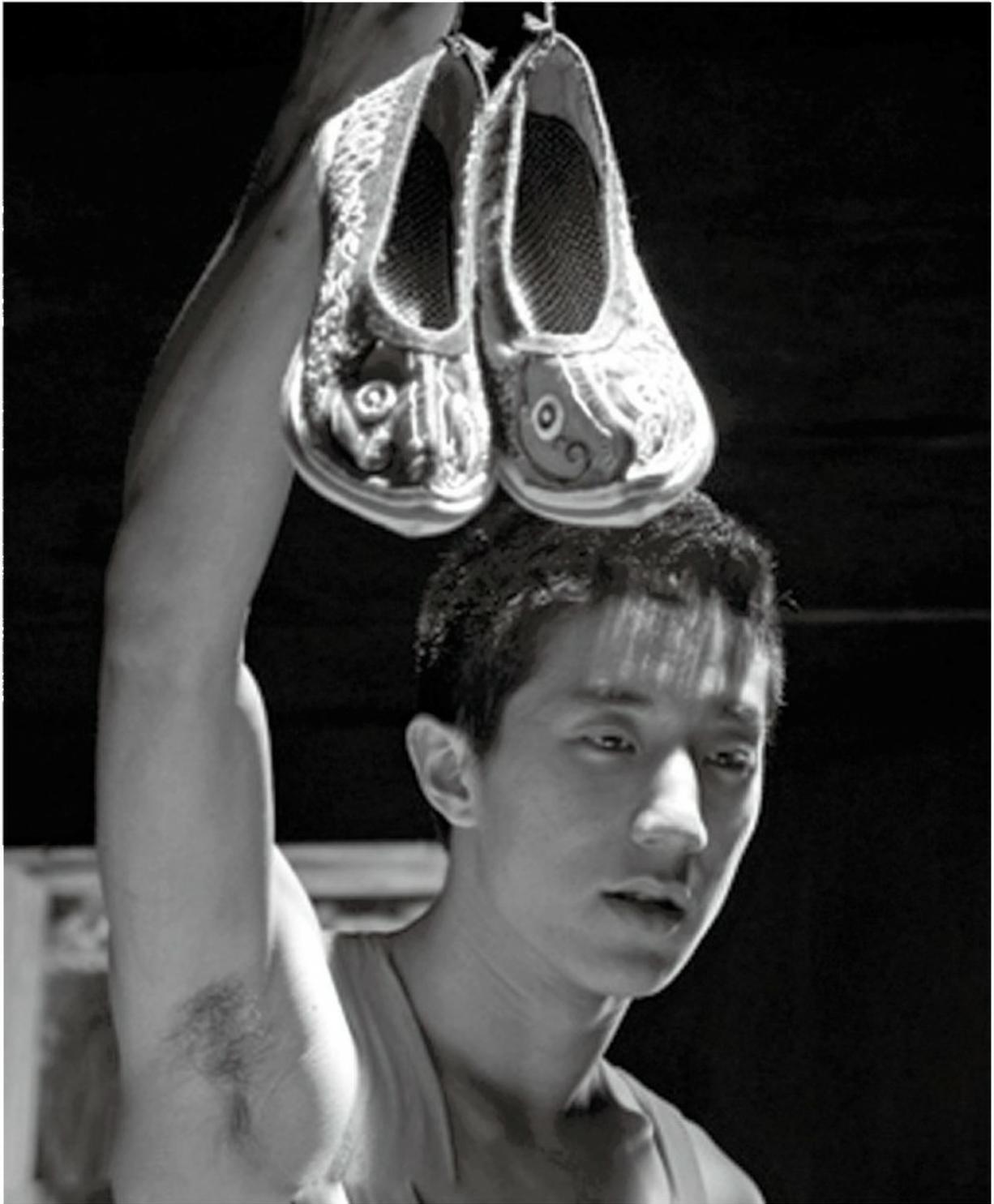
《我的父亲母亲》剧照

《西北偏北》剧照

《怪物史莱克》剧照

《太阳照常升起》剧照

《公民凯恩》剧照

第四版前言

一

电影被称为第七艺术，同时又叫综合艺术。它融汇了诸如文学、绘画、雕塑、音乐、建筑、戏剧等艺术因素的精华，并且采用了声学、光学、机械学、计算机科学等多种自然科学和应用科学的技术成果，在20世纪的百年中迅速发展起来，成为综合能力极强、表现能力极其丰富生动、审美价值极高，同时又是传播最快、最广、最具有国际性的一门艺术。

电影对文学、绘画、雕塑、音乐、建筑、戏剧等各门艺术的手段和技巧的吸收与融汇，不是简单的拿来与拼凑，而是经过改造后形成的一种兼收并蓄的质的飞跃，这也使得电影艺术成了电影文学、电影导演、电影表演、电影造型、电影声音等各门类艺术的集合。

另外，电影刚刚问世时，只是用“活动照相”的方式机械地复现生活现象，后来，随着“电影的先驱者们先后发现了运动摄影、特技摄影、特写镜头等一系列表现手段，特别是创造了镜头组接——蒙太奇——这一银幕特有的叙述方式之后，电影找到了自己表述世界的艺术方法，形成了一门独立的艺术。”^[1]

再之后，电影艺术及电影产业便迅猛地发展起来，优秀作品层出不穷。虽说社会的发展使当下观众的审美情趣日趋多元化，但电影文化始终占据着审美文化的主流。

电影艺术的经典作品，尤其是走在世界前列的欧美电影作品，以及近年来异军突起的韩国、伊朗等国家的作品，乃至我国本就历史悠久，

如今渐已复兴并开始享誉世界的各个作品，都以其独特的美学价值和文化品位赢得了各国电影研究者、观众的重视与喜爱。从事或爱好影视的学生应该把对这些电影的观摩和学习当成自己首要的任务，在深刻理解作品内涵的同时，也要通过对影片艺术手法的分析和读解来提高自己的专业知识和人文素养水平。

基于此，在充分整理、审核、补充、提高近年来教学成果的基础上，作者从一切为了指导教学和艺术实践的理念出发，编写了这本《经典电影作品赏析读解教程》（第四版），奉献给广大师生及其他读者，希望本书能对他们了解电影知识、鉴赏电影文化、学习电影手法、提高人文素养有所裨益、有所指导、有所帮助。

二

国内有关电影赏析的教材有很多，与其他同类教材相比，本书具有以下特色：

（1）本书不单是对一些电影的赏析读解，还在于通过对这些电影的赏析读解，提供了一个能让读者在最便捷的时间内通过最便捷的途径熟悉并掌握电影分析的基础理论和实用方法。

（2）相对于那些虽很有学术价值，但内容过于高深、晦涩、难懂的同类作品，本书的文字生动活泼、平实朴素、不事雕琢；表述侧重艺术分析，力求准确、凝练、具有概括力，同时还挖掘相关文献及资料的参考价值，所以，对读者更具有实践和指导意义。

（3）在体系、结构方面，本书以电影鉴赏方法为编写纵轴，以类型片、艺术片及反类型片等的赏析为编写横轴，纵横交叉，构成了一个全面的介绍世界经典电影的赏析读解体系。

（4）本书所选的电影作品在兼顾其艺术性的同时，有意识地向商

业性和观赏性方面靠拢，以满足更多读者的需求。对每一部电影的评析，出于全书体系的考虑，有的讲得全面，有的则有所侧重。

三

本书自2010年面世以来，蒙读者垂青，已三次再版，被国内诸多高校选用。2017年，本书的第三版荣获中国高等教育学会影视教育委员会颁发的“中国高教影视教材奖二等奖”，并入选浙江省普通高校“十三五”新形态教材。

在深感欣慰并向读者致谢之余，作者深知，本书仍存在一些有待提高和完善之处。再加上艺术观念、艺术实践和电影技术在日新月异地发展，本书只能是电影艺术发展过程中一个阶段的探索和总结，故对本书再次做了补充和修订，期待继续得到广大读者的支持和指正。

修改后的第四版删除了一些相对陈旧的电影，如《谁说我不在乎》《喜福会》《洗澡》等，新增了对新电影《我不是药神》《江湖儿女》《无问西东》《摔跤吧，爸爸》等的赏析读解内容，这并非意味着删除的电影不够经典，而是随着时间的推移，新的电影不断地涌现，它们更契合本书所讲的内容，也能使本书与时代保持同步。

四

究竟应该如何分析鉴赏一部电影？如何才能成为一个电影赏析读解的行家里手？答案也许成百上千，但最重要的有以下三个方面：

第一，受众不能仅仅满足于“看”，还要学会去“鉴赏”。

“看”电影是比较简单的，也是被动的，它仅仅局限于所“看”到的东西。换言之，在看电影时，受众不需做任何有关电影知识的准备，也不必做更多意义的思考，就能“看”懂影片所提供的全部剧情，还能接受影

片的“控制”并产生出喜怒哀乐之类的审美情绪，真可谓既愉悦又轻松。

“鉴赏”电影则不同，它要求受众在“看”电影的同时，还要进入一种再创作的境地。也就是说，受众要通过感知、理解、调动情感、触发联想，既要被所看影片的情节、人物、画面、造型等吸引，还要学会从影片中走出来，靠自己已有的生活经验、社会阅历、文化知识、理论水平和艺术修养等去读解和挖掘出影片所蕴含的更加深刻、更加耐人回味的艺术及思想内涵，在知其然的同时，再知其所以然。所以，它是对电影更深一步的介入，是艺术的再创作，是一种更高层次的审美，相对于看电影的轻松，鉴赏电影则显得要“累人”得多。

不过，很有意思的是，一旦受众通过紧张、剧烈的大脑活动鉴赏和读解出电影中深刻的、独到的艺术价值和社会价值，从有限的形式里捕捉到了无限的内容，他就会在感情上获得极大的满足，甚至会自我陶醉，体验到一种在日常生活中难以感受到的满足、舒适、紧张、放松、甜蜜、梦幻以及自我认知等感觉。而这正是电影艺术赢得公众喜爱的魅力所在。

第二，鉴赏电影需要受众有足够的知识储备和理论储备。

电影好看、易看，但要想真正地看懂、看出门道却很难。在日常观影体验中，我们经常会遇到如下的情况：一部艺术特色十分独到，内容形式也十分优秀的电影，却遭到或无人问津，或众口铄金的尴尬局面，而另一部明明不怎么样的“爆米花”电影，观众对其却津津乐道、趋之若鹜，票房赚了个盆满钵满，这其中就有欣赏水平高低的问题。而欣赏水平的高低与受众的文化修养、知识水平有很大的关系。

正如马克思所说：“如果你想得到艺术的享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。如果你想感化别人，你本身就必须是一个能实际上鼓舞和推动别人前进的人。”^[2]电影赏析读解也同样如此。你要想成为

一个电影赏析读解的行家里手，首先得是一个有着很高艺术修养的人，有着很多知识积累的人，有着很强艺术感悟能力的人。而这，就需要有足够的知识储备和理论储备。知识，唯有知识，才能担当起带你遨游电影世界的引路人。

鉴赏电影所需的知识有很多，从大类上划分，可以分为电影方面的知识和电影场外的知识两类。电影方面的知识将在本书中一一提及，而电影场外的知识，如文学知识、美学知识、历史知识、政治知识等，则需要受众在日常的学习和实践中日积月累。

第三，具体来讲，要想成为电影赏析读解的行家里手，还应从以下的六句话着手：

（1）牢记电影艺术的特点之一是叙事与造型的结合。

（2）牢记电影艺术的特点之二是声音与画面的结合。

（3）牢记电影艺术的特点之三是时间与空间的结合。

（4）牢记无论是造型与叙事的结合，还是视听结合，或是时空结合，都离不开一个重要的词语——蒙太奇。

（5）牢记除了蒙太奇以外，还有长镜头，以及由长镜头理论产生的电影写实主义。

（6）再有，就是要学会用电影符号学的方法来分析 and 读解电影。

这六句话看似简单，却涵盖了电影赏析读解的实质，所以我们需要牢记。至于这六句话字里行间究竟包含着怎样的电影赏析读解理论，让我们在接下来的学习中通过对具体电影的赏析读解一点一点地加以深化理解。

张险峰

2020年3月

第一章 电影是叙事与造型的结合

本章提要

电影艺术的第一个特性是叙事与造型的结合。所谓叙事，主要是指电影的主题、人物、情节、结构和语言等。所谓造型，主要是指电影的画面，既包括画面中的光影、色彩、构图和场面调度，乃至镜头剪辑所造成的节奏和情节冲击力等，也包括美术造型和演员形体动作的造型等。

赏析读解电影的第一个出发点，就是既要分析它的叙事，也要分析它的画面造型，还要看两者是否做到了完美的统一。

本章通过对电影《印第安纳·琼斯与失落的约柜》《生死朗读》《山楂树之恋》《罗拉快跑》以及《特洛伊的海伦》等的鉴赏分析，分别从造型、人物、冲突、结构和改编等几个方面深入地探讨了电影在叙事与造型结合方面的艺术特性。

第一节 电影是用画面讲出来的故事

——史蒂文·斯皮尔伯格的电影《印第安纳·琼斯与失落的约柜》赏析

影片资料

中文译名：印第安纳·琼斯与失落的约柜

国家/地区：美国

类 型：动作/冒险

导 演：史蒂文·斯皮尔伯格

主 演：哈里森·福特 凯伦·阿兰 阿尔弗雷德·莫利纳 保罗·弗里曼（等）

剧情简介

第二次世界大战期间，希特勒在世界各地召集考古学家寻找“失落的约柜”——在《圣经》中引导希伯来人与上帝交流的圣物来护佑纳粹的战争。

为了使希特勒的计划破灭，印第安纳·琼斯博士奔赴尼泊尔，一边奋力寻找蛛丝马迹，一边还要与无孔不入的纳粹分子周旋。凭借着过人的智慧、异于常人的胆量和大无畏的勇气，印第安纳·琼斯博士终于在罗马找到了指示约柜位置的太阳手杖，继而发现了约柜。

就在即将大功告成之际，纳粹却侵吞了胜利果实，还将印第安纳·琼斯博士等人留在了蛇穴里。但是，无往不胜的印第安纳·琼斯博士总是有办法死里逃生，并狠狠地还以颜色……

拍摄背景

电影《印第安纳·琼斯与失落的约柜》由卢卡斯电影公司和派拉蒙影片公司合拍，是“印第安纳·琼斯探险三部曲”系列的第一部，由哈里森·福特主演。它结合了大导演史蒂文·斯皮尔伯格和监制乔治·卢卡斯的才华，塑造了印第安纳·琼斯博士这个充满智慧和冒险精神的考古学家的形象。本片曾于1982年荣获第54届奥斯卡金像奖最佳视觉效果、最佳艺术指导、最佳电影剪辑、最佳音响效果、特别成就奖和多项提名，还

是1981年的北美年度票房冠军。

本片的导演史蒂文·斯皮尔伯格被美国电影界评定为100分，素有“电影神童”之称。1975年，他在27岁时因执导《大白鲨》一片而一举成名，成为电影界崭露头角的新星，并以精湛的艺术技巧和出色的导演才华成为20世纪70年代振兴好莱坞的中坚力量。1993年，他完成了其他导演毕生追求而不可得的功业：《侏罗纪公园》一片在世界各地创下电影史上最高的年度卖座纪录；《辛德勒的名单》一片荣获1994年第66届奥斯卡金像奖最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本、最佳艺术指导、最佳摄影、最佳电影剪辑、最佳原创配乐7项大奖。

史蒂文·斯皮尔伯格曾在一次采访中表示：“我什么都不会做，只会拍电影。”此言不虚，他13岁就开始玩8毫米摄影机，16岁拍摄了首部16毫米短片《火光》。高中毕业时他报考了加州大学电影系，因成绩太差而名落孙山，只好进入加州州立大学长滩分校学习英文和人类学。在大学期间，史蒂文·斯皮尔伯格继续拍摄了16毫米短片，21岁时他找人投资拍摄了第一部35毫米短片《安培林》，赢得了MCA环球影片公司的董事西德尼·肖恩伯格的赏识，也因此获得了一份长达7年的导演合约，从此走上了电影之路。由于他从小就钻研电影的表达方式，因此熟练地掌握了电影技巧，同时由于他在大部分时间都是通过电影镜头来看世界的，因此保持了“丰富的想象力和赤子之心”。他于1975年执导的《大白鲨》一片荣获1976年第48届奥斯卡金像奖最佳电影剪辑、最佳原创配乐、最佳音响效果、最佳剧情片原创音乐，1982年执导的《E.T.外星人》一片荣获1983年第55届奥斯卡金像奖最佳音效、最佳音效剪辑、最佳视觉效果、最佳原创配乐，1986年执导的《紫色》一片荣获1986年第58届奥斯卡金像奖11项提名，1987年执导的《太阳帝国》一片荣获1988年第60届奥斯卡金像奖6项提名，1993年执导的两部大片《侏罗纪公园》和《辛德勒的名单》更是威风八面、无可匹敌。总之，在世界电影史上，不论是在艺术上还是在商业上，几乎没有一个导演能像史蒂文·

斯皮尔伯格一样拥有如此巨大的影响力。

史蒂文·斯皮尔伯格的电影大致分为两类：一类关注人性，关注全人类的命运，充满人道主义思想，具有很强的哲理意味和深刻的思辨色彩，如《辛德勒的名单》《拯救大兵瑞恩》《紫色》和《人工智能》等；另一类则把电影是造梦工厂这一特点发挥到了极致，好看、刺激、动作性强、想象丰富，如《第三类接触》、“印第安纳·琼斯探险三部曲”系列、“侏罗纪公园”系列、《大白鲨》和《虎克船长》等。

史蒂文·斯皮尔伯格其他重要的电影作品有《少数派报告》《逍遥法外》《世界大战》《慕尼黑》《战马》《间谍之桥》《林肯》《头号玩家》《华盛顿邮报》《西区故事》等。

理论准备

一部电影，总是要叙事。情节强化也好，情节淡化也好，常规叙事也好，非常规叙事也好，都要有一个前提，就是这一切皆要通过造型来实现。

所谓叙事，主要是指电影的主题、人物、情节、结构和语言等。所谓造型，主要是指电影的画面，既包括画面中的光影、色彩、构图和场面调度，乃至镜头剪辑所造成的节奏和情节冲击力等，也包括美术造型和演员形体动作的造型等。

赏析读解电影的第一个出发点，就是既要分析它的叙事，也要分析它的画面造型，还要看两者是否做到了完美的统一。

凡是做到了叙事与造型完美结合的电影都可以算是一部好电影。

长期以来，我国的电影过于偏重叙事，忽视了对画面造型的探讨。我国电影第五代导演（以下简称第五代导演）以自己的作品（如《一个

与八个》《黄土地》《猎场扎撒》《盗马贼》《晚钟》等）吹响了对画面造型和影像系统等电影本体自觉追求的号角，并在这一方面立下了汗马功劳。

但是，第五代导演在重造型的同时也曾一度忽略了叙事的重要性。特别是在我国，广大观众的审美趣味是喜爱观看有故事情节电影，这就导致第五代导演的早期作品得不到广大观众的欢迎。他们的电影拷贝卖不出去，只能“孤独地离群索居”，所以，对叙事与造型的重视应该是双管齐下，不可厚此薄彼。

美国著名的编剧、制片人悉德·菲尔德说：“电影是什么？是用画面讲出来的故事。”它实际上讲的就是这个道理。

鉴赏分析

擅长在自己的电影作品中用镜头与画面制造幻境和银幕奇观是史蒂文·斯皮尔伯格的一项才能，也是他所有电影的重要标志，这一点在1981年的《印第安纳·琼斯与失落的约柜》一片中就已经表现得淋漓尽致。此后，这个名叫史蒂文·斯皮尔伯格的人享誉世界，并称霸了全球商业和艺术的双料影坛。

史蒂文·斯皮尔伯格的电影之所以好看，与他深谙“电影是用画面讲出来的故事”这句放之四海而皆准的真理有很大的关系。他的电影总是在讲述一个好看的故事的同时不断地以“斯皮尔伯格观赏效果”的视听形象来满足或者刷新观众的期待。他在银幕上精心打造的奇异幻境和银幕景观无一不与电影的娱乐性和观赏性相吻合，所以，他的电影受到观众的热烈欢迎也就成了顺理成章的事情。

史蒂文·斯皮尔伯格在少年时代拍摄的第一部习作就是一部充满想象力的科幻电影。1975年，他以《大白鲨》一片名震影坛，此后更以一

系列充满神奇想象的故事拉开了当代科幻电影的序幕，成为好莱坞商业电影帝国的领军人物。

1977年，史蒂文·斯皮尔伯格执导的《第三类接触》一片表现了地球人与外星人的一次神秘而友好的会面，整部影片不仅惊险、刺激、温馨、好看，而且还充满了宗教仪式般的神圣与庄严。1982年，他执导的《E.T.外星人》一片则讲述了一群地球孩子与一个外星小孩的友情故事，其中不乏今天被称为科幻电影经典的架构与画面，创下了高居世界电影最佳卖座片之首长达10年的纪录。1993年，他执导的《侏罗纪公园》一片以及4年后拍摄的续集《侏罗纪公园2：失落的世界》则将仅存在人们想象之中的史前巨兽——恐龙复活在银幕上，这些恐龙高大威猛、震天撼地、栩栩如生、呼之欲出。史蒂文·斯皮尔伯格的其他电影（如《世界大战》等）也都在叙事与造型两个方面征服了全世界的观众。史蒂文·斯皮尔伯格其他以思想性和艺术性见长的作品（如《拯救大兵瑞恩》和《辛德勒的名单》等）也通过各种途径，如奥马哈海滩登陆战和屠杀犹太人的骇人场面等制造了各种各样让观众深感震惊并难以忘怀的电影奇观。

《印第安纳·琼斯与失落的约柜》是20世纪80年代最出色的动作/冒险电影之一。在本片中，史蒂文·斯皮尔伯格让精巧的剧作构思和奇妙的幻想成分组合成最富有魅力的特色与品质。它不仅为今后同类题材的电影树立了一个难以逾越的标杆，而且也限定了类型电影所必需的基本情节和各个造型元素。在诸如《木乃伊》^[3]和《国家宝藏》^[4]等后来的影片中，我们总是能看到编导在不断地摘帽鞠躬向史蒂文·斯皮尔伯格致敬。

那么，在《印第安纳·琼斯与失落的约柜》里，史蒂文·斯皮尔伯格究竟是怎样运用他那只电影的魔幻奇手既向观众展现了一个跌宕起伏、惊险好看的故事，同时又呈现出一个充满幻想色彩和银幕奇观的盛大宴

席呢？

让我们从画面说起。

毫无疑问，《印第安纳·琼斯与失落的约柜》的画面无一不是经过了导演的精心设计，这其中首先就是对影片画面所表现的地点的设计。在本片中，观众既看到了南美洲丛林密布的山区，也看到了始终蒙着一层神秘面纱的高山之国——尼泊尔，还看到了令无数欧洲人充满好奇和向往的埃及首都开罗；然后画面又切换到潜艇和小岛上，还有无边无际、酷热难耐的北非沙漠……观众千万不要小看这些看似随意的地点设置，实际上它满足了观众对未知世界的探知欲。南美洲的丛林无疑是令人感到恐怖的，可谓险象环生，但它能挑战人们的勇气、激发人们的斗志；高山之国尼泊尔很神秘，了解它的观众并不多，因此，本片把故事发生的地点放置在这些地方就可以满足观众对自己不知道、不了解的地方一窥究竟的潜在欲望。而埃及在历史上就是无数欧洲人充满好奇和向往的地方，把故事发生的地点放置在这里无疑构成了一种绝对的只属于电影本身的强大吸引力。因此，观众看到这样的地点、这样的画面，怎么能不被剧情所深深吸引，怎么能不心驰神往？

这些与地点有关的画面，如孤独的小岛、热带的雨林、北非的沙漠、高山之国的酒吧间、水里的潜水艇、用作偷渡的轮船以及幽深的山洞等，让本片因地点的不同而展现出不同的画面气质，一会儿寒冷、一会儿炎热，一会儿潮湿、一会儿干燥，一会儿平静、一会儿柔和，一会儿粗犷、一会儿恐怖……观众看到这样的画面就仿佛是被导游带着参加了一次和印第安纳·琼斯一样的冒险旅游一般，当然会大呼过瘾，觉着生动、有趣、好看、刺激，而这恰恰是一部电影赢得观众的必要条件。

更主要的是，史蒂文·斯皮尔伯格在处理这些画面时的手法之一，是将画面与叙事有机地结合在一起，让造型为叙事服务。以尼泊尔为例，画面紧紧围绕着玛丽莲的酒吧展开故事。酒吧的中心是一个炭火

盆，它为本场景提供了一个主要光源，还形成了使活动在这一场景中的人物成为投射在墙壁上的巨影的独特视觉效果。围绕着炭火盆，史蒂文·斯皮尔伯格组织了一个有趣的情节段落：炭火盆不但为纳粹分子提供了刑具，而且还为接下来的一场精彩的打斗增添了视觉色彩。于是，观众看到从最初的一小团火焰，到屋子燃起一团团的大火，再到火引燃了从瓶子里流出的烈酒，画面变得愈发蒸腾，以至于那个纳粹分子去拿铜牌时手被狠狠地烫了一下就是情理之中的事情。再接下来，印第安纳·琼斯和玛丽莲冲出酒吧时，大火也破顶而出，像礼花绽放般地把雪地、夜空染得通红。一个壮观的视觉场面片段、一个精彩的酒吧打斗情节就这样被史蒂文·斯皮尔伯格完美地统一在了一起。

史蒂文·斯皮尔伯格在《印第安纳·琼斯与失落的约柜》中对画面的处理手法之二，是让画面运动起来，构成让人眼花缭乱、目不暇接的精彩画面和场面。而这一目标的实现与其在本片中使用了各种交通工具有很大的关系。在本片中，观众不仅看到了水上的小飞机、民航客机、德军的军用飞机，而且还看到了德军的卡车、轮船、潜水艇以及印第安纳·琼斯骑的马和骆驼等，这些交通工具的运用十分有利于展现紧张、动感十足的场面。其中，开罗街市上的那一场打斗，蒙面人、干草车、小灼勺敲击、草编滚筒等人物与道具的有机组合与使用使之成为动作/冒险片的经典名段，至今还被无数的导演所效仿和使用。而印第安纳·琼斯纵马奔下山崖，在敌群中夺车那场戏更是给观众以巨大的感官刺激，端出的可谓是一道视觉的盛宴。

《印第安纳·琼斯与失落的约柜》对画面的处理手法之三，是努力营造能让观众深感震惊、久久不忘、富于造型意识的“银幕奇观”。以片头为例，本片刚开始没有多久就出现了让观众刻骨铭心、久久不能忘怀的惊险画面：那是在南美洲丛林密布的山区，主人公印第安纳·琼斯在一个山洞里历经千难万险，终于拿到了他梦寐以求的金雕像，之后他准备逃离山洞。就在这时，一个滚圆的大石头从山洞里面呼啸着滚了出

来，紧跟拼命奔跑的印第安纳·琼斯的步伐，几次到了要他性命的危险地步。这一画面和场面的设计充满了视觉造型意识，再加上镜头剪辑所造成的节奏张力，让观众紧张得喘不过气来，展现出了史蒂文·斯皮尔伯格丰富的画面想象力。还有本片表现印第安纳·琼斯化装潜入纳粹军队的挖掘现场发现约柜的那一段，当印第安纳·琼斯进入那个古祭坛式的洞坑，在碑铭上终于有所发现，脸上不禁露出欣喜的笑容时，镜头反打为从山洞顶上的圆形洞口里射进的灿烂、夺目的阳光；印第安纳·琼斯将嵌着玛丽莲的铜牌的一根杆插入了碑上的一个凹处，在激越的音乐伴奏下，摄影机的机位缓缓下降，将天空中灿烂的阳光、圆形的洞口、铜牌和一身白衣的印第安纳·琼斯连成了一条视觉上的直线，最终落幅在他庄严的面部表情上。此时，他占据了约1/2的画面，而画面的左侧是洞口的阳光照射后形成的一个明亮的光环。就这样，这个极富视觉造型意识的画面在叙事的同时一跃变成了导演和观众对印第安纳·琼斯这个美国式英雄共同的、发自内心的崇高礼赞。

接下来，当约柜被纳粹军队开启时，史蒂文·斯皮尔伯格先是表现了约柜的盖子一飞冲天，然后又表现了天似乎也有了灵魂、有了生命、有了意识，那陡然裂开的缝隙、云层里的电闪雷鸣传递的岂不就是它愤怒和咆哮的声音？这种天谴式的夜空霹雳、惊世骇俗的银幕奇观让观众在目不暇接、惊叹不已的同时，不禁联想起史蒂文·斯皮尔伯格的其他电影：《第三类接触》中外星母船飞临大地的时刻；《E.T.外星人》中几个孩子骑着自行车带着外星孩子以剪影的形式从月亮凌空划过的优美镜头；《侏罗纪公园》中对恐龙的全景展示以及在雨夜中一只恐龙撞击吉普车时嘴里呼出的哈气；《拯救大兵瑞恩》中被炸得飞向天空中的士兵的尸体以及刚刚摘下钢盔、庆幸自己死里逃生的士兵却在转瞬间被一颗子弹击中，爆起一团血雾的骇人时刻；《辛德勒的名单》中那犹太人被杀害后的如同地狱一般的图景……如果没有电影，所有这些如何能如此完美地被表现出来？如果没有善于营造这种电影奇观的大师级的导演，又如何能让观众陶醉其中？

由此可见，史蒂文·斯皮尔伯格的电影鲜明的艺术特色之一就是他极其善于通过各种电影化的手段把种种神奇的事物或场景变成震撼人心的电影奇观，并辅以精妙的叙事，把观众牢牢地吸引在银幕的面前。而这正是一部电影走向成功的基础，也是电影赏析读解的第一步。

第二节 人物是电影作品的核心

——对电影《生死朗读》中汉娜形象的分析

影片资料

中文译名：生死朗读

国家/地区：美国、德国

类 型：剧情/爱情/战争/历史

导 演：史蒂文·戴德利

主 演：凯特·温斯莱特 大卫·克劳斯 拉尔夫·费因斯
(等)

剧情简介

第二次世界大战后的柏林满目疮痍。某天，当少年迈克尔（大卫·克劳斯饰）从学校回家时，突然生病倒地，这时一个叫汉娜（凯特·温斯莱特饰）的陌生女人帮助了他。迈克尔患黄疸康复后，找到了汉娜要答谢她，不料，两人很快卷入了一段激情而秘密的关系，虽然汉娜的年龄比迈克尔大了20岁。

迈克尔发现汉娜很喜欢听他读书，而他的朗读让他们的关系更为亲

密。《奥德赛》《阴谋与爱情》《无用之人》……一本本读过来，汉娜深深着迷。然而，有一天，汉娜却突然不辞而别，只留下迈克尔暗自神伤。

8年后，迈克尔虽然已经淡忘了汉娜，但是那段关系却一直是他最甜蜜的回忆。已经是法学院实习生的迈克尔在毕业之前参加了一次对纳粹战犯审判的旁听。就在这时，迈克尔与汉娜又相遇了，但是令他始料不及的是，他无论如何也想不到自己会与汉娜这样见面——她作为一名纳粹战犯憔悴地坐在被告席上！

审判开始了，原来汉娜曾经做过奥斯维辛集中营的女看守，面对事实她供认不讳，并承认了所有的指控。审判进行得很顺利，汉娜面临的将是终身监禁……然而，此时迈克尔却发现自己仍然深爱着汉娜，而他也无法相信汉娜曾经是那样的人，于是他开始调查整个案件的始末，直到最后他发现了一个秘密，一个导致了比忏悔更令人心碎的爱情悲剧的秘密……

拍摄背景

电影《生死朗读》是根据德国作家本哈德·施林克的同名小说改编而成的。这部小说不仅被翻译成39种语言，在全球卖出了上百万本，而且还是第一部登上《纽约时报》畅销书排行榜冠军的德国小说。

在2002年奉献出那部让观众动容且获得了2003年第75届奥斯卡金像奖9项提名（包括最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳改编剧本、最佳原创配乐、最佳服装设计、最佳电影剪辑，最终助妮可·基德曼夺得后冠）的《时时刻刻》一片之后，导演史蒂文·戴德利苦寻良久，终于确定了自己的下一部电影计划——改编《生死朗读》。这个饱含着爱、罪恶、秘密与救赎的故事在打动全球无数读者的同时也深深地触动了他的心。也正是因为面对着如此令人唏嘘

的故事，他感到了巨大的压力。早在开拍前和韦恩斯坦电影公司商谈影片时，史蒂文·戴德利就一直被自己能否把握好这部电影的改编所困扰。还好家人和影迷给了史蒂文·戴德利力量与自信，最终在他的带领下，电影《生死朗读》顺利拍竣。

虽然与第二次世界大战和纳粹有关的电影多如牛毛，但史蒂文·戴德利对《生死朗读》一片能脱颖而出充满了信心，因为本片对那段惨绝人寰的往事的观点非常独特：它不再关注那些惨无人道的罪行，也没有惨烈的画面作为刺激，而是全心全意地把焦点放到了普通人的身上，通过他们的转变来折射出那段罪恶的往事。“并不是每个人天生都是刽子手，更多的人都是不知不觉就参与到了罪恶之中，像汉娜一样”史蒂文·戴德利说，“他们其实也是受害者，只是没人关注过他们而已。而实际上他们往往付出了更为惨痛的代价”。也正是这样独特的观点才使《生死朗读》得到了史蒂文·戴德利的青睐。而如此具有威慑力的故事，再加上导演与主演的“小金人”星光，《生死朗读》早就在各大媒体的“2009年奥斯卡金像奖预测”上占据了一席之地，虽然最终败给了电影《贫民窟的百万富翁》，却并不能掩饰本片巨大的艺术魅力。

理论准备

叙事艺术作品的主题思想是要通过对人物的塑造才能得到体现的，所以，人物在叙事艺术作品中处于一个很重要的位置，它是叙事艺术作品的核心。自然，电影中的人物也是电影创作中的核心、作品的核心、矛盾冲突的核心，是电影造型的基础。人物塑造得鲜活，电影就活了；人物塑造得死板、没有个性，电影也就死板、没有个性。

人物若要塑造得鲜活，就必须写出其活生生的性格。所谓性格，是指表现在人对现实的态度和相应的行为方式中的比较稳定的、具有核心意义的个性心理特征。性格表现了人们对现实和周围世界的态度，并主

要体现在对自己、对别人、对事物的态度和所采取的言行上。

创造人物性格，关键是要掌握好人物的性格逻辑。在电影中，人物的一言一行必须要符合其性格逻辑，或者说，要按照人物的轨迹向前走，他说的和他做的必须是他可能说的或可能做的。另外，电影还要写好人和人的关系，即将人物放到矛盾冲突中去表现他们的性格，与情节一起将人物的性格尽情地展示出来。

过去，有人把各种不同的人物分为所谓的正面人物、中间人物、反面人物和转变人物。其中，描写正面人物一定要高、大、全，描写反面人物一定要假、恶、丑。这种按图索骥式的标签式、脸谱化的写法既削弱了艺术反映生活的特殊功能，也违反了正确的审美原则。今天，电影在人物塑造上不再扁平、单一，而是变得丰富、多元、立体，这既体现了一种进步，也体现了一种对传统创作观念的解构与反叛，值得我们首肯与推崇。

鉴赏分析

有罪的爱情，各种奇特的狂欢，

充满了恶毒的亲吻，

一群魔鬼也高高兴兴地消遣，

在窗帘褶皱里浮动。

——〔法〕夏尔·波德莱尔《恶之花——被杀的女人》（节选）

2009年美国洛杉矶当地时间2月23日凌晨1时，第81届奥斯卡金像奖颁奖仪式在柯达剧院（现更名为杜比剧院）落下了帷幕，34岁的英国演技派巨星凯特·温斯莱特凭借自己在电影《生死朗读》中精湛的表演如

愿以偿地捧走了奥斯卡金像奖最佳女主角的奖杯。应该说，这是个令绝大多数人都能够满意的完美结果，但本片在最佳影片的角逐中败北却让许多看好此片的人大跌眼镜。

我们必须承认，在本次奥斯卡金像奖争夺最佳影片的5部提名影片中，《生死朗读》一片相当具备夺冠的实力。这不仅仅是因为它建筑在一个已经于全球取得广泛赞誉并荣登《纽约时报》畅销书排行榜冠军的原著基础之上，也不仅仅是因为它的导演是赫赫有名的史蒂文·戴德利，更不仅仅是因为它的制片人中竟然有两位大师级的人物——安东尼·明格拉和西德尼·波拉克，前者凭《英国病人》一片声振影坛，后者的《走出非洲》等影片则一直是影视学院的学生顶礼膜拜的经典……单凭剧中由凯特·温斯莱特扮演的女主人公汉娜的形象，便足以让《生死朗读》像一个坚硬的铁钩，牢牢地勾住了每个观众的心。恰如《玫瑰人生》的女主演玛丽昂·戈蒂亚在为凯特·温斯莱特致祝词时所说：“……（汉娜这个角色）融合了你身上那些一直令我们着迷的气质：激情、敏感和惊人的深度，当你的人物穿越时间、爱还有艰难的环境，我们作为你的观众，凯特，无时无刻不为你揪心。”应该说，这些话既是对凯特·温斯莱特卓越演技的赞誉，也是对本片的高度首肯。

尽管如此，《生死朗读》还是失败了。原因很复杂，但其中一个原因是显而易见的，那就是在一部分专家、观众乃至奥斯卡金像奖的评委看来，本片在对第二次世界大战进行反思时，对导致这场人类灾难的纳粹分子过多地投入了同情与理解的成分，有为其翻案或洗刷罪行的嫌疑。如就有人指责本片的导演用一种艺术化的手法给残酷的历史披上了温情的外衣，甚至站到理解罪恶的立场上来描绘汉娜这个人物。

本片真的有为纳粹分子翻案或洗刷罪行的嫌疑吗？让我们从分析影片中的女主人公汉娜这个形象开始。

一、恶

汉娜到底是一个什么样的人？

1958年的夏季，15岁的德国少年迈克尔狂热地爱上了比他大20岁的汉娜，在她这里得到了爱情的欢愉，以及比家庭给予的还要多得多的温暖。我们除了对他们两人的年龄略感不适以外，其他方面似乎也说不出什么，甚至某些时候我们倒被两人炽烈的爱情感动着，衷心地希望他们能有一个美好的结局。然而，随着汉娜的不辞而别，阴云与谜团开始布满我们的心：汉娜到底是个什么样的人？她为什么神龙见首不见尾？为什么她会在点燃了迈克尔内心熊熊的火焰后又毫不留情地泼上一盆冷水？直到8年后，迈克尔已成为法学院的高才生。作为实习生，他去旁听一次对纳粹战犯的审判时，观众才和他一样恍然大悟，而过去的一切疑问也都随着法庭上那熟悉的声音的再次出现迎刃而解：汉娜之所以如此神秘，完全是因为她曾在奥斯维辛集中营当过女看守的缘故。

如果仅仅是当过女看守也没有什么大不了的。在影片中，迈克尔的老师在讲解法律时说：有8000人在奥斯维辛集中营工作，但只有19人被判有罪，6人被判谋杀。要证明谋杀，首先要证明意向的存在，也就是说，虽然当时你在奥斯维辛集中营工作，但如果只是按照上级的命令行事，并没有在上级的命令之外“额外作恶”的话，那么你就是无罪的。换句话说，如果你是完全被动作恶而不是主动作恶，那么你就是无罪的。审判不是按照道德而是按照法律，并且是按照“事件发生时的法律”进行的。

那么，汉娜有罪吗？她有主动犯罪的“渴望”和“行动”吗？

答案是肯定的。

幸存者指控说：汉娜在奥斯维辛集中营当看守期间常常挑选一些年幼的、虚弱的、会识字的女孩去为她朗读。她给她们吃的，给她们找地方休息，看起来像在保护她们，可真实的目的却是要处死她们，好为新

来的犯人腾出牢房。

奥斯维辛集中营的幸存者还指控汉娜和其他的看守说：1944年冬，汉娜等人带着集中营的女犯们迁移，当晚在一个教堂住宿时遭到了盟军飞机的轰炸，汉娜和其他的看守眼睁睁地看着教堂内的几百个犹太人被活活烧死，却拒绝开门……

更加可怕的是，汉娜还是一个身在“恶”中却对自己的“恶”毫无认识、毫无悔意的人，她不但不为自己所犯下的罪恶忏悔，相反，竟然为自己辩解说是工作需要而已。

“换了你，又能怎么样呢？”恐怕谁都忘不了，理直气壮的汉娜拍着桌子质问法官的这句话语。

够了，当影片讲到这里时，汉娜的形象已经十分明晰。她是一个恶人，一个像屠夫般残忍地杀人的人，她根本不是什么美丽的天使，而是一个长着一副迷人面孔和拥有优美身材的恶魔，是长着美丽花瓣迎风绽放、灿烂夺目的罂粟，谁沾上她谁就算是和撒旦结了亲。她之所以让迈克尔为她朗读，不是因为爱恋和倾慕，而是延续了在集中营的一种习惯和喜好，她从来也没有爱过迈克尔。迈克尔只是被她奴役和利用的一个工具，就像在集中营所挑选的朗读者当中的任何一个一样。

可怜的迈克尔意识不到这一点，他的世界只有汉娜，在和汉娜吵架之后他总是哭着请求汉娜的原谅：

“你肯原谅我吗？”

“你爱我吗？”

15岁，一个情窦初开、极度自尊、傲气冲天的少年，仅仅是因为爱着面前这个女人就忍受着一切不公平的待遇，甚至像乞讨一般地追问着

对方爱不爱自己。尽管汉娜点头了，却只是在虚与委蛇。当时的迈克尔信以为真，而8年后身处法学院的迈克尔终于了解了事实。他的第一个举动是来到奥斯维辛集中营，望着这个已归于平静的、曾经的杀戮场所，他在想什么？极有可能的是：如果年代错乱、时光倒流，他也将成为被汉娜杀死的人中的一个。他为自己的这个发现感到害怕、痛苦、惊悚、战栗，于是他采取了第二个举动——不仅停住了去看守所探望汉娜的脚步，相反，他还向一个一直对他有好感的女生交付了足以称为对恶女人背叛和报复的身体和感情。

迈克尔的选择是正确的，这也是我们希望他做的选择。

然而，且慢，当我们明白了这一点，为什么我们还跟迈克尔一样又陷入了另一个不可解开的结？望着法庭上一脸茫然、被人陷害的汉娜，听着旁听席上传来的阵阵“纳粹！纳粹！”的咒骂声，迈克尔在流泪，而我们的心情也久久不能平静……

我们是怎么了？我们的感情、道德究竟出了什么问题？难道汉娜不是一个十恶不赦的恶人吗？为什么我们要为她今后的命运感到揪心？想来想去，这全都是因为那个被汉娜苦心保守着，同时也未被迈克尔说破的秘密。

二、花

此时，我们不禁会问：在法庭上，汉娜要保守的秘密是什么？什么样的秘密值得她宁可终身坐牢也不愿意泄露？

汉娜想要保守的秘密其实很简单，就是她根本不识字，她是个文盲。当初，她之所以喜欢听迈克尔为她朗读而自己从来不看书就是这个原因。也正因如此，法庭上提交的那份写给监狱长的有关不开门让犹太人活活烧死的报告不可能出自她的手。在那场教堂惨案中，她和其他的

看守犯的是同样的罪，既不是主谋，也不是主犯，所以，她应该和其他的看守一样是被判几年而不是终身监禁。

正是由于她死死地保守着这个秘密，拒绝在进行笔迹鉴定时透露出自己不识字的事实，让其他的看守钻了陷害她的空子，而她自己似乎也愿意以牺牲自由为代价来继续保守这个秘密。至于迈克尔，原本可以出庭作证，还原一个真实的面目，让汉娜脱离终身监禁之灾，但他最终也没有说出这个真相。为什么？原因有两个：一方面，迈克尔在得知汉娜的真实身份和曾经犯下的罪行后，他为发生在自己与汉娜之间的那段恋情感到羞愧，他无法释怀自己曾与法西斯成员有染，他觉得自己一旦说出真相便会颜面尽失，因此，在说出真相面对羞耻与保持沉默求得体面之间，迈克尔选择了后者；另一方面，迈克尔这样做也是出于对汉娜的尊重，以维护汉娜极力想要维护的尊严。

尊严，是的，我们在这里讨论到了人的尊严。英国剧作家约翰·高尔斯华绥说：“人受到震动有种种不同：有的是在脊椎骨上，有的是在神经上，有的是在道德感受上，而最强烈的、最持久的则是在个人尊严上。”

汉娜就是一个极其讲究个人尊严的人。她知道一旦对外公布自己是个文盲必将遭到这个社会的耻笑、嘲讽和唾弃。为了尊严，为了面子，她想尽一切办法来保守这个秘密，所以在和迈克尔一起旅行时，路线、地图全由迈克尔来设计，点餐时也和迈克尔保持一致，但有一点是必须做的，那就是自己也要摆出一副看菜单的样子，哪怕那菜单被自己的手拿倒了。

不管怎样，汉娜的这种自尊、自爱，甚至为了自尊而放弃自由的举动体现了人性中积极和美的一面，它深深地打动了所有观众的心。尤其是当我们想到汉娜这种对失落尊严的寻找，对尊严的极度追求，不是她自身的需要，而是社会偏见逼她如此的时候，我们就更加理解了发生在

汉娜身上的这出悲剧的实质。是社会在按照一个人拥有知识的多少为标准对人进行划分，而这种划分的标准让汉娜落到了最底层，她无法得到别人的尊重，只能受到蔑视和嘲讽。她无法接受这一点，她也想活得像别人一样有尊严。可是，在和平年代，她找不到这样的机会，而战争到来时她惊喜地发现自己虽然是个文盲，但却比有知识的犹太人“高级”，于是她放弃了西门子公司给她提供的可以升迁的机会，主动报名到奥斯维辛集中营去当看守，之后便开始了各种残忍的报复行动：不仅杀死那些有知识的孩子，而且还眼睁睁地看着、听着教堂内几百个犹太人在火中呼喊救命却不开门。她为什么要这么做？想来想去，只能是因为强烈的自尊背后掩藏着强烈的自卑，而强烈的自卑导致了强烈的忌恨，强烈的忌恨让她成了一个杀人的人，也只有消灭了那些曾经瞧不起她的人才能满足她那变态的、极度的自尊。

同样，和迈克尔的关系也是如此，唯一的不同是她不能再像战争年代那样随意地奴役、随意地杀人，她必须拿身体做交易。但是，在这一过程中，我们依然可以感受到种种的不平等以及不容分说的条条命令：

“给我读《战争与和平》。”

还有，“你伤害我，还没这个资格”。

应该说，汉娜希望自己做一个有尊严的人，一个不被人蔑视的人，一个和别人平等的人，这个要求并不高、并不过分。只是，她不能为了找回做人的“尊严”便去做恶人，更不能去做一个对罪恶还产生了依赖感的人。好在汉娜在人生的最后关头终于意识到自己对他人、对迈克尔造成的伤害，她做出了心灵的忏悔，那索走她性命的书本以及那装钱的盒子荡涤出了她除了恶以外的善的潜质。

正因为汉娜在恶之外还具有这种善的潜质，正因为汉娜保守秘密的举动是为了自尊，才让迈克尔在接下来长达10年的岁月里欲罢不能，他

开始用朗读的方式对汉娜进行救赎，只可惜汉娜出狱之际，爱被破灭，她走上了绝路。死，成了汉娜最得体也最能保持尊严的方式，而故事的感伤因素也在这一刻成了本片的主旋律。

汉娜是一个悲剧。她不知道自己是扭曲的社会风气的变种。她在罪恶中寻找尊严，却构成了对正义和良知的背叛。

从这个角度来说，汉娜是不是纳粹分子已经不重要了，德国人是否都参加过纳粹也不重要了。也许，这根本就不是一部反思第二次世界大战的电影，相反，它引导我们思索的是人性，是人性的本质、本质的剥离以及剥离后的挣扎与痛苦。换言之，本片的战争背景是完全可以被挪移和被替换的，第二次世界大战并不具有背景的作用。小说也好，电影也好，引导我们思索的是文盲与扫盲、文化与文明的那种触目惊心的，甚至足以让整个个人类忧心忡忡的强烈冲突。也许这才是《生死朗读》带给观众的极其深刻的艺术内在性。

三、恶之花

在汉娜的身上，善与恶并行，这让我们想起了法国诗人夏尔·波德莱尔的诗集《恶之花——被杀的女人》。这本诗集的主题就是恶及围绕着恶所展开的善与恶之间的关系。恶指的不但是邪恶，而且还有忧郁、痛苦和病态之意，花则可以理解为善与美。夏尔·波德莱尔破除了千百年来善恶观，以独特的视角来观察恶，认为恶具有双重性，它既有邪恶的一面，也散发着一一种特殊的美。因此，用“恶之花”来形容汉娜恐怕是最准确不过的事情。

汉娜是恶的，恶得令人发指：她不但犯下了罪恶，而且不知罪恶，甚至直到临出狱的时刻，当迈克尔问她有没有多花点时间想想过去（自己所犯下的罪恶）？她却回答说关于你和我？这直接导致了迈克尔对她彻底失望，这种失望也把汉娜送上了一条不归路。

汉娜又是可敬的。她极有个性，美丽而又勤奋，努力工作并充满生气；她不仅喜好知识、喜好文学，而且还有极高的审美悟性。更主要的是她做出了自尊、自爱甚至为了自尊而放弃自由的举动。

汉娜是可怜的。为了一个不该做出的回答在监狱里度过了自己的余生，尽管有迈克尔朗读过的书做陪伴，但毕竟这是强加给她的不幸。

汉娜同时又是坚强的。她敢于直面事实，敢于承认自己所参与的罪恶的全过程。相对于那些矢口否认自己所犯的罪恶并且用极其卑鄙、恶劣的手段陷害她的看守，她明显要胜出一筹。

她对尊严的近乎狂热的追求迫使她承认了那莫须有的罪名，她情愿让其他看守的奸计得逞也不愿意暴露出自己是文盲，她觉得这是一生中最大的耻辱。尊严与羞耻、自尊与自卑就像一枚硬币的两面，把一个真实的、复杂的、多元的、难以言说的汉娜摆在了观众的面前；又像是一块调色板，汇聚了人物的行为、情感、心理、个性等原色，画出了一幅立体的油画效果图。

观看《生死朗读》，读解汉娜的形象，让我们不由自主地想起了在1993年大导演史蒂文·斯皮尔伯格的《辛德勒的名单》里，通过对阿蒙·戈特入木三分的形象刻画，塑造了一个不同于以往影片中简单化、模式化的纳粹分子的形象，赋予了他立体的、多侧面的特征。同样，2002年，罗曼·波兰斯基^[5]在《钢琴师》里也塑造了一个喜爱钢琴的纳粹军官的形象，他居然能与作为正面人物的钢琴家在音乐世界里心灵相通。今天，我们从汉娜这里再一次感受到艺术的力量，感受到这个人物的形象的力量和审美的丰富性居然能远远大于它所能概括的思想。

感谢导演史蒂文·戴德利，感谢小说的原作者本哈德·施林克，感谢主演凯特·温斯莱特和拉尔夫·费因斯，当然也要感谢青年迈克尔的扮演者大卫·克劳斯，正是由于他们杰出而又卓越的努力，让我们在已经拥

有了《辛德勒的名单》《钢琴师》以及罗伯特·贝尼尼的《美丽人生》^[6]之后，又在经典电影收藏夹里多放置了一部足以震撼我们心灵的《生死朗读》。

第三节 色彩是象征和表意的因素

——张艺谋的电影《山楂树之恋》赏析

影片资料

中文片名：山楂树之恋

国家/地区：中国

类 型：爱情

导 演：张艺谋

主 演：周冬雨 窦骁 于新博 李雪健 奚美娟 萨日娜
(等)

剧情简介

这是一个发生在20世纪70年代初期的初恋故事。故事的女主人公静秋是城市里即将高中毕业的学生。她跟随教育革命实践小组来到一个名叫西坪村的地方采集革命传统故事，编写教育新教材。

静秋被派住在张村长的家里。村长家有个被称为“老三”的小伙子来吃饭，原来他是住在附近的地质勘探队队员。英俊的“老三”多才多艺，幽默风趣。静秋由于家庭出身不好而深感自卑，而“老三”的开导和关怀使静秋对其渐生好感。但是，在静秋离开西坪村返城之前，她

对“老三”产生了小小的误解，然而“老三”却始终暗中关爱着静秋，终于，两颗年轻的心走到了一起。

静秋的母亲发现了他们的恋情，希望两个年轻人慎重考虑。身患白血病的“老三”隐瞒了自己的病情，为了静秋的未来，他忍痛从静秋的生活中消失了。

静秋苦苦寻觅，等她再见到“老三”时，却已是他弥留之际。“老三”以生命兑现了对静秋的感情承诺：“我不能等你一年零一个月了，也不能等你到二十五岁了，但是我会等你一辈子。”

拍摄背景

一、关于原著

小说《山楂树之恋》里描写的爱情故事被称为最干净的爱情，故事发生在1975年前后那段贫穷而饱含理想的时光。

1974年的初春，上高中的静秋被学校选中参加编写教育新教材，要到一个叫西坪村的地方去采访村民，然后将村史写成教材，供她所在的K市八中的中学生使用。

在去西坪村的途中，张村长向静秋介绍了一株开着红色花朵的山楂树。他说，这棵树原本是开白花的，但在抗日战争期间，无数抗日英雄被杀害在树下，他们的鲜血流进了地下，这棵树就开红花了。

不知为什么，静秋的脑海中总有一种幻觉，隐约看见一个身穿白衬衣的英俊小伙子正站在山楂树下等待自己心爱的姑娘的到来。

静秋被安排住在张村长家，很快她与张村长的二女儿长芳成了无话不谈的好朋友。张村长的妻子想撮合自己的二儿子长林与静秋，搞得静

秋有点不知所措。

静秋得知张家的三儿子“老三”在地质勘探队工作，而与他的第一次见面是从静秋听到优美的手风琴琴声开始的，拉的正是静秋最喜欢的苏联歌曲《山楂树》。静秋一下子就被琴声吸引住了，不禁开始幻想起拉琴人的长相。出现在静秋眼前的是一个长相英俊的年轻人，长得一点都“不革命”，很“小资产阶级”，穿着也很洁净挺括。不知为什么，静秋突然开始变得无比慌乱起来，似乎突然很在乎自己的穿着打扮起来，这是她原来从未出现过的情况，她从没有在谁的面前如此局促不安过。

回到村长家，大家一介绍，静秋才知道原来“老三”不是张村长的儿子，他叫孙建新，只不过以前在张村长家住过一段时间。“老三”牵起了她的手，渐渐地“老三”和静秋熟悉起来，经常趁中午休息的时间来找她，跟她聊聊天。静秋渐渐习惯了“老三”的存在。突然有好几天“老三”没有出现，静秋开始失魂落魄了，她越想越觉得自己被“老三”骗了，左思右想之下她写下了一份决心书，要和“老三”划清界限。没想到过了几天，“老三”突然又出现了，原来他是去别处解决技术故障去了。静秋想看到他又怕看到他，正不知如何是好时，“老三”主动找到了她，小声地告诉她下次出门之前一定亲自来告诉她，还送给她一支新钢笔。静秋犹豫了半天，收下了他的礼物，那份决心书也被她忘到了脑后。

过了几天，静秋要轮休回K市，晚上“老三”悄悄地给她留了言，约好第二天晚上8点在山上等她。静秋暗自兴奋，可又怕“老三”会对她做出什么出格的事，但她却根本不知道男人是如何对女人构成威胁的。左思右想之后静秋决定到时不让“老三”碰到她的身体就好了。

分手时，“老三”突然提出要跟静秋到K市去，静秋没有同意，只答应让他第二天下午去县里接她。一天后，静秋匆匆地从K市往回赶，没想到车在半路抛锚，等到了站“老三”已经等她很久了。两人趁着夜色回到了西坪村，“老三”牵起了静秋的手。路过山楂树的时候，“老三”提议

去山楂树下坐坐，静秋却又想起了那个穿着白衬衣的幻影。“老三”骗静秋说鬼出来了，将她搂在了自己的怀里。静秋觉得这样不太好，却又舍不得离开，只觉得心里很踏实，黑也不怕了，鬼也不怕了，只怕被人看见。“老三”趁这个机会得到了静秋的初吻。

一天，静秋无意中提到妈妈的身体不好，需要吃核桃和冰糖补血。没过几天，长林提来了满满一篮子核桃，“老三”拿来了一袋冰糖。静秋感激不已，却对这两个男人的厚爱不知所措。

为了证明自己能还“老三”买冰糖的钱，静秋忍不住向他炫耀自己打零工的经历。听说静秋去干那些既粗重又危险的零工，“老三”十分不放心。为了劝静秋不要再去打零工，“老三”提出每个月给静秋几十块钱，却被静秋误以为他很瞧不起自己，内心产生了反感。

静秋无意中从别人的口中得知“老三”是有未婚妻的，而且是城里高官的女儿，她深受打击，决定从此不再理他，还向别人借钱将买冰糖的钱还给了“老三”。“老三”不明白静秋为何突然翻脸，内心感到惶惑不安。

结束了编写教材的任务，静秋就要回K市去了。“老三”要去送静秋，却遭到她的拒绝，心里十分不是滋味，于是他给静秋写了一封信，说尊重静秋的选择，还劝她别再去打那些危险的零工。甜蜜的地下约会、短暂的西坪村生活结束了，静秋回到了K市八中继续读书。五月的一天早晨，静秋在门外发现了一大丛盛开的山楂花，她猜想是“老三”偷偷送来的，心里感到一阵甜蜜，却又怕传出去影响不好，于是，她给“老三”回了一封信，警告他“苦海无边，回头是岸，既往不咎，下不为例”。

静秋利用暑假打零工，虽然辛苦但她却很满意有这份收入。“老三”生怕静秋打零工受伤，先后托长芳和长林给静秋送钱，静秋这才知

道“老三”无时无刻不在关心着自己。几个月后，两人像特务接头般约到江边的亭子相见，“老三”终于向静秋说明自己没有未婚妻，并且直言自己对静秋的爱慕。在料峭的春风中，两人身穿一件军大衣抱在了一起，心也似乎贴得更近了。

毕业后，静秋开始准备下乡接受贫下中农的再教育，这让静秋的妈妈心急如焚——下去容易回来难，更何况静秋还是一个女孩子……这时K市出台了一项政策，教师的子女可以顶替父母上岗。于是，静秋的妈妈决定提前退休，然后让静秋顶职。然而，手续却迟迟批不下来，静秋一家不得不处处小心翼翼。

在等待审批的日子里，静秋不得不到处打零工，偶尔也与“老三”偷偷地约会。为了躲避他人的视线，两人不得不渡江到荒僻的对岸。“老三”告诉静秋，他正在争取调到K市来，那样就能与她天天见面了。静秋十分高兴。充满激情的一夜后静秋接到了一个新工作，为篮球场做地坪。由于没有钱买胶鞋，几天下来静秋脚就被烧掉了一层皮，脚底还烂了几个小洞。与“老三”约会时，尽管静秋再三遮掩，但还是被他发现了。“老三”要送她上医院，静秋不肯，急得“老三”在自己的手背上划了一刀，吓得静秋不得不去医院。

两人分别包扎完，“老三”坚持要送静秋回家，于是他们的关系终于被静秋的妈妈发现了。妈妈和“老三”深谈了一番，没有明确表示反对他们的关系，只是跟“老三”约法三章：一年零一个月后他们方可再度会面。“老三”叮嘱静秋要好好地照顾自己，并与她互换了一张照片，还留给静秋一些钱，叫她不要再去打零工了，然后才万分不舍地离开了静秋。

接下来的日子，除了见不到“老三”让人挂心以外，静秋可谓喜事连连。她先是成功地顶替母亲到学校做了一名炊事员，而后又被告知只要下到基层锻炼一段时间就可以转为教师。更让人兴奋的是，静秋下放的

农场离“老三”工作的地方不远。于是，静秋找了个机会找到“老三”工作的地质勘探队，却没有想到扑了个空，别人告诉她“老三”调走了。

静秋感到莫名其妙，找到长芳想打听一下“老三”的下落。长芳却说她的哥哥得了白血病住在县医院。静秋急忙找到县医院，却在病房里意外地遇见了“老三”。“老三”说自己得了感冒，所以在这里住院。“老三”送给静秋一块山楂红色的布料，让静秋做一件衣服。静秋很高兴再次看到“老三”，却害怕“老三”就是那个得了白血病的人。

回到家后静秋思前想后，决定无论“老三”是生是死都要与他再不开。第二天，静秋穿着连夜赶制的衣服来见“老三”，两人共同度过了一个令他们一生难忘的夜晚。黑夜中，静秋躺在“老三”的怀里，听到他的心跳得很快，“老三”说想让静秋看看他的样子，否则可能会死不瞑目。静秋惊慌起来，以为“老三”发烧了，问他要不要叫医生。“老三”摇摇头，说自己很好。静秋也拉着“老三”的手在自己身上“看”，“老三”叹了一口气，紧紧地搂住了静秋……

那一夜，“老三”和静秋终于抑制不住感情的冲动，但对性的无知与恐惧却令他们的举止显得荒唐而可笑。在特殊年代里被压抑的他们无知地度过了一夜，其实两人什么都没有发生。回到农场后，静秋却再也没有接到“老三”的消息。静秋找到医院，只看到了“老三”留下的一封信，信上“老三”说他对静秋撒了谎，他不能与静秋相守一生一世了。静秋认为“老三”得了白血病，为了怕自己难过才留下这样一封信，她找到“老三”住院的医嘱本，又找到长芳，却得知“老三”得的只是感冒，没有人知道他的去向，只知道他调到A省B市去了。静秋开始相信“老三”欺骗了自己，“得手”后就跑掉了。尽管如此，静秋还是四处托人打听“老三”的病情，得到的结果是“老三”患有轻微的血小板减少，并不是白血病。静秋死心了。

半年后，静秋的女伴魏玲来找她，让静秋陪自己去做人工流产，静

秋这才知道自己贫乏的生理卫生知识让她错怪了“老三”，“老三”当时并没有“得手”，极有可能是得了白血病，将不久于人世，所以躲了起来。为了能再次见到“老三”，静秋到A省去找他，却无功而返。

几天后，一名解放军来学校找到了静秋，他自称是“老三”的弟弟，来接静秋去见他最后一面。他告诉静秋，“老三”因为想见静秋最后一面，尽管已停止用药、停止抢救了，却仍旧闭不上眼睛。静秋这才知道“老三”其实就在K市，并一直暗中关心着自己。

静秋来到医院，见到了已是弥留之际的“老三”，他已经瘦得皮包骨头，深陷的眼睛半睁着，脸色像床单一样得苍白。静秋跪倒在床前，拉着“老三”的手，一遍一遍地说：“我是静秋，我是静秋……”直到说的嗓子都哑了，“老三”还是没有反应。别人都劝她不用再叫了，静秋却一直记着“老三”说过即使他的一只脚踏进了坟墓，只要听到她的名字，他也会拔回脚来看看她。于是，静秋依旧不停地朝“老三”呼喊：“我是静秋，我是静秋……”

静秋一边喊，一边抚摸着“老三”的眼睛。他的眼睛终于闭上了，两滴眼泪从他的眼角滚了下来……“老三”走了，按照他的遗愿，他的遗体火化后埋在了那棵山楂树下。“老三”生前把他的日记，写给静秋的信件、照片等都交给他的弟弟保管，并对他说如果静秋过得很幸福，就不要把这些东西给她；如果她的爱情不顺利或者婚姻不幸福，就把这些东西给她，让她知道这世界上曾经有一个人倾其全力爱过她。

“老三”在日记本的扉页上写着：“我不能等你一年零一个月了，也不能等你到二十五岁了，但是我会等你一辈子。”

二、关于作者

小说《山楂树之恋》的作者艾米著有《致命的温柔》（与人合

著）、《竹马青梅》、《十年忽悠》等作品，但真正让她在华人世界名声大噪的则是《山楂树之恋》。《山楂树之恋》引发了无数个人博客、论坛、贴吧的热议，形成了奇异的“山楂树现象”，尤其是自称“老山楂”的“60后”读者更是对其赞叹不已：“书中主人公的心理状况与我们每个人的初恋非常相似。从这个角度来看，所谓的山楂树之恋，就是超越时代的纯真初恋感情的代名词。”在众人热捧的同时，王蒙、刘心武、苏童、熊召政等著名作家也纷纷加入了“山楂”阵营，对《山楂树之恋》赞不绝口。

三、关于演员

当初，《山楂树之恋》的导演组兵分八路，几乎跑遍了全国所有的艺术院校，“过眼”的女孩数以万计，最后在南京艺术学院见到了前来报考舞蹈专业的周冬雨。眼神如山泉水般纯净的周冬雨先是打动了副导演，随后也打动了导演张艺谋。

在和周冬雨聊天和试戏的过程中，张艺谋发现这个女孩虽已18岁，但却像一张白纸，对现实社会中的很多人情世故全然不懂。她不仅长得干净、清纯，甚至连表情、性格都像山泉水一样清澈、透明，几乎就是现实生活中的原版“静秋”。

男主角窦骁的祖籍在西安，后来移民加拿大。窦骁在加拿大时参加了一个选秀活动并获奖，因此对表演产生了兴趣。之后，他回国进入北京电影学院学习表演。窦骁是剧组副导演在北京电影学院直接发现的，虽然经历了一番波折，但最终还是顺利地成为新一代“谋男郎”。

理论准备

银幕上的视觉效果主要来自它的造型表现力。这种造型表现包括人物造型、环境造型和摄影造型三个方面。其中，摄影造型起着非常重要

的作用。

电影成为艺术，在某种程度上与摄影机运动起来有关。摄影机好比一只悬在空中的眼睛，可以从任何位置、任何方向、任何距离来观察演员的动作，可以在二维空间、三维空间甚至多维空间随意移动，从而使银幕造型呈现出千姿百态的纷繁图景。

除了镜头的景别与拍摄方法以外，用光、色彩与影调也体现了导演鲜明的艺术特征。

在电影作品中，导演为了突显作品的视觉张力或者是情感基调，对色彩基调的利用和色彩的构成是他们最好的选择。不少导演甚至是独具匠心地进行夸张和“造假”，以强化某种色彩。色彩在这些导演的手中成为一种总体象征和表意的因素，从而起到了烘托环境、表现主题、塑造人物形象的作用。

由于电影色调是我们看到的所有色彩组合的基本倾向，所以我们也称之为“基调”。基调的区分有多种方式：从色相来区分，有黄调子、绿调子、蓝调子等；从色性的冷暖来区分，有暖调子、冷调子；从明度、纯度来区分，有明调子、灰调子、暗调子等。电影的基调颜色是整部电影作品首先呈献给观众的，它的选择会影响观众带着什么样的心情去观赏电影。所以，基本上电影作品的基调颜色就能反映出整部电影的感情基调。电影中的基调颜色统领着全片大的色彩倾向和色彩风格。

导演在选择电影的基调颜色时，往往会选择一种或者几种颜色相近的色彩作为影片的主导色彩。这样电影可以从整体上呈现出比较统一的风格，与电影的主题相契合，同时在视觉形象上也能营造出一种整体的氛围、情调和风格，起到烘托主题、美化场景、渲染情绪的作用。

鉴赏分析

《山楂树之恋》这部电影讲述的是“文化大革命”时期高中生静秋在下乡采集资料时，与一个名叫“老三”的地质勘探队队员相爱，却因种种原因不敢公开自己的情感，最终又失去了爱人的故事。本片的基调可谓哀婉动人、悲伤辛酸，它是通过情节表意系统与影像表意系统的完美结合来实现的。

首先我们来看情节表意系统，剧中的静秋来到乡下，邂逅了帅气，幽默，聪明，懂得关心人、体贴人的“老三”，两人很快就坠入了爱河。然而，在那个年代，在那个人性被压抑、被肃杀的年代，他们的爱情只能在偷偷摸摸中进行。要么，被母亲盘问；要么，是主人公自己退缩；要么，会被学校发现并开除。总之，那样的年代以及陈腐的观念成为他们爱情的绊脚石，最终酿就了他们的悲剧。

与情节相配合，导演张艺谋再一次发挥了他作为第五代导演在影像表意系统方面开掘的优势，那棵开出白花却始终未能开出红花的山楂树，那贯穿全片的绿色基调以及片中偶尔出现的几次红色等，都成了隐喻深层含义的符号，需要我们去读解、去揣摩。

在影片一开始，当静秋和老师、同学们来到那棵鲜绿茂盛的山楂树面前时，老师提到这棵树开得是红花。而村长对此虽欲语还休却也表示了认可，这就埋伏下了全片一个最大的贯穿性的悬念：本该开出白花的山楂树真的能开出红花吗？在接下来的日子里，静秋向“老三”一次又一次地提出想去看看山楂树，却都被对方以各种理由拒绝了，直到影片的最后，静秋在开花的日子回到村子里，再一次看到了那棵山楂树，却发现山楂树依然青绿，跟全片主色调的绿色是一样的颜色。

没错，在《山楂树之恋》中，绿色构成了全片的主色调，无论是开篇主人公穿过的大片的绿色田野，还是两人走夜路时那泛着青绿的小河，抑或是静秋工作的场所、居住的环境等，几乎都被绿色这一主色调充斥着。

影片中也曾出现过几次红色，但都未能一红到底：第一次是“老三”给静秋买了一件红红的泳衣的时候，观众都在期待着观看静秋穿上泳衣后会是个什么样子，但静秋让观众失望了，她在穿上红红的泳衣的同时却又套上了一件白色的衬衣；第二次是“老三”为静秋买了一块做衣服红色布料，静秋很快就将这块红色布料塞进了绿色的书包里；第三次是在影片的最后，虽然静秋穿上了那件由红色布料做成的红色衣服，但当她出现在“老三”的面前时，“老三”已到了弥留之际，甚至“老三”为静秋买的那个画着红色山楂树的脸盆也因为误会静秋用糨糊将红色抹去了。

就这样，影片中的红色似乎刚一出现就被抹杀，而绿色却始终占据着上风。实际上这就是我们所说的影像表意系统。在这里，绿色是那个特殊年代来自各方压力的象征，红色则是人性张扬、人性解放的象征。在那个人性肃杀的年代，纯美的男女之恋注定会失败，注定会被畸形的社会、陈腐的力量所压迫、所淹没、所折磨、所摧毁，就像那棵山楂树一样，是永远开不出红花的！

另外，《山楂树之恋》作为一部优秀的电影，也离不开两位主演的杰出表现。女主角静秋的扮演者周冬雨虽然初涉影坛，却将静秋的形象演绎得入木三分，其腼腆的微笑、羞涩的眼神，有时怯懦、有时坚定的性格，无一不形神具备，令人拍案叫绝。男主角窦骁的表演也值得称赞，相对于周冬雨的稍显稚嫩，窦骁虽然也是初登银幕但却更加成熟、自如，尤其是他笑起来时那口洁白的牙齿，以及如三月阳光般明亮的容颜，不仅温暖了静秋的心，而且也令观众折服。

《山楂树之恋》作为爱情片中的典型代表，其叙事核心自然是在男主人公“老三”和女主人公静秋的爱情故事上展开，因此“老三”与静秋之间那些相亲相爱的小细节也就不容忽视了，这些细节在导演的执导中得到了精心的营造与渲染。如影片开始没多久，一直盼着久未出现的“老

三”来村长家吃饭的静秋，在听到“老三”进院脚步声时心里一阵慌乱，先是掀开窗户上的帘子向外观看，随即又马上将帘子放下，正襟危坐地背对着门口，装出一副正在认真写作的模样，似乎对“老三”的到来与否根本不关心。这一细节的刻画充分显示了静秋在恋爱将始未始的羞涩心情，为这份干净、纯美的爱情开了一个好头。再有就是当“老三”和静秋的关系被静秋的母亲发现，母亲要求“老三”先暂时离开，“老三”在临别之际为静秋包扎受伤的那场戏十分到位地描绘出了当时两人心中那种复杂的心理活动，不仅展现了“老三”对静秋的爱护和疼惜，而且也写出了静秋的母亲出于无奈才棒打鸳鸯的矛盾心理。母亲那一声声砸信封的声音，就仿佛是横亘在两人感情之间的一道不可逾越的鸿沟，预示着两人的爱情终将是不会美满的悲剧。

此外，影片中“老三”那些唯美至极的台词也为本片增色不少，如“你可能还没有爱过，所以你不相信这世上有永远的爱情”“我不能等你一年零一个月了，也不能等你到二十五岁了，但是我会等你一辈子”等台词都十分隽永。

当然，《山楂树之恋》也并非无懈可击。与原著小说相比，导演张艺谋在打造史上最干净的爱情时，却又因不恰当地砍去了一些情节枝蔓而让本片显得过于平淡、沉闷；本片的主题音乐也与奥运会开幕式上的主题歌《我和你》的曲调相似，有偷工减料之嫌；个别地方也违背了时代的真实（如魏红烫发是那个年代绝对不可能出现的事情）；此外，“老三”向静秋表达爱的方式也有些陈腐，如过多地给钱等，这些都使本片减分不少。但瑕不掩瑜，《山楂树之恋》仍然是我们看到的我国电影中的精品之一，值得夸奖、值得回味。

第四节 结构是支撑全剧的钢梁

——德国电影《罗拉快跑》结构分析

影片资料

中文译名：**罗拉快跑**

国家/地区：**德国**

类 型：**动作/犯罪/剧情/爱情/惊悚**

导 演：**汤姆·提克威**

主 演：**莫里兹·布雷多 弗兰卡·波坦特（等）**

剧情简介

德国柏林，黑社会喽罗曼尼打电话给自己的女友罗拉，说自己一不小心弄丢了走私得来的10万马克。如果20分钟后他不归还这10万马克，那么黑社会老大将处死他。

为了搞到10万马克和营救曼尼，罗拉在20分钟之内拼命地奔跑。同时，曼尼在电话亭中不断地打电话到处借钱。

电影表现了罗拉奔跑、找钱营救曼尼的3个过程和3种结果。

第一次奔跑：罗拉没有借到钱，罗拉和曼尼抢超市，罗拉被警方击毙。第二次奔跑：罗拉在银行抢到钱，曼尼被急救车撞死。

第三次奔跑：罗拉在赌场赢钱，曼尼找回丢失的钱，罗拉和曼尼成为富人。

拍摄背景

德国电影从《卡里加里博士的小屋》开始就奠定了其影片追求风格

化的基本特色，到了20世纪80年代，在法斯宾德等一批天才导演的带领下，到达了发展的高峰时期。然而，法斯宾德的逝世使得风头正劲的“新德国电影”运动戛然而止，随后，美国电影开始大量倾销进入德国市场。到了90年代，德国的电影行业开始进入全面萎缩的状态，大型的制作和发行公司包括老牌的“乌发”^[7]和作家电影出版社都陷入一蹶不振的窘境。1990年，德国本土电影发行量甚至不到10%，整个行业面临着全面洗牌的境况。就是在这种境况之下，德国涌现出了一批新的电影创作力量，他们大多数为独立电影人，拍摄的作品极富个人特色，显示出了前所未有的生命力。

汤姆·提克威正是这一时期杰出的代表人物，他在34岁时执导的这部与基耶斯洛夫斯基的《机遇之歌》结构类似的三段式电影《罗拉快跑》，以节奏感强烈的电子音乐搭配十万火急的奔跑，加上卡通化的角色，风靡了全世界，在世界各地皆创下了惊人的票房佳绩，其天才的潜质让众多影评人预测他将成为德国的吕克·贝松，并将他看成是德国电影的新希望。

确实，从第一部剧情长片《垂死的玛莉亚》开始，汤姆·提克威就让观众看到了与以往沉闷又自虐的德国电影截然不同的风格，那便是速度与节奏感。

从汤姆·提克威1997年的作品《意外的冬天》来看我们就可以知道，其他的导演在拍摄冰雪纷飞的寒冬时多半会采取压抑沉缓的调子，他却完全反其道而行之，影片像滑雪般充满了动感，行云流水、汪洋恣肆，让多条故事线的发展时放时收，最后演变出叫人既惊讶又爆笑的结尾。

2000年，汤姆·提克威又以风格类似的《公主与侠客》一片赢得了众多的好评与出色的商业成绩。2002年的《天堂》既是他执导的第一部英语片，也是他第一部走向国际制作的电影。2006年，他执导了话题之

作《香水》。2012年，他还与沃卓斯基兄弟联合执导了科幻悬疑电影《云图》等。

《罗拉快跑》一片曾荣获：1998年第55届威尼斯国际电影节金狮奖提名；1998年第11届欧洲电影节最佳影片提名；1999年第15届圣丹斯电影节“世界电影”单元“观众奖”；2000年第53届英国电影和电视艺术学院“最佳非英语片”电影奖提名等。

理论准备

对于一部电影来说，影片的叙事结构起着至关重要的作用，也因此叙事上就有了浩繁的、很难确定归纳的模式。依据电影叙事学的理论，叙事一般可以从两个方面来理解：一是讲故事，这偏重于故事的种类；二是如何讲故事，这涉及一个导演的风格问题，即如何讲故事和使用什么样的视听手段来实现设想。如果我们要对一个导演的艺术水准及其风格进行分析和研究，并对其在系列作品中表现出的一个比较固定的手法有一个清醒的认识，首先应注意的便是影片所采用的叙事结构。这样做不仅可以使观众对故事的构成能有一个基本的认识，而且还能基本把握一部电影追求和可能追求的主题。

传统电影的叙事结构多是时间顺序式结构。这种结构主要表现为：把戏剧冲突作为电影结构的基础，按照戏剧冲突展开的规律，遵循从“开端”到“发展”、到“高潮”再到“结局”或“解决”的布局方式，并依次展开冲突的动作历程。以意大利新现实主义和法国新浪潮为开端的现代电影推翻了这种时间顺序式结构，使现代电影冲破了时间顺序式结构的单一模式，实现了叙事结构的多视角、多元化。我国的电影艺术工作者在世界电影艺术不断变化的潮流冲击下开始把戏剧式电影作为艺术革新的对象，冲破时间顺序式结构的束缚，抛弃戏剧冲突的核心，积极寻找能够表现生活和表达自己电影观念的多种叙事结构，终于他们在20世纪

90年代前后完成了我国电影在叙事结构上从传统向现代的转变。

在这个过程中，国外一些新颖的、富于探索性的、充满先锋意识的反传统结构（如三段式等）作品也被介绍到我国来，并被一些艺术工作者所汲取、吸收、消化、模仿、引用和再创造，一些作品（如顾长卫的《孔雀》《立春》、侯咏的《茉莉花开》等）相继诞生，让我国的电影艺术之花显得更加异彩纷呈。

鉴赏分析

1998年，一部成本并不算高的德国电影《罗拉快跑》轰动了世界影坛。人们在感慨《罗拉快跑》所蕴含的积极人生意义的同时，也被本片独特的三段式叙事结构所吸引。

所谓三段式叙事结构，在电影中并非《罗拉快跑》首见，好莱坞剧作法中就极其推崇三段式叙事结构：在著名的编剧、制片人悉德·菲尔德撰写的《电影剧本写作基础》一书中就把一部电影按照时间长度分为3段，分别占全部电影时间长度的1/4、2/4、1/4。如果影片的时间长度为2个小时，那么第一段和第三段的时间长度各自约为半个小时，中间一段的时间长度为1个小时。在第二段，也就是全片的开头部分，要交代任务的动机并描述背景进行铺垫，随后就会进入激发情绪的时刻，引发感情的宣泄，产生危机或冲突。冲突要求主角做出决定，自己应该怎么办。此段可以称为各种矛盾的“建置”。在第二段，也就是全片的中间部分，主角在行动时要面对各种挑战和障碍，出现了“认清形势的场景”，主角要在此场景中重申自己应有的作为，却解决不了面临的矛盾，因此此段可以称为“对抗”。在第三段，也就是结尾部分中，故事要达到高潮，主角在实现愿望的过程中不是成功就是失败，总之矛盾得到了最终解决，因而此段可以称为“解决”。

应该说，90%以上的电影或电影剧本都遵循了这样的结构定式。然

而，这样的三段式叙事结构又并非是构建一部电影或者一部电影剧本的唯一方法和唯一标准，它只是一种屡试不爽的可靠方法而已，且多少显得有些模式化和循规蹈矩。因此，相对于那些想在艺术道路上有所创新或走得更远的电影工作者来说，这个叙事结构就成了束缚他们手脚的东西。于是，在当今电影界有许多的导演在叙事结构上开始尝试更新、更巧的东西，而新的不同于常规叙事结构的三段式叙事结构的电影就成为他们的首选。究其原因，或许是因为这种略显非主流的手法更能显示出他们与众不同的思维以及另类的视角。

1982年，波兰电影巨匠基耶斯洛夫斯基完成了电影《机遇之歌》的全部工作，但由于政治方面的原因，这部电影直到1987年才在戛纳亮相。对于很多我国的观众来说，这部电影几乎是可以接触到的年代最早的三段式叙事结构的影片。与现在大多数同类型的电影不同，《机遇之歌》并没有过多地炫耀自己在叙事结构上的优势，导演只是通过男主角赶上与未赶上火车之间的命运差异，传递出了对于生命无常的悲叹。

《机遇之歌》以一位年轻的医学院学生赶火车为背景，引出了3条不同的命运之路：第一条路是他赶上了火车，受到一位党员的鼓励加入了执政党；第二条路是他追车时撞上了警卫，被拘留、判刑，跟一名政治犯关在一起，被当成了同伙；第三条路是他没能赶上那班火车，而巧遇了一个过去的女同学，后来他们顺理成章地结婚、工作直至因公出国遭遇空难。

1994年，马其顿导演米尔科·曼彻夫斯基推出了三段式叙事结构的电影《暴雨将至》，这是该国第一部获得奥斯卡金像奖提名的影片，同时还获得了1998年第55届威尼斯国际电影节金狮奖。导演用3个平行发展的故事将不同的时空、故事巧妙地结合起来，探讨了反暴力和反战的主体。

《暴雨将至》讲述了年轻僧人收留逃亡少女、一名摄影师回到马其

顿老家以及摄影师在伦敦的餐厅被恐怖分子乱枪扫射致死3个简单的故事。在影片中，米尔科·曼彻夫斯基采用三段回环式的手法将整个故事放到了一个圆圈之中，既没有终点也没有起点。在第二段故事的最后，当主角回到马其顿故乡的时候，他看到了第一段故事的女主角；而在影片结束时，故事又回到了电影开始时的修道院之中。

同样是在1994年，美国后现代主义导演昆汀·塔兰蒂诺在自己的作品《低俗小说》一片中也采用了经典的三段式叙事结构，但颠倒了顺序。本片的结构是三段叙事式，但顺序却依次是第一段、第三段和第二段。

2001年，美国导演克里斯托弗·诺兰在三段式叙事结构上也有了自己的新意。在他所执导的电影《记忆碎片》一片中让观众在影片的开头就看到了故事的结局，然后一路往回走，在影片的结尾处也出现了故事的开头。

此外，同等样式、同类结构的优秀电影作品还有美国导演罗伯特·罗德里格兹执导的《罪恶之城》等。我国的三段式叙事结构的电影见本节“理论准备”中的相关内容，这里不再赘述。

由此可见，新的三段式叙事结构与传统的三段式叙事结构出现了很大的不同，表现在：新的三段式叙事结构大多打破了常规的时空顺序，讲述的多为3个各自独立的故事。当然，这些故事与故事之间总会通过某种形式或内容形成交叉，以体现其独特的哲理意识或巧妙的情节编织。从这个角度来说，新的三段式叙事结构与散文的“形散而神不散”有点相似。

在所有的新三段式叙事结构电影中，汤姆·提克威的《罗拉快跑》无疑是最引人注目的，这恐怕与这是一部既前卫又充满实验性，同时又极具商业色彩和娱乐观赏效应的电影有关。毕竟，相对于上述几部电影

的曲高和寡，《罗拉快跑》拥有着广大的、世界性的观众队伍。曾有德国青年说自己看了60遍《罗拉快跑》，由此可见本片在普通青年观众中受热捧的程度。

这部电影的故事情节很简单，一个叫罗拉的女孩在20分钟之内必须搞到10万马克，并送到男朋友曼尼的手里，否则黑社会老大便要找她男朋友的大麻烦。妙就妙在，罗拉第一次奔跑是以自己的失败和死亡告终的，导演却让她在第二个段落和第三个段落又活了过来，还在第三个段落获得了完满的人生——她的男朋友曼尼化险为夷，两人又收获了一笔意外之财，皆大欢喜。这一明显有悖于常理的结构设置体现了在科技日新月异发展、观众的观影品位大幅提升的今天，导演顺应潮流，已不满足于单纯的叙述故事，而着眼于如何用新、奇、特的方式表现自己所要传达的思想，并征服年轻观众的主导意识。

《罗拉快跑》“新”就“新”在，其所讲述的故事怎么看怎么不像一部常规的电影，而更像是一个角色扮演类的闯关游戏。游戏的主角面临着一个艰巨的任务，在去完成它的过程中不仅充满了艰难险阻，而且还会遇到许多不可知的命运结局，会因一个小小的失误或者能力不够而失败，甚至丧生。好就好在，游戏就是游戏，不是真实的人生，因此游戏一旦失败或扮演的角色死掉，玩家可以再回到开始或中间的某个位置，重新或继续玩某个任务，直到最终过关为止。《罗拉快跑》即是如此，影片中罗拉和曼尼抢超市好不容易成功了，却被荷枪实弹的警察一枪击毙，观众正在唏嘘嗟叹之时，想不到一个“不”字，一切又重新开始，令人禁不住捧腹，继而再次变得兴奋起来，因为新的闯关游戏又开始了，需要观众全神贯注。

至于电影中的其他人物，不管是罗拉的老爸、老爸的情人也好，抑或是街上推着婴儿车的老太太、银行的看门员、地铁站里的大胡子穷鬼也好，他们都只不过是角色扮演类的闯关游戏里的NPC^[8]而已。罗拉通过

与他们的互动，在每一段落不同的结局中会遇到各种不同的闯关结果。就这样，这部令人兴奋的电影借着女主角罗拉的3次奔跑反映了3种不同生命状态下3段不同的命运，并把一个时间段演绎成了一个可以重来的游戏。

《罗拉快跑》的奇特之处在于，电影借这个游戏透露出“在人生岔路口的不同选择会导致不同的命运结局”这一哲理母题。也正因如此，罗拉奔跑的意义已然超越了电影本身的范畴，而达到了一种形之上的层次。

在影片中，尽管罗拉以相同的姿态、相同坚定的毅力和信念奔跑了3次，每次途中所遇到的人和物也都相同：恶狗和恶男；妇人；男孩；麦尔叔叔的黑色轿车；盲妇；银行女职员；红色救护车；扛玻璃的工人等。然而，哪怕是短短一秒钟之差也能发生许多不可知的人生命运改变，让人不禁慨叹在命运的面前，人类的力量是如此的不堪一击。这种结论源自古希腊神话时期就已形成的古典哲学意识。

时间可以改变命运，让命运或变好或变坏。在这一过程中，人是最无力的。也许拼尽全力与时间奔跑，到头来却与幸运之神擦肩而过，结果落得两手空空；也许慵懒一点，放慢脚步，反而有可能与幸运之神撞个满怀，最终获得美满的人生。但是，无论如何不能放弃的是奔跑，不能因噎废食，不能因为预见了不好的结果就放弃一切努力。从这个角度来说，罗拉颇像好莱坞的一些英雄救世的电影里的主人公。那些英雄们往往在明知世界已是穷途末路的情况下却不气馁、不放弃，努力完成一个个“不可能完成的任务”^[9]，最终获得了成功，不但拯救了世界，而且也让自己名垂青史、幸福终生，让观众对他们肃然起敬。罗拉也同样如此，试想如果她和曼尼一样绝望，什么都不做，只是待在家里悻悻地等男友被黑帮老大杀死，怎么会迎来第三次圆满的结局？

《罗拉快跑》的特别之处在于，为了配合故事情节的走向，影片在

视听手段上极尽华丽炫目之能事，快速剪接、跳切、分格、低高速镜头转接、Flash动画、照片蒙太奇……影片竭力营造出一种非现实的气息，令人凝神屏气、目不暇接。即便是静态镜头，摄像师也用肩扛的方式来拍摄，以造成左右高低错落的视觉差异，让整部电影在视觉上极富冲击力。另外，流行音乐的加入也烘托了整部电影统一的快节奏的风格。那些很有金属味道的摇滚，带节奏的鼓点所弹奏出的电子音乐与罗拉奔跑时的急促喘息和心跳声合在一起，极大地加强了“跑”这一贯穿动作的紧张气氛。在造型方面，罗拉一头红色的头发，身着由简单色块组成的上衣和裤子，极具感官刺激，既吸引了观众的眼球，又成了女性桀骜不驯的象征之一。这么做的结果是，在当时《罗拉快跑》还拥有了许多商业标签和头衔赞誉，如“节奏明快的MV式电影”“世纪末风格的另类电影”“最令人兴奋的欧洲电影”等。

无论怎样，《罗拉快跑》给我们阐释的是一种人生信念、人生态度。也许观看了这部电影之后，无数感到灰心沮丧、在困难面前想打退堂鼓的人便会再次鼓起奋斗的勇气，而罗拉那种坚定不移的表情，从骨子里迸发出来的不可磨灭的奋力向前的信念和力量，不到最后一秒绝不罢休的精神，也许就是我们战胜一切艰难险阻、战胜一切未知恐惧的法宝，是开启所有未来幸福之门的钥匙。

从这个角度来说，赏析《罗拉快跑》也许与结构无关，关乎的是那形之上的人生意义。

第五节 改编是一种全新的创造

——美国电影《特洛伊的海伦》赏析

影片资料

中文译名：[特洛伊的海伦](#)^[10]

国家/地区：美国

类 型：动作/冒险/剧情/爱情

导 演：约翰·肯特·哈里森

主 演：希尔娜·吉罗瑞 马修·马斯登 卢夫斯·塞维尔 约翰·拉里斯·大卫（等）

剧情简介

特洛伊的小王子帕里斯被预言，他长大成人后必将给特洛伊带来灭顶之灾。国王普里阿摩斯派人把他扔到山上却意外地被人收养。帕里斯长大后英俊潇洒，3位女神——赫拉、雅典娜和阿芙洛狄忒下凡让他说出“谁是最美丽的女神”，其中，阿芙洛狄忒答应给他世界上最美丽的女子海伦做妻子，于是他选择了阿芙洛狄忒，没想到从此埋下了战争的种子。之后，帕里斯回到特洛伊，重新当上了王子。有一天，特洛伊的国王普里阿摩斯派帕里斯出使斯巴达，在那里他同已经成为斯巴达国王墨涅拉俄斯妻子的海伦不期而遇。

海伦从小美貌出众，没有男人能禁得起她倾城一笑。然而，海伦从在水中看到帕里斯的影子的那一刻起便深深地爱上了他。由于海伦的哥哥为救海伦而死，父亲便把海伦当作祸水和孽障，海伦被迫嫁给了自己并不爱的斯巴达国王墨涅拉俄斯。帕里斯前往斯巴达的当天正好遇上海伦的婚礼。对海伦的命运深感同情的帕里斯不顾一切将她带走，却不知此举将给特洛伊带来灭顶之灾……

墨涅拉俄斯残暴的兄长阿伽门农早就觊觎海伦的美貌和特洛伊的财富，此时他更加找到了进攻特洛伊的理由。于是，他率领希腊联军登上特洛伊城外的海滩，对这座坚不可破的城市发起了进攻……

而帕里斯和海伦回到特洛伊后得到了普里阿摩斯的庇佑。双方在特洛伊城下大战了9年，不分胜负，直到第十个年头，希腊联军突然撤走，给特洛伊城留下了一个巨大的木马，特洛伊人不知是计，将木马拉进城中……

拍摄背景

特洛伊城的遗址位于达达内尔海峡和爱琴海之间，现在这里山峦叠翠、流水潺潺，柑橘树和橄榄树漫山遍野，红瓦白墙的农舍点缀其间，展现出一派土耳其当地典型的乡村景致。当时间回溯到3000多年前的时候，这里却是充满了杀伐和嘶喊、遍布残肢和鲜血的古战场。在荷马不朽的史诗《伊利亚特》中，冲冠一怒为红颜的战争就在这里持续了整整10年。

在这个故事中，特洛伊的王子帕里斯来到希腊斯巴达国王墨涅拉俄斯的皇宫做客，受到了墨涅拉俄斯的盛情款待，但是，帕里斯却拐走了墨涅拉俄斯的妻子海伦。墨涅拉俄斯和他的兄长阿伽门农决定讨伐特洛伊。由于特洛伊的城池牢固，易守难攻，他们攻战了10年也未能如愿。最后英雄奥德修斯献计，让迈锡尼士兵烧毁营帐，登上战船离开，造成撤退回国的假象，并故意在城下留下了一个巨大的木马，特洛伊人把木马当作战利品拖进城内。当晚，正当特洛伊人载歌载舞欢庆胜利的时候，藏在木马中的迈锡尼士兵悄悄地溜出来打开了城门，放进早已埋伏在城外的希腊军队，结果一夜之间特洛伊化为废墟。

《荷马史诗》叙述的这段故事成为西方国家文学艺术中传诵不绝的名篇，曾多次被搬上银幕或荧屏。最早关于特洛伊的电影是1910年的《特洛伊失守记》。这部电影还原了史诗《伊利亚特》中的特洛伊战争，在人物结构和场景方面做得很棒，但过于庞杂而语焉不详。1923年的《进攻特洛伊》和1927年的《特洛伊海伦的秘密生活》都选择某一点

来表现那场战争，前一部电影更加突出战争场面，后一部电影则将镜头对准了引发战争的美女海伦。

1956年，电影《音乐之声》的导演罗伯特·怀斯执导了《木马屠城记》（又名《特洛伊的海伦》），影片以海伦的角度来看待这场战争，构思非常巧妙。2004年，由美国华纳兄弟影片公司出品的《特洛伊》一片用充满异国风情的拍摄场景、国际化的演员阵容以及精湛的特效，再一次演绎了这场为赢得世界上最美丽女子的爱情而引发的传奇战争。这部电影的艺术水平高低姑且不论，至少由演员布拉德·皮特扮演的阿喀琉斯基本演出了角色的灵魂。如在电影的开头有这样一段镜头，阿喀琉斯对巨人的穿身一剑产生了先声夺人的效果，展现了人物的勇猛、直率，而且角色本身和演员比较贴近。艾瑞克·巴纳扮演的赫克托耳在影片中的悲情英雄形象也是一大亮点，英格兰新偶像奥兰多·布鲁姆（曾扮演过《指环王》中的“精灵王子”）扮演的帕里斯王子也为这部影片聚集了不少人气。另外，这部电影的投资也达到了创纪录的1.75亿美元，所以有如此骄人的成绩不足为奇。

除此以外，反映特洛伊战争的影片还有《奥德赛》《伊菲格涅亚》等，此处不再一一列举。

本节介绍的电影《特洛伊的海伦》由美国环球影片公司拍摄于2003年前后。相对于《特洛伊》的大制作，它只是一个投资规模中等的电影，因而影响力较弱，但这并不妨碍它成为我们进行鉴赏分析的作品之一。

理论准备

把一部小说、一本书、一出舞台剧或一篇文章改编成电影剧本跟创作一个电影剧本是一样的。“进行改编”意味着从一种媒体改变成另一种媒体。改编的定义，就是要“通过在结构、功能和形式上作出某种改变

使之能适合新的媒体”^[11]。也就是把某些事情加以变更从而在结构、功能和形式上造成变化，以便调整得更恰当。

换句话说，小说就是小说，舞台剧就是舞台剧，电影剧本就是电影剧本。把一本书改编成电影剧本，意味着把这一个（书）改变成为另一个（电影剧本），而不是把这一个叠加在另一个之上。它不是拍成电影的小说或者拍成电影的舞台剧。它们是两种截然不同的形式。

当我们把一部小说、一本书、一出舞台剧或一篇文章，甚至一首歌曲改编成电影剧本时，我们就是在把一种形式改变为另一种形式。我们是根据原来的素材来写一个电影剧本。

然而，从实质上来讲，我们还是在创作一个独创的电影剧本，因而必须以独创的方式来探讨它。

鉴赏分析

一、原著

对《特洛伊的海伦》这部电影进行鉴赏分析，首先要建立在对所讲故事的原始出处深入了解的基础之上。那么，在古希腊的神话传说中，在流传了千年的文学名著《荷马史诗》里，有关帕里斯和海伦、有关特洛伊木马是怎么回事呢？

让我们先来看看以下的文字：

（一）海伦

斯巴达国王阿特柔斯被他的兄弟希波科翁逐出了他的王国，阿特柔斯流浪来到埃托利亚国王忒提斯奥斯的国度，并娶了他的女儿勒达。后来，另一位英雄赫拉克勒斯战胜了希波科翁，将他所有的儿子都杀死

后，阿特柔斯就和他的妻子勒达回到斯巴达成为统治者。他们有4个孩子，其中克吕泰涅斯特拉和卡斯托尔是阿特柔斯的孩子，而波吕丢克斯和美丽的海伦则是勒达和宙斯所生。

海伦的美貌冠绝希腊，连阿提卡半岛的英雄忒修斯也曾尝试去劫走她。求婚者接踵而来以致发生了内讧和争斗，令阿特柔斯不知所措，最后机智的求婚者奥德修斯向阿特柔斯进言：“让海伦自己决定，并让所有的求婚者起誓，他们对海伦的丈夫永不拿起武器攻击他，并且要求援时全力帮助他。”所有的求婚者应允后，海伦就挑选了阿特柔斯英俊的儿子墨涅拉俄斯。

阿特柔斯死后，墨涅拉俄斯就成了斯巴达国王。

（二）帕里斯的裁决

帕里斯是特洛伊国王普里阿摩斯的儿子，他的母亲赫库芭在他之前做了一个噩梦，她梦到特洛伊受大火洗礼，预言家告诉赫库芭这个儿子将毁了特洛伊，因此普里阿摩斯就命仆人阿戈拉奥斯把帕里斯带到伊达山后将他丢弃，但阿戈拉奥斯却养大了他。帕里斯力大无穷，他保护畜群及朋友，因此别人都叫他阿勒克珊德洛斯，意为“惊人的男子汉”。

一天，3位女神——赫拉、雅典娜和阿芙洛狄忒下凡来到帕里斯的面前让他说出“谁是最美丽的女神”。3位女神都用奖品来诱惑帕里斯，赫拉答应让他当全亚洲的王，雅典娜答应给他最高的军功，而阿芙洛狄忒则答应给他世上最美丽的女子海伦做妻子。最终，帕里斯选择了阿芙洛狄忒，他成了阿芙洛狄忒的宠儿，而赫拉和雅典娜则决心要毁灭特洛伊人。

之后，帕里斯回到了特洛伊参加了英雄们的竞技，连普里阿摩斯的另一个儿子赫克托耳也败给了他。普里阿摩斯其他的儿子瞧不起帕里

斯，其中得伊福玻斯更欲拔剑杀死他。帕里斯走到宙斯的祭坛寻求庇护，祭坛中普里阿摩斯的女儿、预言家卡珊德拉立刻认出了帕里斯。普里阿摩斯非常开心，要把帕里斯收至膝下。卡珊德拉警告普里阿摩斯，他却根本听不进去。

成为王子后，帕里斯受到阿芙洛狄忒的唆使乘船到斯巴达找海伦，普里阿摩斯的另一个儿子、预言家赫勒诺斯警告帕里斯，他却置若罔闻。帕里斯来到拉科尼亚的海岸，和他的朋友埃涅阿斯上了岸，作为客人探访斯巴达国王墨涅拉俄斯，宴会上帕里斯和海伦已互生情愫。过了几天，墨涅拉俄斯说要到克里特岛，临行前他嘱咐海伦要好好地招待客人。墨涅拉俄斯一走，帕里斯就唆使海伦离开丈夫，跟他同赴特洛伊。海伦为了爱情抛弃了一切，包括她的女儿赫尔弥奥涅。回程途中，古老的海洋之神涅柔斯突然从水中露出身来，诅咒说希腊人马上就会带着大军追来，普里阿摩斯的古老王国就要被毁灭。帕里斯听了非常恐慌，然而阿芙洛狄忒安慰了他，他很快就把诅咒忘掉了并率舰队回到了特洛伊。

（三）召集英雄

当帕里斯一登船，众神就派使者伊里斯到克里特岛去找墨涅拉俄斯。墨涅拉俄斯回到斯巴达后见到财宝被劫走、海伦又离他而去，立刻怒火万丈，并找到他的哥哥阿伽门农。阿伽门农建议召集当年起誓的英雄们一起进攻特洛伊。墨涅拉俄斯接受劝告，先到皮洛斯找到年长的国王涅斯托尔，涅斯托尔非常生气，决定亲自出征，并且带上自己的两个儿子特拉叙墨得斯及安提洛科斯。其他参加征讨的人还包括阿尔戈斯国王、提丢斯的儿子狄奥墨得斯；欧博亚国王瑙普利奥斯的儿子帕拉墨得斯，克里特岛国王；弥洛斯的孙子伊多墨纽斯；赫拉克勒斯的好友菲罗克忒忒斯，他拥有赫拉克勒斯的弓箭，预言者预言没有这些箭特洛伊是攻不破的。另外还有萨拉弥斯国王、忒拉蒙的儿子大埃阿斯及罗克里斯

来的英雄奥伊琉斯的儿子小埃阿斯，不过尚有两个人未到。

伊塔卡国王拉厄尔忒斯的儿子奥德修斯以机智而闻名，他刚与妻子珀涅罗珀结婚不久，生下了儿子忒勒玛科斯，因此不愿同行。当奥德修斯得知墨涅拉俄斯、阿伽门农、涅斯托尔和帕拉墨得斯来到伊塔卡时，他就装疯把牛套在犁上耕田，又把盐撒到田里。帕拉墨得斯看穿了奥德修斯的诡计，就把他的儿子放在田上，果然奥德修斯就在孩子的前面停了下来。奥德修斯不得已承认自己是装疯卖傻，只得履行当年的承诺。从这时起奥德修斯便对帕拉墨得斯怀恨在心，并决心要报复。

另一位未到的是阿喀琉斯，他就是佩琉斯与女神忒提斯的儿子，注定是要做伟大英雄的悲剧式人物。忒提斯知道阿喀琉斯会死于特洛伊，因此当阿喀琉斯还是婴儿时，她就把他倒提脚跟浸于冥河斯提克斯中，令他刀枪不入，佩琉斯又将他交给马人基戎教导，教会他使用各种兵器。当墨涅拉俄斯要出征的消息传到忒提斯的耳中时，她便把阿喀琉斯藏在斯库罗斯岛的吕科墨得斯的宫殿中，但是预言家卡尔卡斯泄露了阿喀琉斯的行踪，并告知他们阿喀琉斯身穿女服，不易辨认。奥德修斯和狄奥墨得斯就假扮商人来到宫殿，把货物放在殿前，公主们都爱看珠宝首饰，只有阿喀琉斯在看武器。此时传来剑击声，其实这是狄奥墨得斯在殿外发出的，阿喀琉斯以为有敌人就立刻拿起武器准备杀敌。就这样他被认了出来。阿喀琉斯很高兴能参与战事，他还把两个朋友智者福尼克斯和帕特罗克洛斯带去战场。佩琉斯知道命运如此，就把结婚时众神送的铠甲、海神波塞冬送的马及基戎的长矛都给了阿喀琉斯。

（四）往特洛伊

希腊联军的出征一开始并不顺利，在很多地方都碰上了麻烦，其中不能不提的当数在奥利斯所遭遇的一切。

之前，希腊人在米西亚靠岸，误认为到了特洛伊海岸，便开始破坏

城池。这里的国王是赫拉克勒斯的儿子忒勒福斯，他集合军队保卫自己的领地但却失利了。直到清晨战斗才结束，希腊联军知道是与自己的同盟开战后感到很心痛。忒勒福斯亦无意加入联军，因为他是特洛伊国王普里阿摩斯的女婿。

在战斗中，忒勒福斯的大腿被阿喀琉斯所伤，伤口无法治愈。德尔菲神谕所的阿波罗的女祭司皮提亚告诉他只有伤他的人才能治好这伤口。另外，希腊联军需要一个向导指出通往特洛伊海岸的路。忒勒福斯去要求阿伽门农让阿喀琉斯医治他，但他先碰到了阿伽门农的妻子克吕泰涅斯特拉。克吕泰涅斯特拉建议忒勒福斯抱起摇篮里的阿伽门农的儿子奥瑞斯忒斯跑上祭坛来威胁阿伽门农。阿伽门农害怕儿子有什么闪失，便答应了他的要求。阿喀琉斯感到很惊奇，因为他根本不懂医术，但奥德修斯参透神谕，让阿喀琉斯把那刺伤忒勒福斯的长矛尖上的铁锈撒在忒勒福斯的伤口上，于是伤口愈合了，忒勒福斯答应当希腊联军的向导。

但是，由于阿伽门农在一次狩猎中杀死了月亮和狩猎女神阿尔忒弥斯的神鹿，女神阿尔忒弥斯为此伤痛不已，令海上一直不断地刮起逆风。预言家卡尔卡斯预言，只有把阿伽门农的女儿伊菲格涅亚作为牺牲品献给女神才能改变风向。阿伽门农非常伤心，甚至准备放弃出征特洛伊。他先派遣使者以阿喀琉斯想在出征前与伊菲格涅亚订婚为借口瞒着妻子克吕泰涅斯特拉将女儿带来，后由于心痛而派遣使者让妻子不要把女儿送来。第二个使者被弟弟墨涅拉俄斯截住了，他谴责阿伽门农背叛联盟，兄弟之间发生了激烈的争吵，直到外面有人报信说伊菲格涅亚与母亲克吕泰涅斯特拉、儿子俄瑞斯忒斯已经来到军中。

一边阿伽门农受到妻子愤怒万分的谴责，另一边阿喀琉斯不让别人牺牲答应给他做妻子的伊菲格涅亚，他仗剑带盾在阿伽门农的营帐外抵御奥德修斯率领的战士。这时，伊菲格涅亚宣布自愿作为献祭的牺牲

品，制止了这场厮杀。当伊菲格涅亚被迫走上祭坛时阿伽门农在营帐中哭泣。最后，在刀已经触到少女时，月亮和狩猎女神阿尔忒弥斯把伊菲格涅亚摄走并收为自己的祭师，而祭坛上只有一头鲜血淋漓、垂死挣扎的赤牝鹿。海风立时转向，希腊联军得以继续启程，终于来到了特洛伊城下。

（五）10年围城

特洛伊的城墙极其坚固。传说特洛伊城山冈脚下的城墙是由海神波塞冬和阿波罗修建的，坚不可摧，只有一段由埃阿科斯所修建的城墙有可能被人破坏。早在希腊人还在米西亚时，就已经有预言家预言特洛伊城要被围困10年才能被攻下。预言家还警告谁第一个踏足海岸谁就会先死，奥德修斯为了吸引将士上岸，他把盾牌扔到岸上，然后灵活地跳上盾牌。英雄普罗忒西拉斯渴望建立军功，没有留意到奥德修斯的诡计，就立即跳到岸上杀敌，特洛伊的英雄赫克托耳长矛一飞，他就被结果了性命。大家万众一心杀敌，特洛伊人抵挡不住退回城里。第二天，双方停火收拾尸体和埋葬战士，之后希腊人把船拖上岸并修筑防御工事，阿喀琉斯和大埃阿斯的营帐设在工事的两端，以防敌人偷袭。阿伽门农和奥德修斯的营帐则在中央，以便统率全军。工事修好后他们就派墨涅拉俄斯和奥德修斯与特洛伊人进行谈判，他们要求归还财宝和海伦，本来特洛伊人自知理亏已准备接受一切要求，但是帕里斯第一个不从，部分兄弟支持他，被收买的安提玛科斯甚至要求逮捕墨涅拉俄斯并处死他。当中，特洛伊的预言家赫勒诺斯说神会让特洛伊胜利，最后特洛伊人拒绝和谈，战争正式开始。

希腊联军开始围城，攻了3次都无功而还，特洛伊人也不敢贸然出城进攻，希腊联军只得侵占了附近的城邦，包括忒涅多斯岛、莱斯博斯岛、佩达斯城、吕尔奈斯城等。当中，彼奥提亚的忒拜也被占领，此城是由赫克托耳的妻子安德罗马克的父亲埃提翁所治理，阿喀琉斯一天杀

了安德罗马克的7个弟兄，并俘虏了阿波罗的祭师克律塞斯的女儿克律塞伊斯和布里塞斯，希腊人把克律塞伊斯送给了阿伽门农。

这9年间，希腊联军很多的英雄都战死了，包括英雄帕拉墨得斯，他为希腊人做出了无数的贡献，可是奥德修斯出于嫉妒之心，加上当时帕拉墨得斯揭穿了他装疯的诡计，奥德修斯就趁帕拉墨得斯想议和时诬陷他。奥德修斯把黄金藏在帕拉墨得斯的营帐中，并假传他被普里阿摩斯收买了，很多人相信了这个谣言；另外，奥德修斯又伪造文书，阿伽门农得到文书后召集所有的英雄到营帐，其中包括帕拉墨得斯。帕拉墨得斯百口莫辩，被判钉上锁链，被人用石头砸死，帕拉墨得斯求饶不果后就在海边被处死了，这导致后来他的父亲欧博亚国王瑙普利奥斯的报复。起初，阿伽门农甚至不允许埋葬帕拉墨得斯的尸体，然而大埃阿斯不相信帕拉墨得斯的背叛并安葬了他。

（六）阿喀琉斯和阿伽门农的争执

终于到了围城的第10年，阿波罗的祭司克律塞斯来到希腊联军中恳求阿伽门农释放他的女儿克律塞伊斯，并愿意拿出大量的赎金，当中只有阿伽门农不许，并骂走了克律塞斯。克律塞斯向阿波罗控诉，于是阿波罗令希腊联军患上了瘟疫。在第10天，在军中的大会上，阿喀琉斯要求卡尔卡斯揭示神为什么会发怒，卡尔卡斯得到阿喀琉斯的保护后和盘托出，并要求阿伽门农归还克律塞伊斯。阿伽门农大怒，但在众目睽睽之下只得遵从，然而他却要求得到更多的奖金和军功，甚至要把阿喀琉斯、奥德修斯和大埃阿斯也要让出来。阿喀琉斯威胁说自己要回家去，而阿伽门农却说要将阿喀琉斯的女奴布里塞斯捉拿来，阿喀琉斯被激怒后欲举剑刺杀阿伽门农，此时雅典娜制止了他，因为这两位英雄对赫拉来说都是重要的。雅典娜又告诉阿喀琉斯阿伽门农不久后就会为自己的狂言付出代价，于是阿喀琉斯就怒气冲冲地和朋友帕特罗克洛斯回营帐去了。而奥德修斯则将克律塞伊斯带往埃提翁城归还给克律塞斯。

当奥德修斯离开之时，阿伽门农真的派传令官塔尔提比奥斯和欧律巴忒斯去捉拿阿喀琉斯的女奴布里塞斯，阿喀琉斯知道这一切都只是阿伽门农的主意，于是让他们带走了心爱的布里塞斯。阿喀琉斯伤心欲绝，向住在大海中的母亲忒提斯哭诉。忒提斯答应向宙斯投诉阿伽门农的无礼并降罪于他，不过宙斯去了埃塞俄比亚人那里赴宴要12天后才回来，因此从这天起阿喀琉斯就一直留在营帐里不参与任何战事。

在第12天，宙斯回到奥林匹斯山，忒提斯乞求宙斯在阿伽门农未向阿喀琉斯道歉之前先让特洛伊人胜利，尽管宙斯知道这会惹赫拉生气，但念在忒提斯在从前众神欲推翻宙斯之时曾叫百手巨人布里阿瑞奥斯帮过他，于是宙斯就如她所愿。宙斯派睡神许普诺斯给阿伽门农假的梦，让他以为神预示他破城在即。阿伽门农梦醒后立即召集所有的将士，他在广场上试探众人的想法，向众人宣布回家去，众人都欣喜若狂地把船推到海边。赫拉担心阿伽门农弄假成真，就派雅典娜严正地告诉奥德修斯阻止众人，奥德修斯立刻取了阿伽门农那象征最高权力的权杖命令众人回到广场。最后，众人都鱼贯回到广场，一切又恢复了平静。只有忒尔西忒斯一人继续在叫嚣，他勇敢地站出来反对国王。他尤其反对阿伽门农和阿喀琉斯，在广场上他辱骂阿伽门农自私没胆。奥德修斯走到忒尔西忒斯的面前警告他，让他住口，并用权杖打了他。奥德修斯重新鼓舞希腊联军，军队在向宙斯献祭后向特洛伊城发起了进攻，然而他们却不知道宙斯拒绝了他们的献祭。

（七）墨涅拉俄斯和帕里斯的决斗

众神的使者伊里斯变成普里阿摩斯的儿子波吕忒斯的样子向特洛伊人通报希腊联军的迫近，特洛伊军队列队走出了城。两军在对峙时帕里斯从特洛伊军队中走出来，示意要和墨涅拉俄斯单挑。墨涅拉俄斯亢奋起来，他终于可以亲手报仇了。帕里斯看到墨涅拉俄斯亢奋的样子，怕得缩在朋友的旁边。赫克托耳就责骂帕里斯是个胆小鬼，并指责他是战

争的罪魁祸首，帕里斯只好硬着头皮迎战，于是两军都屏息静气，此时墨涅拉俄斯要求普里阿摩斯见证这场决斗，同时伊里斯女神化作普里阿摩斯的女儿拉奥狄克的样子叫海伦登上斯开亚门的塔楼观战，普里阿摩斯与阿伽门农、奥德修斯等向众神做了献祭，立誓遵守条约后就回到塔楼上，他不忍近距离看到任何一方的死亡。

决斗开始时，由帕里斯先向墨涅拉俄斯掷长矛，他的长矛刺中了墨涅拉俄斯的盾牌却没有穿透它。当墨涅拉俄斯掷长矛时，长矛透过了帕里斯的盾牌及铠甲，幸亏帕里斯的反应快，跳到一边才得救了。墨涅拉俄斯以剑进行攻击，但由于用力太猛剑断为4节，他便徒手抓着帕里斯，把帕里斯拖往希腊联军中。帕里斯透不过气来，此时阿芙洛狄忒女神割断了帕里斯的头盔带，使得墨涅拉俄斯的手中只剩下一个头盔，并用浓雾遮住了墨涅拉俄斯，伺机将帕里斯掇回城中。墨涅拉俄斯大怒，阿伽门农宣布墨涅拉俄斯的胜利，要求特洛伊军队交纳贡赋，却得不到回应……

（八）赫克托耳之死

由于帕里斯临阵脱逃，阿伽门农的退兵协议解除了，他进一步威逼特洛伊，赫克托耳看他实在太嚣张了，于是决定要亲自会会他。

暴怒的阿喀琉斯很轻松地就杀死了赫克托耳，然后公然地凌辱他的尸体，扬言要把他做成人祭。

国王普里阿摩斯带兵偷偷潜入阿喀琉斯的营帐，拿刀架在沉睡的阿喀琉斯的脖子上，逼他把赫克托耳的尸体放了。阿喀琉斯被挟持作为人质，只好乖乖地放人。他们刚一走，阿伽门农埋伏已久的队伍就袭击了他们，阿喀琉斯也参战了，国王狼狈地拖着儿子的尸体回国。

阿波罗曾经出面规劝阿喀琉斯不要侮辱赫克托耳的尸体，却遭到了

拒绝，他觉得自己很没有面子，于是他亲自教导帕里斯，告诉他阿喀琉斯的软肋在脚踝。于是，帕里斯成功地偷袭了阿喀琉斯，让他死在一个他看不起的“懦夫”的手里，也顺便救出了自己的父亲。

（九）木马屠城

第二天的早晨非常奇怪，希腊联军的战舰突然扬帆离开了，平时喧闹的战场变得寂静无声。特洛伊人以为希腊人撤军回国了，他们跑到城外，却发现海滩上留下一个巨大的木马。

特洛伊人惊讶地围住木马，他们不知道这个木马是干什么用的。有人要把木马拉进城里，有人建议把木马烧掉或推到海里。正在这时，有几个牧人捉住了一个希腊人，他被绑着去见特洛伊国王。这个希腊人告诉国王木马是希腊人用来祭祀雅典娜女神的。希腊人估计特洛伊人会毁掉它，这样就会引起天神的愤怒。但如果特洛伊人把木马拉进城里，就会给特洛伊人带来神的赐福，所以希腊人把木马造得这样巨大，好让特洛伊人无法拉进城去。特洛伊国王相信了这些话，正准备把木马拉进城时，特洛伊的祭司拉奥孔跑来制止，他要求把木马烧掉，并拿长矛刺向木马。木马发出了可怕的响声，这时从海里窜出两条可怕的蛇扑向拉奥孔和他的两个儿子。拉奥孔和他的两个儿子拼命地和巨蛇搏斗，但很快就被巨蛇缠死了。然后，这两条巨蛇从容地钻到雅典娜女神的雕像下不见了。

希腊人又说这是因为拉奥孔想毁掉献给女神的礼物，所以受到了惩罚。特洛伊人赶紧把木马往城里拉。但木马实在太大了，它比城墙还高，特洛伊人只好把城墙拆开了一段。当天晚上，特洛伊人欢天喜地地庆祝胜利，他们跳着唱着，喝光了一桶又一桶的酒，直到深夜才回家休息，做着关于和平的美梦。

深夜，一片寂静。劝说特洛伊人把木马拉进城的希腊人其实是个间

谍。他走到木马边轻轻地敲了3下，这是事先约好的暗号。藏在木马中的全副武装的希腊战士一个接一个地跳了出来。他们悄悄地摸向城门，杀死了睡梦中的守军，迅速地打开了城门，并在城里到处点火。隐蔽在附近的大批希腊联军如潮水般涌入特洛伊城。10年的战争终于结束了。希腊人把特洛伊城掠夺一空，烧成一片灰烬。男人大多被杀死了，妇女和儿童大多被卖为奴隶，特洛伊的财宝都装进了希腊联军的战舰。海伦不敢回去见丈夫，怕他要杀了自己，只好和帕里斯私奔了。

沦陷的夜晚，地牢坍塌，卡珊德拉和许多冤屈的囚犯逃了出来，参加了这场大屠杀。卡珊德拉躲进雅典娜的神庙乞求庇护，但小埃阿斯发现了她。当小埃阿斯准备要带走卡珊德拉的时候，愤怒的雅典娜亲手把他宰了。

雅典娜准备进一步对卡珊德拉进行保护时已经太晚了，阿伽门农发现了这个美丽的女先知，于是把她带回国。

（十）阿伽门农等人的结局

墨涅拉俄斯回国后仍然不肯忘记过去的仇恨，每天到处打仗，强抢其他国家的王后来弥补自己心灵的创伤。如果其他的国王不服从墨涅拉俄斯，他就要发动战争。同时，他仍然到处派人搜索海伦和帕里斯的下落，希望有一天能够手刃仇人。

长期的血腥战争让阿伽门农产生了厌倦感，他迫不及待地希望返回麦锡尼。当他看见妻子克吕泰涅斯特拉与当年被自己饶了一命的埃吉斯托斯在卫城欢迎他时，他完全放松了警惕。即使卡珊德拉曾经多次警告他将面临凄惨的毁灭，他仍没有对家人产生丝毫的怀疑。他衷心地感谢埃吉斯托斯在自己不在时帮忙镇守城邦，他甚至还以为阿特柔斯家族血腥的亲族仇杀史将会由他所终结。

可是，事实上，阿伽门农的妻子克吕泰涅斯特拉长期以来一直与她的堂弟埃吉斯托斯通奸，她怕奸情败露后会被丈夫休了，于是和埃吉斯托斯一起商量要把阿伽门农杀死。

克吕泰涅斯特拉劝说阿伽门农去沐浴，于是阿伽门农解下了所有的武装，开开心心地洗起澡来。克吕泰涅斯特拉和埃吉斯托斯早已把阿伽门农留在故乡的心腹铲除干净。他俩又安排那些随阿伽门农归来的战士们一起用餐，席间命令事先安排好的亲信将这些全无疑心、专心用餐的战士们全部杀死，随后克吕泰涅斯特拉用象征王权的黄金双头斧将沐浴中的阿伽门农劈死。[\[12\]](#)

二、鉴赏分析

故事讲完了，我们的答案也随之而出，相对于原汁原味的古希腊神话，《特洛伊的海伦》这部电影在改编时主要做了以下的改动：

首先，本片删繁就简、去芜存精，让矛盾、人物和主题等更加集中，更加吻合电影的观赏特性。

特洛伊木马屠城的故事，说简单也简单，说复杂也复杂，体现在荷马史诗《伊里亚特》中，洋洋洒洒写了近40万字，涉及成百上千的人物，其中发生在阿喀琉斯和阿伽门农之间因是否归还阿波罗的祭司克律塞斯的女儿克律赛伊斯而展开的争吵，以及因对阿喀琉斯的女奴布里塞斯的争夺而导致的怨气成为全书的主要内容和主要情节，而这一切在电影《特洛伊的海伦》中却因主题和剧情的需要被完全删去了。

此外，诸如海伦和帕里斯私奔后，阿伽门农如何想尽办法将各位英雄召集起来组成联军的过程，以及军队出发后在奥利斯或其他地方所遭遇的一切，再至战争进行过程中，奥德修斯如何设计整死英雄帕拉墨得斯，还有宙斯、雅典娜、阿芙洛狄忒等诸神的上蹿下跳、搬弄是非等都

被电影省略或删掉，呈现在我们面前的是一个情节相对简单、人物相对集中、矛盾冲突更加激烈的故事，亦即以善良、仁爱、富有同情心的帕里斯、海伦、普里阿摩斯等为首的特洛伊人如何同凶残、暴戾、心狠手辣并且贪婪的以阿伽门农为首的希腊联军做斗争，最终以悲剧的结局告终的故事。可以说，这么一改既吻合了电影的特性，也十分符合观众的观赏心理。

这是因为，电影“在有限的放映时间里，剧作中的主要人物一多，必须向观众交代清楚的事情就多。比如他们姓甚名谁，他们从事什么职业，他们以往有些什么样的基本经历，他们之间的基本关系是同事还是父子等，这些东西一多，不向观众交代说明，他们就无法理解电影所要叙述的故事是怎么回事；而要把他们全部交代清楚，又会占据电影需要展开故事的时间……再者，人物一多，他们之间繁衍出来的情节线索也就必然增多。因为人物与人物之间不可能不产生关系，不可能不生出一件事情来。这样一来，剧作者仅为了叙述这些繁杂事件的头绪和枝节就足能忙得不可开交了，哪里还有篇幅和精力去细致入微地揭示人物的心理活动和刻画人物性格呢？”^[13]所以，“凡是成功的或比较成功的影片一定都有这样一个共同的特点：其中着力描写的主要人物是比较单纯和集中的”^[14]。至于其他方面，“创作经验告诉我们，电影的主题要求单纯、明确，剧情也不要太复杂。匈牙利电影理论家贝拉·巴拉兹在他所著的《可以看见的人类》一书中就曾明确地指出，大多数文学作品改编成电影之所以失败，主要是由于编剧拼命地把过多的素材塞在一部长度有限的电影里（的缘故）”^[15]。

由此可见，至少在删繁就简方面，《特洛伊的海伦》的改编是极其成功的，其成功的经验之一就是充分地尊重了电影在情节、主题和人物等方面所应遵循的特性，舍得取舍、有胆取舍，并为剧情所用。

其次，本片在充分尊重原著故事的同时，并不拘泥于原著，而是出

于揭示主题的需要，对部分情节和人物进行了大胆的改编，有些改编甚至是颠覆性的。

众所周知，改编任何作品，首先要明确的就是改编观。改编观有两种，即忠实说和创造说。忠实说，是指再现原作的精神，并非完全指内容。创造说，是指要提炼出原作里所不具备的内容，这就意味着原作当中有许多的素材必须要修改或者要放弃，焦点事件要重新衡量，分量很重的人物也许要大加砍削，还有可能要加入许多原著中没有的东西。

《特洛伊的海伦》遵循的就是创造说的改编观，古希腊神话传说中的许多人物、故事在本次改编中都做了或大或小的改动，而且还增添了部分新内容，无论是改动的部分还是新添的部分都很成功，奉献给观众的作品几近完美。

这些改动首先表现在：《荷马史诗》以及古斯塔夫·斯威布创作的《希腊神话与传说》中有一个很明显的特点，即交战的双方，无论对错、无论胜负，都是诗人吟咏和作者笔下倾力塑造并且歌颂的英雄人物，这些英雄可能会有一些缺点，可能会有一些不恰当的行为或者举动，但只要介入到这场旷日持久、波澜壮阔的战争中就值得我们敬仰并且歌颂。因此，彼方的阿伽门农、阿喀琉斯也好，此方的赫克托耳、帕里斯也好，基本都不分善恶美丑。

然而这一点到了本片中却出现了截然不同的变化，编导毫不掩饰自己的观点把战争的双方分成了善与恶两极。其中，善的一方，是最终以悲剧命运谢幕的特洛伊人；而恶的一方，则给了远道而来侵袭此处的希腊联军。这样就把原著中关于双方战争的厮杀改写成了一种善良与邪恶、正义与非正义、真情与占有、掠夺与誓死保卫家园之间的对抗。至于观众，也在这种剧情设置中对特洛伊人倾注了强烈的好感与同情，而对希腊联军则充满了愤怒的仇恨与厌恶。于是在3个小时左右的时间里，他们酣畅淋漓地倾泻了自己的情感，让观众得到了一次极美的艺术

享受。

与此相适应，本片在人物方面也做了相应的改变，其中最大的改变莫过于对希腊联军的首领阿伽门农这一形象的颠覆性的改变。在希腊神话中，阿伽门农给我们留下的印象虽然也不是特别光彩，但还没有到完全泯灭人性的地步，尤其是他领导希腊联军攻打特洛伊是出于为弟弟雪耻的原因，对自己却没有太大并且直接的好处，这就多少令人感到可钦可敬，更何况因为这场战争他还失去了自己的爱女伊菲格涅亚。

关于阿伽门农和伊菲格涅亚，在早期的古希腊神话传说中是这样描写的：

阿伽门农听了预言家的话，陷入了绝望之中。他派来自斯巴达的传令官塔耳提皮奥斯向全体参战的希腊人宣布，他辞去希腊军队最高统帅一职，因为他的良心不允许他杀害自己的女儿。希腊人听到这个决定，十分恼火，扬言要反叛。墨涅拉俄斯急忙来到他的住处，告诉他的兄弟这个决定所产生的严重后果。阿伽门农经过劝说，终于同意做这件可怕的事：把女儿献祭给女神。他写了一封信给迈锡尼的妻子克吕泰涅斯特拉，让她把女儿伊菲格涅亚送到奥利斯来。为了解释这件事，他向妻子谎称，为女儿跟珀琉斯的小儿子、光荣的英雄阿喀琉斯订婚，因为阿喀琉斯与伊菲格涅亚的秘密婚事是没人知道的。可是，送信的使者刚出发，父女感情又使阿伽门农的良心受到自责。他感到痛苦，后悔做出了轻率的决定。于是他又在当天夜晚叫来可靠的老仆人，要他另送一封信给他的妻子，信上吩咐她不要把女儿送到奥利斯来，因为他已改变了主意，要把女儿订婚的事推迟到明年春天。忠诚的仆人拿着信急忙走了，但他没能到达目的地，因为墨涅拉俄斯对哥哥的迟疑不决早有觉察，已密切注视着他的行动。清晨，老仆人刚离营，就被墨涅拉俄斯抓住，信被搜去。他读完信就拿着信来找他的哥哥。“真见鬼，你又动摇当了！”他大声地责备他的哥哥：“你还记得，当时你是如何渴望当远征

军的统帅？你当时显得多么谦恭，多么亲切，跟每个人握手。当时，你的大门向每一个愿意进来的人敞开着，哪怕他是最平常的人，这些友好的表示只是为了得到指挥权。现在，指挥权到手了，这些事情又顿时变成了过去。你不再像从前一样是你老友们的朋友了。在军中你也很少露面，大家很难再见到你的人影。当你带着军队来到奥利斯港，当军队遭到神祇的阻挠，当我们的人开始抱怨，并且说：‘我们希望扬帆起航，不愿老守在奥利斯港！’这时，你却举棋不定，只是徒劳地指望刮顺风。你来找我，要我想办法，出主意，找出路，只是为了不丢掉你引以为豪的统帅地位。后来当预言家卡尔卡斯要你向阿尔忒弥斯献祭你的女儿时，你勉强答应了。可是现在你又变卦了。有千千万万的人像你一样，他们渴望地位，孜孜不倦地想要权势，可是一旦看到需要做出个人牺牲才能获得权势时，他们又畏缩了。没有理智和见识的人，在艰难面前丧失了这些品质的人，是不配统率一支军队的，也不配掌管一个国家。”“你为什么如此激动呢？”阿伽门农说：“是谁惹了你呢？你为什么这样恼怒？是为了你那美丽的妻子海伦吗？你为什么不把她好好看住呢？我理智地纠正轻率做出的决定，难道是愚蠢的？倒是你更愚蠢，因为你要追回一个不忠实的妻子。其实你应该感到高兴，你终于幸运地摆脱了她。不！我绝不能杀死我的亲生骨肉！”兄弟两人争论起来，互不相让。突然一名仆人进来向阿伽门农报告，说他的女儿伊菲格涅亚已经来到，随同前来的还有她的母亲和弟弟俄瑞斯忒斯。仆人刚离开，阿伽门农突然觉得自己陷于完全绝望的境地。墨涅拉俄斯连忙握住他的手表示安慰。阿伽门农痛苦地说：“兄弟，胜利是你的，你把她带走吧！”[\[16\]](#)

在这里，阿伽门农的形象是一个犹豫于亲情与责任之间的统帅、国王，他挣扎在要不要杀死亲生女儿以换来全军前进的痛苦当中，这让我们对这个人物产生了深深的敬佩与同情。毕竟，他是希腊联军的统帅，他承受的是生命中不能承受的伤痛。因此，他最后做出献祭亲生女儿的举动也是可以理解的，是一种无奈与痛苦。

然而，在电影中，阿伽门农却不是这样的。当海风阻挡队伍不能前行时，他比任何人都更加着急；而当卡尔卡斯说出他必须将自己的女儿献祭的事情时，虽然他的脸上也露出了一丝犹豫、一丝彷徨、一丝痛苦的表情，但最终还是果决地听从了神的命令。于是，我们聆听着伊菲格涅亚可爱的、如铜铃般清脆的欢笑，看见阿伽门农一点一点举起了手里的屠刀……这个时候，观众对他除了恨以外，相信不会再有其他的感受了。

在阿伽门农这个人物的塑造上，本片还创造并强化了原著中所不具备的另外两个特点：一是阿伽门农的内心深处充满了对美女海伦的占有欲望，哪怕这个女人是自己弟弟的妻子；二是阿伽门农之所以比其他人更加迫不及待地侵略特洛伊，并非单纯是为了红颜，也是看中了特洛伊的富庶和所处的军事战略地位。

这样的改变、这样的性格基调使阿伽门农的形象在观众的心目中一步步地变得邪恶且令人憎恶起来，他成了本片最大的反角。到了影片的最后，当这个恶魔终于死在妻子克吕泰涅斯特拉之手时，观众不仅感到解气、过瘾，甚至还要拍掌庆祝了。拍掌是因为这个反面角色终于受到了他应该受到的惩罚，庆祝的是他终于得到了他应该得到的归宿。

至于特洛伊这边的人物，《特洛伊的海伦》也做了不小的改动。如帕里斯，在原著中，作为挑起这场战争的始作俑者，他本该挺身而出，好汉做事好汉当，但他却胆小怕事、临阵脱逃，一副懦弱无能扶不上墙的样子。但是，到了电影里，帕里斯却成了一个对爱情勇敢追求的人、在战场上奋力拼杀的英雄。他之所以会败给墨涅拉俄斯，乃是由于阿伽门农在剑上做了手脚的缘故。赫克托耳死后，他不惧危险，深夜潜入敌军营帐内为兄弟复仇，不失为一个有良知、有气魄、有胆识、顶天立地的男子汉、大英雄。另外，他之所以将海伦从斯巴达拐出，并非是因为她的美貌，也非由于神的挑唆，而是出于对其苦难命运的同情。也正因

如此，当特洛伊人讨论是否该将海伦送还给墨涅拉俄斯和希腊联军的时候，他不但坚决反对，而且还用一番慷慨激昂的真情表白打动了包括国王普里阿摩斯在内的所有人。从那以后，特洛伊人同希腊联军的战斗就是为了保护好“特洛伊的海伦”，他们勇敢地担当起了将海伦从恶势力手下拯救出来的这个本不该由他们担负起来的重任，而且，10年拼杀，生死茫茫，却始终无怨无悔。

在海伦这一人物形象的塑造上，本片也做了不小的改动：首先，突出了她命运的悲剧色彩；其次，突出了她和帕里斯之间的真感情。为此，本片的上半部分拿出了不小的篇幅讲述了她从小被忒修斯掳走并且养大的故事，乍一看这好像是个赘笔，因为它与木马屠城的故事有些脱节，可实际上它却是塑造海伦的形象与悲惨命运的最重要的基础。正是因为忒修斯将她掳走，才交代了她不是国王阿特柔斯亲生女儿的情节，为后文阿特柔斯厌恶她做了注脚。接下来，哥哥波吕杜克斯为救她而死，这更加深了老国王阿特柔斯对她的厌嫌与愤怒。于是，阿特柔斯召开会议，让一帮国王随意抓阄来决定海伦的终身大事，这与特洛伊这边国王普里阿摩斯明知儿子帕里斯的归来将给自己和自己的王国带来灾难却依然张开了双臂欢迎儿子回家形成了鲜明的对比。还有，在海伦与墨涅拉俄斯的婚礼上，丈夫竟然要求她赤身裸体供所有人打量。正是这屈辱的一幕，还有对父亲及亲情的绝望，以及与墨涅拉俄斯的无感情，才导致了海伦最终跳出牢笼，勇敢地和帕里斯一起去追求自己的爱、自己的幸福，这种观念恰恰与观众对爱情的理解、憧憬、向往合拍，她和帕里斯的爱情引起观众的同情、关注，也就成了最自然不过的事情。

最后，本片将原著中人与神之间的争斗变成人与人之间的争斗，将人与人之间的争斗变成了人性中善与恶两极的抗争。

在《荷马史诗》和古希腊神话传说中，特洛伊战争完全是一场因神而起的闹剧，不和女神厄里斯扔下的那个金苹果导致人类展开了长达10

年的战争。而众神在这场旷日持久的战争中也分成了两派：有支持特洛伊的，如战争之神阿瑞斯、太阳神阿波罗、月亮和狩猎女神阿尔忒弥斯、黑暗女神勒托、爱情女神阿芙洛狄忒等；有支持希腊联军的，如天后赫拉、战神雅典娜、海神波塞冬、神的使者赫尔墨斯、火神赫淮斯托斯、海洋女神特提斯等。而宙斯则在这两派中间玩权谋、搞平衡，一会儿让希腊人获胜，一会儿让特洛伊人获胜，众神也被他玩弄于股掌之间，大享玩弄权力之乐。难怪古希腊人常常在神话中嘲笑神的邪恶，指责神的不公正，是因为奥林匹斯山上的神祇和世俗生活很接近，像人一样有情欲、有善恶、有计谋，互有血缘关系，是人格化了的形象，即“神人同形同性说”。

然而，如果真的如原著一样将这场战争的责任归咎于这些神的不和，《特洛伊的海伦》这部电影所体现出的人性主题的光辉无疑将会黯淡许多。在这种情况下，本片在改编时又一次做出了大的取舍，除了金苹果一处出现了赫拉、阿芙洛狄忒、雅典娜以外，其他的地方诸神再也没有正面出现过。当然，出于神话故事的需要，也表现了预言家卡尔卡斯讲述大军出师不利的原因是因为得罪了神祇，卡珊德拉在帕里斯刚出生时就预言了特洛伊将要有灾难发生，以及帕里斯和墨涅拉俄斯单挑时天空突然弥漫了一片大雾等（在古希腊神话中，这大雾出自于阿芙洛狄忒之手）。但总的来看，本片表现的还是人的斗争，是人性中善与恶的争斗。

阿伽门农之所以比弟弟还要起劲地去打这场战争，完全是因为他的心中有个恶魔在作怪。他在第一次看到海伦的那一刻起就爱上了她，而墨涅拉俄斯和帕里斯在决斗时还要不失时机地问一下海伦与其是否真的相爱，可以说，也是人性中善与恶两极在做斗争。至于帕里斯，他与海伦的爱情更是至善至纯人性的表现。本片在抛开神性、开掘人性方面的努力收到了良好的效果，深深感染了每位观众。

由此可见，一次成功的改编是影片取得成功的基础和关键，它不仅出色地运用各种电影手段，在银幕上传神地表达出原作的风貌，而且还可以因为新的改变创造出超越原作的辉煌。

电影自诞生之初，就学会了从神话、传说、戏剧、小说、民俗等各个方面中汲取创作的营养，而改编便成了电影艺术重要的创作来源之一。正是基于这一观点，我们想通过对电影《特洛伊的海伦》的鉴赏分析，加深对“电影改编”这门学问的理解与认识，并希望把它视为电影美学中的一个重要课题，认真地去研究它的相关规律。

思考题

1. 请你以自己观看过的电影为例，说明为什么说电影是叙事与造型相结合的艺术。

2. 为什么说人物是电影的核心？电影在塑造人物形象时应注意哪些方面和问题？

3. 请你举例说明结构在电影中起着什么样的作用。

4. 为什么时间顺序式结构的电影作品在今天饱受诟病？

5. 为什么说改编意味着全新的创造？

- [1]许南明, 富澜, 崔君衍.电影艺术辞典[M].修订版.北京: 中国电影出版社, 2005: 2.
- [2]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯文集: 第1卷[M].北京: 人民出版社: 247.
- [3]《木乃伊》又名《神鬼传奇》, 由导演史蒂文·索莫斯执导, 1999年在美国上映, 后又拍摄了续集。
- [4]《国家宝藏》是由尼古拉斯·凯奇主演的寻宝动作/冒险电影, 2004年在美国上映, 后同样拍摄了续集。
- [5]罗曼·波兰斯基, 波兰籍著名导演, 主要作品有《苔丝》《罗丝玛丽的婴儿》《苦月亮》《钢琴师》等。
- [6]参见本书第三章第一节对电影《美丽人生》的鉴赏分析。
- [7]乌发指历史比较悠久的德国乌发电影公司, 成立于1917年。
- [8]即None Player Charactor的缩写, 就是非玩家角色。在角色扮演类游戏里出现的, 非玩家可以操作控制的人物都是NPC。
- [9]《不可能完成的任务》是汤姆·克鲁斯主演的一部电影的名字直译, 国内一般译作《谍中谍》, 截至2018年, 该片已拍至第六部。
- [10]《特洛伊的海伦》从英文片名直译而来, 国内一般公认的翻译为《新木马屠城记》, 本书认为《特洛伊的海伦》更切题。另外, Helen of Troy也是一个成语, 类似于中文中的倾国倾城、红颜祸水、妲己亡殷、西施沼吴、杨妃乱唐之类。
- [11]悉德·菲尔德.电影剧本写作基础[M].修订版.钟大丰, 鲍玉珩, 译.北京: 世界图书出版公司, 2012: 237.
- [12]具体内容参见《荷马史诗》之《伊利亚特》, 以及古斯塔夫·斯威布所著《希腊神话和传说》等。
- [13]刘一兵.使了解这门艺术吗? ——电影剧作常识100问[M].北京: 中国电影出版社, 1986: 77-78.
- [14]同上。
- [15]汪流.电影编剧学[M].北京: 北京广播学院出版社, 2000: 119.
- [16]叶乃泊, 南柯, 竞胜.希腊神话故事[M].北京: 宗教文化出版社, 1996: 253.有改动。