

解读意大利新现实主义电影

——评安德烈·巴赞《电影是什么？》

陈琪（福建省厦门大学新闻传播学院 361000）

摘要：本文从安德烈·巴赞的《电影是什么？》一书入手，分析安德烈·巴赞关于意大利新现实主义电影的思想火花，从中解读与感悟意大利新现实主义电影的魅力。

关键词：安德烈·巴赞；意大利；新现实主义电影

从《电影是什么？》的前言，本书的翻译者崔君衍先生与该书的结缘读起，了解到在译者眼中的安德烈·巴赞的思想，给我最大的感触就是真实二字，安德烈·巴赞想在现实生活与虚拟场景中找到一个合适的平衡点，那就是他眼中电影应有的模样。他所倡导的电影，应该是能够再现现实意念，具有真实的美感的升华，具有教化精神，能让观影者变得高尚的媒介。他倡导真实，但是具有思辨精神，了解电影不可能完全再现真实原貌，于是追求现实主义；他的现实主义是升华的现实，而不是记录现实，或者新闻理论中的客观真实。而最接近他理想的，莫过于意大利新现实主义电影了。

一、关于背景

结合《电影是什么？》与相关的专著材料，意大利新现实主义电影是在二战结束前后出现的，一出现，就让人们对其独特风格颇为惊叹。然而现实主义并不是意大利电影的独创，安德烈·巴赞在书中提到，这是“复兴”，而人们由于对意大利电影知之甚少，因而误以为是“奇迹”。意大利电影成功的原因不仅是“解放时期以及这一时期意大利的社会、道德、经济形态对电影生产起了决定性的作用”，还有电影中理性的思辨以及影评与导演工作之间的联系，还有意大利法西斯对艺术多元化一定程度上的允许，以及重视电影，甚至举办了威尼斯电影节这样的国际电影节。墨索里尼在上个世纪三十年代还建立了“电影城”，用以与好莱坞抗衡。自1936年到1945年，意大利电影有三种样式。一是狂热地为法西斯黠武主义作宣传的“宣传片”，如《白色的船》是通过一艘医疗船上伤兵的经历颂扬当时侵略阿比让的意大利士兵的“英勇”行为。二是在臆造、虚构的基础上，表现资产阶级爱情纠葛的“白色电话片”，由于这类影片的背景都有象征豪华与富有的白色电话而得名。三是拘泥于形式的“书法派”影片，这类影片对拍摄形式的精细要求就像对待书法一样，如《理想主义者约克》中，作者对待形式的讲究达到了令人吃惊的程度，如对背景的窗帘和妇女的长裙应有多少个褶都有精确的要求。所以当时法西斯意大利的电影是完全脱离现实和社会，其程度甚至超过好莱坞电影。有识的意大利的导演们，不满于这样荒诞影片的拍摄，于是在拍摄的间隙，巧妙地制作了现实题材的电影，因此，同一个导演的不同作品可能风格迥异。

意大利新现实主义电影真正开始是在1945年，即罗西里尼拍出《罗马——不设防的城市》的那一年。从1945年到1950年新现实主义电影的全部特点逐渐形成，并体现在一系列优秀影片中，这些影片有罗西里尼的《罗马——不设防的城市》（1945）、《游击队》（1946）、《德意志零年》（1947）、德·西卡的《偷自行车的人》（1949）、《温别尔托·D》（1951）、《米兰的奇迹》（1950）、德·桑蒂斯导演的《罗马11时》（1951）、《悲惨的追逐》（1947）、《橄榄树下无和平》（1949）、维斯康蒂的《大地在波动》（1947）等。

二、关于安德烈·巴赞眼中的意大利新现实主义电影

安德烈·巴赞在书中提到：“请你告诉我，当你看完一部意大利影片走出影院时，你是否感到自己高尚些，你是否强烈希望改变事物的秩序？”“在一个已然经受和现在仍然经受着恐怖和仇恨困扰的世界中，几乎再也看不到对现实本身的热爱之情，现实只是作为政治的象征，或者被否定，或者得到维护，在这个世界中，唯有意大利电影在它所描写的时代中拯救着一种革命人道

主义。”巴赞在书中多次强调，“人道主义”是意大利电影中最重要价值，在上面的两段原文摘录中可见一斑，他认为电影可以通过自身的教化功能、感召力促使人们关注社会现实从而改变世界。这也是他推崇意大利新现实主义电影最重要的原因之一。在他看来，“新现实主义”首先就是一种人道主义，其次才是一种导演风格。在动荡的社会，法西斯势力的侵袭下，他希望电影可以成为“高尚”最后的避难所。

除了电影的教化功能，巴赞还注意到很多细节在实践中的运用情况，职业演员与非职业演员的混用就是其中之一。他举了《罗马，不设防城市》、《擦鞋童》、《游击队》和《特鲁埃尔山》等影片为例，说明其中的主要演员，或者配角演员并非都是职业的演员，在专业与非专业间穿插，非专业演员演自己的社会角色，专业演员则利用非专业演员营造的真实气氛，更好地演绎自己的角色。巴赞认为这样选择演员的方式不是新现实主义流派的首创，但是他们肯定了这样的规律。不仅如此，巴赞辩证地看待这个规律，他提到：“混合物的化学平衡状态必然是不稳定的，随着时间的推移，通过混用方法暂时解决的美学难题注定会浮现：或依赖明星，或拍摄无演员的纪录片。”混用演员有其缺陷，观众眼中对特定演员角色的定型造成混用演员的障碍。

巴赞强调，现实主义同样具有深刻的审美性，而不是毫无美感可言的，“在艺术创作中，写实和虚构都是艺术家个人独有的权利，在文学或电影的网中，现实的血肉并不比最离奇的幻想更容易把握。”他认为，意大利电影的现实主义与苏联的“现实主义”影片相同，“绝对没有导致美学的倒退，相反它推动着表现手段的进步、电影语言的胜利演进和电影语言风格的拓展。”现实主义电影与剧情片同样需要声音、色彩和立体感等美学元素去构造，现实的也是艺术的，并且比剧情片构造美感更有难度。

值得一提的是，巴赞极为推崇的是电影分镜中景深镜头和段落镜头的使用，认为这两种表现手法能更好地实现电影的现实主义。他书中称赞了奥逊·威尔斯恢复了电影幻景中“现实的连续性”，以景深镜头为出发点，“这不再是替我们选择可看内容和以先验方式确定内容含义的分镜手法，而是观众自己必须开动脑筋，在连续性现实的一种六面透视镜中分辨出场景所特有的戏剧性光谱，银幕就是这个六面体的横切面。”

巴赞还从电影的叙述技巧以及与美国小说的写作技巧相比较等方面对意大利新现实主义电影进行了解读，他从字里行间称赞意大利电影的朴实自然的叙述技巧，“近似口述，而非写作，近似素描，而非工笔画”。

三、关于我的感悟

我曾在课堂上观看过《偷自行车的人》这部影片，当时的感触很深，同情社会底层的人民，同情整个时代的悲哀，看电影时感觉是非常沉重的，与安德烈·巴赞描述的相同，感觉自己得到了升华，思想变得高尚了些，强烈希望能改变旧秩序对人类的伤害，让这样穷人与穷人之间的互相陷害不要再发生。因此我觉得这部影片很成功，将“现实主义”诚恳地在影片中表达出来。想起最近在网络上流行的一句话：“无互爱，不人类。”意大利新现实主义电影的人道主义精神早在上个世纪就用切实的笔触，抨击当时社会的黑暗，在连基本生存都无法保证的情况下，“高尚”又如何能幸存，电影这个虚拟的世界倒不失为一个避难所。

阅读了《电影是什么？》中关于巴赞对意大利新现实主义电影的解读后，感觉思路清晰了不少，对当时二战背景的了解，法西斯的镇压与扶持中矛盾成长的意大利电影，开始怀着崇敬的心情去看待。诚然，“人道主义”不是意大利电影的首创，中国古代的作品中不乏警世之作，但是通过电影的叙述手法，立体的表现形式，以及真实的背景，拍摄故事情节不一定是真实的，但

《画山绣水》独到的视角及修辞

严冬 (陕西二印学校 712000)

摘要:“桂林山水甲天下”这是对桂林山水的赞美。有人说桂林山水的美是难以用语言描述的,但杨朔以清新、绚丽、凝练的语言,融画意、诗情、哲理为一体,从大处着眼,小处落墨,见微知著。具有诗的视角和容量。借景抒情,把桂林山水描绘得绘声绘色。

关键词:桂林;诗情画意;视角;修辞

桂林的山水是造物主的恩赐,是大自然的鬼斧神工创造出的杰作,是大自然艺术宝库中的珍品。杨朔以精巧别致,形象生动富有诗情画意的语言。动情的描述了在漓江上的桂林山水。

桂林风景区幅员广阔,要写的美景太多了,作者仅写了从桂林到阳朔漓江上所见到的景色,所听到的传说。在景色描写中选择精当。写水色只写了不多的几句,山石是重点的挑了几个有代表性的来写。这样范围小,内容集中,重点得到很好的突出。且看杨朔写道:

“瞧那漓水,碧绿碧绿的,绿的像最醇的青梅名酒,看一眼也叫人心醉。再瞧瞧那沿江攒聚的怪石齐峰,峰峰都是瘦骨嶙峋的,却又那样玲珑剔透,千奇百怪,有的像大象在江边饮水,有的像天马腾空欲飞,随你的想象,可以变幻成各种各样神奇的物件”。

这一段描写,用词平易而精巧,比喻形象逼真,选词“碧绿碧绿”极言漓江的清丽澄澈,还用“像最醇的青梅名酒”,酒不用饮。只要看一眼也会醉。比喻碧绿的程度。这样,漓水的色与香都写出来了。写山不说“矗立”,“崛起”,而说“攒聚”,正好说出了漓水岸畔独特的怪石奇峰接连聚集在一起的样子。峰峰突兀如瘦骨,却又是“玲珑剔透,千奇百怪”,这后面又用了两个比喻:“大象在江边也饮水”,“天马腾空欲飞”,山峰的玲珑剔透,千奇百怪之状跃然纸上。

“江面上平的像玻璃,满江就会画着一片一片淡墨色的山影,晕糊糊的。使人恍惚沉进最恬静的梦境里去。”

这句抓住了漓江澄澈透明,山水交融的特点。

桂林山水的特殊风致,不仅表现在它的外貌奇异,还表现在它凝结着劳动人民的生活感情。也洋溢着劳动人民的智慧与想象。作者自谦道:“凭着我一只钝笔,更无法替山水传神”。但是,说实在的,作者或用他精炼的语言,形象的描摹,或借船家讲的那些叙述明快寓意深邃的神话故事,或用精到的比喻,以及独到的联想,渲染处处都已经做到了替山水传神。并且意境奇妙,耐人寻味。

且看那临江极陡的悬崖,名叫父子岩,悬崖没有近似人的形象,难于使人懂得叫它是父子岩的。但是只要读了作者转述船家讲的关于龙家父子的英勇抗暴的生动故事。再看看那临江陡立的,挺拔倔强的悬崖,就会恍然大悟。那悬崖不正是曾经为民抗争宁可饿死也不替封建统治者出力卖命的龙家父子的真实形象吗?

作者还给我们转述了寡妇桥的故事。故事讲的那么娓娓动

是现实的缩影,整个社会大环境都是真实的,有记录现实的意义。当时人们的物质水平,精神面貌,贫富差距,甚至包括孩子的教育水平,在约定俗成的背景中,浮出水面,真实的环境展现的“现实主义”颇为深刻,引起观者的共鸣。

这样的感觉在观看苏联电影中也有过,《太阳照常升起》这部影片也给我留下了深刻印象,沉重的现实压迫,影片中刺目的太阳,主人公在浴室死去的镜头隔了几年的时光仍然清晰,仍然能刺痛我,现实主义的美感,不是刻意塑造出来的造作的美,而是从思想,从灵魂深处透出的理性之光。虽然什么都没说,但是改变现状的紧迫感还是会萦绕在观者的心间,挥之不去。读了《电影是什么?》这本书,让我在领略国外的具有思想性的电影时,去掉了浮躁的情绪,带着崇敬的心,去聆听电影灵魂深处想

听,神奇莫测,作者是这样描绘寡妇桥的景色:

“你看临江拱起一道石岩,下头排着几个岩洞,乍一看,真象桥呢!岩上长满绿盈盈的桉树,杉树,凤尾竹,清风一吹,萧萧瑟瑟的,想是刘三姐留下的袅袅的歌声吧!”

这儿用了清墨淡彩的画笔,疏落有致,精确入神的刻画了一幅古朴幽雅拱桥图,最后还带上一笔,“清风一吹,萧萧飒飒的。想是刘三姐留下的袅袅的歌声吧?”从写景进而引出联想。运用形容,比喻以及富有鲜明的地方色彩的民间传说故事。信笔写来,表现的那么别致新颖,总是寥寥数语,但一经点染,由此产生的情趣却是余味无尽!

还有写累累垂垂的石乳,望夫石,媳娘娘岩。作者同样是掌握着实景的特征,揭开自然界奇妙的变化,创造性的用了比喻,并且结合船家讲的神话故事,把写景状物同反映过去劳动人民的苦难生活融为一体,配合自然,形神兼备,从而充分的写出了桂林山水的特殊风貌。

这里不妨再引一段课文看看:

“江山的景色越发奇丽的,两岸都是悬崖峭壁。累累垂垂的石乳一直浸到江水里去。像莲花,像海棠叶儿,像一挂一挂的葡萄,也像仙人骑鹤,乐手吹箫……觉得自己好像走进一座极珍贵的美术馆,到处陈列着精美无比的石头雕刻……”

这段文字,具体写两岸悬崖峭壁的景象,连用五个比喻描写累累垂垂的石乳的形貌势态,石乳既然是这般姿色奇巧,作者禁不住再用一笔把这些石乳比作陈列在极珍贵的美术馆里的精美无比的石头雕刻。这在比喻之中很自然的抒发了对景物赞赏的感情。

作者笔触所至,倾注激情,情借景生,自然景物和作者的思想感情,巧妙和谐的交流在一起。读罢全文,不禁令人沉吟不已。

本文创造的诗的意境非同一般。作者的人生思考和热烈的诗情融为一体。杨朔总用自己的眼光打量客观世界。尽可能用自己的理解去赋予生活以一定的意义,让人回味

参考文献

- [1] 洪宗礼. 语文教学参考书. 江苏教育出版社, 2001.89.
- [2] 周庆基. 散文与散文教学. 河南教育出版社, 1984. 62-64
- [3] 中学语文报. 浙江. 中学语文报社, 2004.26.4.
- [4] 杨朔. 中学语文. 画山绣水. 江苏教育出版社, 2003.9. 九年级上.21.
- [5] 于漪. 中学语文备课手册. 陕西. 人民教育出版社, 1996.57-59.

作者简介

严冬, 语文教师, 班主任, 中教一级, 任教于陕西省咸阳市二印学校。

要表达的声音。

参考文献

- [1] (法) 安德烈·巴赞著, 崔君衍译. 电影是什么? [M]. 文化艺术出版社, 2008年.
- [2] 潘天强. 意大利新现实主义电影运动[DB/OL]. <http://www.mtime.com/my/1010853/blog/1835335/>. 2009.4.

作者简介

陈琪, 厦门大学新闻传播学院2008级硕士研究生, 福建厦门人, 热爱家乡的乡土风情, 钟爱传统文化, 兴趣广泛, 与热爱电影、音乐、摄影、摄像以及写作, 与大众文艺有着不解之缘。