

《关山飞渡》

约翰·福特 1939

导演简介

约翰·福特——西部片大师

他在纪念碑山谷拍摄了十几部西部片，一生拍摄了140多部电影，是奥斯卡最佳导演奖获奖次数最多的导演，4次，也是美国电影学会终身成就奖的首位得主，是美国历史上最伟大的导演之一。

西部片的类型特色

• 一、美国西部的特殊地貌

《关山飞渡》的标志性场景，位于美国亚利桑那州和犹他州交界处的科罗拉多高原，导演约翰·福特第一次把电影摄影机带进了这片雄奇的山谷，发掘了这个伟大的西部空间。与当时好莱坞的影片大都在摄影棚里置景拍摄不同，约翰·福特的一些镜头是在60多公里之外拍摄的。

纪念碑谷，（关山飞渡-1,20秒）

西部片的类型特色

- 二、定型的主人公形象——牛仔英雄

西部苍茫天地之间，顶天立地耸立着一个彪悍的男人。西部空旷、荒蛮、野性，但在西部片里，西部是有主人的，西部的主宰——那就是《关山飞渡》里的主人公牛仔灵果以及其他影片里的牛仔形象们。

美国是个典型的移民国家，族裔众多，族群分散，是什么把美国凝聚在一起，形成了一个真正意义上的美国，出现了共识性的美国精神。一些人便从18世纪、19世纪初期美国殖民开拓，西部大开发的运动中寻找源泉，一种观点便认为，是这个由东向西，由东海岸向西海岸推进的过程中，分散的美国融合和凝聚起来，开拓的过程也是美国精神建立的过程。而牛仔所代表的勇敢、冒险、开拓、奋斗的精神品格，其个人成功和维系族群的意志力量便成为美国精神的化身。

在美国所有的类型片中，西部片对于美国国家精神层面的建构是最重要的。第二次世界大战是一个非常特殊的历史时期，当欧洲和世界各地战火纷飞，生灵涂炭时，美国人纠结在参战还是安守一方的矛盾里，明哲保身的孤立主义盛行一时，但也有一种倾向，想要自觉地寻找美国精神和美国价值，为美国找到参与世界反法西斯战争的精神依据。西部片由此而诞生。

西部片的类型特色

- 二、定型的主人公形象——牛仔英雄

灵果的扮演者约翰·韦恩之前只是剧组里的道具员和龙套演员，约翰·福特慧眼识才，看到了韦恩身上独特的气质，大胆启用他。因为启用韦恩，福特找不到好的投资，但他还是义无反顾。韦恩也真的不负期待，他们二人联手，创建了西部片的奇迹和典范。约翰·韦恩扮演的灵果的这张造型，刻画出了西部牛仔的主体性精神。

二战时期的西部片其实在类型之上负载上了时代痕迹，像灵果这样的牛仔形象，像韦恩这样的西部明星，成为美国走出孤立主义泥潭，显现美国精神意志的象征。因而，西部片在当时是一种有着很强精神价值的类型片。

牛仔灵果以极为帅气的姿势护卫驿马车，维系白人族群

西部片的类型特色

- 三、核心矛盾冲突——白人与印第安人/文明与野蛮

这个片段用结构相同的两组镜头，带出本片的核心矛盾冲突，白人与印第安人。大家通过主题音乐的不同能直接感受到影片对二者的价值判断，伴随白人和驿马车的音乐是饱满抒情的旋律，而转向印第安人时就是激越刺耳、低沉不详的调子。经典电影时期的特点，就是人物和事件善恶分明、黑白反差，呈现直接和强烈的戏剧冲突。

这组镜头在当时是要表现印第安人与白人的对立和冲突，《关山飞渡》有两个核心并置的情节设置和叙事主题，一个是族群冲突，白人与印第安人，体现为文明与野蛮的对立。

不只是在《关山飞渡》，在很多西部片里都会设置这样的一种空间边界。

关山飞渡-2,26秒

西部片的类型特色

- 三、核心矛盾冲突——白人与印第安人/文明与野蛮

栅栏 这其实是一种秩序的象征。栅栏里面的区域是文明的、安全的，而栅栏外面则是野蛮的、危险的，非秩序的。这就构成了西部片的基本叙事主体，体现为整个族群的矛盾冲突。经典时期的西部片，是以西方白人的所谓文明和文化优势来征服和消除野蛮的印第安人等土著人的威胁的。大家可以看影片的一次重要的戏剧高潮，一次经典的最后一分钟营救。

这个段落很像格里菲斯《一个国家的诞生》里的场景，戏剧性最高潮，就是白人即将杀死自己族裔的女人的千钧一发，决不能被敌人活捉羞辱，白人和印第安人、白人和黑人，矛盾冲突达到顶峰的时候，适时出现拯救性的第三方力量，解救同族人群，同时解除戏剧性危机。

经典西部片是建立在这样一个矛盾设定上的，印第安人威胁和破坏白人的秩序，戏剧性核心就是解除这种威胁。这体现着美国曾经盛行的一种历史观，就是美国精神是在这种西部开拓，不断征服中形成的，对印第安人的征服，甚至杀戮是合理的。但二战之后，随着理性和怀疑主义哲学思潮兴起，传统的价值受到质疑，包括这种所谓的西部精神。

我们看《关山飞渡》，误以为牛仔灵果和这些白人是西部的主人，就像顶天立地的灵果一样。而那些印第安人则是心怀叵测，觊觎白人的坏人。

西部片的类型特色

- 三、西部神话的背后

而现在稍通历史和逻辑的人们都清楚，美国西部并不是不毛之地，原本是有主人的，那就是印第安人，他们祖祖辈辈生活在这里，这是他们的家园，其实是白人闯入了他们的家园，掠夺了他们的一切，又站在所谓文明的高位，蔑视、征服甚至仇杀印第安人。所以，二战之后的西部片首先在主题立意上就有了很大改变，同样是约翰·福特和约翰·韦恩的组合，在1956年拍摄了另一部经典的西部片《搜索者》。

(关山飞渡-32分22秒)

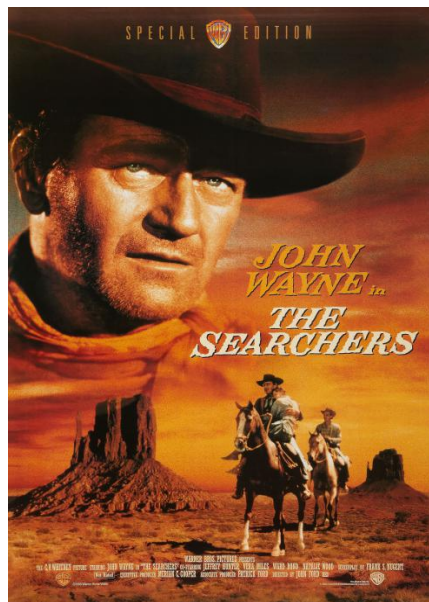
西部片的类型转换

- 一、《搜索者》

约翰·韦恩扮演一个退役老兵，为了给兄嫂报仇，找回被印第安人掠走的侄女，耗时五年，满怀仇恨，追杀印第安人。当他找到被印第安人收养，已经印第安化的侄女时，他对印第安人的仇恨和施加的暴虐，使侄女都对他感到疏远和恐惧。

影片最后，他把侄女送回到白人家庭，让侄女回归族群，但他身后的那扇代表温暖和归宿的家门对他是关起来的，只留他一个孤独的身影。

《搜索者》是一部反省的西部电影，反思了白人和印第安人之间的关系，那种居高临下的优越感和征服欲望已经被质疑了。

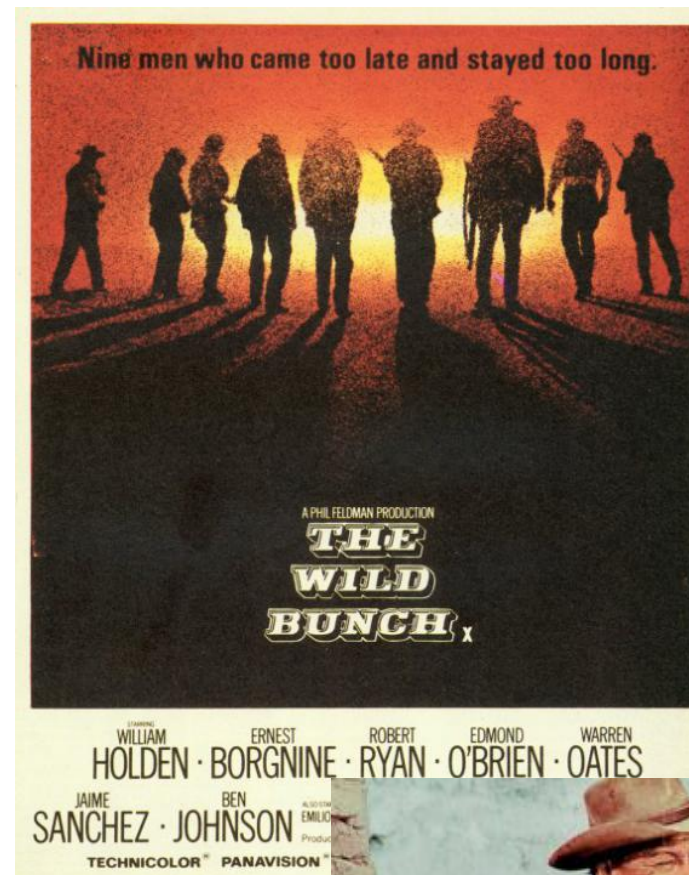

西部片的类型转换

- 一、《日落黄沙》

影片表现西部的几伙土匪互相厮杀，血流成河，是典型的坏人打坏人的无正义之乱战，西部片所崇尚的公正、尊重、正义、秩序等在这里荡然无存，在这疯狂的机关枪的扫射中，所谓的西部价值完全消失在血雨腥风的暴力中。

西部片的核心是所谓的西部价值，但随着时代的发展，文明的进步，人们对于历史上的真实西部，对于西部开拓中白人与印第安人之间的关系，重新进行思考。随着时代的进步，西部片越来越走出了所谓的美国精神的神话，越来越成为一种具有反省性的叙事载体或是一种越来越具形式感的类型。

西部片的类型转换

- 一、《与狼共舞》

影片表现了一个白人军官与印第安人一起生活，彼此的理解和沟通，与狼共舞，是印第安人给他的名字。在这部影片里，白人成为野蛮的杀戮者，善良无辜的印第安人被迫漂泊流浪。

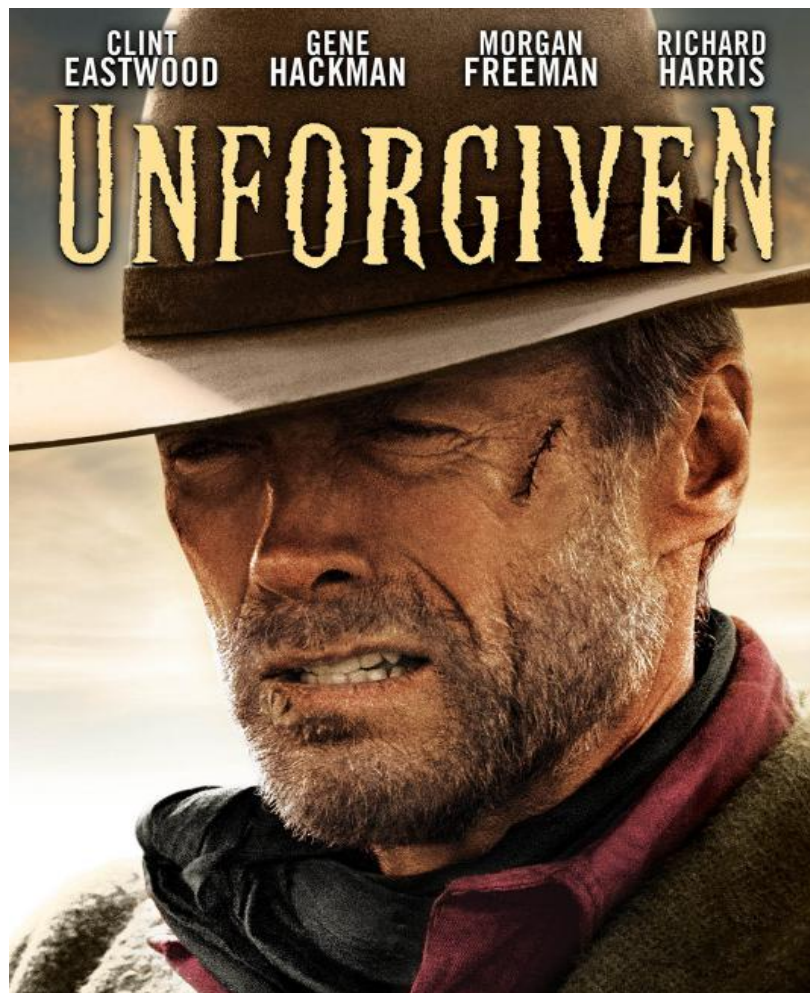

西部片的类型转换

- 一、《不可饶恕》

这是1992年，获得奥斯卡最佳影片奖的《不可饶恕》，一个曾经威风百面的枪手选择金盆洗手，影片开始，他已经年老体衰了，被自家养的猪绊了个大跟头，狼狈不堪，已经完全看不出牛仔杀手的影子。他和其他老枪手被蛊惑着重新战战兢兢地骑上马，行侠仗义的过程简直就是讽刺喜剧。虽然影片还是保留了西部片匡扶正义的一丝根基，但将伊斯特伍德扮演的老朽枪手与约翰·韦恩当年饰演的灵果相比，已经完全是两幅天地了，主宰西部的牛仔真的不在了。

现在美国电影中间或还会有西部电影，但那种经典西部片价值体系已经不存在了，那是西部片的魂魄，魂之不在，毛将焉附，因而，现在的西部片越来越是一种有着鲜明形式感的电影制作，其内里核心已经被消解了。

西部片的类型特色

- 三、核心矛盾冲突——白人内部之间和主人公灵果的个人复仇

这部影片的人物较多，但经典时期好莱坞叙事特点是人物的身份、背景、动机和行动的逻辑都清晰可辨

这是影片里9个人物，马车夫巴克要驾驶马车安全地到达目的地；警官卷毛的使命一是护送驿马车，二是要抓捕灵果归案，另外在路上他开始怀疑银行家盖特武；银行家盖特武卷公款逃跑；露西是位军官太太，要赶到目的地与丈夫会合；威士忌推销商皮考克先生要赶到另一个城市，与妻子会合；灵果越狱出来，为报私仇；身份暧昧的郝脱飞原来没有目标，自从看到露西后，找到了行动目标，成为一位保护淑女的绅士；这七个人的身份和行动都是清晰可辨的，其他两个人物则开始时目标不清，因为他们都是被小镇居民赶出来，达拉斯是个妓女，医生波恩是个酒鬼。

西部片的类型特色

- 三、核心矛盾冲突——白人内部之间和主人公灵果的个人复仇

请看这个有趣的段落，通过场面调度，你可以看清人物之间的关系和地位的不平等。

一张桌子和座位的变化表现出了人物身份的高低和阶层关系。这部电影的情节被认为有法国小说家莫泊桑小说《羊脂球》的影子，都是讲一个身份卑微的妓女与一群乘客之间的故事，莫泊桑的小说是悲剧，而《关山飞渡》是典型的美国故事，通过帮助露西分娩，医生波恩和妓女达拉斯获得同伴们的尊敬，达拉斯更是得到了灵果的爱情。

《关山飞渡》在相对狭小的驿马车空间里表现了较为丰富的人际关系，这部影片的另一个悬念和核心冲突，是灵果的个人主义式的复仇。在顺利完成了族群矛盾冲突后，进入了灵果个人复仇的节奏（关山飞渡-51分38秒）。

灵果大仇得报，全身而退，皆大欢喜，剧情也获得了圆满，观众可以满意地离开影院了。

关山飞渡-41分30秒

影片总结

- 《关山飞渡》出品于1939年，正是好莱坞制片厂体系最完整的时期，类型片是其生产模式。影片采用的是线性叙事的结构，空间上有个预设的终点，在到达终点的过程中，影片展现了延续的线性发生的时间，并形成一個悬念，印第安人会不会开攻击驿马车，灵果能不能活着去复仇。
- 总之，导演约翰·福特和演员约翰·韦恩通过《关山飞渡》创造出了西部片的经典之作，奠定了西部片的基本叙事模式，在电影史上影响深远，以至于我们每次提到西部片，都会想起《关山飞渡》的旋律，和在纪念碑山谷间穿行的马车。