

《偷自行车的人》

维托里奥·德·西卡 1948

导演：维托里奥·德·西卡

维托里奥·德·西卡，1901年7月7日出生于意大利拉齐奥，意大利电影导演、编剧、制片人、演员。

1940年，执导个人首部电影《红玫瑰》，从而正式开启了他的导演生涯。1948年，执导剧情片《偷自行车的人》，该片获得第22届奥斯卡金像奖最佳外语片奖、第7届美国电影电视金球奖最佳外语片奖。

1960年，执导剧情片《烽火母女泪》，该片获得第19届美国电影电视金球奖最佳外语片奖。1963年，执导喜剧片《昨日、今日、明日》，该片获得第37届奥斯卡金像奖最佳外语片奖。1964年，执导剧情片《意大利式结婚》，该片获得第22届美国电影电视金球奖最佳外语片奖。1970年，执导剧情片《费尼兹花园》，该片获得第44届奥斯卡金像奖最佳外语片奖。

1974年11月13日，维托里奥·德·西卡在法国巴黎的塞纳河畔讷伊去世，享年73岁。

《偷自行车的人》

《偷自行车的人》是由意大利导演维托里奥·德·西卡执导，朗培尔托·马齐奥拉尼和恩佐·斯泰奥拉等人主演的剧情片。影片讲述二战过后，罗马同许多城市一样，充斥失业和贫困，人们常常为一个工作机会争得头破血流，电影通过第二次世界大战后意大利工人的悲凉遭遇，反映了当时意大利的社会状况。

意大利新现实主义

新现实主义是反法西斯抵抗运动的产物，它反映了进步的电影工作者致力于民主改革的要求。新现实主义电影的历史，一般从1945年罗西里尼拍出《罗马，不设防的城市》算起，然而它的孕育期却早在战争时期便已开始，并且渊源还可追溯到19世纪末的意大利现实主义文学。新现实主义追求的是生活真实，要求表现意大利人民饱经战争的痛苦和生活中的苦难，谴责社会中的不公。

意大利新现实主义的产生背景

1、全面爆发的反战情绪

第二次世界大战结束，整个意大利社会破败不堪，物质精神方面都遭到了极大的损伤，随之而来的失业率飙升，贫穷、犯罪等社会问题横行。在这样的社会背景下，意大利电影工作者们痛恨法西斯带给国家民族的伤害，有感于现实社会的危机，拍摄出一系列具有社会进步意义的影片，反映战争的痛苦与伤害，用最为真挚的情感抚慰人民的创伤。这样的艺术创作观念，奠定了意大利新现实主义的创作基础。

意大利新现实主义的产生背景

2、对于虚假电影美学的反叛

在二战期间，法西斯头目墨索里尼曾经斥巨资在意大利建立电影企业，效仿好莱坞的电影工厂，拍摄一些列宣传片、白色电话片等。其中宣传片就是直白的宣扬法西斯主义，歌颂法西斯侵略，电影成为了宣传工具。而白色电话片就是描写资产阶级上流社会男欢女爱的豪华生活，因为其中总是出现白色电话，故称为白色电话片，二战时期的白色电话片起到了蒙蔽麻醉观众的作用。这些脱离现实的艺术表达激起了意大利电影人的愤慨，这也是意大利新现实主义得以出现的契机。

意大利新现实主义的产生背景

3、经济条件的无奈之举

战争摧毁了大部分的制片厂，各种布景、胶片录音设备都被摧毁，无法进行拍摄。意大利著名导演罗西里尼在拍摄影片《罗马不设防的城市》时，由于没有正规的电影胶片，不得不使用廉价的粗颗粒新闻胶片，结果影片意外的呈现出了一种新闻纪录的逼真感。在影片放映之后，罗西里尼非常骄傲的宣布，“这就是真实的面目”，而这一宣言也成为了意大利新现实主义的格言。面对糟糕的经济状况，意大利电影工作者们把现实的惨烈与艺术创作形式相结合，成就了意大利新现实主义的表现形式。

意大利新现实主义的创作共性

1、还我普通人

还我普通人是意大利新现实主义重要的口号之一，这一口号的提出是为了更多展现意大利普通民众的真实生活际遇，展现普通工人、农民、小市民和城市知识分子等等这些小人物的生活与斗争的实际状况，用小人物代替英雄，书写现实。

意大利新现实主义的创作共性

2、把摄影机扛到大街上

把摄影机扛到大街上。这一口号的提出就像前面所提到的意大利新现实主义产生的背景，是为了对抗好莱坞的全工业化生产模式。在好莱坞，一切内景几乎都是在工场中以标准化的布景搭建而成，外景极少，因此无论是编剧演员摄影布景，都具有明显的假定性。新现实主义的电影人们把摄影机扛到了大街上，跟随人物在真实的空间中运动，主要通过跟拍、长镜头的手法最真实的还原环境与整个事件的完整性进程，实际上是一种电影空间观念上的突破。

在《偷自行车的人》中，长镜头的应用尤为突出，创造了更为电影化的真实空间。例如在影片18分钟，里奇上班第一天的叙事段落中，导演用三个长镜头，既展现了里奇的工作，又用电影化的表现形式再现了普通民众的生活。

影片1:23:36——1:24:35

主人公先将儿子送走，不安的来回踱步，他越走越快，终于骑上车猖狂而逃。在这整个过程中，摄影机的角度就像是一个旁观者的视点，固定在街角，始终与主人公保持一定的距离。人们并不能通过摄影机看到人物内在的表情细节和心理变化，只能通过不断的踱步设想他内心巨大的波动。导演并没有强加给观众强烈的戏剧表现冲突，这种不安和同情都是观众自己透过摄像机感受到的真实。影片的巨大力量感由此而来，现实主义美学的精彩之处也正是源自于此。

意大利新现实主义的创作共性

3、打破传统戏剧结构

以美国好莱坞为代表的传统戏剧结构，往往是以起承转合的因果关系将事件联系在一起，是一种戏剧性的结构关系。而新现实主义往往是按照日常性，将事件积累在一起。这种“日常性”打破了传统电影线性因果关系，和情节的假定性，从而也打破了电影制造银幕幻觉的心理造梦机制。