

《野草莓》

开创意识流电影的先河

基本情况

- 导演：英格玛·伯格曼
- 获奖：第23届威尼斯电影节意大利影评人奖
第8届柏林国际电影节金熊奖和费比西奖
第17届美国金球奖电影类最佳外语片奖等
- 上映日期：1957年
- 片长：91min
- 制作公司：Svensk Filmindustri (SF) AB [瑞典]

英格玛·伯格曼

- 隐秘深邃的哲学家——瑞典大师
- 50年代中后期，电影艺术越发成熟。创作了《夏夜的微笑》《第七封印》《野草莓》《魔术师》等影片。
- 60、70年代，“室内心理剧”的结构形式。创作了“沉默三部曲”（《犹在镜中》《冬日阳光》《沉默》）、《假面》《耻辱》《呼喊与细语》等影片。
- 1981年，创作自称为“最后一部影片”的《芳妮和亚历山大》，电影长达3小时，拥有60个有台词的角色，1200个群众演员，自称这部影片是他“作为导演的一生的总结”，是“一曲热爱生活的轻松的赞美诗”。

一、叙事特征

- 1、“意识流”的引入
- 伯格曼将文学的“意识流”手法引入银幕，以回忆、梦境、幻觉、想象构成潜意识的流动。体现为主人公伊萨克的四重梦境。
- 比法国“新浪潮”和意大利的费里尼等人都要早出几年。
- 伯格曼：“没有任何艺术手段能如此像电影一样表达梦的特质，当电影院的灯光被熄灭，白色闪光的屏幕向我们打开...我们被抛进事件之中——我们成了梦的参与者。”

一、叙事特征

- 2、多层面复调结构
- 多主题、多线索、多时空交错
- 伯格曼认为“没有什么艺术比音乐更像电影，这二者都直接影响我们的感情，而不是理智”。
- “现实”与“梦境”两条脉络，如第二重梦境、延续到现实。
- 用影像时空中的自由交错，突破了客观世界的逻辑束缚，丰富了电影表达的含量、层次与弹性，实现了意识流的视觉表达，体现出纯粹的视听诗意。

二、视听语言

- 1、心理蒙太奇
- 一种通过镜头或音响组接的蒙太奇处理来表现人物精神范畴的电影叙述手法
- 特点是画面和声音形象的片断性、叙述的不连贯性和节奏的跳跃性，以声画形象寓意剧中人物的主观思想。如第一重梦境，一系列声画形象的无规则性、跳跃性、超现实性，反映出主人公混沌及恐惧的内心世界。
- 心理蒙太奇还可以将时间定格、收缩或膨胀，以映射、隐喻、象征、比拟、暗示人物彼时的心境。如四重梦境与现实的呼应而层层递进，丰富拓展了人物的心理空间，使过去与现在、梦幻与现实构成了一个互相耦合的整体。

二、视听语言

- 2、滤色镜的使用与镜子的场面调度
- 在拍摄高反差蓝天白云的黑白片时，一般要加用橙色或红色的滤色镜，滤色镜的应用会带给人不同的观感。
- 伯格曼巧妙地运用萨拉手中的镜子完成两人对话时的场面调度，让镜子中苍老疲惫的老年伊萨克与年轻貌美的萨拉形成了鲜明的对比。

二、视听语言

- 3、高反差照明营造梦境

梦境采用高反差照明，阳光和阴影的强烈反差成为了烘托氛围的有效手段。

- 4、景别外化人物情绪

特写直接展示人物的内心世界

通过景别的变化来表现人物情绪

三、文化内涵

- 1、隐喻象征

“无指针的钟表”

“钟表下带有血渍的眼睛”

“棺材中的死尸”

“野草莓”

三、文化内涵

- 2、哲学命题的探讨

人类内心深处的孤独和痛苦，和对生与死、灵与肉、精神与存在等一系列问题的探索，并最终探讨了与生命和永恒和解的可能性。