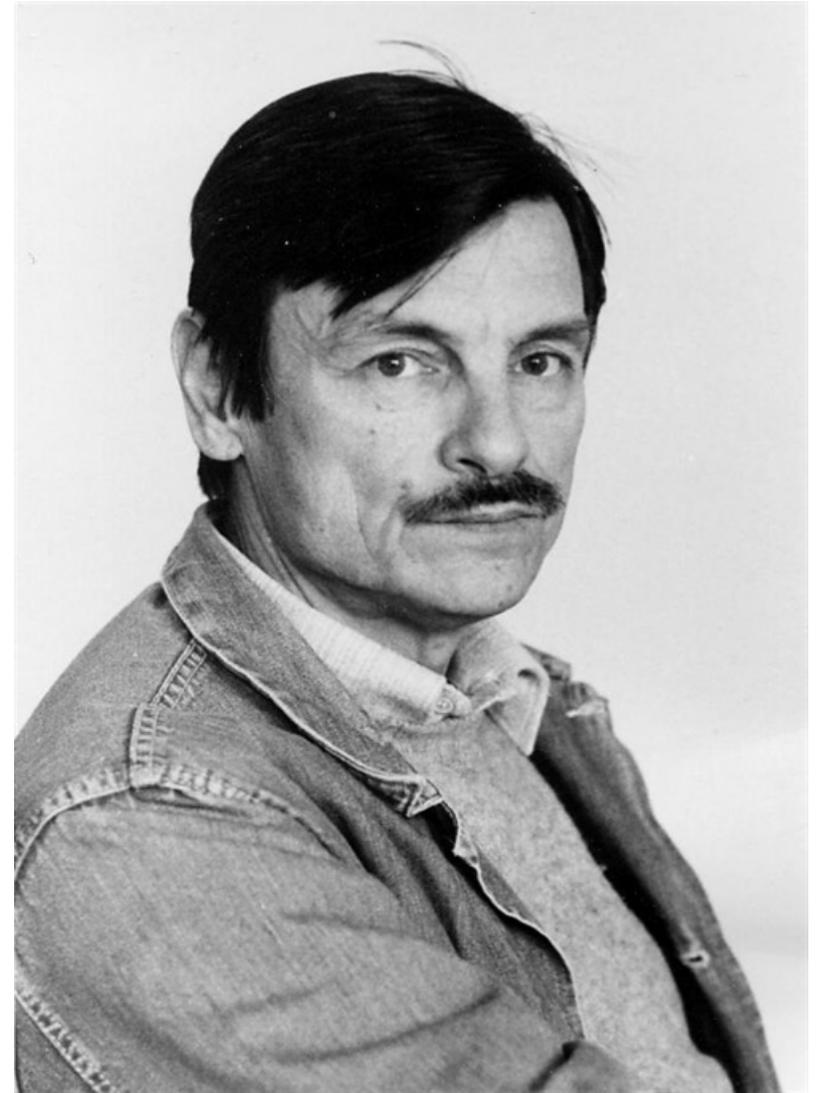

伊凡的童年

安德列·塔科夫斯基 1962

一、塔尔科夫斯基其人

- 塔尔科夫斯基1932年生于前苏联莫斯科郊区的一个村镇，大家注意，他的童年和少年是经历了苏联的卫国战争，也就是第二次世界大战的，这对他执导《伊凡的童年》非常重要、塔尔科夫斯基病逝于1986年，终年54岁，很可惜，他在一个导演最好的年龄去世了，而且，因为当时苏联复杂的政治与文化背景，他一生执导的影片很少，只有一部短片和七部长片，也就是电影史上著名的塔尔科夫斯基的“七部半”。

一、塔尔科夫斯基其人

- 七部电影：
 - 1962 Ivan's Childhood 《伊凡的童年》
 - 1966 Andrei Rublev 《安德烈·鲁伯廖夫》
 - 1972 Solaris 《飞向太空》
 - 1974 Mirror 《镜子》
 - 1979 Stalker 《潜行者》
 - 1983 Nostalgia 《怀乡》
 - 1986 The Sacrifice 《牺牲》
- 半部电影：
 - 1961 《压路机与小提琴》（毕业创作）

《怀乡》结尾

- 这是一个徐徐展开的长镜头，画面上是一个远离祖国的诗人，身后是他的家园，他身边的狗是家园的标志，环绕家园和他自身的则是田园和自然。伴随画面的声音非常丰富，仔细听，有流水声、犬吠，还有交织在一起的错杂人声，后来有个歌咏的女声也加入了进来，这个时候，从空中落下了缤纷的花瓣。
- 这个镜头意境很深远。随着镜头逐渐拉开，我们发现，这一切都呈现在一个巨大的空间里，这是意大利古老的圣加尔加诺修道院的废墟。这里我想问大家：塔尔科夫斯基设计这样的场景是为了什么？教堂是用来做什么的？大家知道，教堂是人和神相交接的地方，是人类向神献祭的地方，人类通过向神灵奉献供品，以此获得神的眷顾和救赎。
- 《怀乡》这部影片的主题最后就是落在了救赎上。在塔尔科夫斯基的电影世界里，家园、田园、自然和诗人所代表的艺术之美是他最珍爱的东西，他把所有的一切都献祭出来了，只是为了人类和文明的延续。

《牺牲》的开头

- 影片《牺牲》的开头是主人公亚历山大，一位作家和知识分子，带着小儿子浇灌一棵枯死的树。亚历山大告诉儿子，只要每天持续不断地浇灌这棵枯树，枯树就会在某一天复活，开满鲜花。这是一个很有寓意的镜头，枯树象征着人类衰败的危险的命运，
《牺牲》这部影片的背景是爆发了第三次世界大战，而且是核战争。与塔尔科夫斯基同时代的大师们往往停留在揭示和批判这棵枯树的层面上，而塔尔科夫斯基认为这不够，必须努力去做一些事情，这个世界就会改变。他是把别人停下的地方当做起点。在影片的结尾，他为了救赎世界，把自己最珍爱的家园亲自点燃了。

一、塔尔科夫斯基其人

- 通过以上两部影片，我们可以大致了解塔尔科夫斯基超越性的艺术人格，他自觉地将个体生命与人类的历史和命运联系起来，他认为，个体的人对文明应承担 responsibility。有人因而认为塔尔科夫斯基有宗教殉道者的意味，但塔尔科夫斯基的境界超越了宗教，他一直坚信艺术是有力量的，可以以最高的美和启示录一样的精神来影响和改变世界，他将强大的人格力量灌注于作品中，达到了艺术与自我共同升华与崇高。

二、塔尔科夫斯基与《伊凡的童年》

- 米哈伊尔·罗姆
 - 罗姆是苏联“思想电影”的代表人物，主张在创作中应该追求作品的哲理性与语言的表现力，引起观众的思考；
- 亚历山大·杜辅仁科
 - 杜甫仁科是前苏联诗电影传统的奠定者和代表人物，他的影片思考人和自然的关系，具有浓郁的诗意。因而，我们可以看到，塔尔科夫斯基正是在两位导师的基础上，开辟出更为宏伟的艺术境界，将思辨性、哲理性与诗意的电影语言完美地结合起来。

二、塔尔科夫斯基与《伊凡的童年》

- 塔尔科夫斯基说：“战争开始的时候我也是十二岁的年纪，这个时期充满了巨大的痛苦。这是整整一代人的命运。许多人已经离我们而去，他们像成年人一样死掉”。塔尔科夫斯基还说，这是一部关于战争的电影，关于战争的恐怖以及战争中的人们”因而，塔尔科夫斯基并不只是要简单地表现战争场景，或是塑造一个战争中的小英雄，而是要思考战争这种行为给人们，特别是未成年的孩子们会是什么样的影响。因而，他对电影剧本进行了重新改编。原作的一个版本，让伊凡在战争中幸存了下来，塔尔科夫斯基强烈表示，这不可能，也不符合真实。人们不应该回避战争的残酷。
- 1962年，在威尼斯国际电影节上，《伊凡的童年》获得了最佳影片金狮大奖，同年，在旧金山电影节上，塔尔科夫斯基获得了最佳导演奖。

三、《伊凡的童年》的诗意风格——梦境

- 《伊凡的童年》诗意的底色其实是黑色的，因为在影片里时时刻刻都存在着一个黑色的意象。现实生活场景中是那两个被德军绞死挂在树上的侦查员，时时刻刻在提醒人们战争的残酷和牺牲。
- 当伊凡在梦中快乐地奔跑，满怀希望地伸手向前时，出现在他面前的不是灿烂的阳光，而是一颗遮挡住所有光线的枯死的黑树，一个绝望的深渊。

伊凡的四个梦

- 第一个梦
- 第一个梦，在美丽的大自然中，大家注意到躲在树后面的伊凡的眼睛与羊的眼睛了吗？他们都是一样好奇、纯真，也就是伊凡和羊和大自然是一体的。
- 在大自然中，伊凡是快乐和自由的，他整个人飞升起来，就像个自然的精灵或是飞翔的天使一样无忧无虑。他遇到了妈妈，这是全片光线最为明媚的段落。但请注意梦境的结尾，之后几个梦的结构都是一样的，在接近现实的时刻，噩梦突现，令人猝不及防，震惊莫名。

伊凡的四个梦

- 第二个梦
- 在第二个梦里，伊凡与妈妈在一起，看到落在水井里的星星的影子。这个梦境的结构与第一个梦一样，最终落在了妈妈死于战争上，这是伊凡被战争扭曲的根源，战争剥夺了他的童年和幸福。塔尔科夫斯基是一个很善于利用水、火、风、雨等自然物象做隐喻的导演，这是他的第一部影片，尚没有形成一个完整体系，但影片里的水的确常常与不祥和灾难相关联着。在他后来的影片中，这个水的意象就越发明显了。

伊凡的四个梦

- , 第三个梦
- 这是全片最优美的场景，有着最美丽的意象。这个段落运用了较多未显影的负片做背景，营造出一种非真实的梦境效果。这个段落出现两个在塔尔科夫斯基的影片里很重要的意象：苹果和马儿。杜甫仁科曾在影片《土地》里诗意表现苹果，以至于有评论家认为，如果谁没有见过杜甫仁科在《土地》里表现的那些闪烁着晶莹露珠的苹果，谁就没有见过苹果。
- 在杜甫仁科和塔尔科夫斯基的影片里，马都是自然的化身，是沟通人类与自然的媒介。在之后的影片《安德烈·鲁勃廖夫》的结尾部分，塔尔科夫斯基以河边一群俊逸的马自由舒展的姿态来隐喻度过了重重苦难，终获新生的俄罗斯人民，全片几乎压抑了三个小时，只有到了这个时刻才获得伸张。在塔尔科夫斯基之后的影片里，马仍然是一个重要意象。
- 伊凡在这个梦里不是被噩梦惊醒，而是因为要出发执行任务，被科林上尉叫醒，但也由此他走向了死亡

伊凡的四个梦

- 第四个梦
- 第四个梦很独特，展示梦的时候，伊凡已经被德军绞死了。所以，这很像是个闪回的梦境。这个梦境就像是告别，母亲再次出现，但似乎是为了彻底告别而来。伊凡在与童年伙伴嬉戏，玩的还是战争游戏。他奔跑过水面，渴望地伸手向前，但迎接他只有枯树和黑暗。注意，这个梦境中始终在场的那个枯死的黑树，它不仅遮住了阳光，最后遮蔽了整个画面，世界对于伊凡成为一片黑暗，对于观众来说，我们也会陷入无底的黑暗中，巨大的丧失感和悲痛涌上心头。这是一个令人反省、振聋发聩的结尾。

梦中的伊凡和现实中的伊凡

- 在梦中，伊凡是个纯真的少年，他与美丽的大自然，慈爱的母亲和快乐的伙伴们在一起，他的表情是放松的，脸上充满阳光和笑容。
- 在现实中，伊凡是一个充满仇恨的战士，毫无少年这个年龄所应具有的天真稚气，他是一个时刻警觉，时刻准备与敌人搏斗的武器，他的痛苦、愤怒、仇恨只能到他生命的终结才会结束。他是一个彻底被战争毁灭的孩子。这个形象，除了让人心痛和怜惜之外，塔尔科夫斯基显然更希望观众思考伊凡被毁灭的原因，以及如何才能避免这样的灾难。

四、《伊凡的童年》中其他重要段落

- 1、旋转的白桦林
- 看过《伊凡的童年》，人们都会对这段旋转的白桦林镜头印象深刻。玛莎是一个美丽的年轻女军人，尽管是在严酷战争环境里，青春和爱情也是抑制不住的，科林上尉对她表达的爱情，给她打开了心灵的窗户，情感的闸门。但是，经久沙场的科林明白他们在做什么，请看这个构图，他们热烈拥抱亲吻，但是脚下是战壕，就像要吞噬他们的坟墓一样。

四、《伊凡的童年》中其他重要段落

- 2、关于纳粹分子的纪录片段落
- 在影片的片尾部分，出现了一组表现纳粹头目及其残害自己子女的纪录片镜头。
- 这是法西斯宣传部长戈培尔的孩子，在德国失败前，被父亲残忍毒死，他们也曾如伊凡一样是个无忧无虑的美丽天使，不管是苏联，还是德国，孩子们都不应该遭受这样的命运。这个段落虽然看起来有点突兀，但却提升了影片的主题。塔尔科夫斯基对于戈培尔的孩子和天下所有的孩子都给与了同情，而那个丑陋的戈培尔躯体，如同那个烧焦的枯死的树桩一样邪恶，令人恐怖发指。这个段落也体现出了塔尔科夫斯基的思维深度，他会自觉地从历史、文化等层面上更超越性的思考问题。