

电影《战舰波将金号》赏析

电影《战舰波将金号》基本信息

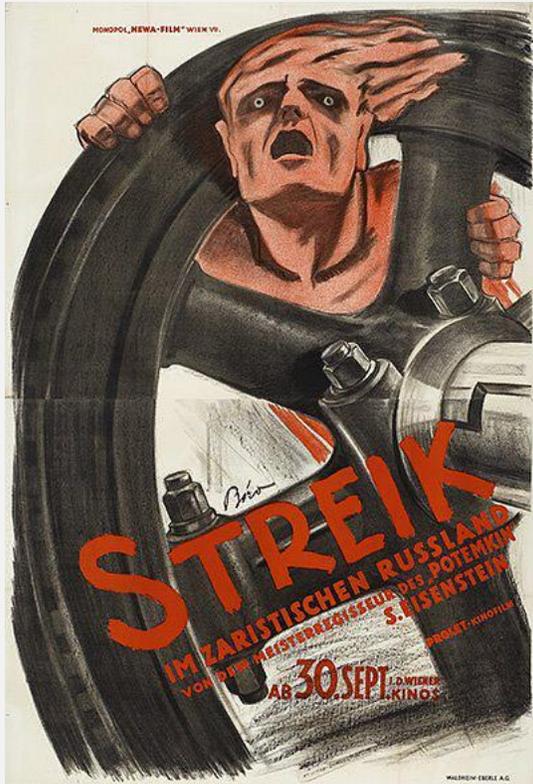
- 导演: 谢尔盖·爱森斯坦
- 编剧: 谢尔盖·爱森斯坦 / 阿卡疆诺娃
- 主演: 亚历山大·安东诺夫 / Vladimir Barsky / 格里高利·亚历山德罗夫
- 类型: 剧情 / 历史 / 战争
- 制片国家/地区: 苏联
- 语言: 无对白
- 上映日期: 1925-12-24(苏联)
- 片长: 75分钟

导演履历

- 1898年，爱森斯坦出生于拉脱维亚的里加城，父亲是有犹太裔血统的建筑师，童年时代，爱森斯坦酷爱马戏。
- 中学毕业后，考入彼得堡大学土木工程学院，但最终改学艺术，转入美术学校。
- 十月革命后，爱森斯坦加入了苏联红军，一方面，担任军事工程师，构筑各种防御工事；另一方面，在军人俱乐部里，当导演和布景师。期间，在总参谋部军事学院，学习东方语。
- 1920年，进入莫斯科第一无产阶级文化工人剧院，当布景师，1923年导演了第一部话剧《聪明人》。

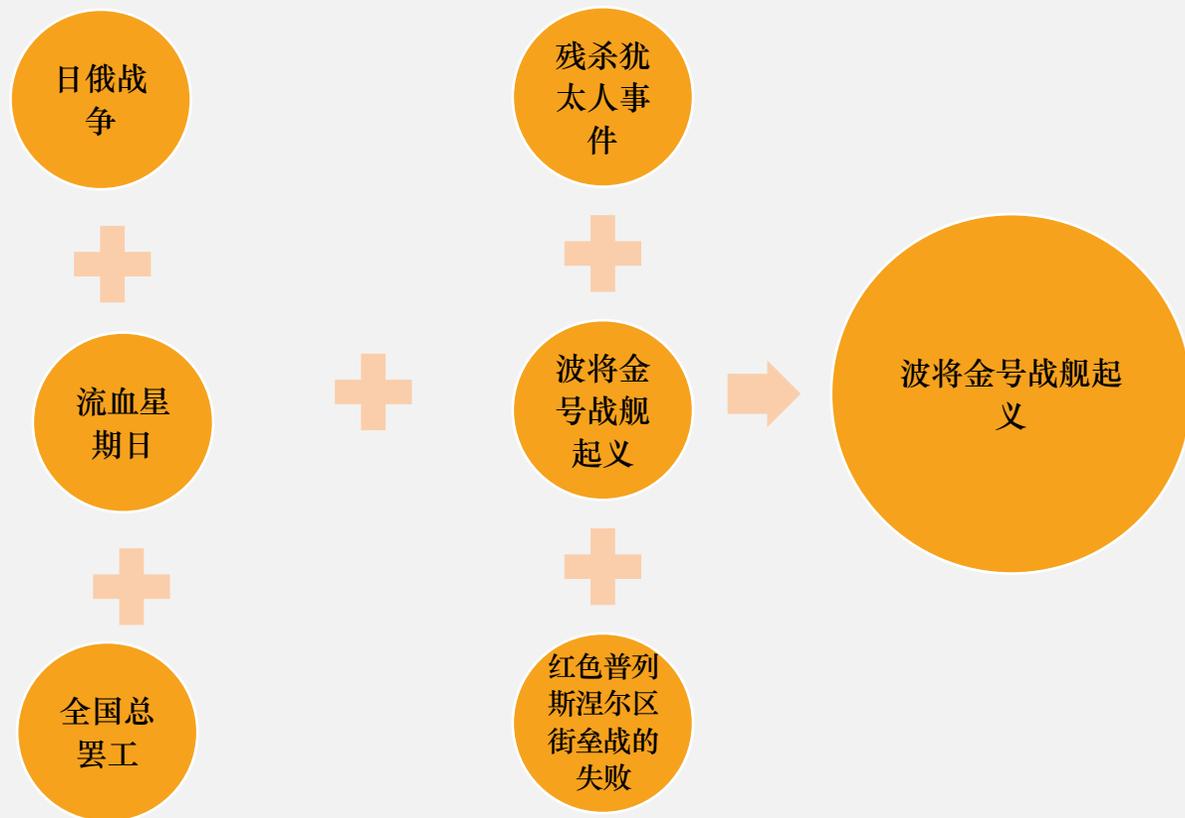
处女作《罢工》

- 1924年，爱森斯坦导演了他的第一部影片《罢工》，这部影片表现了1902年至1907年的俄国工人运动，许多情节以真实事件为基础。
- 在《罢工》中，爱森斯坦将沙俄士兵枪杀平民的镜头与屠宰场的镜头交叉剪辑在一起，形成强烈的蒙太奇效果，展露了爱森斯坦的导演天赋。

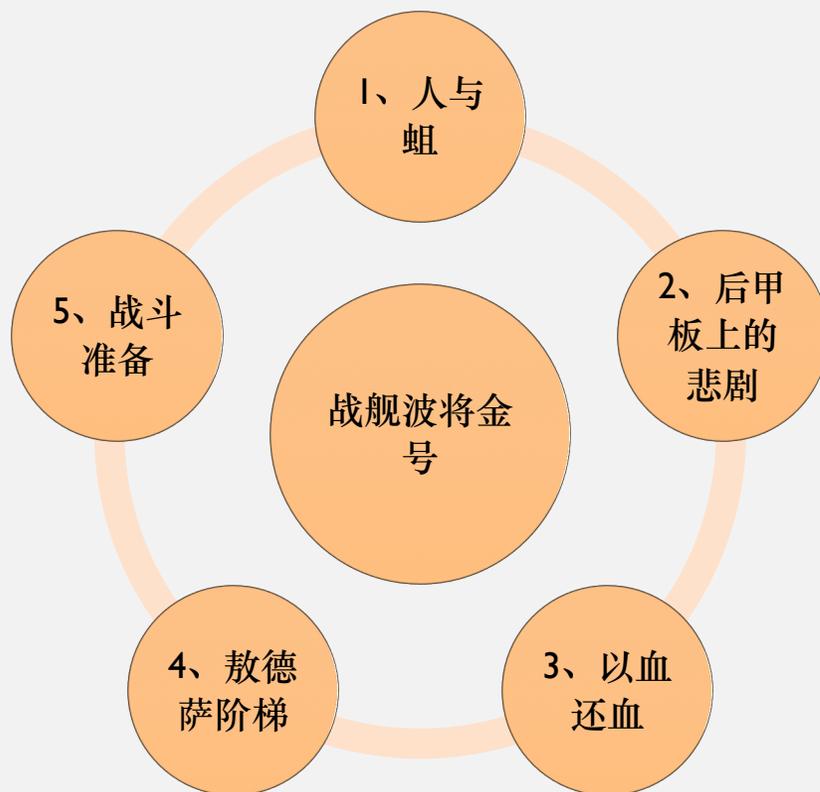

《战舰波将金号》拍摄缘起

- 1925年12月21日，是俄国1905年革命爆发的20周年纪念日，政府决定拍摄几部纪念性影片，爱森斯坦执导其中一部。
- 爱森斯坦和编剧阿卡疆诺娃合作，迅速写出了长达几百页的剧本，他们从1904年的日俄战争开始叙述，中间经过1月9日的“流血星期日”、全国总罢工、残杀犹太人事件，波将金号战舰起义，直到红色普列斯涅尔区街垒战的失败，方告结束，预计有800多个镜头。
- 由于时间紧迫，最后，爱森斯坦在敖德萨拍摄波将金号战舰起义这场戏的时候，果断地决定，将这个在剧本中仅占两页，总共49个镜头的片段，扩展为一部独立的影片，舍弃剧本中其它的内容，摄制组全力以赴投入工作，在一万名敖德萨市民和水兵的协助下，仅用100天时间便拍完影片，定名为《战舰波将金号》。

《战舰波将金号》的五个部分

(俄) C.M. 爱森斯坦 / 著 富瑞 / 译

蒙太奇论

蒙太奇理论

- 爱森斯坦认为，两个镜头的组接，“不是两数之和，更象两数之积”，一个单独镜头不具有的意义，两个镜头放在一起，就会产生第三种含义，也就是说，蒙太奇能创造新意义，观众看电影不仅是看，还在想。单独的镜头经过组合，会引起观众的思索。

杂耍蒙太奇

- 1923年，爱森斯坦还在创作戏剧的时候，就已经在在马雅可夫斯基主编的《左翼文化战线》上，发表了一篇见解独特的文章《杂耍蒙太奇》。文章认为：“杂耍蒙太奇”，应以精彩的、难忘的、出人意料的表演片段作为戏剧的基础，把会引起某种情感震动的特别刺激人的瞬间加以合成，贯穿在一个统一的主题之下。

敖德萨阶梯

- 《战舰波将金号》最能体现爱森斯坦蒙太奇理念的是“敖德萨阶梯”段落，这也是世界电影史上的经典段落。“敖德萨阶梯”一段是整片的高潮。导演爱森斯坦为了向观众展现沙俄军队的残暴，民众的无辜、恐慌和愤怒以及水兵的英勇和正义，在短短的六分钟的片段中，用了一百多个镜头进行组接。导演运用整齐武装的军队从阶梯走下的镜头与人们惊慌逃跑镜头的不断切换，加强了画面的紧张感和屠杀的严酷，刺激观众的视觉，加剧矛盾冲突，加深观众印象。

《战舰波将金号》的影响

- “《战舰波将金号》是世界上最优秀的影片。”
- —— 查理·卓别林

- “放映这部影片，就会造成一种促使国家发生政变的情绪”。
- —— 德国政府检察官

总结

- 如果就爱森斯坦的创作来看，它的艺术探索要比他的理论丰富，价值也大高于他的理论。爱森斯坦在今天的影响很大，主要还是通过他作品的丰富性和强劲感染力，更多的人通过反复观摩他的作品来汲取营养，尤其是这部《战舰波将金号》。敖德萨阶梯上的大屠杀这段高潮是影史上最著名的场面之一，镜头剪接之精准，影像冲击力之强，至今仍未减弱。