

在卡努杜的著名文章《第七艺术的诞生》中,确定了电影“第七艺术”的地位。电影艺术,结合了以往音乐、绘画、诗歌等艺术形式,是静态、动态、时间、空间、造型、节奏等艺术的综合。并且,这种综合不是简单的加权拼贴,而是一种崭新而独特的呈现。

安德烈·塔可夫斯基说过,“艺术家应当承担近似上帝的使命,艺术创造不是自我表达或自我实现,而是以自我牺牲创生另一种现实、一种精神性存在”。电影大师们用镜头捕捉生活中的忧愁无助,可以说是他们用镜头替人类承受了不幸,让观影者从这不幸中得到陶冶,从而更懂得欣赏生命绽放之美。

本期主题: 电影

“

虽然我的电影很多是讲述人生的苍凉,但那不意味我的人生观就是“痛苦即人生”。我感觉有的人生味道的时刻是人困难的时候。

《恋恋风尘: 侯孝贤谈电影》

作者: 侯孝贤
出版社: 新星出版社
出版年: 2018-4

侯孝贤在本书中回顾了自己的电影创作生涯,涵盖了《童年往事》《恋恋风尘》《悲情城市》等代表作品台前幕后的经历,他以精省、克制的电影美学和语言,捕捉着我们身处世界渐渐消逝的美感和意韵,呈现真实情境中生命的状态与本质,敞开给观者去感受和碰撞。

侯孝贤的电影中有大量没有人物的空镜头。空镜头的艺术美感,让观者能够从片中主角的视角看世界,看着属于他们的天、海、牛、羊,随着影片和时间的流动,电影和现实开始完全重合。或许,这使得侯孝贤的电节日奏显得过于缓慢,但是真实生活本不是“速度与激情”,生活本身就是这样缓慢,一个细小的疼痛也会停留很久。

如果说,3D技术能够给多人感官的真实体验,那么侯孝贤的空镜头则能给人心灵上的真实体验。

第七艺术

【文/停云】

“

电影唯一能做的就是使时间的流逝变得甜美。能给人做伴,让我们的生活稍微好一点,那就是好电影、好诗的作用。

《尤利西斯的凝视》

作者: 诸葛沂
出版社: 上海人民出版社
出版年: 2010-3

本书将安哲罗普洛斯的电影镜头进行宽阔而细腻的描写,展现出他游走于真实、虚幻与超现实之间,创造出时间在空间之中的流动的电影艺术。安哲罗普洛斯的一幕幕画面出现在眼前,展现出“另一个希腊”的历史,宛如流淌不息的河水,呈现出异彩纷呈的文化景观。

提到安哲罗普洛斯我们首先想到的是他那近乎“变态”的长镜头,他表示,长镜头并不是逻辑上的选择,而是自然的选择:“摄影机启动之后,我闭上眼睛。我听着演员们表演发出的声音,我能听到他们的呼吸和脚步声,听起来差不多时我就喊停……”

他的摄影机常常优雅又不安地扫过大片凝固的风景,穿过空旷的景物,最后停留在拥挤的人潮。这些镜头往往会“水乳交融”地形成某种有别于常规长镜头特性的构图感,锻造出“时间感”与“历史感”完美停滞的影片。

这是电影大师安东尼奥尼的一本笔记小说。他讲了三十三个故事,每个故事都不长,但你绝对不能快速地读完,因为安东尼奥尼的故事细腻如浪花,没有柔软触手的阅读只会让你失去它。荒凉的海滩、空旷的郊野、平静的海面、废弃的空城和无人的街巷,通过这些视觉的“蒸馏”精粹,人们可以感受到安东尼奥尼在象征和隐喻上的刻意求工,以及他极富暗示力的摄影手法。

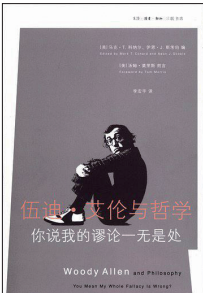
安东尼奥尼总是清楚地知道人们想要的是什么,但是他并不说,只是冷静地把它表现出来。他手持摄影机如同手持一把锋利的剃刀,一点一点地划破这世界蒙在人们头脑之上的那层蒙皮,在划破那层黑暗之后让你看到别的哲人手里所握的蜡烛,他不持蜡烛,但他可以教你怎么样去看到那些持烛的人。

“

人们对我最大的两个误解是:第一,他们仅仅因为我戴眼镜,就认为我是知识分子;第二,我的电影不赚钱,所以他们就认为我是艺术家。

《伍迪·艾伦与哲学》

作者: [美]马克·T.科纳尔/伊恩·J.斯考伯
出版社: 三联书店
出版年: 2010-6

伍迪·艾伦的电影里充满了最重要的哲学命题和观念,尽管他对专业哲学家冷嘲热讽,尽管他拒绝系统地讨论哲学立场,但是他的电影以幽默的手法,有效地将基本哲学问题放进成千上万人的脑袋中。

本书娱乐性地探究这个叫作“伍迪·艾伦”的哲学宝藏,让没有哲学基础的人也能够对伍迪·艾伦的作品进行深层次理解,让读者在发笑中思考。

“

当一行诗变成一个感触时,就不难把它放进电影里。这行艾略特的诗:谁是始终走在你身旁的第三者?总是引诱着我。他不让我有个静谧的空间,那个总在你身旁的第三者。

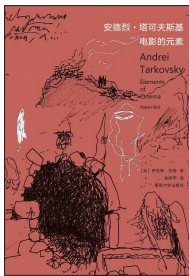

《一个导演的故事》

作者: [意]米开朗基罗·安东尼奥尼
出版社: 广西师范大学出版社
出版年: 2003-6

“

一个人买了一张电影票,就仿佛刻意要填补自己经验的鸿沟,让自己投身寻找“失去的时光”。

《安德烈·塔可夫斯基: 电影的元素》

作者: [美]罗伯特·伯德
出版社: 南京大学出版社
出版年: 2018-6

塔可夫斯基的电影往往不同于既有的叙事类型电影,更多是从他自身的日常梦境与生命体验中自然生长出来的,极具独创性。为了解密塔可夫斯基的电影梦境,本书作者伯德追溯那些尘封的岁月,然后带领读者穿越电影世界中一条条幽深的密道,凭借“土、火、水、气”四种电影的元素忽明忽暗的光亮,探寻一个个神秘诡谲的角落。

在宛如梦境的电影《镜子》中,塔可夫斯基常常只保留必要的意象,而并不加以任何解释说明,同时在影像时序上相互错位,构建出一种类似于“破镜重圆”的碎片化拼贴叙事,但并非冰冷生硬的排列组合,而是基于以梦为马的流淌的内心感受。他把构成日常生活的一切失掉的含义网罗到一种更精细的戏剧中,揭示无重大意义可言的生活瞬间所具有的广泛含义。