

观前沿艺展 启艺术新知

还记得上一期蒙太奇专题吗？上次我们简要介绍了蒙太奇的内涵，一同见识了这一革命性表现手法在不同领域展现出的蓬勃生命力。而这一期，我们将把目光投向更具体、细微的层面。我们首先要认识一位举足轻重的人物——谢尔盖·爱森斯坦，看看这位艺术大师如何与蒙太奇彼此塑造、相互成就。接下来，我们将走进中国国际设计博物馆的红墙之内，透过展览中的几组场景，更生动地感受蒙太奇的艺术魅力。相信你一定会深感不虚此行！

爱森斯坦——蒙太奇魔法师

■李泽铭(中国美术学院)

你有没有想过，电影里那些在今天看来理所当然的蒙太奇技巧，是谁发明并且发扬光大的呢？答案是一个100多年前叫谢尔盖·爱森斯坦的俄国人。提到蒙太奇，我们绝对绕不开这个名字。他就像蒙太奇世界里的“祖师爷”，不仅为电影蒙太奇打下了地基，还为中俄艺术交流作出了巨大贡献。

还记得我们前文提到的《蒙太奇：从辩证法到动力学》展览吗？这个展览中有相当多的篇幅都和这位爱森斯坦息息相关呢。想看明白这个展览，咱们还得先认识一下这位展览里的“主角”。

建筑师家庭里走出的电影人

谢尔盖·爱森斯坦于1898年出生在俄罗斯里加的一个建筑师家庭。在爱森斯坦还年幼的时候，他就开始看电影和戏剧，并且在他14岁那年第一次参加了剧目的演出。从那时起他便意识到，这会是他一辈子的事业。

1918年，爱森斯坦加入了红军。打仗之余，他忙着演戏、做服装、写剧本、布置舞台，简直是个“全能选手”。他还拼命研究戏剧和文学，这些都为他后来成为大导演打下了基础。1923年，他拍出了自己的第一部电影《格鲁莫夫日记》。从这一刻起，他真正成了一名电影人，并且在艺术圈里活跃了将近25年，直到去世。

展览中《战舰波将金号》经典的“台阶戏”场景复原

把蒙太奇作为电影和思想的武器

1923年，爱森斯坦在一本杂志上发表了一篇文章，标题叫《吸引力蒙太奇》。他第一次把“蒙太奇”这个词——源自建筑学，用在了戏剧里。后来，他又把它用到了电影中。一个新的电影学派和理论就这样诞生了。

爱森斯坦不仅是导演和编剧，更是个爱思考的哲学家。他刚开始搞艺术的时候，就在琢磨：艺术怎么能让社会变得更好？他发现如果在电影中把两个不同的画面放在一起，它们就会产生一种新的意思，这就是蒙太奇——他表达思想的武器。

让我们举一个例子：电影里一个画面是工人罢工，另一个画面是军队。单看一个是工人，一个是军队，没什么特别。但把它们连在一起，你就会感到：那些穷苦工人好可怜，那些士兵好不公平！这就是蒙太奇的魔力。爱森斯坦用这种方法，让观众在看得过瘾的同时，也被悄悄地“教育”了。可以看出，注重电影本身的美感并发挥它的教育引导作用，始终贯穿着爱森斯坦的思想。

1925年，爱森斯坦最厉害的一部电影《战舰波将金号》上映了。这个故事改编自真实历史事件：1905年，在俄国一艘战舰上，水兵们发现伙食里的肉已经变质生虫，而他们的反映得不到上级的理解。他们拒绝食用烂肉，却被军官以开枪威胁。关键时刻，一位水兵带头反抗，大家纷纷响应，最终他们占领了战舰，升起了声援工人阶级的红旗。这部电影里有一场超经典的“台阶”戏：一辆婴儿车从高高的台阶上滑下来，旁边是逃跑的人群和倒下的士兵，画面快速切换，配上紧张的音乐，观众的心都被揪住了。爱森斯坦用这种快速剪辑制造了强烈的情绪冲击，让大家看清了旧日社会的黑暗，也感受到了反抗者的英勇。这部电影不仅让爱森斯坦成了苏联电影界的大明星，还激发了无数人的革命热情。（下转6版）

◀爱森斯坦《战舰波将金号》电影上映时的宣传海报 摄于中国国际设计博物馆

