

西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

作业名称：基于影片《闻香识女人》解读
人生的颠覆、救赎与教化

学 院：	软件学院
学 号：	2021302853
姓 名：	张苏宇
课程名称：	西方电影文化

2023 年 10 月 30 日

摘 要

《闻香识女人》是一部思想性和艺术性高度融合的电影，讲述了一个关于勇气、友情和成长的故事。影片通过精彩的故事结构、深刻的人性刻画和感人的情感表达，赞美了人格中最真挚最纯净的部分，成为了一部经典之作。

影片中弗兰克是一个因为多次嗜酒而失去晋升的机会，更为糟糕的是他甚至由于在军校时上课喝酒而失手导致自己成为一名盲人，最终成为一名命运和人生的失意者。可见，弗兰克中校不仅是在生理上失明，更在精神上一片黑暗。由于失明，弗兰克自认是一位社会的边缘人，丧失了生活目标，找不到生存的意义，自暴自弃，丧失了自己继续生活下去的信心和勇气。所以，弗兰克中校计划用最后的精力来享受一次美好的生活：带查理出游、住豪华酒店、探望亲人、吃佳肴、开飞车、跳探戈，最后通过饮弹自尽来终结自己的生命。然而事与愿违，由于生性直率、善良的查理奋力阻止了弗兰克中校愚蠢的自杀行为，在以后他们相互接触的日子里，通过共同生活、不断磨合出彼此之间父子般的感情。进而，弗兰克中校重拾起自己继续生活的信心和力量。最后，弗兰克中校在学校礼堂为学生查理进行了一场出色的辩护，使他免于学校的处罚，从而学生查理也在其人生十字路口处获得了重生，开启了自身人生道路的一个新篇章。

作为一部艺术性和思想性高度融合的经典影片，它不仅具有精巧的故事情节，更有对心灵净化与生命意义的思考和升华。影片通过不同方面来展现对两位主人公人性世界的生动刻画，更是对生命救赎和灵魂升华的追求。世间万物，要算是人与人之间的感情是最难体现的，更何况在这部电影中是描写的两个年龄不同、身份不同的男人之间的感情，这两个主人公在对命运的感悟上也存在很大的差别。《闻香识女人》采用“一次意外的邂逅、”“一场性感的探戈”、“一出恣意的飙车”以及“一段酣畅淋漓的演讲”为广大观众完美地展示了生命从毁灭到重生的整体过程，也给弗兰克一个生存下去的理由，也让人们知道生命没有黑暗，灵魂没有假肢^[1]。

关键词：颠覆、救赎、教化

ABSTRACT

"Scent of a Woman" is a movie with a high degree of integration of ideology and artistry, telling a story of courage, friendship and growth. The movie has become a classic through its wonderful story structure, profound human portrayal and touching emotional expression, which praises the most sincere and pure part of the personality.

In the movie, Frank is a man who loses his chance for promotion because of his repeated alcoholism, and worse still, he even becomes blind because of his drinking in class at the military school, and eventually becomes a disappointment in his fate and life. As you can see, Lt. Col. Frank was not only physically blind, but also mentally dark. Due to his blindness, Frank considered himself as a marginalized person in the society, lost the goal of life, couldn't find the meaning of life, gave up on himself, and lost his confidence and courage to continue his life. Therefore, Colonel Frank planned to use his last energy to enjoy a good life: to take Charlie on a trip, stay in a luxury hotel, visit his relatives, eat delicious food, drive a fast car, dance tango, and finally end his life by drinking himself to death. However, it is not the case, because of the straightforward, kind-hearted Charlie to prevent the stupidity of the suicide behavior of the Colonel Frank, and in the days of their contact with each other, through the common life, and continue to bond with each other like a father and a son. In the following days, through their contact with each other, a father-son relationship develops. In turn, Lt. Col. Frank regains his confidence and strength to go on with his life. In the end, Lt. Col. Frank makes a brilliant defense for student Charlie in the school auditorium, saving him from being punished by the school, and student Charlie is reborn at the crossroads of his life, starting a new chapter in his own life path.

As a classic movie with a high degree of artistic and ideological integration, it not only has an exquisite storyline, but also has the purification of the soul and the meaning of life and sublimation. The movie vividly portrays the human world of the two protagonists through different aspects, but also the pursuit of life redemption and soul sublimation. Among all things in the world, the relationship between people is the most difficult to reflect, not to mention that in this movie, it is the relationship between two men with different ages and statuses, and there is a great difference between the two protagonists in their perception of fate. "Scent of a Woman" uses "an accidental encounter," "a sexy tango," "a freewheeling car race," and "a hearty speech" to describe the relationship between the two characters. A hearty speech" for the audience to perfectly show the whole process of life from destruction to rebirth, but also to give Frank a reason to survive, but also let people know that there is no darkness in life, the soul does not have a prosthesis.

KEY WORDS: Subversion, Redemption, Indoctrination

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
第一章 电影片名的解读	4
第二章 人生的颠覆、救赎与教化	5
2.1 颠覆	5
2.2 救赎	6
2.3 教化	7
第三章 总结	9
参考文献	10
致 谢	11

第一章 电影片名的解读

这部电影拥有一个迷人而又不乏寓意的片名：《闻香识女人》（Scent of a Woman）。你初看这一片名，可能想到这是一部与情爱连接很紧密的电影，反映一定是男人与女人之间的故事，但是实际上影片却叙述的是男人与男人之间的故事。用“闻”字，是因为退伍军官弗兰克中校是个盲人，只能调动听觉和嗅觉来进行感知并反映心理活动。通过“闻”这个行为动作，弗兰克中校进行自己心里的判断来感知身边人的外貌乃至内心世界。长期的失明生活使得弗兰克中校对听觉和嗅觉异常敏感，所以影片的一开场就是弗兰克中校坐在椅子上，摸索着把酒倒上，喝酒，吸烟，这一幕拍得特别真实。

编剧古德曼认为：“阿尔·帕西诺演的盲人军官是一个性格怪异、狂妄自大的人，让一个像是软柿子的中学生去和他接触，肯定会有奇妙的化学效果。作为一个盲人，弗兰克中校身体上的残疾导致了他的语言行为上的怪异及心理上的畸形，想了结自己的一生，结果他碰到了生命刚刚开始的中学生——这无疑会唤醒他对生活和生命的渴望。”我们能看到弗兰克的眼神是不聚焦的，是散乱的，茫然的，非常空洞的。这是超越盲人意义上的一种演绎，是建立在弗兰克感情释放的基础之上对生活绝望的体现。这为我们展示了作为曾经在过去有过无数风光、经历过无数荣耀、获得过无数欢乐的这样一个人物，弗兰克中校失明了，后来走向了人生的晚景，感觉到了无比的凄凉，甚至失去了活下去动力的人物形象。同时，如果说视觉的缺失而使弗兰克中校对生活感到绝望，那么敏锐的嗅觉是唤起他对生活燃起信心的一个途径。弗兰克中校能靠闻对方的香水味道识别香水的品牌，甚至识别对方的身高、发色乃至脾气秉性等。由此可见，这些不仅仅表现他具有敏锐的嗅觉来“闻香识女人”，更是突出了他对生活的深刻理解、感悟和渴望及对生命的留恋。

第二章 人生的颠覆、救赎与教化

2.1 颠覆

影片带有鲜明的时代特征，反映了一个时代的巨变。弗兰克出生于一个传统的美国家庭，从小接受了个人奋斗、爱国主义、爱人如己、民主主义等传统的美国价值观念和政治观念。成年之后，弗兰克进入军界，由于其天资聪颖很快被选入情报系统。弗兰克军功卓著，晋升也比较快，1963年前他已经成为情报系统内的上层人士。1963年，肯尼迪总统在达拉斯遇刺，约翰逊继任总统。受到总统垂青的弗兰克被召为总统幕僚，进入核心决策层。他一路青云直上，令人羡慕。然而，到了60年代中期，美国社会暴露出很多社会问题，这对于了解内幕的他来说，简直就是对他心灵的折磨和摧残。

就拿我们都熟悉的越南战争来说，情报系统甚至美国政府采取了许多欺骗性的手段，致使美国深陷战争的泥淖，而且花销越来越大、伤亡越来越多，人们对其战争的意义持怀疑态度。在这次战争中，约翰逊总统的个人政治缺陷表现得更加明显可见，他更加独裁专制、排除异己，使得许多高层官员辞职或被解雇。此外，他还不守诺言，毫无诚信可言，使人们对他权威产生怀疑。这一切对于一个受传统思想熏陶并坚信爱国主义信条的弗兰克来说，他对国内政治产生了动摇和怀疑。

此外，社会风气也每况愈下。虽然物质财富越来越丰富，但社会风气却越来越败坏。金钱至上、放浪形骸、消费主义战胜了宗教信仰，人们失去了生活的方向和意义，吸毒、犯罪等社会现象极为普遍。尤其让弗兰克不能接受的是，代表着美国未来的年轻一代，也没有摆正好自己的位置，尽情享受着的繁华的物质生活，而在价值观、生活方式和道德标准都背离了传统，导致了他们无所不为，没有家庭和社会责任感，社会处于濒危状态。整个社会价值被颠覆了，急待修整。

人的内心活动是反映社会现状的一面镜子。这一切都从弗兰克的内心活动和现实生活中体现出来，并通过主人公的人生经历透析了美国的社会危机，最后一部分对美国社会危机的原因进行了探悉。正直的查理坚持原则的态度和在这件事上所受的煎熬触动了弗兰克的内心深处的淡化而没有消失的良知，他不忍心这

个心灵完美无瑕的孩子受到打击，然后像他一样走向堕落。在他为查理辩护的时候，他说：“我从来都知道什么是对的，可是我从来都不去做，因为那太艰辛了。”显然，正是由于社会不健康了，才导致做正确的事情的艰辛。正是感到个人无法改变这个病态的社会，才导致这个杰出的军人玩世不恭、醉生梦死。正是由于他的良知还在，才导致他对社会、对自己的行为极度的痛苦。所以，在他自杀时喊出的“我没有生命!”、“我这里一片漆黑!”，与其说是眼睛瞎掉后生活失去了乐趣，不如说是一个良心未泯的人的深深自责和对这个社会的绝望的嚎叫。

2.2 救赎

弗兰克可以被看作是广大退伍军人的代言人。对于他们许多人来说，困扰他们的并不是经济上的困顿，而是精神上的极度空虚，渴望得到社会更多的关心与尊重。影片中，弗兰克数次企图自杀，但最终还是放弃了这个念头，并说：“你可曾感受过，一心想要离开，却又依依不舍?”正是这一主题的点睛之笔，似乎也正是广大退伍军人内心的真实写照。而最终弗兰克战胜自己，重新树立起面对生活的勇气和信心。弗兰克唯一能找到一丝心灵慰藉的是贯穿影片始终的“闻香识女人”，虽然“闻香识女人”的次数不多只有三次，但却是弗兰克能找到生活和承认自己社会存在的唯一精神支柱。

这部影片中最令人印象深刻的场景是盲人弗兰克中校与一个萍水相逢女孩的一次性感探戈及与查理自由飙车。正如弗兰克中校影片中所说：“人生也许会踏错步，但是探戈不会。因为它简单，踏错步子继续跳就行了。”我们能感受到在弗兰克中校看似狂妄不羁的外表下对生活的热爱和心灵的挣扎，同时也突出了那是一曲生命的探戈，里面有丰富多彩的人生。而当他从舞池下来，女孩离开时，他那种失望，那种一下被抽空所有的精力的神情，更是给观众留下深刻的印象。弗兰克中校的爱好：喜欢女人是第一位的，而排名第二却是法拉利跑车。这些是他能够生活和承认自己社会存在的惟一精神支柱。作为盲人，即使有人领着走路，他都会感觉不熟悉而惴惴不安，何况是去飙车。弗兰克中校在查理的指点下自己驾驶法拉利并不断加速，飞驰在喧嚣的街道中，飙车这个过程是弗兰克中校黑暗生活和绝望心理的一种极大的释放：我可以像正常人一样，无拘无束，我不必整天停留在这种规范化的恐惧中。飙车中，弗兰克中校的那种痛快、随意、酣

快淋漓，正如他心中对生命的渴望和对生活的热爱。结束与美人的探戈、忘情的飙车后，在弗兰克的世界里突然失去了方向感，变得非常失落并陷入无限的迷茫中。在弗兰克中校回酒店的路上，他的行为和精神开始变得异常，随之与学生查理发生争执，弗兰克在摔倒后站起来黯然地对查理说：“我累了，查理。”这句话真切地流露出他当时内心世界的情感，更是他完全放弃生命意愿的表达。

对于他自己来说，是那么绚烂，又是那么孤独。虽然他努力炫耀着盲了眼也一样能寻欢作乐花天酒地，但却并不代表他有超人的自信，种种顽强背后其实正是深深的绝望。所以，才会在纵情狂欢后一下子苍老衰弱，会两度想要自杀，因为，命运夺去了他的视力，剥夺了他生命的多姿多彩、多种可能性。他说过唯一值得挂在口边的词是“女人”，这是热爱生活的体现，但极端爱慕女人的他，却只能闻香识女人。对那查理来说，他也不是一开始就有信心的，曾用世俗的标准劝少年屈服算了，免得被开除出校，毁掉前途。而弗兰克在的一系列举动，逐渐使查理的内心不再矛盾，他通过弗兰克自杀前的真性情的生活感受到了另一种生活的态度，这是一种有别于社会上虚伪生活的态度——真诚、自由而高尚的活着，心安理得的享受着生命的乐趣。

最后弗兰克为查理辩护的情节，正是影片高潮部分，他们彼此明白了一个生活道理。最后的结果是很奇妙的，在两人相处的过程中都逐渐被对方所感动，查理的苦劝让弗兰克重新审视自己，决定放弃自杀善待生命，而弗兰克也在有意无意中，不时用正话反话刺激，鼓励着查理。回程途中查理最终决定保守秘密。弗兰克“闻香识女人”来救赎自己死去的灵魂，在故事的交错发展中，他也救赎了差点被虚伪的社会扼杀的查理，同时，查理也挽救了几度欲自杀的弗兰克。就这样，他们不仅救赎了自己，也挽救了对方。

2.3 教化

弗兰克虽然是个双目失明的退役军人，但是做事却有一个原则，也是教会他人为人处世的做人原则。从影片中，我们可以看出他教导人们做人要真诚与正直、对生命的热爱，同时也教导人们要对腐朽的东西采取坚强的态度，不要任之伤害生命中美好的东西。

电影中，最高潮的地方莫过于结尾弗兰克那场酣畅淋漓的演讲。当中校出现

在学校的纪委会上，帮查理进行辩解的时候说，他经常看到很多年龄跟查理一样大甚至是更小的孩子，他们失去了胳膊和腿，将自己的热血挥洒在战场中，这让他感到很心痛，但是与之相比，看到一群从高尚逐渐堕落到卑鄙的灵魂的人更让他痛心疾首，灵魂不可能有假。在弗兰克义愤填膺的演讲中，可以清晰地看到查理所在的学校是崇尚正义和追求真善美的，但这部电影给大家展示的学校却是充满着金钱、权利和自私，在那里，也处处体现着社会中那些尔虞我诈、相互压榨的现象。在当时的社会环境中，有多少满怀梦想的学子被逐渐浸染，失去了自己最初的梦想和方向。弗兰克在宣判席上满含泪水，他认为经过这些年的磨炼，没有人比他更清楚什么才是正道。他认为查理不过是选择了正道，我们应该让他继续前进。

在这段演讲中，相信弗兰克告诉每一位观众什么叫原则，什么叫坚持以及做人的道理。弗兰克在这次的演讲中，也迎来了一位女教师的崇拜，并从赞美他的女教师身上闻到了最让他心动的味道——“石之花”，绽开在碎石中的花，这种花生活在逆境中，但是它不屈于现实，这也是弗兰克心中寻找的花^[2]。

这部电影成功地为大家展现了人性、道德、公正以及生命等多方面的思考，对于这些方面的思考，不应该单纯地停留在某一件事情上，而是应该通过对电影中主人公的内心和人格进行分析，从而感受主人公那种独特的判断能力、分辨能力，以及对正义的执着犹如闻女人一样敏感，在金钱和权利的引诱下，敢于坚持自己的人格，让那些贪名图利的小人成为餐桌上的残羹。不因为环境的不顺而逐渐消沉，不在诱惑中妥协，实现不同的生命自由无羁的交流。

此外，影片中对教育制度中极不人性化的原则也作了极为猛烈的抨击，也主题鲜明地批评了美国当今中学教育注重外部名利、价值观严重走样的弊病，弗兰克通过自己的言行影响了“查利”们整个一代美国中学生，说道“：有些古老的品质已不适应现代社会，而自己和绝大多数人一样，已经沉沦无法自拔。他只是恳求，人们不要用冠冕堂皇的虚伪道德，去阻碍那纯洁少年走向通往完整人格的正途，使其成为畏难怕苦而放弃灵魂的又一个庸众”。可以看出，当人们处在教师绝对权威、对学生的填鸭教育、重分数轻品德的思想充斥中小学的教育环境下，又能为社会培养出什么样人才呢。结果可能是学校问题接连不断、离家出走、暴力抵抗、早恋，甚至杀人都成了他们减轻压力的唯一途径。弗兰克的演说给了在

场所有人以启迪，希望能让有心人从中看到教育意义和方法，让社会上有更多人能有所改变。弗兰克在学校礼堂激昂演说，挽救了查理的前途，也讽刺了学校教育的伪善，使坚持走正道的查理最终得到公正的对待，他不须为整个事件负任何责任，而真正的肇事者在人群中被弗兰克的“狗屎、胆小鬼”骂得抬不起头来。

第三章 总结

影片《闻香识女人》诠释的不仅仅是“两个男人”或“男人与女人”的故事，而且是对其所蕴涵的哲理作了一次深刻的阐述。它不仅“暗示了一个普遍的、简单的，但又是必要的人生哲理：生存的意义永远大于无价值的死亡（如自杀）”，而且“对当代社会普遍危机感的描绘，体现了对当代人的生存状态的关注”。^[3]该影片是对当时美国社会的真实写照，它好比是一个万花筒，让人们从中明白了许多为人处世的道理。导演在两个多小时影片的篇幅里，用一次意外的邂逅、一场“性感”的探戈、一出恣意的飙车和一段酣畅淋漓的演讲为我们完整的勾勒出生命从“毁灭”到“重生”的全部过程。它向观众昭示着“不在逆境中沉沦，不在诱惑中妥协”的人生哲学。在影片的结尾，弗兰克回到家中，进门的弗兰克逗着在院子里嬉戏的小外甥孙女，“小哈莉，我们和好吧。”他原谅了小哈莉的胡闹，原谅了这个糟糕但也美好的世界，更重要的是，他原谅了失明，也原谅了自己。

参考文献

- [1] 王青. 生命的探戈——影片《闻香识女人》的心理人格分析 [J]. 安徽文学, 2008, (07).
- [2] 徐建刚. 《闻香识女人》的心理描写艺术 [J]. 电影文学, 2007, (6).
- [3] 陈志菲. 追寻弗兰克的心理走向——兼评影片《闻香识女人》的文化意义[J]. 世界电影, 2003, (04).

致 谢

恭敬在心，不在虚文！