

IDX G9 Chinese H+

Study Guide Issue S1 Monthy 2

By Jimmy, Edited by Hannah

NOTE: This is an official document by Indexademics. Unless otherwise stated, this document may not be accredited to individuals or groups other than the club IDX, nor should this document be distributed, sold, or modified for personal use in any way.

目录

《钢的琴》

1. 导演与背景
2. 电影的历史背景
3. 故事简介
4. 核心主题
5. 镜头与构图分析
6. 人物形象分析：淑娴

1. 导演与背景

- 导演信息

- 导演: 张猛

- 中国大陆导演, 辽宁省铁岭人
 - 以关注小人物命运、现实主义与黑色幽默风格见长
 - 代表作包括: 《钢的琴》 《二次曝光》 《一切都好》 《无人驾驶》

- 拍摄背景

- 创作动机

- 张猛希望记录 90 年代末至 2000 年代初东北工人群体的精神挣扎
 - 聚焦“尊严”“梦想”“父爱”等在困境中的坚持

- 其他信息

- 男女主演 (饰桂林、淑娴) 由于他们也是东北人, 本影片代表了他们心中的创伤, 愿意 0 片酬出演
 - 拍摄时资金严重不足, 由韩国企业资助-小菊由韩国女演员饰演

- 影片信息

- 2010 年拍摄

- 获得:

- 第 3 届悉尼中国电影节“评委会特别推荐奖”
 - 第 28 届迈阿密国际电影节“最佳国际电影奖”
 - 第 18 届北京大学电影节“艺术探索奖”
 - 第 14 届上海国际电影节传媒大奖“最佳影片”
 - 第 14 届中国电影华表奖优秀故事片
 - 第 28 届电影中国金鸡奖最佳故事片提名
 - 第 48 届台湾电影金马奖最佳剧情片提名

- 体裁: 艺术电影

2. 电影的历史背景

- 故事背景

- 90 年代国企改制，大批工人下岗

- 时代的阵痛

- 东北建国前：

- 战略要塞，中西文化交汇，哈尔滨被誉为“东方小巴黎”之一（另一为上海）

- 重工业基地

- 改革开放后的国营工厂体制改革：

- 国企亏损+97 年金融风暴

- “砸破铁饭碗”：工厂办社会“从摇篮到坟墓”的单位制 VS 80 年代中期开始实行劳动合同制

- 1998-2000 年间，每年都有近 700 万-900 万工人下岗，至 2003 年，国企下岗职工 累计 2818 万人

3. 故事简介

- 开端：争夺抚养权与钢琴的执念

- 下岗工人陈桂林与妻子小菊离婚，女儿小元的抚养权成为焦点。

- 小菊再嫁了一个富裕的生意人，靠卖假药发家致富。

- 女儿小元提出：谁能给她一架钢琴，她就跟谁。

- 陈桂林无力购买钢琴，决心为女儿弄到一架琴。

- 他试图用纸板画琴键蒙混过关逗女儿开心，但被女儿识破。

- 他和女友淑娴及工友组成小乐队，在红白喜事上奔波挣钱。

- 发展：屡试屡败的求琴之路

- 方案一：借钱购买

- 向身边朋友们借钱，但大家同是下岗阶层，均告失败。

- 方案二：学校偷琴

- 深夜与工友潜入废弃工厂的学校偷钢琴，结果被保安发现，行动失败。
- 方案三：自力更生造琴
 - 在图书馆发现一本俄文钢琴制造书，萌生自己造的念头。
 - 说服了曾为工程师的退休老汪加入，组建“造琴小队”。
- 高潮：集结队伍，在废墟中铸造梦想
 - 团队集结与分工
 - 召集了之前的同事：快手、胖头、王抗美、季哥等。
 - 每个人凭借各自在工厂时代的技能（木工、锻工、钣金、调音等）各司其职。
 - 造琴过程中的波折与插曲
 - 在破旧的废弃工厂车间里开工。
 - 团队成员各自面临生活困境（如胖头为女儿打架、季哥被警察带走）。
 - 陈桂林与女友淑娴因误会发生情感矛盾。
 - 前妻小菊回来，欲用金钱直接带走小元。
- 结局：钢琴与告别的交响
 - 钢琴终于在集体的努力下造好，是一架真正的“钢的琴”。
 - 女儿小元最终选择跟随母亲去往条件更好的新家。
 - 陈桂林在空旷的车间里，为所有朋友和女儿弹奏起钢琴曲。
 - 造琴的目的：虽未挽回女儿，却挽回并告别了尊严、友情和一段被遗忘的辉煌时代。

4. 核心主题

- 复杂纠缠的两人关系与失落的父爱
 - 陈桂林与小元：父爱无法兑现的责任
 - 父亲的爱具体化为“一架钢琴”的责任，而这恰恰是下岗工人陈桂林物质上无法承担的重负。
 - 他所有荒诞的努力，本质上是一个父亲在新时代价值标准（金钱）前，试图证明自己仍有履行责任的能力。

■ 结局表明，他最终完成的不是“留住女儿”的现实责任，而是“成为一个值得女儿未来某日回忆的父亲”的情感责任。父爱在过程中升华，也从私人占有转向了成全。

- 陈桂林与淑娴/小菊：情感与现实的映照

- 与女友淑娴的关系，是现实困境中的相濡以沫与波折，充满了烟火气与不确定性。

- 与前妻小菊的关系，是过去与现在、情感与现实选择的直接冲突。小菊代表的“有钱新生活”是另一种父爱（提供优越物质条件），与陈桂林的“亲手创造”形成残酷对比。

- 父爱的悖论——以创造完成“失败”

- 陈桂林的“失败”（失去抚养权）是社会与经济层面个人责任的失效。

- 但他通过发起并领导一项近乎史诗般的工业创造，在精神层面超额完成了父亲的角色——他不仅给了女儿一架琴，更给了她一个关于父亲与他的朋友们“可以创造奇迹”的永恒故事

5. 镜头分析

- 小元询问桂林关于小菊给小元买东西一事“是怎么想的”一幕

- 从桂林愤怒时的背光再到光正面打在桂林脸上，象征误会的解决

- 水平的移动具有画面张力，暗示父女之间的冲突以和缓的方式解决

- 偷钢琴部分

- 剧情上：

- 下岗工人重聚之后默契地执行了这次偷琴的目标
 - 张猛也特地没有在电影中包含他们商讨关于偷琴的情节
 - 作为从前工业文明的主角们，如今的下岗工人只好接受被时代抛弃的事实，然而这一次为了工人挚友的家人，这些似乎放弃希望的人仿佛找回了昔日的尊严与热情
 - 他们的荒诞行为也烘托出了挚友之间的浪漫友情

- 音乐方面：

- 偷琴前-流行乐：轻快明朗，展现了他们在偷琴过程中努力放松、自我调节的情绪，也带着几分滑稽与心虚，衬托出陈桂林一行人因一时热血而决定实施盗琴举动时的荒诞与无奈
 - 偷琴时-紧张、略带悬疑氛围，但仍保留喜剧色彩：通过卡通式的夸张幽默，放大了众人在偷钢琴时手忙脚乱的可笑感
 - 偷琴后-《致爱丽丝》：寄托了陈桂林在决定偷钢琴时对女儿深沉的父爱，旋律浪漫，使这一举动更具情感重量

- 动员汪工部分

- 开过的火车：象征着不断向前的时代洪流，通过摄像机的水平右移+从桂林炸鱼站在中间切到空镜，暗示像桂林这样的下岗工人被时代抛弃，不再是主角的悲惨

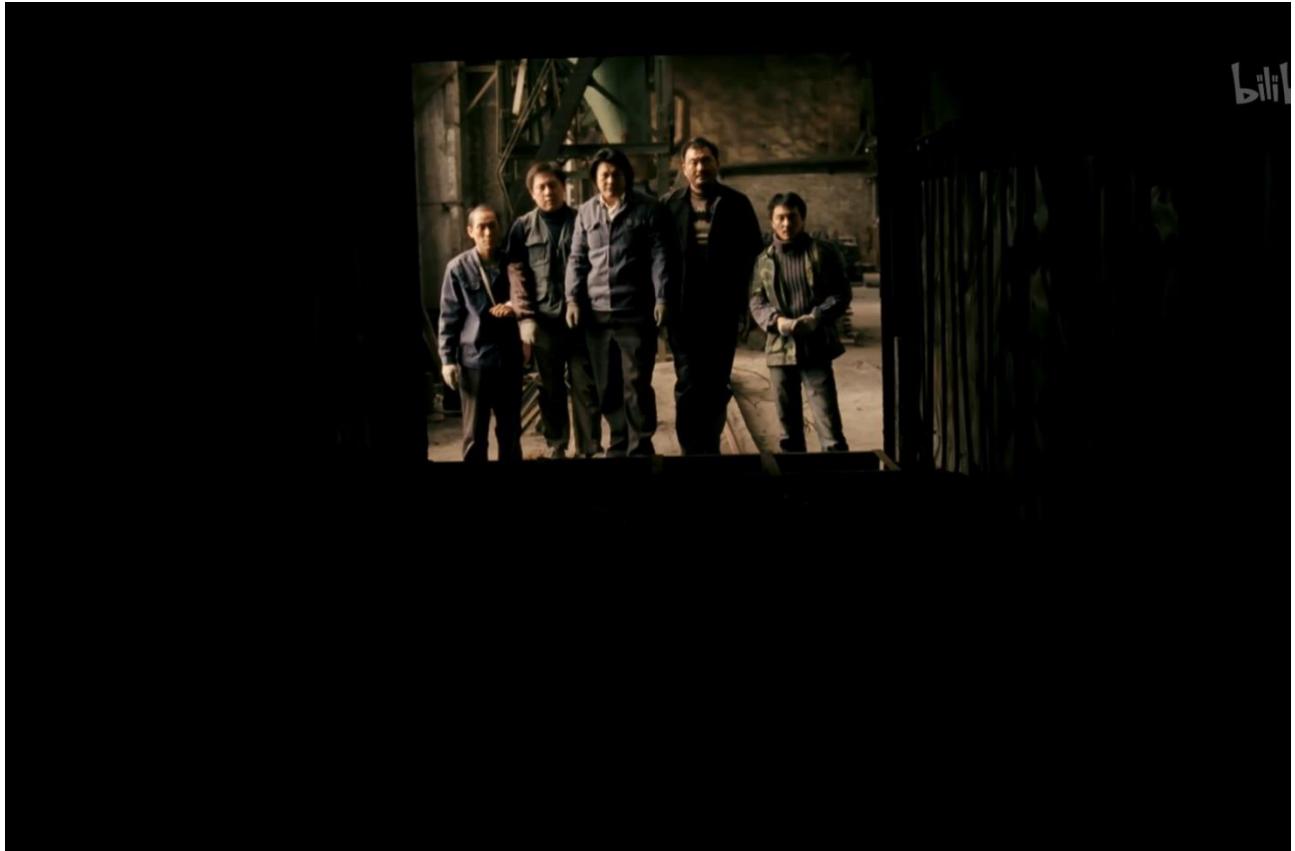

- 淑娴提起去苏联留过学的汪工的事情，提到他身上总是有种“酸酸的味道”，呼应了这些原本是被尊重的工人下岗之后的迷茫，在当时最受关注的汪工身上也必定反差最大，表现出了在释然之前工人们的现状与过去的处境形成的对比和冲突

- 造钢琴场景

- 通过拉的镜头动作，构造出一种庄严。工人们站成一排，目送象征着属于他们那个时代的工厂制度的“钢”琴离开，更是暗示了这批下岗工人通过制作钢琴来向过去的自己以及那个带有浪漫主义色彩的重工业时代告别、释怀，以全新的姿态走向新的时代的样子。

6. 人物形象分析：淑娴

- 有文化的知识分子
 - 读得懂俄文
 - 唱歌好听，还会“弹钢琴”（虽然跑调）
- 喜欢、尊重儒雅的人
 - 桂林与淑娴讨论去苏联留过学的汪工的故事
- 和下岗工人的对比
 - 淑娴与工人们在一起的镜头，淑娴往往都坐在高位，暗示淑娴和工人们文化底蕴的差距

