

小城之春的新与旧

小城之春作为中国电影史上的经典电影，有着不可磨灭的重要意义。虽然费穆版的小城之春在创作结束后受到当时环境的影响，效果不佳，但在电影的创作意义上，它的成就是不能不提的。以至于在 2002 年田壮壮再次翻拍，向经典致敬。

从费穆版和田壮壮版对比分析小城之春，来把握这部经典电影在时代不同，导演思想不同，以及社会环境不同的状态下小城之春的新与旧，把握小城之春的深层内涵。

小城之春讲述了乡绅戴礼言的一家，妻子周玉纹，妹妹戴秀以及仆人老黄，战后在小城中过着来之不易的平静日子，而这一切被礼言的儿时玩伴，玉纹的昔日恋人的到来打破。在阔别数十年后的重新相逢，让影片在这样一种状态下开始。不论是费穆版还是田壮壮版剧情上没有过多的改变，而在影片的表现上，却截然不同。

导演风格的不同，时代背景的不同使得新旧“小城”不同。费穆版电影整体的基调压抑，无奈，带着女性的愁思，同时又充斥着迷茫之感。费穆是电影界的“诗人”，因而小城之春中带有闺怨词的色彩，同时如诗般缓缓而来，随之而来的不仅仅是影片本身的剧情，还有影片本身散发的如梦似幻，虚无缥缈的哲思。小城之春中如诗般的大量意象，月亮代表着女性同时也象征着欲望，感性以及情。兰花代表着女主人公玉纹，得体大方，温柔如水，散发着迷人的魅力，同时有股幽怨，忧郁的气息，散发着神秘的色彩。戴秀便如她那盆景中的松树般，面对生活积极乐观，坚韧不拔。小城的春，便是章志忱，他带来了生机和活力。城头在玉纹的眼中，有着不一样的意义，同时城头也是外面的世界和小城的连接点。且费穆创造了一个孤立的，封闭的空间。观众并不知道在哪里买的药，城头的外面到底是何等景象，除了一所破败的家中的几间房，和几处尝尝出现的意象。因而费穆版的小城之春，整体便处于一种闭塞，压抑，虚无，迷茫，让人物处于分不清现实和梦境，回忆和如今交织的边界地带。本身就带有的这些特色，也是费穆想要表现的深层内容。人们在战后的状态，迷茫，无奈的状态也成为影片的基调。

而在田壮壮版的小城之春中，我们看到的是如画的小城，如果说费穆版的是

荒凉之感，那么 02 年的便是颓败之美，家中虽破，却不失体面，且有一种宁静祥和之感，南方小镇中特有的幽与静，显得影片整体并不荒凉，相反更加平静和客观。玉纹和志忱之间的感情，更像是南方小镇河水中的涟漪，少妇无聊时光的消遣，显得不那么热烈，不那么痛苦和挣扎，因而感情被冲淡很多，多的是对男主角的描写，02 年的小城之春观后，你会对戴礼言产生一种怜悯，同情。因而整体的基调偏向冷静与深沉。这是两者在电影整体基调上的差别。电影整体基调不同，往往是导演的时代背景，以及自身所想表达的观念不同。从这点上来讲，田壮壮版的小城之春，在对于经典致敬的同时表现了自己的思考，在影片结尾，玉纹依旧在窗前绣着绣花，看不清她的表情，而火车的轰鸣声告诉我们，志忱远离了，小城又恢复了平静，又恢复了往日的样子，他带来的一点波澜，终是没能改变些什么。这更像是对电影界的思考，好的电影作品总归会带来进步，而对于电影的停滞，提出了新的问题，如何改变，如何发展？经典电影给予的微波，让我们得以借鉴，同时应该何去何从，又陷入了深度的迷茫的沉思中。再来看费穆版结局，玉纹挽上了礼言的胳膊，向着城头光亮的一方走去，代表着希望和光芒。这是对时代的憧憬和展望。

在爱情的表现上，费穆采用女主人公的旁白方式来表现，旁白的使用让影片中的重要信息得以传递给观众，带着回忆的口吻，让观众更容易用主观的色彩代入影片，同时对于玉纹倾注的感情更多，更加从女性的角度去理解，去理解这个典型的中国传统女性的美，她的柔与刚，脆弱与坚强。从而对影片注入更多的感情，对于玉纹和志忱的感情有更深入的理解，影片中的情欲也呼之欲出，同时在道德的束缚中显得更加沉重与痛苦，费穆对当时的社会中的新与旧有自己独特的思考，“发乎情，止乎礼”，玉纹和志忱的爱情，在道德层面是一触即破的，无比的脆弱。而在两个人的心中，确是无比珍贵的，荒凉家园中的爱情，带有一丝凄美。而在田壮壮的小城之春中，去掉了旁白，用镜头的剪辑来表现人物，使得玉纹和志忱的感情淡化，更加的客观和理性的同时，用剪辑从一个男性的角度来看待爱情。礼言的苦闷，更多的被展现出来，或许在田壮壮的影片中，另一个世界的男主角更值得同情，他的抉择也更加带有矛盾性。，在田壮壮的小城中，城头外的世界是看得见的，城中的一房一瓦，街道，房屋，都是可视化的。因此玉纹的选择，更多的是一种责任，而少了一种取舍之感，对外界对自身解脱的取舍之感。

因而主题的不同，使得传递给观众的情感也会相应改变。

无论是那一版的小城之春，都因为不同因素而有各自的不同之处，这些不同之处是每个人对于它的不同解读，小城在那个时代带给人们的只关风月的爱情故事，让人们记得，那个小镇中如梦似幻的春天，确实存在过，那段令人唏嘘的爱情故事，也有它独特的时代印记和时代意义。