

《瞬息全宇宙》后现代主义元素论析

■文陈吕 欧阳子卓

提下的理解和包容,多元时代精神上的共鸣代替了农耕文明时代的物质保障。作为小人物个体伊芙琳对于自身的救赎,是敢于向传统势力——公公,承认女儿像自己一样的糟糕达到反叛情绪最高潮;向老公表明不该自我牺牲跟他离家出走,在另外一个世界自己活的更好,但最终因为理解丈夫的善良,选择留在当下时代的整个过程。解构传统以“爱”为牢笼的家庭观系关系,重构符合当下以“爱”为平等理解对话的新型家庭关系。

影片中的重构不仅仅是站在西方文化上的歌颂,而是整合了东西方文化中对“爱”的诠释。最终伊芙琳选择放手让女儿乔伊离开,可在最后一秒依然展现出东方女性母爱中的执着和奉献,告诉女儿乔伊,我爱你,即使彼此争吵我依然只想留在当下时空与你过完短暂一生。既体现了西方文化中对爱表达的平等豁达,又灌输了东方文化中对爱的深沉牺牲。

二、无序与多义的非线性元素叙事

平行宇宙科幻片的题材加持下,《瞬息全宇宙》时空混乱、多线叙事和情节破碎反映当下时代碎片多元特征,体现了后现代主义电影非线性叙事风格。影片中多个平行空间的交叉叙事,多重内焦距中通过伊芙琳一家人,包括阿尔法公公和阿尔法威蒙德来呈现一个故事的不同片段,多角度表达了故事多重意蕴和内涵,消除了单一而固定的某一特定主题。

《瞬息全宇宙》中的开放性叙事结构,无序之下多重叙事。客观时空直接切割重塑,变成主观的拼接结构,跟随主人公伊芙琳大脑链接的多元平行空间交叉叙事,实际上是主人公伊芙琳自我想象空间中进行自我想象叙事。导演实际叙述的伊芙琳空间主要有9个,分别是当下洗衣店老板娘宇宙、阿尔法宇宙、功夫巨星宇宙、热狗拇指宇宙、厨师宇宙、披萨店员工宇宙、戏曲艺术家宇宙、保洁员宇宙、石头宇宙,加上电影中呈现的宇宙数量共100个以上。不同宇宙的出现是为帮助当下伊芙琳借用不同技能拯救女儿乔伊实行宇宙跳跃,而每一次的跳跃都会影响伊芙琳在不同平行空间的行动轨迹,产生新的故事剧情。不同于《贫民窟的百万富翁》3条线索和《罗拉快跑》回环式套层结构的非线性结构叙事,《瞬息全宇宙》采用多条线索相互影响交叉叙事的方式,刺激视觉感官,增加叙事趣味,揭示了不同主题和内涵。

丰富主题在多重内焦距视角讲述下增添了多重意义,种族歧视、移民文化、同性恋、中年妇女危机等等,减少赘述某一主题的重要性,凸显出电影文本的多义性。影片分为三个视角通过阿尔法时空的链接者阿尔法公公和阿尔法威蒙德视角,论述故事发生背景和对恶魔乔伊的恐惧,对当下科技发展不可控发展的映射;乔伊视角展现世界的虚无主义,对人类道德社会的质疑;最后伊芙琳视角从经历一切的无知到自我救赎,对现实世界生存的失望。受众在根据影片多重内焦距视角的叙事中,找寻的个体认同感是多义和不确定,因年龄身份等等因素又确定群体共鸣。作为被观看的媒介电影来说,如同康德的镜像表达,电影传递情绪和符号是受众的自我认同。电影中的科幻世界和现实世界并不相同,但在传播媒介的影响下,内容失真畸变,混沌不清,而影片中科幻本身成为讽刺当下科技社会人性欲望的原罪是贪婪想象。

无序和多义的叙事风格展现出不同社会问题,看似蕴含多重主题,实际是电影文本重构下现实失真。科幻的包装,爱的内核,不过是电影作为媒介传递出的情绪需求符号,而真正的社会问题只停留于呈现,忽略电影本身作为媒介功能去论述它的实际功能,不切实际。

三、幽默与拼贴的游戏元素传播

消费主义视野之下,游戏、拼贴、混合、讽刺都成为传播符号,试图消解物体本身的含义,创造出新的视觉消费习惯。后现代主义电影正是运用夸张的服化道,开放性的人物形象,混乱的剪辑、拼贴的故事情节,游戏人生的生存态度表现出人物精神世界的空洞和贫乏。

《瞬息全宇宙》中的幽默元素主要体现在服化道具和人物形象之中,乔伊和伊芙琳在不同时空出场,衣服和妆容的变化都会随人物性格身份改变。衣服颜色呈现出黑绿红紫白渐变,恶魔乔伊第一次出场是穿着一身黑衣,戴着帽子,人物内心的黑暗展露无疑。而首次出现在伊芙琳眼前之时变换了各种妆容,反映出恶魔乔伊对伊芙琳能够理解自己所产生的内心期待。在阿尔法宇宙出现的乔伊一身绿衣,因阿尔法时空开始触发她的意识可以穿梭各个平行宇宙,绿色象征着她意识的萌芽。但在回归伊芙琳女儿乔伊身份的时候,始终是一生粉色学生装。服化道具是人物性格的外在表现,影片通过这种外化形式表现出人可以对自身意识操控,而这种操控是他人需求的外化。影片中人物形象除了常规的法庭之上、牢狱之内、功夫对打还有挂在树上的两个纸娃娃,石头形象的对话设计把剧情和人物推向高潮,黑白色标注的台词配上沙沙作响的风声,以静制动的画面语言,缓慢剧情节奏。脑洞大开的形象设计赋予了宇宙生命形态的具体想象,从意识的起源出发,反思宇宙和人类的存在价值,都达到了后现代主义幽默而不失内涵对人性多面性的正面表达。

在拼贴和游戏传播元素设计上,为了达到北美观众的消费习惯,利于传播,导演在经典电影场景中拼贴定位,进行影迷对话;剧情设计游戏人生打怪升级,进行时代对话。首先是经典电影场景拼贴,华裔身份的定位,在影片中阿尔法威蒙德一出场和警察的打斗,系列动作致敬成龙的《红番区》加李小龙的《精武门》。伊芙琳武术明星世界与威蒙德相遇模仿《泰坦尼克号》杰克站在楼梯等待露丝经典场景,离开影院在小巷交谈,全程运用慢镜头模仿了王家卫的《花样年华》和《2046》的场景布置。都在刻板华裔身份印象上加上身份筹码,方便北美观众的理解与接受。除此之外,影片在不同段落情节模仿不同经典电影场景基本涵盖四个方面,一是中国功夫电影《警察故事》、《一代宗师》、《功夫》、《食神》,二是爱情电影《花样年华》、《2046》、《泰坦尼克号》;三是科幻电影《黑客帝国》、《2001太空漫游》、《王牌特工:特工学院》;四是动画电影《料理鼠王》、《心灵奇旅》等等。通过对不同经典电影的场景拼贴,在观众已知视角下进行故事叙事,认同对话传播效果更加,同时达到交互式体验,观影感增强。其次是剧情设计上游戏模式,在阿尔法威蒙德告诉伊芙琳她在一千个不同时空被谋杀一千次,伊芙琳只是这个时空的千万分之一,人物主角的唯一性被消解,游戏的重复性被替代。影片中伊芙琳每次实现的宇宙跳跃对应游戏中的技能辅助,帮助主角打败小怪,消灭魔王完成任务。促使游戏不断进行下去的始作俑者恶魔乔伊的人生态度就是不被道德法律约束,游戏人生,但却渴望得到理解,对话当下时代精神世界的匮乏和空虚。

整体上来说,《瞬息全宇宙》以爱为主题表达解决当下困惑的现实意义,女性自我救赎之路创新多元的表达手法。后现代主义重构与解构、游戏、讽刺、重复的创作风格,杂糅并蓄的涵盖当下人性、人类与宇宙,当下与过去释怀态度等等精神上的思考值得我们学习。

(陈吕系江西省上饶师范学院文传学院讲师,欧阳子卓系宝鸡文理学院2018级影视专业学生)

电影《影》中的琴瑟之道

■文田志勇

《影》讲了一个关于替身的故事,也是一个关于权谋的故事,还是一个关于爱情的故事。沛国都督子虞位高权重,与主子沛王貌合神离,互相猜忌算计。子虞被敌将杨苍重伤,生命逐渐枯萎进入倒计时,无力公干,却不甘心,于是,启用8岁就被囚禁训练的替身“境州”代替自己行走人前、战场,自己则隐居暗室之中,运筹帷幄,演绎了一场与沛王明争暗斗,与影子相爱相杀,与妻子情深意愤;与同僚互利互害的人性真章。琴瑟作为起承转合的意象符号在这个篇章中出现了三次。琴瑟一处,总该“和鸣”才是正道,这是中国人关于琴瑟的儒家礼乐文化的认知,象征着“和”与“乐”。然而,细品电影《影》中的鼓琴鼓瑟,却无一处是“和乐”之道,而正是这“该和而不和”与“不该和而和”的设定,结构了剧情,暗示了人情,隐喻了人性。

一、以琴瑟不和“起兴”

故事开篇,都督娶妻小艾和公主青萍在太极盘上替沛国算卦,得“至阳至刚”之卦,言“大坤乾元万物始,乃统天”,“没有女人的位置”。却有女人的麻烦。片头言:“在残酷的征战和权力倾轧中,古代帝王和贵族难免性命之危,于是,替身被秘密使用,人称‘影子’”。子虞被相传所伤无愈的杨家刀所伤,沛王等一直怀疑出现在朝堂的是子虞的影子,在鲁爱卿一句“难得君臣一聚,和气才好”的话下,突然提议欣赏都督夫妇的“琴瑟和鸣”,并霸道地不容推迟,影子不善琴,身份即将暴露,小艾急中生智,誓言斩手,无奈独自鼓瑟,瑟音凌乱乱极决绝,收音之时举刀向手,影子及时拦下小艾,言:“小艾的誓言,就是我的誓言。”并斩发明誓,才敷衍过去这场危机。看起来,这场所谓的琴瑟和鸣很直观的向观众昭示了影子的身份。我以为不止如是,它隐喻了剧中所有的人与人之间的关系都在“不和”的状态,并非只喻指夫妻不和。《诗经》中的琴瑟寓意,也不只在夫妻男女。《关雎》:“窈窕淑女……琴瑟友之”在男女之情;《女曰鸡鸣》:“琴瑟在御,莫不静好”是

夫妇之意;《常棣》:“妻子好合,如鼓琴瑟”道家庭和睦;《鹿鸣》:“我有嘉宾,鼓瑟鼓琴”迷朋友宾客和爱乐;《定之方中》:“椅桐梓漆,爰伐琴瑟”寓国泰民安;《甫田》:“琴瑟击鼓,以御田祖”,言天人和合。还有《礼记》有:“士无故无撤琴瑟”,以彰显士人的静好品性;《左传》有:“君子之近琴瑟,以仪节也”,来表彰君子的气节风度;《史记》有:“君子听琴瑟则思义之臣”,以载人臣之道。等等。可见“琴瑟和鸣”是中华礼乐文明的情境象喻,是中国人所有人际关系共同的审美理想。《影》的起止都聚焦于小艾了然而惊惧的眼神,贯穿了这然和惊惧的就是无一处在“和”的琴瑟之鸣。未能共情,何以共琴;未能合德,何以和鸣。《吕氏春秋》记载:“昔古朱襄氏之治天下也,多风而阳气蓄积,万物散解,果实不成,故命士达作为五弦瑟,以来阴气,以定群生。”意思是朱襄氏(伏羲氏的大臣,一说为神农氏)治理国家,遇阳气太盛,天下大旱,民不聊生,于是令乐官制五弦琴,来聚集阴气,而至天降甘雨,百姓和乐。从这个传说中能看出,“瑟”之和在阴柔,以“朱弦而疏越”之音一唱三叹(《乐记》)与琴相和以调阳,“琴音要妙,瑟音静好。”(宋陈旸《乐书》)《尚书·大传》也有载:“舜弹五弦之琴,歌南风之诗,而天下治。”《影》中卦在极阳,却未能琴瑟相和,实则是在以琴瑟不和起兴,而引起所咏之辞章。子虞非真的子虞,怎能与小艾琴瑟和鸣?王非仁和王之王,哪里有心境赏和乐之音?琴瑟不过是博弈算计的物象符号罢了。

二、以琴瑟和鸣“承、转”

影片中真正的琴瑟和鸣恰恰是小艾与影子的和鸣,两人表情肃然静默,而琴音却洽和而幽柔。《乐记》有云:“凡音而起,由人心生也,人心之动,物使之然也。”小艾与影子情愫暗生昭然若见。该和之人子虞则在暗室忧愤偷窥,很有意思的一个三角情境。小艾应该是实悟到这“和”的不合礼法,于是借口影子的琴需要调音了,言:“第五弦要紧紧了”。古琴五弦分别对应五音:宫、商、角、徵、羽,第五弦就是羽音。刘勰《律书》说:“羽者,字也,物聚藏于覆之下。五行如水,五常为智,五事为德,凡归为物。”又言:“羽声差者则其物乱。”也就是说,第五弦对应的“羽”音,其物象为水,“上善若水”,“不争处下”,故其道在“智”,在“德”,其行在“藏”。如果“羽”不合律,那么天下就混乱无序了。小艾与影子的琴瑟和鸣,乱在不该和的,实则暗示了伦理的差乱,小艾故作镇静,实则惶恐惊惧而又内心挣扎着来替影子调“琴”,她和子虞曾经的伉俪情深和莫不静好,都在子虞的权谋魔怔中,消耗殆尽而风中凌乱了,她一直在隐忍,此刻却情不自禁。而影子在替主子行走朝堂江湖之间,也慢慢的觉悟到自己的独立人格,开始思考“我是谁”的问题,不再甘心傀儡的身份,有了做回自己的企图。他和子虞的关系之间,本就无因、无德、无情,仅靠“智”和“藏”维系其“和”,一旦“智”、“藏”移位,则“乱”即生。其实“羽”之水象也昭示了“易”的内涵,水不争处下,在水有高能下的自由,所谓不争处下,不过是道法自然,顺性为之罢了。人之性亦如水,向往自由,喜做自己。影子从黑暗中走到阳光下,是开启践行替身的使命,也是得到了自我人性开化的一个契机。何况,此时的子虞只能自囚暗室,已经部分地失去了对影子的掌控能力。所以,当影子站进里的时候,“乱”象的门便打开了。子虞身不由心,逐渐疯魔,无情冷酷。而本该无情的影子,却在阳光下暗生情愫。小艾本该以“没女人什么事”为格言,恪守瑟之风范——“瑟者,击也,闭也。所以怨怒。”居坤位,作俭静观者。却为了配合丈夫的权欲,不得不与影子出双入对,而慢慢越位了。调琴者,调情也。《黄帝内经》有载:“肾属水,在音为羽,在志为恐。”可见“羽”音还有惊恐之象,那么这调第五弦,就十万分地应景了,千言万语,千头万绪的矛盾冲突都融在一弦一音之中,人物关系的微妙变化潜藏在这一调中,人的精神心理状态也在这一调中变调了。影片此处的和一、一调,可以说是极其高明的导演的忍术,用极端克制的方式,酝酿着极大的剧情张力,又影射了人性克制与人性张力的博弈趋向。故事中的人在变,故事才能继续。

三、以琴瑟相争“合”

《礼记·乐记》云:“治世之音安以乐,其政和;乱世之音怨以怒,其政乖;亡国之音哀以思,其民困。”《影》中的第三次琴瑟是小艾夫组合奏,从第一个音出来,就充满了杀气,怨气,如因兽狂怒,无“安”,不“和”。密室之中,太极盘上,仔细观影的观众会发现,子虞把琴在阴位,小艾把瑟在阳位,记得这个画面出现的时候,我后面有位先生嘀咕了一句:“这阴阳方位是不是弄错了?”是啊,这就是一个十分高明的颠倒错位。中医经典《外经微言》有言:“乾坤之道,不外男女。男女之道,不外阴阳。阴阳之道,不外顺逆。顺则生,逆则死也。阴阳之原,即颠倒之术也。世人皆顺生,不知顺之有死;皆逆死,不知道之有生,故未老先衰矣。……颠倒之术,即探阴阳之原乎。”这是道家对立统一的思维方式。所谓:“高者抑之,下者举之,不足者补之,有余者损之。”“贵以贱为本,高以下为基。”“将欲翕之,必固张之;将欲弱之,必固强之;将欲废之,必固兴之;将欲夺之,必故与之。”这都是颠倒阴阳。老子总结为:“无中生有。”“反者道之动,弱者道之用。”“柔弱胜刚强”。阴阳位置的颠倒,琴瑟气势的相抗,水与水和着血水的画面,悲愤决绝而又惶恐无奈的人物表情,看着都痛刀刀入肉的打斗,都在影射还原一切残酷的真相,努力让故事中的人物各归其位。然而,当人被卷入权斗之中,大概都是归不了原位的了。公主青萍为了维护自己的尊严,与素未谋面的未婚夫同归于尽;子虞操纵影子,却被影子所杀;影子本来只想回家做回自己,却最终选择取代主子;至于沛王,不知真假;至于田战,不明真心。好像只有小艾的真情与惊恐一直在原地,无处安放。她用琴声表达自己的怨愤挣扎,可从结局来看,她好像只能回到属于她的原点。剧情的浪潮与激越的琴声相得益彰,电影叙事和声画结构艺术的高超技巧在这里爆发式展示,用爱森斯坦的节奏性剪辑模式,以切镜头的方式来结构叙事的共时性,用声画合一的方式来转场,用双关语台词“境州破”来暗示人性的变化和延伸剧情,用“情绪”匹配镜头,用声音控制节奏,内在剧情声音与外在剧情声音同步,是角色的内心,也是观众看到的场景,图像、空间、节奏、时间等元素和着琴声和声画,发生在不同场景中的多重信息叠加穿插,形成叙事逻辑形态,极大地刺激观影者的感官与情绪,引爆对剧情发展的期待心理,引爆“悬疑”。琴瑟相争实则是人性人情相争。而“我要到哪里去?”没有答案。

每每观看张艺谋导演的作品都会生出崇敬之感,感于他对历史文化的深刻了悟和认真演绎的态度,无论在内容和形式上都不做敷衍。具象化的主题,意识流化的表达,用色彩呈现饱和的情调,用音乐渲染复杂的情绪。每一个物象(人物)都是蕴蓄着社会文化思想的符号载体,演绎着历史,诉说着跨越时空而又亘古不变的人的故事。(作者单位:华中农业大学文法学院)

《声屏世界》征稿启事

《声屏世界》是由江西广播电视台主管主办,是全国广播影视十佳学术期刊,荣获“全国中文核心期刊(1992年)”称号。《声屏世界》1988年创刊,全国公开发行。

国内统一刊号:CN36-1149/G2
国际标准刊号:ISSN1006-3366
投稿邮箱:jxspsj@163.com jxspsj@126.com
电话:0791-85861504 0791-88316904

