

电影中的暴力美学

谷 青¹

(湖南工业大学,湖南 株洲 412008)

摘 要:随着社会文化背景的变更,暴力美学在电影中得到越来越广泛的运用。暴力美学在电影中不仅局限于纯暴力,更多的是用暴力来推动剧情发展,给电影观众提供一种假想的心理满足。并起到传播和引导积极正面情绪的作用。

关键词:暴力美学;电影;拟真性

Violence Aesthetics in Movies

GU Qing

(College of Packaging Design and Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412008, China)

Abstract With the change of social and cultural background, violent aesthetic has been used more and more widely in movies. Not only is pure violence used in aesthetic violent movies, it is used to develop story and to give movie audience an imagined psychic satisfaction. The expansion of affirmative active emotions is desired after violent movies.

Key words violence aesthetics; movies; semi-realistic

一 暴力美学的定义及源流

/暴力0二字在5辞海6中的解释是/一,阶级斗争和政治活动中使用的强制力量0,/二,侵犯他人人身、财产等权利的强暴行为0。^[1]暴力是因为个人或群体受到侵犯时,用行为表达出愤怒和反击。而在现实生活中并不少见。街头的打架斗殴,或游行冲突都属于暴力。美学作为艺术研究的一种,从社会属性上看,是属于建立于经济基础之上的上层建筑。它论述的是美和美的事物。又可称之为美术的哲学或科学。将/暴力0和/美学0结合在一起,从人类活动上来说,可源于古希腊时代,当时竞技场上的格斗等就是将暴力与美在双方的搏斗竞争过程中体现出来的。暴力美是对人类力量的肯定,古希腊著名的雕塑5掷饼者6、5束发的青年6都是从美学表现甚至炫耀/力0的。

匈牙利电影理论家贝拉·巴拉兹曾说:电影/是一个表现人类的本能和社会倾向的重要形式0。^[2]暴力美学作为一个专有名词出现在人们视野之中则是在现代)))更具体地说是在电影中的广泛运用。它主要是指/电影中对暴力的形式主义趣味,0/主要发掘枪战、武打动作或其他一些暴力场

面的形式感,并讲这种形式美感发扬到炫目的程度。0^[3]在20世纪60年代,又正是/垮掉的一代0这一文学流派在各个领域渗透乃至盛行的年代。美国电影人萨姆·佩金帕(Sam Peckinpah)所拍摄的多为西部片。在其影片中用慢镜头、古典乐将暴力场面/包装0起来,使观众在观赏时,视觉和听觉受到双重冲击。萨姆·佩金帕的/嗜血0、/杀戮0和片中主人翁的绝望乃至末路的特点符合当时/垮掉的一代0迷茫颓废的社会文化背景。尽管这让萨姆·佩金帕在上世纪六七十年代受到极大争议,但同时也给他作为/暴力美学0开山鼻祖奠定了基础。萨姆·佩金帕的剧本多为自编自导,因此笔者认为,除开暴力的场景之外,剧本本身充满对于人性的怀疑和拷问)))这种怀疑和拷问是以暴力的方式进行)))是其电影在当时奉为经典并影响后人的原因之一。

由此可见,暴力美学可以说成暴力之美、暴力中的美。暴力缘何能产生美呢?这恐怕要从生理和心理上来阐述。

/暴力0在脑海中的第一画面,多是挥舞拳头)))首先是生理上的形态。/暴力0的字面意义中包含了不公正时的反抗或者利益的争夺,/不公正0和/利益0是对人类社会的现

¹ 收稿日期: 2009- 07- 22

作者简介: 谷 青 (1983-),女,湖南株洲人,湖南工业大学包装与设计艺术学院硕士研究生,主要从事现代包装设计理论及方法研究。

实反应, 关乎生存, 同时也是关系人的心理状态的。心理上的不平衡直接导致生理上的抗击。而生理上的获胜或最终结果的优势宣泄了冲动, 刺激了心理的快感。这种快感表现在电影上, 是暴力所带来的美感。

二 暴力美学在电影中的表现功能

学者贾磊磊在《中国武侠电影史》一书中所说到: / 由于电影艺术- 拟真性. 的语言形式和梦幻化的观赏机制, 它会对电影观众提供一种假想的心理满足。0/ 电影中经过叙事逻辑- 校正. 后的暴力行为, 为满足观众的心理需求提供了一个正常的出口, 使他们受到压抑的- 心理冲动. 通过电影中的- 故事. 得到某种缓解。0^[4] 电影中的暴力在剧情发展、画面效果以及给观众的/ 心理冲动0上都有着重要作用。

1.暴力给予观众感官享受。暴力的过程以及其中的血腥场面被大肆渲染, 给观众视觉的冲击, 增强暴力的感官刺激性。此时的暴力场景或深沉、冷静, 或唯美、诗意, 或充满宗教仪式性。

5英雄6中飞雪与如月在胡杨林中的, 二女子身着鲜艳的大红色, 各执一剑, 交手过程中, 红色裙摆随着剑术旋转飞舞, 胡杨林的黄色树叶飘落, 湛蓝的天空下, 是一片金黄和两点至美的红。尽管她们仍然是打斗, 始终是暴力, 但观众在这一刻感受到形之美、色之美, 以及意境之美。还有无名与残剑水上交手的一段。本应是一正一邪的二人在幽静水面上的翩飞, 平静的湖面被以轻功相追逐的两人点起阵阵涟漪, 画面里湖光、山色、静亭, 还有交手的无名与残剑, 武打场面已经完全被写意化。

5我要复仇6中一连串的巧合使得剧中人犹如多米诺骨牌一样倒向复仇。这看似巧合的剧情背后是体制的不完善导致悲剧的诞生。而暴力起到了让观众更真实感受悲剧的作用。

东劲找到 Ryu时, 尽管知道对方并非有意害死女儿, 仍然将 Ryu的脚筋割断, 并溺死, 最后大卸八块。在将其拖入水中时, 导演以俯视的角度拍摄水中的两人, 在水中两人显得很渺小, 暗示着强大命运和社会大环境下两人的无力。在溺死 Ryu后, 东劲将其背出水, 背后的水中一片红色, 让人感受到一种凄凉绝望的美。片中很少有音乐。而是将演员心中的绝望转化成仇恨, 仇恨付诸成暴力, 暴力推动了整部影片的发展。

2.暴力烘托了剧情。暴力变成了一个契机, 或者一个转折, 推动故事的发展。这种影片通常是因暴力的侵略性而继续。冲突生暴力, 继而复仇, 或宣泄。

用暴力点题, 又用暴力推动剧情的典范是5卧虎藏龙6。电影缘起于李慕白要将青冥剑赠予贝勒爷而后隐退。而这一伤人兵器引得即将出嫁的千金小姐玉娇龙的注意。故事的开始就从这兵器展开。小虎的抢亲使得玉娇龙如脱缰野马, 玉娇龙茶馆打斗迫使李慕白重出江湖, 李慕白在与玉娇龙的交手过程中教会玉娇龙何为正邪。每一次的暴力展现都是一个正与邪的较量, 在较量中, 故事也随着两方的打斗而向前推进。可以说, /武0在整部电影中起到承上启下乃至

画龙点睛的作用。

5老男孩6是暴力作品中形式多样, 制作相对成熟, 但同时也备受争议的一部作品。剧情并非一般复仇片的单一线路, 而是呈双螺旋式上升。无疑片中精彩的部分是李右真和吴大秀那猫捉老鼠般的寻找和复仇。每一次的寻找新线索都伴随一个暴力的场景而出现。在吴大秀与对手打斗时))) 尤其力量悬殊时, 通常导演是以慢镜头, 加上音乐。例如在吴大秀进入曾关押他的/ 监狱0内, 看到关押区的头目。吴大秀将其牙齿一颗一颗的拔下, 音乐配以小提琴协奏曲))) 在看到牙齿拔落的同时, 音乐无疑增加了观众的感官刺激。暴力在此时不仅仅是武力, 还是正义和美。

片中对于使用的器具通常会有特写镜头, 如在/ 监狱0通道内的钉锤, 以定格的形式, 特写其重量, 让人感觉一招致命; 又在李右真寓所内, 一个简洁明快的镜头给牙刷, 立刻转到打斗场面。由此可以看出, 在影片中的暴力, 器具和对器具的展现是其不可取代的一个部分, 达到引出打斗气氛的效果。

3.传统正邪两立的电影中, 经过形式化的改造, 其攻击性得以/ 软化0。这时的暴力代表了正义, 伸张了正义, 成为观众和电影人对正义感情宣泄的一种方式。而此类电影中, 主人公大多经受不白之屈, 这也让暴力行为得以合理化。

5亲切的金子6描述了一位被迫当替罪羊的貌美女子复仇的过程。女主角李金子的扮演者是韩国著名的大美女李英爱。在片中, 李英爱扮演的李金子喜欢红色蜡烛, 穿红色高跟鞋, 贯穿全片的红色盖眼膏、点点连衣裙, 都是她的代表。不可否认, 金子是美丽动人, 充满诱惑的。而这些是给暴力披上的华丽外衣。是用看似善良美丽亲切的外表烘托实际上的暴力, 把人性道德从中生生的拽出来。正如很多评论所说, 这是一出华丽的复仇。

片中金子到被害儿童宏穆家中请求其家长原谅。满脸是泪的李金子挥刀斩下小拇指, 宏穆家长恐惧的哭喊声中, 金子强忍疼痛的脸上流露出一丝赎罪的轻松。此时配乐也是轻松欢愉的。

三 暴力美学在电影中的表现方式

暴力美学在电影中, 不仅仅局限于纯暴力, 更多的是用暴力来推动电影情节发展或烘托主题。其在电影中的表现方式可分为三种:

1.纯暴力的表现方式。即纯粹的肢体暴力、拳头对拳头、格斗的形式。这种多出现在两人或群体与群体之间的恩怨。且多将双方正邪两立, 以使暴力/ 合理化0。此方法着重于受到欺辱或个人义气等方面。这种暴力通常会被美化, 或漂亮, 或潇洒, 或畅快淋漓。并配有重拳出击时击打的响声。

5叶问6里, 中国拳师在比武中被日本军官从背后卑劣中枪而死时, 叶问要求以一敌十, 赤手空拳比武。当十个日本士兵身着空手道服, 却被叶问一一打倒时, 观众在叶问的拳中看到是愤怒, 是反击, 同时还有以正制邪的正义感和民族尊严。

2.暴力 + 音乐的表现方式。即将暴力的场景配以音乐。

而亚洲电影和欧美电影在暴力配乐上十分不同。亚洲电影在进行暴力时,多为唯美或反差的音乐,在血腥中让暴力更加的唯美,笔者将这看做是一种/反讽0的方式。欧美电影在进行暴力时,多为与暴力相融合的激烈的音乐,以进一步强化暴力给人带来的感官刺激。

5老男孩6中,吴大秀和保镖交手时,并未有正面打斗镜头。而是以吴大秀飞身撞坏玻璃,玻璃碎片散开,或落入水中,水花四溅的慢镜头,表现吴大秀根本不是保镖的对手。而无论吴大秀如何大喊大叫,我们听到的都只是低沉的交响乐)))导演将现场的声音完全抹去,只见其喊叫状,却未闻其声,使得知道真相的观众恨不能帮吴大秀叫出声来。画面设计和镜头安排以及声效的加入,此刻的暴力不光是场景,更是感官及心灵的双重体验。

3.综合暴力的表现方式。这里不仅仅是暴力,同时还有画面的色彩,配乐,器具等。因而多为红色的血腥场面,极具杀伤力的武器,加之相对应的配乐。此种多出现在大制作的电影中。

笔者认为,器具在表现暴力时有着至关重要的作用。纯暴力中的拳拳相对,与大制作中的机枪扫射带给观众是截然不同的感觉。如5亲切的金子6中,金子使用的手枪十分华丽和精致,就像影片中所表达的暴力一样,拥有华丽的外衣,内在则是致命的子弹。

纵观暴力美学在电影中的表现,不难发现,如同暴力在现实生活中是不常见却始终存在的行为一样。在反映现实生活的电影中,暴力同样不可避免。例如华人导演吴宇森的电影中,常常在枪战时出现飞扬的白鸽,借以突出侠义情怀。将其暴力高度美化,也算是对美的另一种诠释。5我的野蛮女友6中,女主角多次对男主角掴脸,也是一种暴力。只是其中显露的是爱情和幽默。值得一提的是,中国电影中)))尤其是中国的武侠片将暴力美学在电影中发挥的淋漓尽致。最突出的代表是成龙早期电影如5龙拳6、5拳精6,在武打的同时让人感受到中华武术一招一式的形体美。还有李安导演的5卧虎藏龙6,玉娇与李慕白竹林交手给人带来极大的美感,而与俞秀莲打斗的一段,俞秀莲使出十八种兵器,展现了中国古代兵器丰富与武术之美。中国影片讲究/以武载道0,/武0只是形式,/道0才是其精髓。但在/载道0的同时如何将/武0更大发挥,还需探索。

电影不仅仅是艺术作品,同时也是在社会上流传的商业作品。从电影发明以来,它就是源于大众文化、依赖大众消费的。现代社会,更是一个大众消费过热的时代。越来越多的事物成为消费文化中的一部分。物质享受越来越丰富,精神世界也受到影响。暴力美学在这样一个消费环境下发展

壮大起来)))以/形式0包装暴力本身蕴含的美,疏导观众情绪的同时展现暴力之美,再以此吸引更多的观众走进电影院。制片人和投资方获得更大利润以投入到下一部影片中供大众消费。

/在商业主义的利益驱动下,在后现代主义的观念更新中,性与暴力的内容与形式越来越花样翻新,又越来越以一种冠冕堂皇的方式占领了电影院和人们的起居室。人们也越来越分不清哪些是编导者的艺术探险,哪些又是他们有意制造的情色狂想与暴力美学。^[5]电影中暴力内容的研究通常首先与社会认知和榜样的理论以及大众传播的有关理论有关。现阶段,国内电影尚未有分级制度,也未有电视分时段播出各级别电影。因而暴力对于青少年的负面作用亦可作更深一步的研究和制度上的改进。

暴力美学现已成为电影中一个重要的表现手法。支持该表现手法的和反对的声音同时共存。笔者认为,暴力美学既已产生,必然有它存在的环境和必要。社会环境、消费文化和现有群体都促使了暴力美学的产生、存在和发展。这些暴力美学电影以暴力为题材,用各种方法和形式淡化、虚化暴力,以升华暴力之美。并且,在该类影片中,绝大多数通过电影表达了对社会道德评判和社会意志的反思。而电影中所展现的暴力之美应强调人类自身力量之美,并将其表达内容控制在社会道德标准之内,相对应的暴力之丑则是尽量避免为好。笔者认为,电影不光提供了一种审美判断,还承担着影响社会和观影人的责任。电影作品不仅仅只是感动观众、刺激观众,更要起到传播和引导积极正面情绪的作用。

参考文献:

- [1] 夏征农. 辞海[M]. 上海: 上海辞书出版, 1999.
- [2] 许文郁. 欲望的仪式))) 性与电影的审美快感[J]. 文艺评论, 2004(2).
- [3] 郝建. 美学的暴力与暴力美学))) 杂耍蒙太奇新论[J]. 中国核心期刊要目总览, 2002(5).
- [4] 贾磊磊. 中国武侠电影史[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2005.
- [5] 赵勇. 性与暴力: 从狂欢到娱乐))) 论西方影视的大众文化特征[J]. 当代电影, 2003(3).

责任编辑: 李珂