

北京大学

世界电影史课程论文

题目：光影长廊中的美学散步——试论电影的美学意义

姓 名：	房晨
学 号：	1900013531
年 级：	2019 级
院 系：	环境科学与工程学院
主管老师：	陆绍阳
助 教：	张萌

二〇二二 年 十一月

光影长廊中的美学散步

——试论电影的美学意义

房晨

（北京大学环境科学与工程学院，北京 100871）

摘 要：随着时代的发展与技术的进步，电影的美学意义越来越得以凸显。电影画面包含真实客观的纪实镜头之美，也展现了天马行空、虚构科幻之美；电影配乐既有原创音乐的别具一格，也有借助经典音乐的创新化用；电影台词体现了文学诗意的感性之美同时也暗含哲学思想的理性之美。本文引用了若干经典电影的案例，较为系统地论证了电影的美学意义。

关键词：世界电影 美学价值 镜头语言 电影配乐 电影台词

一、引言

作为一种集大成的艺术形式，电影融合了摄影、音乐、文学等多维度的美学价值，从视觉、听觉等多方面满足人们对于审美天生的渴望与向往。在电影诞生以来的 200 多年内，从默片到有声电影，从黑白电影到彩色电影，从 2D 到 3D、4D 电影，电影具有的多层次美学特征逐渐明晰，本文聚焦于其中最为典型的三类：画面之美、配乐之美、台词之美，试图分别剖析三种美学在电影中的呈现模式，解释电影具有的丰富美学意义。

二、画面之美

电影画面是其美学意义的根源，长镜头、蒙太奇、空镜、跟焦等一系列术语都是镜头语言灵活性与丰富性的充分展现。1935 年，第一部彩色电影《浮华世界》（*Becky Sharp*）的上映让电影能够更加自由地运用色彩进行叙事与表达，随着技术的发展，电影画面的画质、帧率都有了显著提升，画面的美学内涵也不断得以丰富。

2.1 真实客观之美

法国电影理论家安德烈·巴赞（André Bazin）曾在其著作《摄影影像的本体论》中提出“摄影的美学特征在于它能揭示真实”这一美学原理¹。在巴赞的“电影影像本体论”视角下，电影借助摄影镜头呈现的画面是足够客观的，具有真实之美，而电影史上大量精彩的电影正是充分自然地展现了现实生活，借助精心设计的镜头语言呈现出画面之美。

2015 年的《海蒂和爷爷》（*Heidi*）描绘了真诚善良的主人公海蒂和她爷爷惬意而恬静的生活，淳朴而美好的时光。其中部分镜头取景于阿尔卑斯山，影片中展现了大量北欧高原地区的生活场景，湛蓝的天空、清澈的湖水、碧绿的草甸、纯净的雪原，大自然的壮丽风光与影片主人公古典朴质的穿着装扮相得益彰，借助镜头逐渐映入观众眼帘，使人产生如临其境之感，是一场情景交融的视觉盛宴，创造了完整而强烈的美学享受²。

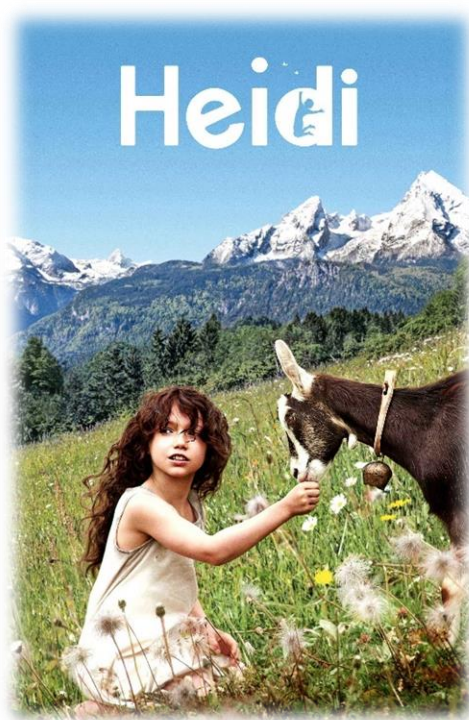

图 1 《海蒂和爷爷》中唯美的自然风光

¹ [法] 安德烈·巴赞：《摄影影像的本体论》，《外国电影论文选》，崔君衍译，上海文艺出版社，1995 年

² 李世政.(2019).由“文学美”到“影像美”：电影《海蒂和爷爷》的审美之维. 电影评介(14),42-45.

2.2 虚构幻象之美

另一方面，艺术与真实的距离逐渐被放大，电影加入了人类想象的意涵，承载了高于现实维度的美学意义。斯洛文尼亚哲学家齐泽克（Slavoj Žižek）曾认为电影就是“幻象的艺术”，和巴赞的本体论形成鲜明对比。随着电影技术的不断进步与电影作者的思想解放，世界电影已进入数字电影时代，电影中越来越多地出现超现实主义画面，给观众带来了强烈的视觉冲击与独特的审美体验，这是其他艺术形式所不可替代的。

早在 1902 年，乔治·梅里爱（Georges Méliès）的《月球旅行记》（*Le voyage dans la lune*）就大胆运用科幻元素，第一次在电影中展现了超凡的想象力与神秘的梦境，“月亮曲奇脸”给人们留下了无比深刻的印象。1920 年起，法国兴起了超现实主义电影，融入了同时代出现在绘画与音乐等领域中的未来主义、达达主义、立体主义等不同流派³。1968 年，斯坦利·库布里克（Stanley Kubrick）的《2001 太空漫游》（*2001: A Space Odyssey*）更加前卫，更加超脱现实，作为早期科幻电影，影片画面纯熟地运用了单点透视技巧、抽象的几何图案与强烈的色彩对比，形成一种特殊的美感，背后则暗含着对哲学命题的深刻思考，堪称史诗级作品。而沃卓斯基姐妹（The Wachowskis）的《黑客帝国》（*The Matrix*）系列集中探讨人类和机器的关系，其中精彩的视觉特效和诡秘的超现实镜头则掀起了新世纪电影画面的又一次视觉革命。韦斯·安德森（Wes Anderson）2014 年的电影《布达佩斯大饭店》（*The Grand Budapest Hotel*）则运用了十分精致与卡通的镜头语言，巧妙地使观众身处真实与虚幻之间，高饱和、暖色调的粉色滤镜创造了一种现实中难以体会到的温馨、浪漫与神秘感，使整部电影具有动画般的质感、童话般的想象⁴。

向抽象艺术领域拓荒为电影提供了一个更加广大的舞台，模糊了虚构与纪实的边界，使电影更具艺术性的同时也为电影注入了丰沛的美学意义。

³ 华明. (2005). 法国超现实主义电影概论. 南京师范大学文学院学报(03),18-28.

⁴ 韩道营. (2016). 电影《布达佩斯大饭店》的色彩运用与分析 (硕士学位论文, 鲁东大学)

图2 《布达佩斯大饭店》独具特色的画面色调

三、配乐之美

电影艺术从 1927 年的《爵士歌王》(*The Jazz Singer*) 开始正式走进有声时代,如今已经接近 100 年。百年之间,电影配乐艺术也得到了充分的发展,音乐作为人物情感的载体与剧情推动的线索具有十分重要的美学意义。前苏联作曲家肖斯塔科维奇(Shostakovich)曾经表达了对电影音乐的思考,认为“应该把它当作艺术整体的一部分来看待”⁵。结合画面与台词,观众对音乐的认知将进入更加感性与沉浸的气氛中,收获比单纯聆听音乐更具有层次感的,视听统一的审美体验。电影中的视听材料通常既有全新的原创音乐,也有熟悉音乐的重新引用与加工,新颖的动听与经典的耐听都能带来审美的愉悦。

3.1 创新: 电影中的原创配乐

在好莱坞电影史上诞生了三位配乐大师——分别是约翰·威廉姆斯(John Williams)、汉斯·季默(Hans Zimmer)和詹姆斯·霍纳(James Horner),他们为大量电影谱写了流传甚广的经典配乐作品,也让电影配乐成为音乐体系中包容性和创新性很强的特殊流派。

詹姆斯·卡梅隆(James Cameron)导演 1997 年的传世经典《泰坦尼克号》

⁵ 丁洁. (2010). 电影音乐类型探析(硕士学位论文,天津师范大学).

(*Titanic*) 由詹姆斯·霍纳创作配乐, 其中的主题曲《*My Heart Will Go On*》由充满了浓郁地域特色的爱尔兰传统乐器锡哨(Tin Whistle)与风笛(Uilleann pipes)演奏, 优美婉转的旋律将男女主人公杰克与罗丝的爱情故事细细道来, 触动了无数观众的心, 这首歌曲在影片中多次反复出现, 推动感情脉络的发展, 歌词“我心永恒”中也流淌出爱情的忧郁与凄美⁶。克里斯托弗·诺兰(Christopher Nolan) 2014 年执导的电影《星际穿越》(*Interstellar*) 由汉斯·季默谱写背景音乐, 他曾为《狮子王》(*The Lion King*)、《盗梦空间》(*Inception*)、《加勒比海盗》(*Pirates of the Caribbean*) 等一系列脍炙人口的电影作品创作配乐, 这些优秀的配乐也让电影本身更显美学价值。在《星际穿越》中, 汉斯·季默巧妙地运用钢琴和管风琴的协奏乐以一种十分细腻而委婉的方式营造了贯穿全片的线索——父女之间的牵绊、不舍与亲情, 并且使用古典乐的组织形式体现了科幻主题的宏大, 时间和空间扭曲状态下的浩瀚与孤寂⁷。北野武(Kitano Takeshi) 导演 1999 年的喜剧电影《菊次郎的夏天》(*Kikujirō's Summer*) 的原声由音乐家久石让(Joe Hisaishi) 操刀制作, 其中钢琴曲的跳脱欢快和大提琴的悠扬沉稳交织交融, 给观众带来了奇妙而愉悦的观影体验, 久石让还为宫崎骏(Miyazaki Hayao) 的大量动画电影(如《天空之城》、《哈尔的移动城堡》等) 创作主题曲, 优美的新世纪曲风(New Age) 同电影情节完美融合, 具有舒缓情绪、放松解压的效果。这些经典的电影配乐如今已走进音乐殿堂, 和优秀的专业音乐作品相比不分轩轻, 具有等同的艺术价值与美学意义。

3.2 传承：电影中的经典音乐

一部分电影还积极与已有音乐作品相结合, 使传统的音乐形式在画面感的烘托下传递不同的情感寄托, 绽放出不一样的听觉体验。

俄罗斯浪漫乐派作曲家柴可夫斯基(Tchaikovsky) 的代表作《1812 序曲》(*Overture 1812*) 是纪念 1812 年俄国人民击退拿破仑大军取得胜利的管弦乐作品, 气势磅礴, 具有强烈的爱国主义色彩, 2005 年该曲被运用于电影《V 字仇杀

⁶ 贾乔. (2018). 电影中的音乐艺术魅力——以电影《泰坦尼克号》主题曲为例. 黄河之声(10), 54-55.

⁷ 曹冠玉. (2015). 影片《星际穿越》中背景音乐的运用与探讨. 当代电影(04), 191-193.

队》(*V for Vendetta*)中,契合影片的主题,同时也为乐曲本身增添了全新的内涵。在岩井俊二(Shunji Iwai)2001年的音乐电影《关于莉莉周的一切》(*All About Lily Chou-Chou*)中,六首德彪西(Debussy)的钢琴作品反复次第出现,或清亮柔软,或神秘莫测,分别对应于影片中不同主人公的心路历程,一定程度上替代画面本身向观众展现了青春极端单纯敏感且残酷的本质⁸。2016年上映的剧情片《百鸟朝凤》讲述了一个追求和传承唢呐精神的故事,其中大胆使用中国传统乐器唢呐作为配乐的主体,导演吴天明邀请作曲家张大龙深入采风,结合陕西当地的民间音乐素材,创作了“陕西版”的唢呐曲《百鸟朝凤》,体现出对中华优秀传统文化的敬畏与尊重,也展现了中国电影的文化自信。由此可见,对已有音乐形式的化用同样能够增强电影的美学意蕴,并且带来更深层次的情绪与思想解读。

四、台词之美

电影台词作为故事情节的载体往往具有十分独特的艺术特征与美学意义,精心设计的桥段借台词的安排能够展现出电影角色的情绪与思想,既倾注了编剧的心血,同时也直接折射出电影感性与理性相融合的一面。

4.1 感性: 文学的诗意光辉

2010年的青春电影《怦然心动》(*Flipped*)中老爷爷与小男孩的对话中有一段流传甚广的经典台词:

Some of us get dipped in flat, some in satin, some in gloss; but every once in a while, you find someone who's iridescent, and once you do, nothing will ever compare.

作家韩寒将其诗意地翻译为:“有人住高楼,有人在深沟,有人光万丈,有人一身锈,世人万千种,浮云莫去求,斯人若彩虹,遇上方知有。”

可以看出,这段台词无论是英文原文还是中文翻译都具有十分优雅的文学气质,吟诵起来也朗朗上口。英文单词的巧妙选用精准地将恋爱的懵懂与美好描绘得生动而形象,译文工整的对仗与古雅的文言更加使人能够反复玩味,收获直击

⁸ 郭瑾 & 李玮. (2010). 在《关于莉莉周的一切》中听德彪西音乐. 电影文学(15),133-134.

心灵的、接近纯文学的美学欣赏。

2018 年的电影《无问西东》讲述了几代年轻人在不同时期经历的变革以及从中收获成长与蜕变，最终找寻到真实自我的故事，影片最后以一首小诗淡然作结：

愿你在被打击时，
记起你的珍贵，抵抗恶意；
在迷茫时，坚信你的珍贵。
爱你所爱，行你所行，
听从你心，无问西东。

如此简单含蓄的文字背后是对电影人物与情节的关照，对主题的隐约呼应，余韵悠长又情深意切，给观众留下了诗歌的烙印与感动。

4.2 理性：哲学的思想力量

1994 年的电影《阿甘正传》(*Forrest Gump*) 中那句十分经典的台词常常作为人们提醒自己的座右铭：

Life was like a box of chocolates; you never know what you're gonna get. (人生就像一盒巧克力，你永远不知道下一颗是什么味道。)

这句举重若轻而戏谑幽默的台词背后饱含着阿甘对于生活本质的思考，也充满着哲理之美，潜移默化中启迪观众从生活的未知中探索各种可能，并勇敢积极地面对。

在 2006 年的电影《当幸福来敲门》(*The Pursuit of Happyness*) 中，失意的男主 Chris 在篮球场边面对儿子时说了这样一段话：

You got a dream, you gotta protect it. People can't do something themselves, they wanna tell you you can't do it. If you want something, go get it. Period. (如果你有梦想，你就要去捍卫它。当人们做不到一些事情的时候，他们就会对你说你也同样

不能。如果你有梦想的话，就要去努力实现。)

尽管语词无比平实简易，但背后流露出的对“美国梦”的追索与向往却无比励志感人，台词最纯粹的质朴之美给观众带来了强大的精神力量。

五、结语

电影是一门雅俗共赏的艺术，也是面向大众传播的，由文化产业提供的虚拟商品。电影不仅为人们提供了消遣娱乐的手段，同时也在不知不觉中构筑了人类的精神家园。当观众很自然地进入光影世界中，感受来自画面、音乐以及台词等角度的美学意蕴时，能够领悟到不同艺术形式，不同文化渊源的跨界与融合，引发思考并获得精神层次的愉悦感，这便是电影在美学维度下的重要意义。