

《海上钢琴师》——电影叙事学分析

摘要：影片上映后取得了诸多奖项，此部为导演托纳托雷的三部曲之一，作为最会讲故事的导演，叙事起到了重要的作用，推动影片发展，深化主题。从叙事学角度对其叙述层次进行分析，看电影结构安排，在隐含作者与可靠与不可靠叙事，叙事时空的安排之下，整体构成了影片在叙事上的可靠叙述，成就了电影的“神话”，从文本分析与阐释，从而深入理解电影形式之下的意蕴。

关键词：电影叙事学 海上钢琴师 隐含读者 可靠与不可靠叙事

海上钢琴师改编自亚利桑德罗·巴里克文学剧本《1900：独白》，电影作为一部极具浪漫主义色彩的影片，讲述了一个被命名为“1900”的弃婴在一艘远洋客轮上与钢琴结缘，成为钢琴大师的传奇故事。

一、叙述层次

小说本身重视形式且为中篇小说长度不足，改编成为电影有难度，因此导演对其进行修改，增强了其故事性，淡化了小说本身的形式。电影在讲故事方面采用了分层，而层次之间的关系为互相嵌套，套层的方式使得故事脉络清晰，且层层递进，在层次之间又采用了跨层的方法，使得故事与故事之间相互补充，相互阐释，整体构成一个真实可信的故事文本世界。导演也有意识的向观众传递故事的层次增强了电影本身的真实性，拉近与观众之间的距离。

在影片开头，以小号手的旁白讲述开场，此时的小号手作为叙述者配合画面的无人的阶梯向观众传递故事的层次性，小号手的叙述为观众揭开被尘封的往事，此时作者也在画面的色彩上对影片中的故事进行评述，黑色的背景之下透露出凄凉之感，电影可见的叙事者说到“只要你有一个好故事”，配合以画面中逆光拍摄的马克斯擦拭小号的动作，使得人物变得沧桑，以及带有神圣之感，预示接下来故事的奇幻又带有忧愁的色彩。它将过去和现在两个时空相联系，用一个已知故事的人讲述的大量的信息让观众入戏，同时又衔接了下一个拍摄过去时空的镜头，也为本片过去现在来回交叉的叙事结构做出了铺垫。在叙事结构的铺垫之下，电影的层次问题也可以通过故事明晰。电影本身具有三个层次：第一层为小号手马克斯因为生活所迫去乐器店卖小号，讲述 1900 的故事以及寻找 1900 的过程，第二层讲述被人遗弃在船上的婴儿 1900 在 33 岁前的人生旅程；第三层

为故事中的故事，即意大利人在人生不得意之时看海重新获得信心以及希望的故事。三个层次中，根据占据的篇幅来看，1900 的传奇故事作为主叙述层，小号手马克斯寻找 1900 的过程为超叙述层，意大利人的生活经历的讲述为次叙述层。在叙述层之间，由于“过去”与“现在”的交织，最后进行了合并，因此涉及到了跨层问题，作为超叙述层的小号手的讲述可以向下进入主叙述层与次叙述层，而在影片中，最后两条线索的结合，作为主叙述层的 1900 跨层至超叙述层与小号手完成了最后一次对话。在叙述层次之间的互动中对于 1900 传奇人生的塑造由超叙述层的旁观者同时作为主叙述层的参与者讲出，故事的更加真实可信之外，增添了浪漫的传奇色彩，同时也更能使得观众产生情感共鸣。

二、隐含作者与可靠不可靠叙述

同样在影片中有另外一个可以讨论的问题，即是叙述者是否可靠，在开头的旁白中马克斯自己便说到“只要你有个好故事和听故事的人，就不会末日”所以是否故事是真实的，还是马克斯自己编造的谎言？“问题是压根没人相信我的故事”为什么故事的真实性存疑？以及马克斯所叙述的“一生的挚友”主观判断会不会使得故事失去真实性？这些故事使得叙述者具备不可靠的条件。因此导演要使故事可靠需要在影片中对问题进行解释与推翻；观众要知道故事是否可靠，就需要在整部影片的故事讲完之后进行判断。导演在故事的可靠性上首先对于小号手的性格特征进行塑造，小号手的身材特征等外在形象以及在开头与乐器店老板的谈话中表现出对于小号的热爱展现出执着，真诚真挚的特征，导演的设置使得人物形象整体可靠，其次钢琴曲非凡绝世的旋律一定程度上证明创作者的音乐天才，而故事的可靠性仍然站不住脚，因此在整部影片中对于可靠人物形象的塑造十分重要，马克斯讲述对乐器店老板讲述完故事之后，对于寻找 1900 不畏艰难的执着在回忆与现实中穿插，证明了自身人物可靠性的同时证明了开头的“挚友”，同时人物形象的可信之外，而主观的情绪是否影响故事的真实？因此在讲述状态上做了固定，即马克斯作为叙述者在讲述整个关于 1900 故事的过程中语调基本保持稳定，冷静客观的状态，也是可靠标记之一。同时在整部影片讲完之后，1900 现身以及两人的交谈中证明了故事的存在，而“传奇”故事仍然存疑，因此“隐含作者”的态度成了关键，在整个故事讲完之后，电影的隐含作者就 1900 人物形象一方面的评价显然充满了正向的肯定与作为叙述者的马克斯在

态度上一致，因此对于人物的经历的事件大致上持肯定态度，与叙述者大致重合，似乎事件可以认为是可靠叙述，同样由于隐含作者与叙述者接近，加上影片为伤感结局，使得隐含作者要与隐含读者同样具有伤感的体验，分享喜怒哀乐，就需要隐含读者的真实可靠。因此完成了影片故事的可靠性叙述。

三、叙述时空

在叙述时间上，影片也具有讨论的部分。电影从小号手讲述开始至找到 1900 结束，被叙述时间大致为一周，话语时间从电影中推算，故事在 1900 年开始，24 岁小号手上船，1933 年两人分别，讲述的故事经历了 33 年，同样，在故事讲述完之后，在小号手与乐器店老板的交谈中得知，此时“战争结束”即是 1945 年，即电影整个故事跨越时间史诗级的电影时长为 1900 年到 1945 年。用一周的时间讲述半个世纪的故事，因此故事的话语时间是有选择性的展现，在讲述 1900 的故事时为省略的讲故事方法，同时在不重要的情节中对时间进行压缩例如，小号手马克斯在下船后的中间 12 年的时间被压缩，直接省去，在底本基础上进行的挑选使得述本更加具有吸引力以及具有集中观众的所有注意力的作用，对人物的作用则是增加了人物在时代中命运的不定与沧桑感，同时心智方面更加稳定与成熟。电影的空间也具有重要的作用，船本身作为封闭空间，以及在长期在海上航行的特点使得本身具有飘忽不定，漂泊之感，暗含时代的动荡，人心的不安。而 1900 在船上长期生活，船也有了一层代表人物的含义，海洋与陆地相区分，海洋象征着自由，开阔，因此 1900 的生而自由，孤独的特点在船的具体空间中被展现出来。而影片本身围绕的陆地上的马克斯寻找 1900，与一直生活在海洋上的 1900 两条线索，固定了两个大的空间环境即陆地和海洋。此时陆地和海洋成为两个具象的环境，代表的有现实与理想的对立含义，因此也指马克斯和 1900 两个的身份。小号手经历了陆地上发生的一切时间，世俗和社会的环境包裹着他，经历战争，死亡，社会动乱，经济危机，以及美国梦的破碎，而 1900 经历了精神世界和艺术创作上的一切沉浸式的生活，两人在一定程度上作为互补性的一类人存在。具象的实体的马克斯，与艺术的抽象的 1900 象征的似乎也有陆地具体有形的生活与理想无形的精神生活。这一点在 1900 想要下船的情节所展现的空间中也有体现，1900 位于画面的高位，整体高出地面，当他站在舷梯中央时，他看向无尽头的大陆，面对着生命的未知，1900 像平常人一样有着对新世界的

迷茫；画面的位置关系展现了作为陆地人类所渴望追求的 1900 的纯粹的精神世界以及 1900 对于陆地生活的恐惧。同样具有象征意义的空间环境为现如今的船的状态，破败残缺缺少了之前的豪华盛景，最终被炸毁象征着动荡不安时代的结束，1900 的一起死亡也象征着一个艺术时代的结束。此种象征性的空间关系给电影本身带来了深刻的哲学上的思考。

从电影叙事学的角度来理解《海上钢琴师》，叙述层次能帮助理解电影每一层故事之间的关联与作用，深度理解电影文本，在已知中发现未知，理清电影故事文本世界，以及隐藏在电影形式之下的深层的意蕴。