

《重庆森林》的视觉美学意蕴

张嘉恬 韩国梨花女子大学造型艺术学院

影片《重庆森林》中蕴含着浓厚的艺术美感,获得了无数观影者的认可和追捧。在影片中,导演运用了大量画面造型语言、人物造型语言、镜头语言以及剪辑技术语言,在视觉美学意蕴方面极具冲击力。依托一贯的手提式拍摄方法,通过选用独特的背景音乐,采取巧妙的交叉剪辑,合理搭配色彩画面,形成了独特的构图方式,有力地刻画了人物形象,并揭示了电影的主题,让这部影片感染力十足,独具王家卫式美学标签风格。

《重庆森林》是王家卫导演的经典作品之一,影片主线为两男两女的爱情故事,源于香港尖沙咀的“重庆大厦”。该影片上映后斩获了金像奖等多项大奖。导演采取了全新的叙事方式,基于大量独白和多叙述视角,展现了当代快节奏生活环境下都市年轻人感情的微妙变换和矛盾冲突。影片打破了传统叙述结构,风格独特、浓郁,剧情别具一格,使观众产生思想共鸣。与此同时,影片自成一派,延续以往的美学风格,具有独树一帜的视觉美学意蕴,让观众如痴如醉。

研究背景及意义

王家卫出生于上海,5岁和家人移居香港。王家卫是香港电影界天花板级人物,为香港电影的繁荣做出了巨大的贡献。起初,王家卫只是一名编剧,在当时并不是十分耀眼。1982年至1987年,王家卫参与编剧的作品包括《彩云曲》(1982)、《空心大少爷》(1983)、《伊人再见》(1984)、《吉人天相》(1985)、《龙凤智多星》(1985)、《小狐仙》(1985)、《我爱金龟婿》(1986)、《神勇双响炮续集》(1986)、《恶男》(1986)、《最后胜利》(1987)、《江湖龙虎门》(1987)、《猛鬼差馆》(1987)。其中,《最后胜利》被第7届香港电影金像奖提名最佳编剧。

1988年,是王家卫职业生涯的转折期,他执导了人生的第一部电影

电影《重庆森林》剧照

《旺角卡门》,由此开启了他的导演生涯。该影片在题材方面仍以通俗传统的香港黑帮为背景,但是凭借出众的视角、反常规的模式、独树一帜的视觉风格,故事叙述得别有趣味,一经推出便获得了强烈反响。王家卫本人也因为这部影片被誉为才华横溢的新锐导演。1990年,王家卫推出了至今仍家喻户晓的作品《阿飞正传》,成功确立了自己在香港电影行业中的地位,更被观众所肯定。影片《阿飞正传》具有独特的风格特点,是当时香港主流电影难以超越的。在

影片的拍摄中,王家卫在叙事风格方面使用并联与串联相结合的方式,采用的拍摄手法也与众不同,场景布置精美绝伦,因此在第10届香港电影金像奖上毫无争议地斩获最佳影片、最佳导演等5项大奖。1992年到1994年,王家卫花费长达两年的时间拍摄了《东邪西毒》。这部影片不仅在国内引发热潮,而且在国外影展中也得到了充分认可,成功获得第51届威尼斯电影节最佳摄影奖。与《东邪西毒》年拍摄时长相比,《重庆森林》前后仅花费两个月便上映,但依

然得到了市场的一致认可,于第14届香港电影金像奖评选中,将最佳导演、最佳影片两项重量级的奖项收入囊中。1997年,王家卫的《春光乍泄》上映,在第50届戛纳国际电影节中,收获了最佳导演的殊荣。2000年的电影《花样年华》集中展现了王家卫的导演才华,使其达到了人生的又一高峰,获得最佳外语片等奖项;2004年上映的《2046》、2007年导演的《蓝毒之夜》、2013年的匠心之作《一代宗师》,都在国内与国际频频获奖。与此同时,基于其卓越贡献,王家卫导演被中国香港特区政府和法国政府分别授予铜紫荆星章、荣誉军团骑士级勋章,并在第59届戛纳国际电影节和63届柏林国际电影节,担任评委会主席。

电影本身就是一门多元化艺术的交融体,既有文学、戏剧的身影,又有音乐、摄影元素的应用。香港电影起步较早,有东方好莱坞之称。王家卫在推动香港电影发展过程中,做出了卓越的贡献。在视觉美学创作中造诣颇深是香港电影美学的代表人物。王家卫的很多早期作品从拍摄到上映,都备受社会的广泛瞩目,其作品推出后在国内外也享誉盛名。以《重庆森林》影片为例,侧重研究解读王家卫后现代美学风格,旨在更深层挖掘其视觉美学价值。

◎《重庆森林》中的视觉美学元素

优秀电影通过使用各种技术手段,将影片创作者的意图和主旨渗透其中,创作出源于生活又高于生活的作品,以期引发观众的情感共鸣。它在改变人们思维方式、生活方式的同时,也为人们带来了视觉盛宴,丰富着大众的想象力,甚至会人们对人们的价值观念和意识形态产生积极的促进作用。通过多次观看《重庆森林》影片,不难发现其中蕴含了大量视觉美学元素,总体概括为社会美与艺术美保持了协调化平衡。一方面,影片中独具形体美、修饰美、人格美和环境美。《重庆森林》之所以能够给人强

烈的美感,一是源自王家卫在选角上的能力。四位主演都是一线明星,符合大众审美的需要,能够带给观众耳目一新的美感。二是在服饰和配饰方面,导演也下了很大的功夫,如爆裂的假发、精致的手提袋、乌黑的手枪、遮住半张脸的墨镜等,都会呈现矛盾的美感,彰显人物塑造的特色。与此同时,影片中既没有立场分明的反派,又没有所谓的善人或者恶人,导演想要表达的就是即使是庸碌的平凡人也有着闪光的人格魅力。影片中女杀手的准则是善,虽然采取了绑架的做法,但也是出于无奈,一直没有伤害人质。此外,按照王家卫的创作意图,影片独具匠心的取景场所,增添了独特的美感,处处彰显着环境美学的特征,闪耀着独特的美学光芒。另一方面,《重庆森林》以蓝、白、红三色为主色调,主打色调贯穿始终,展现了特有的艺术美,呈现出都市的慵懒颓废感,并且叙事风格偏向碎片化,具体体现在语言、镜头、色彩的综合应用方面,充分诠释了王家卫作为后现代主义美学代表人物的特点。

◎《重庆森林》中视觉美学意蕴的呈现方式

■ 画面造型语言

场景是视觉美学传递关键要素,依托优质的场景,既能够烘托电影的氛围,又可让受众群体清晰、透彻地掌握影片的主旨与所蕴含的思想哲理,并为后续剧情发展夯实基础,产生衬托和埋下伏笔的效能。电影作为时空艺术的一种,在“场”与“景”方面具有独特的内涵。其中,“场”泛指时间概念,即影片段落中的故事情节;而“景”则是空间上的概念,包括影片的各种景物。一方面,在《重庆森林》影片中,王家卫导演特别运用了场景设计,而且场景设置甚为精细,从而凸显对人物的刻画。影片中依托场景设置,能够让观众感悟剧中主人公的人物性格。当影像停留在某一瞬间,或者观影结束之后,观众仍能够通过场景构图、人物的背景特征,联想到影片人物的内心世界中的

电影《重庆森林》剧照

朦胧与躁动不安,与人物产生共鸣。在《重庆森林》影片中,王家卫导演独具匠心地发挥了色彩、色调的视觉美学和情感美学融合优势,带给观众别样的观影体验。首先,导演十分精通色彩艺术的运用,与影片主题、背景充分衔接,表现了创作者的风格和意图。电影中的色彩与现实中的色彩是有差异的,由于应用巧妙,而且与剧情充分吻合,毫无违和感。色彩的独特运用是《重庆森林》影片的魅力所在,也是王家卫电影风格独具代表性的符号之一。色彩既服务于剧情发展的需求,又可以给观众别样、极具冲击力和感召力的视觉美学效果。其次,《重庆森林》在主色调的选用上十分用心和精准,不仅有效突出了影片基调,而且蕴含着情绪与强大的感染力,使观众在观影过程中通过视觉语言获得心理含义和暗示。最后,《重庆森林》的色彩应用更注重烘托或体现情感走向,在服务于场景设置的基础上,侧重营造色彩视觉效应来凸显剧中人物的情绪波动。例如,演员妆面典型性特征体现于烟熏妆和鲜红的嘴唇,整体神秘色彩和阴雨气质较为浓郁,加之人物眉宇间的傲慢与不屑,淋漓尽致地将片中画面造型语言诠释了出来。

■ 人物造型语言

王家卫导演擅长通过服饰造型塑造人物形象,既清晰、直观地体现了电影人物所处的年代,又反馈出主人公的内心状态。特别是依托服装颜色的变化、搭配和设计,可以折射出人物的性格,使得人物第一印象十分深刻。同时,在化妆造型刻画人物形象方面也独具张力和感染力,使得演员形象和角色形象有机协同融合,淋漓尽致地诠释片中人物特征。可见王家卫在人物造型设计方面出神入化,既可以促进角色的性格塑造,又能够实现人物情感走向的引导效能。《重庆森林》之所以能够引发当时的轰动,而且直至今日还好评如潮、令人津津乐道,与影片中人物造型元素的成功有密切关系。其中,演员的表演毋庸置疑,并且影片在服装造型和化妆造型设计中独具匠心,而且相辅相成,特别是个性化的装束,极大地彰显了影片人物的风格魅力,因此人物刻画生动形象。例如,《重庆森林》中的阿菲着装朴实素雅、清新自然,发型也是干净利落,甚至是裸妆造型,很难看到刻意性配饰,这对于人物形象性格化的体现具有积极的帮助。再例如,影片服饰也承载了性别符号,片中663的女朋友以及阿菲,都身着蓝色空姐制服,既凸显了女人的身材和魅力,又能够带给观众自信独立、男女平等的感觉,充分体现了女性对自由与自主的追求。而片中警察制服的人物形象,虽然看似规律而又刻板,却又诠释了沉着稳重、情感专一的深意。此外,《重庆森林》中运用了戴假发的女性形象,她们都带着夸张的假发。这种刻意不写实甚至对女性角色的颠覆,旨在让影片角色与其相呼应,实现人物性格内涵的外化,并且侧重刻画人物的神秘与不安,让观众无法抗拒。

■ 镜头语言

电影镜头语言作为独特的表现手法,与书面语言、口头语言类似,只不过是经过艺术化加工,带给观众最直观的视觉美学享受。通过镜头所呈现的内容,观众既可感受到影片独有的摄像风格,又可以感知拍摄者的

意图与其所蕴藏的丰富语言。当然,镜头语言的使用并没有严格固守的方式,需要与影片主旨思想保持密切联系,不同的电影会应用特有的镜头语言。在《重庆森林》电影中,王家卫导演在镜头语言环节寻求突破创新,做了很多大胆的尝试,这也是影片保持较高视觉美学意蕴的原因之一。首先,影片中大量运用了手持拍摄的运动镜头,这也是王家卫电影常采用的手法之一。以往手持拍摄一般在纪实片和新闻采访中被广泛应用,其优势在携带方面,能够带给受众最真实的场景。而《重庆森林》电影中使用该手段的初衷远非于此,王家卫更多地想要突出都市或片中人物内心的动荡,让观众感受并体会到漂泊不定的感觉。以影片开场为例,林青霞匆忙穿梭的镜头与金城武在街道奔跑的场景,就是通过手持拍摄完成的。此外,林青霞和毒贩追逐的全过程,也是采取手持拍摄的方式。通过镜头的剧烈晃动,能够让观众感受到强烈的不安与紧迫感,同时体现了影片的主题,并表达出女毒贩内心的强烈不安与动荡。其次,《重庆森林》电影中大量运用了广角镜头,目的在于带给观众视觉冲击力,并产生明显的透视感,表达片中人物内心孤独又渴望交流,有效表现了冷漠的社会与人心的压抑。最后,王家卫导演还特别善用机位与焦点变动,依托影片构图表现中心主题。例如,影片中的巡警663在柜台边喝咖啡,与来来往往的行人形成了鲜明的对比,烘托出意无穷的境界,带给观众孤独与诗意并存的感觉。

■ 剪辑技术语言

在电影艺术创作中,剪辑工作属于最后的环节,也是艺术再创作的关键点。王家卫导演在《重庆森林》剪辑过程中,改变了传统的常规,打破了传统叙述结构,并不按照画面和剧情流畅连贯性的条框剪辑,而是采取了灵动跳跃式的剪辑思维,更随意、更前卫地彰显了艺术效果,使得剧情和画面看似十分突兀,或者一时间让人摸不着头脑,但又让人欲罢不能。正是由于跳切技术的应用,让时间的

概念淡化了,烘托了特定的气氛和节奏感,带给观众更强烈的视觉冲击,更加专注剧情的发展。与此同时,《重庆森林》中还运用了大量蒙太奇技术,使得影片声音与画面实现了立体化、无缝式地交融。由于导演特别注重视觉美学意蕴的传达交融,让影片视觉美学张力更突出。以《重庆森林》中的音乐与后期剪辑配乐穿插配合构成为例,片中阿菲曾三次来到警员663家中,帮助打扫室内卫生。第一次以“梦游”为话题,通过快餐店老板与阿菲的对话,展现出阿菲的内心活动。其中,“有的梦是怎样都不会醒的”这一句台词十分经典,带给人无尽的遐想。第二次,阿菲在收拾房间的过程中,无意间打开了CD机,伴随着音乐 *California Dreaming* 的曲调,直至关上房门走出房间。该配乐最初由阿菲手动开启,随后成为电影画面的配乐。第三次配乐为《梦中人》,这是阿菲的扮演者歌手王菲的经典曲目之一,但是在影片中,阿菲是听不到的。通过使用蒙太奇剪辑技术,实现了时空的跨越表达,让影片的情感更丰富。对于初次观看影片的人来说,时空交错会产生杂乱的错觉,但细细品味,却更加有连贯性,叙事呈现也更饱满,为影片注入了情感,赋予虚像美学意境,画面的艺术感染力更凸显。

>>> 结语

总而言之,《重庆森林》是王家卫导演生涯中的经典作品之一,影片中蕴涵着浓厚的艺术美感,展现出独特的美学风格,具有独树一帜的视觉美学意蕴,让观众如痴如醉。通过研究发现,王家卫导演不是一个格式化的导演,他善于打破传统叙述结构,在画面造型语言、人物造型语言、镜头语言以及剪辑技术语言方面做出了全新的尝试和实践,使得影片闪耀出独特的美学光芒。这也是他的影片至今为止仍令观众着迷的原因。