

电影《霸王别姬》镜头语言下的影视叙事研究

韩宇 黑龙江大学新闻传播学院

摘要：经典电影《霸王别姬》叙述了一段发生在20世纪20年代末至80年代初的故事，故事的主角是京剧艺人段小楼和程蝶衣，最终的结局蝶衣在师兄怀中结束了自己的生命，这一场景与历史中虞姬拔剑自刎于霸王怀中相似，同时，也因为影片中京剧艺术《霸王别姬》贯穿于整部电影，故而电影名称亦为《霸王别姬》。本文将用叙事学角度对经典电影《霸王别姬》进行分析。

关键词：霸王别姬；叙事结构；镜头语言

[中图分类号]：J9 [文献标识码]：A

[文章编号]：1002-2139(2016)-14-118-01

一、电影《霸王别姬》的主要内容

《霸王别姬》讲述京剧的故事，著名导演陈凯歌巧妙借用《霸王别姬》将电影回归到经典的叙事层面。在影片中，两个主角师兄蝶衣和师弟小楼是从小到大一起成长起来的，长大后的他们一起演绎《霸王别姬》，并且在整个京城非常有名，此后他们约定要演一辈子京剧。但后来的小楼娶了妓女菊仙，此后师兄弟二人关系决裂并且不再合作。在文化大革命中，段小楼在造反派的威逼下，师兄弟二人互相揭发罪行，小楼的妻子最终经受不了刺激选择自尽。经过11年打倒四人帮后，这对师兄弟终于重归舞台，最后一次唱响曾经誉满京城的《霸王别姬》。

二、《霸王别姬》的叙事结构与叙事时间

电影《霸王别姬》从历史述说的叙事角度出发，把戏剧舞台与现实生活紧密结合，采用它一他者的叙述方式，采用“镜像+字幕”的故事外的叙事方式。影片故事的表层结构讲述了程蝶衣段小楼菊仙的三角关系。

影片以倒叙结构作为影片的开始，以时间顺序作为叙事线索。影片中的时间节点反映出历史背景与意义，影片最开始的字幕时间是1977年，而文化大革命的结束时间是1976年，所以设定1977年是告诉我们文化大革命已结束的影片背景。而后影片倒叙至故事的起始时间1924年的北平，时处北洋政府时期。这时出现关键人物程蝶衣的母亲艳红。此时的女性着装应很保守，而艳红的装扮妩媚，并且嫖客的一句“臭婊子”让我们了解艳红的身份——妓女。而后时间推至1937七七事变前夕，这是日本全面侵华战争的前夕，有规避历史的嫌疑。这时也是师兄弟二人合作最紧密，唱戏的高潮时期。而后是1945年日本投降到1948年是国民政府离开大陆之前，北平是在国民政府统治下，这时师兄弟二人决裂，不再同台。1949年人民解放军进入北平到1966年北京文革前夕，是电影发展的高潮，经典表现了人物命运与历史时代紧密相连。影片最后一次出现的时间标注是11年后，又回到影片开篇的时间1977年。

三、镜头语言中《霸王别姬》影像叙事的色彩分析

在影视创作中光与色是并存的，把它们单独研究的理由是影视色彩不仅仅是客观人和物体的自然特征，它本身就具有一种叙说的功能。

电影中京剧表演的形式感和华美的服装与舞台给影片

以视觉上的支撑，从而建立起绚丽虚幻、充满高度假设性的诸多场景。影片的摄影师顾长卫从用色彩入手来烘托画面情绪，可谓自成一家。电影在不同历史阶段、不同人物情境采用不同的色彩基调，影片一开始主人公进入戏班就采用了黑白为主的色彩基调，目的是为了展示幽深长远的回忆，同时也暗示了人物悲剧性的命运，使人感到压抑。而后在程蝶衣与袁四爷讨剑的戏中，影片出现蓝色的画面，蓝色给人以清冷幽寂的感觉，画面衬托着人物的内心，表现出程蝶衣内心的痛苦与无助。在那段令人印象深刻的花满楼相亲戏中，大红色调铺天盖地，几乎要点燃整个荧幕，这是影片中最具有视觉张力的戏份，给人带来极其强烈的视觉冲击，同时也将程蝶衣和袁四爷扮装调戏的场面与清寡阴抑的调子形成强烈的对比，加上淡淡的放烟效果，展现了华美迷离的色调。影片将色彩与人物的命运相结合，很容易融于整个叙事环节之中，引起观众的情感上的共鸣，形成了特别的视觉风格。在整部片子当中，色彩的变幻反差不仅具有构成视觉的功能，同时也展现了作为叙述者的叙述与组织功能。

四、影像叙事的符号学分析《霸王别姬》

电影里经常出现的表达方式，就是镜子，透过镜子拍摄人物。由于镜子当中的一切都是虚幻的东西，都是得不到的东西。有一个镜头是袁四爷转过身去，透过镜子看虞姬，为什么是透过镜子呢？因为那里面映着的，是让他恍惚了的虞姬，虚无缥缈的虞姬。在小楼和菊仙成婚的那儿晚，菊仙一个人对着镜子自言自语“不要在唱戏了，过着太平日子，生个大胖小子，一下得两，够了。”对着镜子，那里面映着的。是菊仙对未来婚姻虚幻的想象，未来设定的那么好，可这都是菊仙一个人对着镜子幸福的想象。影片结局，程蝶衣在经历那么多风风雨雨之后，却在最后安定的时候选择了结束生命。把微小的个体置身于历史的长河之中，那么再伟大也是很渺小的。这部电影在历史的细节上挖掘得很细腻，情感也很丰富，对于中国的变迁表现得也很棒。

五、结语

影片《霸王别姬》的成功，可以看出导演陈凯歌对故事、人物的把握及叙述的成熟，可体现出他对中国传统文化、中华民族的行为方式、价值观念的追寻与发掘。影片呈现出特殊的变幻大时代背景下，透过个体来表现历史，透过历史塑造人物。电影阐释了京剧的辉煌，探及了人性的巅峰；也讲述了京剧的衰老，步入人生的低谷。在情感最为饱满丰沛的时刻，我们仿佛和程蝶衣一起经历跌落万丈深渊的恐惧和绝望。在那些美丽的戏服化为熊熊烈火的时候，我们同程蝶衣一起心碎成灰。作为具有诗人气质的陈凯歌导演，在影片里呈现出对人生、对人性、对文化、对生命所进行的深刻反思与探究，自觉化的文化视角和具有明显的忧患意识则构成了陈凯歌的影片与众不同的特征与风格。

参考文献：

[1]戴锦华：《历史的影片——霸王别姬》，《电影批评》，北京：北京大学出版社，2004年。

[2]李碧华：《霸王别姬》，广州：花城出版社，2006年。