

黑色风格电影中的“非线性”叙事研究

杨欣洁

西安培华学院 陕西西安 710199

摘要：影视是一门叙事的艺术，它的创作与叙事手段、影片类型和视听语言的表达形式密切关联。电影自诞生起，便遵循故事发展的传统叙事逻辑进行叙事，然而随着时间的发展和更多电影人的不断尝试和创新，开始对叙事结构进行了另一条路径的探索，我们将线性叙事结构以外的其他结构统称为非线性叙事结构。本文通过对黑色风格的电影的影像特征和叙事手法进行探究，明晰非线性叙事结构在电影中的多种表现手法以及如何运用非线性结构达成独特的叙事效果。

关键词：黑色风格；非线性叙事结构；隐喻表达

一、黑色风格电影的叙事风格

探究黑色风格电影，我们必定要追溯到黑色电影的起源。黑色电影以一种鲜明的影片风格占领美国好莱坞电影史上的一席之地。黑色电影其鲜明的影像风格，强调善恶不明的道德观，特殊的社会背景吸引了较为稳定的年轻观众群。在黑色电影中亦包括众多电影类型：例如黑帮电影、警匪片、侦探片等。

黑色电影这个名称，最初产生在一九四六年的坎城影展，当时敏锐的法国评论家们发现了似乎是一个全新类型的存在，并加以命名。此后这个用语也便成为评论界普遍使用的一个用语。黑暗电影大抵所指为两个方面，其一是指影片题材的主题对社会现状的厌恶与反思；其二是影片的总体观点比较灰暗，主角对人性悲观、对人性失望。黑色电影在形式方面的主要特征是低调摄影技术和高明暗反差布光法所形成的极强明暗对比，制造悬殊的对比效果。这些拍摄形式上的特点，再结合了社会和人性的深刻主题。另外，黑色电影的选景和环境氛围的设计都以室内戏或者城市夜景为主，以加强黑暗风格的视觉效果。

黑色电影的部分元素起源于美国经典好莱坞时期的黑帮片。另一方面，硬汉派侦探推理小说在美国的兴起，也对黑色电影产生了重大影响。与此同时，黑色电影也与西部电影有着颇深的渊源。西部拓荒开辟了新天地、新边疆。其后开拓完毕，都市场景便俨然成为电影中的另一个新边疆。黑色电影的大多场景便都设计在黑暗的城市环境中进行。

随着美国内外环境变化，黑色电影于二十世纪五十

年代短暂结束。六十年代各种社会界、文化届的思想解放运动风起云涌，对美国的电影行业造成极大冲击，七十年代初水门案的爆发加重民众对于政府和社会的怀疑，形成黑色电影的复兴，被后人成为新黑色电影。黑色电影至新黑色电影的转变，仍然保有鲜明的影像风格和叙事特征。

二、黑色风格电影的影像叙事要素

在黑白影片中，人们经常能通过显著的高亮度对比布光、去中心化的场景设置、两面性的人物形象、模糊的道德主题以及大量的暴力场面判断出黑色电影的突出风格。这些黑色元素也带给观众特有的印象。从电影史的角度来看，黑色电影是代表了一种美学的潮流，特定的风格。在二十世纪四十年代，伴随着辉煌的西部片、警匪片等类型片，黑色电影在特定的历史环境中产生出来，博尔德和肖莫东在《美国黑色电影全景》中讨论了黑色电影的三个历史根源：“伴随第二次世界大战而来的有关暴力的新现实主义、美国犯罪率的升高、精神分析的广泛体制化和大众化。”^[1] 保罗施拉德在《黑色电影笔记》中则将“战时与战后的幻灭”认为是催生黑色电影的条件之一。在当时，会发现经典好莱坞的布光明显黯淡了下来，人物更加堕落，主题更加悲观。这对当时的观影者带来一种心理上的猛烈冲击。

到了50年代中后期，黑色电影就逐渐衰微下来了。这种衰退，并没有让黑色电影就此消亡了，相反，从60年代开始，相继出现了一系列带有黑色情绪和风格的影片，例如《精神病患者》、《步步惊魂》等影片，但与经典时期的传统黑色风格影片区别开来，随后产生的这

批电影又被称为“新黑色电影”。但不同于传统黑色风格影片制造过程中的集体无意识状态，新黑色风格的电影从一开期开始，便有着更高度的集体意识。它仍然保留过去经典黑色风格影片所特有的情节，符号化的角色和通用的电影技法。部分影片是根据传统黑色风格影片的制作基础，部分新黑色影片是对传统黑色风格影片的翻拍制作而成，有一些则是继承了黑色影片的风格元素进行拍摄。新时期的黑色电影往往包含了诸多过去黑白时期的黑色影片的因素。当然，我们也能从《唐人街》、《银翼杀手》等影片中，看到私家侦探电影的影响。

虽然新黑色电影一度出现类型化的倾向，但可以肯定的是，它仍然和经典时期黑色电影一样，无法用类型加以归属。像《银翼杀手》、《落水狗》、《冰雪暴》、《罪恶之城》这种全新的黑色影片，也同样地被归到了各个分类目录下，而随着类型的拓宽和融合，不断丰富黑色风格的电影，加深了类型融合的特征。

（一）影像叙事的画面要素

经典黑色电影时期，低调摄影绝对是其最为瞩目的视觉特征，也是其吸引众多观众群的重要原因。那么对于新黑色电影时期，其与传统黑色电影仍然延续低调摄影的拍摄技法。在视觉上的呈现表现出了一定发展与变化，例如在1982年的电影《银翼杀手》中，我们仍能看到黑色电影的低调摄影风格与明暗对比突出的打光技法，但在此基础上，我们在雨雾迷蒙、霓虹闪烁的废弃城市中，感受东方元素张力的同时，切实被导演营造的冰冷颓废的赛博朋克风格深深吸引。在追逐与逃亡中，感受生死与爱恨的力量。

新黑色电影的视觉风格，仍以达到幽暗、压抑的阴暗环境为主。并通过明暗对比强烈的布光塑造模糊、两面性的人物形象或以此刻画人物之间的紧张对立关系。这些表现目的是观众在影像画面中可以直接捕捉到的导演意图。由黑色电影至新黑色电影的转变，最明显的莫过于由黑白电影过渡为彩色电影。因此在新黑色电影中，色彩功能就变得格外瞩目。新黑色电影的后现代元素、恐慌与不安的体现不再由黑白画面与低调摄影承担，而是用色彩的诸多功能来渲染情绪和烘托环境。

《步步惊魂》的导演约翰保曼在电影中较尽量少地运用了鲜艳颜色，并选择了夜景，较低的色彩饱和度。这也达到导演所期望的单色调的色饱和度的效果。保曼说到：“我想让我的场景风格冷硬，从某种意义上说是未来主义的。我想要一个空阔的、不毛的世界，洛杉矶绝对

是最佳的选择。”^[2]在典型的当代城市环境中，充斥着钢铁和玻璃制的大型建筑物，使得整个城市都呈现出死气沉沉的灰色影调，这也奠定本片的基本色调情绪是压抑的。导演保曼在影片中不断变换色调，逐步由冷色调的灰蓝色，继而变为暖色调。

在电影《唐人街》中，整部影片本就是致敬经典黑色电影时期的致敬。因此我们在其中的人物服装中能看到导演的主张，女主角经常身着黑色、灰色的纯色衣服，暗示其悲惨、痛苦的命运。而影片中呈现的大量城市景观都是毫无生气的低沉色调，以此表现影片主题中城市里资产阶级的腐败。

（二）影像叙事的声音元素

影片是一门视听融合的艺术，镜头语言的丰富化是抓住受众的关键因素。相对于影像而言，声音更加难以捉摸，更具备想象力。黑色电影至后期的新黑色电影，画面由黑白变为彩色。众所周知，影片的发展史上一直被区分为无声和有声二种阶段，从无声电影进一步发展到了有声影片，影片的音色表现力也显得越来越重要。电影中总是使用不同性质的声音，从而叠加不同的功能，使得观众更能清晰地理解电影的画面与叙事内容。

大卫·芬奇在电影《七宗罪》中，利用不同的古典音乐贯穿，以强化电影的画面感，推动叙事或让观众能够加深对于人物行动的理解。在米尔斯警探和即将退休的老警探沙摩塞在用各自的方法查案时，当老警探在图书馆中查阅有关七宗罪的资料时，环境声响起了巴赫的《G弦上的咏叹调》，曲调悠长却略显沉重，这是一种仿佛能够直击灵魂的旋律。并且通过巴赫的作品来暗示观众，这是一场与基督教有关的谋杀案。在影片中也出现了其他类型的音乐，比如快节奏的舞曲《guilty》，画面内两名警探去夜总会调查因色欲而被杀死的妓女案件时，无疑增强了影片的节奏感和加强本片阴郁沉重的风格。在影片结尾放出了David Bowie的《The Hearts Filthy Lesson》，该曲也是有关谋杀的一张专辑。

三、黑色风格电影的非线性叙事风潮

在经典黑色电影和新黑色电影中，我们不难看出大部分影片非线性叙事的比重在逐步增加，而非经典好莱坞时期的经典叙事和经典剪辑手法。电影创作者大胆地对叙事和主题加以实验。非线性叙事在电影中的表现，一方面是从闪回等蒙太奇手法进行技术手段打造的时空混乱。另一方面，则体现在影片的整体构思上，导演与剧作者通过故事线索的交叉与反复切割出现的有意识的

错乱。

非线性叙事使得线性叙事本有的逻辑性减弱,打破时间的顺序,视角的转换与线索的不断出现进而表现出更为复杂的形态。从线性结构相对单一的形式发展成一种更为融合的复调叙事。多线索交织、多视角、间离效果的加强便成为黑色风风的电影叙事中的显著特征。例如电影《黑色大丽花》、《洛城机密》、《蝙蝠侠:黑暗骑士》等影片都是通过不同角色的不同视角,不同任务行动来构成影片的全部线索,通过对其不同派别和对立关系的形式来强化影片主题。也正因此,这些人物所代表的叙事线索也变得更加复杂,在不断交织的故事情节中让观众产生自己的共鸣与反思。

除了非线性叙事之外,黑色风格电影中出现的主观化叙事也是一大显著特征。主观化叙事以更加独特的视角加强了导演所要传达的意图和主题。另在新黑色电影的部分影片将梦境、幻想与现实交织在一起,界限逐渐模糊,也正能体现出通过不可靠的叙事元素来加强主观化叙事。

当今类型片杂糅的大环境下,非线性叙事得到广泛的发展,并得到众多好评。中国电影市场中,也出现众多中小成本电影采用非线性叙事结构的创新来赢得大众的喜爱。例如《疯狂的石头》,在该电影中,通过快节奏的剪辑,多视角的叙事成功地运用了非线性叙事的手法。放眼国内外的电影创作,非线性叙事已经从一种电影结构的尝试与创新转变为大众视野的结构类型,引发了不仅仅止步于黑色风格影片的非线性的叙事风潮。

结语

电影艺术不同于其他艺术,其审美特征呈现出更加明显的特征。例如,音乐通过音韵的韵律、曲调旋律去表达情感,打动观众。而电影可提供视觉与听觉的双重感知来影响观众,让观众具备代入感,体会其中的喜怒哀乐与导演意图,反映出丰富的表现手法与艺术效果。包括电影的审美特征可以从融合的画面、声音、剪辑技巧、叙事手段出发,从而共同造就电影的审美体验。

非线性叙事结构,从艺术体验来看,起到了丰富表现手法、拓展艺术空间的功能,并带给观众突破固有的思维模式,体验到与其他艺术、甚至其他电影结构的与

众不同的感受。但是我们明白,电影中形式永远是为内容服务的。故事能不能打动观众才是最佳的检验标准,非线性叙事结构的形式多样,在类型融合、风格杂糅的同时,使电影完成不同时空的转换,使得观众在多条叙事线索中不断进入和间离,转换视角的同时带来独特的审美体验。这是与线性结构或者经典好莱坞式的类型电影无法比拟的特殊效果。

自黑色电影问世后,电影创作者对于电影风格的使用更为频繁。自此之后,我们发现黑色元素无处不在,在新黑色电影中,更是出现了各种电影风格的多样化。雷德利·斯科特在与保罗·萨蒙的访谈中曾说“《银翼杀手》让我知道了,美国大众更爱吸收正能量。这意味着整个美国社会在某种程度上是浸淫乐观主义的。但我却正相反,我更倾向于黑暗一些的主题,更愿留意事物阴暗的一面。这倒不是因为我患了狂郁症,而是由于我发现阴暗面更加有趣。”^[1]但新黑色电影仍面临困境,因其过度风格化的影像和独特的人物形象使得一部分观众无法接受较为黑暗和压抑的主题基调。黑色风格的电影也应在保留风格的同时,调整自身的创作方式,融合其他类型完成影片,以此吸引更多的观众,而不是停留在过度批判、罪恶黑暗的角度博取观众的眼球。

与此同时,电影从线性叙事向非线性叙事发展的过程中,我们保留了原有的戏剧性,对非线性叙事如何复杂表达,解构电影原本解构进行了一定程度的创新。随着全球化的发展,电影要想同时发挥艺术性与商业性的属性,就应该汲取其他叙事手法的精髓并运用其中,避免过多的非现实因素出现干扰观众理解。非线性叙事应多加注重如何在多条线索的表达上使得主叙事线清晰,增强关联性。

参考文献

学术著作:

[1][美]詹姆斯·纳雷摩尔.黑色电影:历史、批评与风格[M].徐展雄译.广西师范大学出版.2009.

[2]李显杰.电影叙事学·电影叙事学:理论和实例[M].中国电影出版社,2000.

[3]Mark T. Conard, The Philosophy of Neo-Noir, the University Press of Kentucky, 2007, P. 53.