

流光飞舞浮光掠影

——《青蛇》之意境分析

朱丽娜

(四川师范大学 文学院, 四川 成都 610068)

【摘要】作为一种审美崇尚,意境已深深地积淀于中华民族的艺术文化心理之中,并渐渐成为一种‘无意识’状态而随时可能渗透于艺术作品之中。中国电影求其神似,求其意境,追求影片内涵的抒情写意性和镜头画面的诗化意境。我们知道,意境的形成是从“情景交融”开始,通过“虚实相生”接通有限与无限的,所以,意境具有了情景交融、虚实相生和“象外之象”等三方面审美特质,它们相互融合,极大地丰富了意境的本质和内涵。意境在中华民族的审美意识里占据着“中心位置”。因此,无论是哪一代中国电影导演在创作中都不同程度地追求意象和意境的审美体现,注重通过意象的组合,感物兴情,情与物融,营造出浑合无垠以至两忘的审美意境。

【关键词】电影;意境;意象;情景交融;虚实

【中图分类号】J905.2 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2008)01-0151-04

意境是中国古典美学传统的一个重要范畴,它集中体现了中华民族的审美意识。富于意境的艺术作品早就存在,如《诗经》里的“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。”陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”等诗句就创造了精妙的意境。中国古典诗、画、文、赋、书法、音乐、建筑等都十分重视意境。意境是情景交融、虚实相生的审美境界,是艺术意蕴的最高层次。电影的意境主要是创作者所传达的一种深邃的思想或营造的一种情感氛围。

学者们的观点为我们理解、把握“意境”这一美学范畴的特点提供了极为便捷的途径。体现电影“意境”的关键在于具有鲜明的感官性、再现性、此岸性的“象”与“象”的组合,从而产生出一种原有单个的象所没有的新意即“象外之象”、“韵外之致”和“味外之味”。

一 意境在电影中的运用

“作为一种审美崇尚,意境已深深地积淀于中华民族的艺术文化心理之中,并渐渐成为一种‘无意识’状态而随时可能渗透于艺术作品之中。”^[1]刘纲纪先生也说过,意境在中华民族的审美意识里占据着“中心位置”。叶朗先生认为,“意境”这个范畴的最基本的规定就是唐代刘禹锡所说的“境生于象外”。^[2]当然,在这里,“境”的意义来源于“象”的组接。宗白华先生认为,意境不是一个单层的平面的自然的再现,而是对境界深层的创构:从“直观感想的模写”到“活跃生命的传达”再进入到“最高灵境的启示”,共三个层次。“直观感想的模写”即借用人的眼耳感官视听的静而实的形象;“活跃生命的传达”即难以凭借感官看到或听到的“动而虚”的情感

精神意向;“最高灵境的启示”即超越情与象、宇宙本心、天地之道,具有神圣的特点。^[3]胡经之先生也认为意境的构成呈三个层面:即“境”、“境中之意”、“境外之意”。

中国电影的风格偏于情感意味和静态韵味,无论是注重内涵,还是欣赏柔静的艺术美感,都凝聚在景象的阴柔之美中。呈现的影象是静中寓动、徐缓包容,这是儒道精神的侵染养成的内敛含蓄。艺术作品非常注重意境的营造。《青蛇》从青蛇角度去探寻白蛇、青蛇、法海以及许仙之间的感情问题,对人间是否有情及情为何物提出质疑,基于这两点,全片拍得较有现代感和新意,而对于全片的气氛营造,则有一种超凡脱俗的神话色彩。

此片题材虽旧,到了徐克手里却变得创意犹新,跳出了传统思想框架,为这个老故事带来了新鲜感。影片洋溢着唯美风格,全片多采用用粉红、浅紫的光影和色调,奠定了一种浪漫的基调,如诗如画的背景和音乐形成的节奏感,又给影片增添了一种梦幻色彩。影片非常注重环境的表意功能,情感主要通过环境的视觉造型实现外化,如白蛇和许仙幽会的一场戏,就非常典型。调动了各种视听手段来渲染浪漫的情感。

二 意境之画面营造,色彩烘托

一部电影作品的意境是和画面密切相关的。影片意境的产生,固然是由多方面因素综合而成,诸如构思的独特、艺术的创新、细节的描写、视听诸元素的和谐统一等,这些都能影响到意境美的创造。但是电影是以视觉形象为基础的,它的意境首先表现在画面上,表现在画面所蕴含的情感上。画面是

收稿日期:2007-08-28

作者简介:朱丽娜(1983-),女,四川成都人,在读硕士研究生,主要研究方向:文艺美学。

电影的本体语言,画面是由构图、光效、色彩、字幕等元素符号构成的视觉影像的总和。优秀的作品,总是能艺术地把这些符号运用好,将作者的体验、情感转化为生动、深刻的情感符号,不仅给人以再现场景的具体感受,更给人一种震撼心灵的象征意味,焕发出一种深层的情感和意蕴,引起观众的思索。画面在着手表现作品的同时,也具有一种强烈的感染价值,达到让观众“触之即动”的效果。它通过摄像机的推拉摇移,景深的调度色调的处理和蒙太奇的剪辑而形成作品的另一种语言,而这种“语言”,更是展现电影作品意境美的重要部分。

徐克拍摄的古装片,用灯光和唯美画面构成一个最理想的环境,中国的影视艺术在创作时早已渗入了作者自己的看法和哲学,把存在于自然环境的景致投入艺术家的感受和玄思,在脑海中凝结成一幅与自身文化经验,审美经验相融合的“天然图画”,如白蛇与许仙渡船的一幕,湖上的粉荷、圆形拱桥、翠柳便构成了一组诗画图。景物先形成“画中有诗”的美学意念,再于拍摄过程中综合所谓的气韵,才得以在电影画面中真实地展现出来。影片《青蛇》在意境的营造上比较成功运用了这一点。

而“留人间多少爱恋,迎浮生千重变,跟有情人做快乐事,莫问是劫是缘”的主题,《青蛇》运用音乐又一次将唯美推向了极致。一段古筝的开场,立马给人光彩流动的感觉,继而引出陈淑华柔美的声音:“半冷半暖的秋,静静烫贴身边,默默看着流光飞舞,晚风中几片红叶,惹得身心酥软绵绵……”镜头纳天地神韵于一瞬,荷塘清浅、薄雾流红,画面外传来袅娜悠扬的歌声和着私塾中读书郎的高声吟诵,谆谆描述为了谱写世间万物的至情至性,浓墨重彩铺就得尽失了应有的模样,那颜色本不属人间,是理想中美好的心愿与祈福。

徐克笔下的美丽蛇妖粉黛迭施、朱唇微启,融人之灵性与妖媚之气浑然一体,湿漉漉的身躯慵懒得横陈于殿堂,风乍起,裙裾流梭,展转腾挪间绕梁而上,惊鸿一瞥本该看穿人情冷暖,却生生贪恋红尘得看不真切。徐克在诗化审美语境的同时刻意强调了象征意味,运用红色滤镜加重天光,似真似幻中令观者仿佛置身世外,正迷离恍惚间淫雨霏霏而下,炽热、混沌、浓烈,色调有如黄酒,是人间的恶浊引得欲念重生。尘缘了结,一切复归宁静,紫竹林中特写一滴露珠晶莹剔透、恰似佛泪,镜头的终结隐喻上天对红尘孽缘无可奈何的一声哀叹。该片利用视听手段,为观众营造了一种独特的东方景观,与西方文化相比,东方文化含蓄而内敛。如紫

竹林打斗的那场戏中,极富东方特色的意象,以及大全景的使用都使影片产生了一种舒缓的氛围。

影片的色彩运用,维持水墨画般的淡雅,白蛇一袭粉衣,青蛇的一身青衣,即暗伏了白青二蛇的色系,在以绿粉二色为主调的背景前又能调和突出。前景安排翠竹、粉荷、垂柳,云天则是远景。在中国传统的绘画作品中,“远”本是山水画所追求的一种意境。艺术的画面欲从有形而趋向于无限,就往往和“远”的观念相联系。意境的审美本质是表现“道”,而“远”就通向“道”。由远景的勾画、取远势的形质而达远思遐想,势必突破画面有限的状貌,而伸向无限的想象,从而取得虚与实、有与无的统一,实现以“远”求“道”的美学效果。受此传统的绘画美学观的影响,形成了徐克惯于采用固定镜位,以中、远景的长镜头为镜语基本构架的取景模式,构图方式也与中的宏阔气势。此类长镜头的运用,更有利于对原生态生活状貌的完整再现,努力发掘艺术的自然美,惟其如此,才能使画面始终涌动着内在的张力,产生那种高、宽、深、远的感觉,以完整的镜语系统,完成画面整体的诗意追求。

同时,该片采用内景外造的手法,颜色的不断变换,竹林的底色呈紫色、房间的背景却又打上了金色的暖色调,透过帐幔、纱屏,将外景元素引入室内,让作品、观众、文本以及美学源头多方对话,整合了所谓的诗情与画意,使中国古典美学得以具体体现。画面被渲染的朦胧尤为突出,极符合影片的意境。影片的音乐也是为主题服务,服装与布景迎合视觉,将生活中的空间意境透过人工与自然搭配作有机安排。

营造意境目的在于抒情,而抒情又往往是与意识形态的表意目的相结合,即以情景交融的具有诗化意境的镜头画面来渲染美善结合的人生理想和社会理想。在影片的整体上,则往往恪守一种“怨而不怒、哀而不伤、乐而不淫”的优美中和的审美品格,追求一种“含蓄蕴藉”、“隽永悠长”的艺术表现。

三 虚实相生,情景结合,隐秀交融

中国电影求其神似,求其意境,追求影片内涵的抒情写意性和镜头画面的诗化意境。我们知道,意境的形成是从“情景交融”开始,通过“虚实相生”接通有限与无限的,所以,意境具有了情景交融、虚实相生和“象外之象”等三方面审美特质,它们相互融合,极大地丰富了意境的本质和内涵。纵观电影史,不同时期的电影艺术家们都不约而同地借用银幕视象的创造,通过对画面造型、光影、色彩、声音等艺术元素的和谐、有机的配置,创造性地根据电影的本

性融入中国美学精粹,营造出了具有民族风格的意境。

该部影片,以青、白二蛇的感情为基调,又穿插园中的各种景物,把“情”“境”很好的结合在一起。清代王夫之曾言道:“情景者境界也。”只有以情感为中心,以人为关注对象,才能走向和谐广阔的心灵世界和无限阔大的诗性境界。”王夫之认为,“情”“境”是意象的基本结构,“境”不能脱离“情”,脱离了“情”,“境”就成为了虚景,就不能构成审美意象。也就是所谓的“情不虚情,情皆可景,景总含情”,他强调“情”与“境”的统一,是内在统一,不是外在的拼合。即“景以情合,情以景生”。而这些都是直接审美感兴中才能产生。

电影创作者创造出意境,在抒发自身独特审美体验的同时,也将创作视角指向未来的接受者,也必将引起接受主体的联想,接受主体通过对空白的填补与创造,与创作主体进行着心灵的对话,同时也创造、延伸和扩展了“空白”,从而获得“韵外之致”、“味外之旨”。韵味深长的意境因着眼于作品的整体美、空间美,故其内涵往往蕴藉含蓄,可意会而难以言传,可体味而难以指实,给读者的感受是一种朦胧美。导演在创作时并没有局限于孤立有限的象,而是虚实结合的境,如桃花盛开时,室外竟雪花飞舞,这看似不合常理,但两种意境的交融,实与虚的结合,突现了青蛇、白蛇的两种不同心境。这就使意境超以象外,从有限趋向于无限,达到了自然气韵生动的图景。正如戴叔伦所谓“蓝田日暖,良玉生烟,可望而不可置于眉睫之前”。

意境论中的情景说,强调景为情设,情因景现,情景交融,情虽为主导,驾驭景物却能无为而为,不露斧

凿之痕,注重外在自然与人物心灵世界的契合。片中流水潺潺,杨柳婆娑,青山一抹,石桥拱立,将近景与远景相配合……明显借鉴了中国写意山水画的诗意,既充分运用了自然环境的表现力,又有机地和人物的思想感情交织在一起,情与景谐,物我情融,正如姜夔所谓的“意中有境,境中有意”。别具匠心的景物空镜头和各种表意造型符号,象小桥,荷塘,亭台轩榭等镜头语言,无不折射出一种含蓄的意境,从园中景致的布局可见一斑,楼、台、亭、阁的设置,是为了使观众可以“仰观”、“俯察”,丰富观众对空间的美的感受,而审美价值的体现不在于建筑物本身,在于通过建筑物,构成意境,从而形成了一种超级中国代码的视觉冲击力,营造出电影诗一般的气氛,无不渲染了主人公惜别的惆怅和良宵的欢情。在这些影像和空镜头的意境中,精神时空都超越了一般时空,更体现了一种中国传统文艺所追求的空灵跳动的意境,使欣赏者对整个宇宙、历史、人生产生一种哲理性的感受和领悟。

这部戏中,张曼玉、王祖贤的精湛演技也是亮点之一,演员的资质、举止风度、表演技巧也具有高水平。所谓“心思聪慧,洞达事物之情状”^[4]也是指演员对生活的理解的深度,这也是演好戏的基础。她们懂得处理好演员和角色的关系,这也是表演的重点,这与演员本身的思想、艺术修养也有很大关系。注重观察和思考社会生活,注意“修容”,更好的体验角色的内心世界,才能把人物塑造得活灵活现。影片讲述的是人间生活,暗示和内涵却是自然之理,故事折射的是感情意义和宽阔的大千世界,讲求意境味道,津津乐道于“言外之意,象外之色”,月色朗照中的依偎与思恋等场景的艺术效果。

注释及参考文献:

- [1] 夏昭炎.意境[M].长沙:岳麓书社,1995.
- [2] 叶朗.现代美学体系[M].北京:北京大学出版社,1999.
- [3] 宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,1981.
- [4] 胡祇通.《紫山大全集》卷八《黄氏诗卷序》,四库全书本.

Artistic Conception of the QingShe

ZHU Li-na

(Chinese Institute, Sichuan Normal University, Chengdu, Sichuan 610068, China)

Abstract:As a kind of taste admiration, artistic conception has settled in Chinese artistic cultural mind. It gradually becomes a state of unconsciousness and may penetrate into works of art at any time. As we all know, the formation of artistic conception begins with the blending of emotion and scene and gets through limit and limitlessness by the combination of falsehood and truth. Therefore, artistic conception has three taste qualities

(下转 156 页)

- [9] 汉斯立克.论音乐的美[M].人民音乐出版社,1980:51-52.
 [10] 马尔库塞.审美之维[M].李小兵译.广西师范大学出版社,2001.

Self-Discipling and Discipling by Others in Musical Esthetics

WANG Jing¹, HAN Shuai²

(1.Institute of Humanities, Guizhou University, Guiyang, Guizhou 550025;

2. Institute of Nationalities' Histories and Culures, Southwest University, Chongqing 400715)

Abstract:In the discussion about the essence of music, there always exists one dispute on Self-Discipling and Discipling by Others. In fact there are both rationality and shortcomings for their existence. It is believed that the essence of musical esthetics should be mastered completely, self-discipling and discipling by others are both opposite and united and they two should be comprehensive in the essence of musical esthetics.

Key words:Self-Discipling; Discipling by Others; Emotion; Style; Essence of Musical Esthetics

(责任编辑:周锦鹤)

(上接153页)

including the blending of emotion and scene, the combination of falsehood and truth and the concealing of deep meaning in something superficial. These three mingle with one another, greatly enriching the essence and connotation of artistic conception. Artistic conception takes up a central place in Chinese taste consciousness. So every generation of Chinese film directors pursue the taste embodiment of image and artistic conception in their production to a different extent and pay much attention to creating the artistic conception with blending and limitlessness by the assembling of images, the plaint of things to express emotion and the blending of emotion and things.

Key words:Movie; Artistic conception; Image; The blending of emotion and scene; Falsehood and truth.

(责任编辑:周锦鹤)