

在静默的轮回中悄悄绽放 ——谈谈《四个春天》的视听语言

陈丽娜

(云南艺术学院电影电视学院 云南昆明 650031)

【摘要】 《四个春天》要告诉我们什么呢？生活原本的样貌，其实就是普普通通、平平淡淡。平凡，给了你我普通的生活。没有那些大风大浪，有的只是平平淡淡。就像是很多纪录了最真实生活故事的纪录片一样。四个春天也预示着生命的轮回，生活的继续，有欢乐，有无常，有惊喜，也有无奈，但无论如何，生活是要继续。

【关键词】 过年；春天；父亲母亲；乡愁；朴实无华；诗意；热爱；生活

DOI: 10.18686/jyfzyj.v3i1.36730

《四个春天》是一个家庭纪录片。远离家乡到北京上班的儿子，在春节回家过年之际扛上摄影机，拍下了在家中老父亲和老母亲置办年货、一家团圆的林林总总，这一拍就是四个春节，虽然都是回家过年，可是却挡不住时间的流逝和生命的轮回。拍的是热闹的春节，却泛着淡淡的愁绪，那是对亲人的爱和故土的眷恋。

影片通过观察式拍摄手法，展现了普通人之间的家庭、亲情和乡愁；用中国人简单又熟悉的生活场景，传达出了一样的家庭价值和不一样的人生况味。

1、常用中景、中近景展现老两口朴实无华的生活

《四个春天》的导演和摄影同为一入，是非专业人员，自己扛起摄影机拍自己的父母，对象是最熟悉的，镜头自然有了亲密感。影片中大量用了中景、中近景，用观察的方式静静地展现出父母在家里置办年货，祭祀祖宗。这种镜头让人感觉很亲切，仿佛看到自己的父母坐着同样的事情。但当父母每年都要外出上山采花的时候，用全景展现人在大自然中的活动，就有了时间感和空间感。特别是这四年中，每一年的春天都会有一组山花的全景来展示时间的流逝，也预示着每年的希望和开始。特别让我动情的是一组跟拍父母在山林间行走的长镜头，母亲外向在前面哼着小曲边走边跳，父亲在后面乐呵呵地跟随，一路的欢声笑语，让影片在春天的气息里充满了人间的温情。

影片作者用平视来观察父母生活，镜头大多是平拍，这样的视角和影片主题是一致的，普通的父母、儿女，普通的老百姓生活，一种普普通通的人生况味被营造出来。但是时间是流逝的，生命是有轮回的，当每年的喜鹊回巢时，镜头随着父母的期望开始向上仰拍，这是盼着燕子的归来，也是盼着孩子们回家啊。但是当春节假期快要结束，孩子们将要离开家的时候，镜头变成了俯拍，一栋中间有个院子的宅院，仿佛成了一个老井，困住了在院中打瞌睡老父亲和忙碌的老母亲。这时候，观众仿佛会和儿子一般产生一种孤独感和不忍离开的愁绪。这种俯拍的镜头几乎在每次春节结束都会出现。

说《四个春天》里的母亲是生动的快乐的，是一家人的精神上乐园，父亲则是保卫这个乐园的哨兵。影片里，母亲以正侧面、中近景镜头为主，她的音容笑貌、插科打诨是影片的一大看点和乐点，这个家一定是有了这位能干又热情的母亲，才显得那么温暖。而父亲应该没有母亲那么亲切吧，所以镜头稍微拉开了一点，比如父亲傍晚独自一人站在家门口，拉着小提琴，这时用了小全，把父亲年老孤独的感觉随着琴声一起表达出来。到了后来，父亲可爱的性格更是展现出来，父亲甚至自己学了

拍摄和后期剪片，虽然做的不专业，但是他居然在电脑面前一坐几个钟头，把孩子们的欢聚收藏在了电脑里。这里也用了侧面全景，把父亲学电脑的不容易和坚持不懈表现了出来。之后父亲养野蜜蜂，就用了中近景，剪辑也快乐点，又为影片制造了一些笑点和亲切感。

2、四个不同的春天，有不同的视听调性

《四个春天》大体的结构很简单，按时间顺序叙述了四个春天发生的故事。但片段的决定才更为关键，它将直接反映生活的样貌。影片的开头通常用春天的景色，如春天黄色的迎春花，村头蓝蓝的天空，给人一种春天的清新的感觉和浓浓的生活气息，这些画面让人感觉到作者热爱自己的家乡，这和城市完全不一样的景色仿佛是世外桃源一般，让作者放松和畅快，影片的调子是明朗的，以白天为主。在影片的第一个春天中，导演大多用了观察的方法，把父母平淡的生活白描似的收录到镜头里。有一组父母的镜头让我记忆特别深刻，导演分别用了3个封档镜头，第一个是中景父亲在电脑面前，镜头的前景是房间的墙壁，第二个镜头是中景母亲在缝纫机面前做衣服；分别给出两个镜头后，让观众了解父母们手里正在做着什么。可是这段镜头并没有到此结束，第三个镜头运用的非常完美，作者用了一个全景，镜头里有两间开放的空间，左边是母亲在操作着缝纫机，右边是父亲在电脑前大声的练歌，中间隔着一堵墙。这个镜头一直持续好长时间。让观众在同一时空内看到两人不同的运动状态，打破了一墙之隔的空间的格局。也表现出父母二人各人有各人愉快的生活空间，虽然互不打扰，但是心又是连在一起的，而且这个镜头持续了一阵，但并不显拖延，反倒让观众看得妙趣横生，所以这个镜头可以说拍的很高级，用的很到位。

第一个春天开始也没有太多的对白，片子里更多的是父母们唱歌，和大自然的鸟鸣声，有春的气息，所以第一个春天在影片中的调子是欢快的温馨和美好的。第二年开始就是母亲的准备年货的大段对白和熏肉、做年夜饭的过程，多用中近景，感觉故事和人物离观众更近了，对白更让观众贴近父母的生活。感觉得出如果第一个春天让大家了解父亲，那么第二个春天观众更了解了勤劳能干的母亲。第二个春天里，再次展现了父亲坐在电脑前听音乐，这时用了一个晚上的远景，父亲在夜里的房间里坐着，明亮的房间与外界形成的明显的对比，显得父亲有些孤寂，可这时传出了母亲的画外音，母亲说父亲称赞家人的话，显得很甜蜜，这个镜头的运用很巧妙，用母亲的画外音显出的开放空间格外动情。第二个春天的开头是美好、温暖而诗意的。用春柳和腊肉开始了父母二人上山找药，镜头色调明

亮有层次，颜色清新，父母二人唱着小调，母亲甚至跳起了舞，用一个长焦的长镜头展现父母二人，可谓非常浪漫，观众的心在这里是欢欣的，谁知这个温馨的生活将暗藏危机。

在片子中间镜头突然更多地展示了姐姐，姐姐和家人开心地唱歌游玩，姐姐和朋友们来到一个大溶洞里游玩，这是影片的调子突然变了，人声消失，只有大自然中暗河的水声陪着姐姐和朋友的影像，这个节奏的巨大变化预示着什么，接下来大家才明白，姐姐得了重病，很快离世了，这是纪录片啊，片中那个活生生的人是真的死了……

片中的那条暗河、水声，预示着人生暗流涌动。第三个春天开始，生活还得继续，父母又跟从前一样的生活。第三个春天用了大量的家人过去拍的影像资料来展示过去的的生活，可以看出这一家人一直以来习惯用影像纪录生活，是一家有文艺心的人家。在这一段有一个镜头也让我很感动，孩子们要离开了，母亲在夜里送儿子们出门，这个时候导演在门侧两米左右的地方拍母亲目送儿子离开的全景，母亲送走儿子依依不舍地进门了，可镜头任然杵在原地不动，为什么？过了几秒母亲又探出头来。试问，世上谁不知母亲对儿女拳拳的心，而也只有导演本人，也才最了解自己的母亲，一定不放心，还在挂念，于是镜头等着，母亲真的又出现了。这种细节和情感揣摩，真的是太赞了，观众此时情绪也已经到了能笑着看出泪花来了吧。

之后的春天虽然还是春天，可是影片调子更显灰色调了，镜头也慢下来，角度也开始有平拍有了变化，俯拍和仰拍情不自禁的出现，逝去姐姐的歌声飘荡在一片雪天的家乡中。父母们继续生活，熏腊肉、挂对联、村头的烟火、父亲的笑声、父母学微信的逗乐、母亲的歌声，再次将我们拉回平凡的生活。生活不易，平平淡淡才是我们的人生。

第四个春天的后一部分，儿子又准备走了，母亲絮絮叨叨地送着儿子，父亲却用了一个占据屏幕一半的一个背影的俯拍镜头，用沉默来表现对儿女离开的无奈和不舍。接下来十多个父母生活场景，母亲捡菜、父亲修电器，老两口的生活还是那么平凡和满足。影片里多次出现的在父母房屋的院子里仰拍外面的天空，意味着父母的房子里是一个现世安稳的世界吧，而外面的世界是对儿女的牵挂和思念。这些带点象征的镜头，让影片有了诗意感，也让影片的节奏有了一些小的起伏，留给了观众一些感悟和留白。

3、质朴的视听感受，诗意的平凡人生

《四个春天》要告诉我们什么呢？生活原本的样貌，其实就是普普通通、平平淡淡。平凡，给了你我普通的生活。没有那些大风大浪，有的只是平平淡淡。就像是很多纪录了最真实生活故事的纪录片一样。

正如韩国纪录片《亲爱的，不要跨过那条江》，这个默默流淌着的关于爱情的平凡传说，再一次用平淡的纪录，给予我们最震撼的力量。当姜溪烈奶奶独自一个人在爷爷赵炳万德墓前落泪，每一个坐在大银幕前的人，内心瞬间就被那澎湃的伤感击溃，泪水悄然地滑落着。这也就是无数观众感喟韩国的纪录片创作者拍出了这样的“平淡经典”。如今，中国终于诞生了这样的银幕力作。从《生活万岁》，到《四个春天》，两部纪录电影都在用平淡的生活，带给我们最深刻的感动与震撼。在现实的生存压力前，每个人都在拼命地活着。这也是“生活”的本来面目。《四个春天》里的陆爸爸和陆妈妈，他们之间没有什么华丽的情话，却用最简单的对望与相知，见证了这份朴实无华的情感。现实的生活，其实远比编造出来的故事更加精彩。《四个春天》中，所有人都沉浸在欢乐的气氛中时，姐姐的离去却一下子让我们觉得好像被什么击倒了。那种憋在心中却无处宣泄的抑郁与悲伤，来得竟然如此的绝情。似乎在这一刻，我们都觉得白发人送黑发人的老两口或许就此伏地不起。但是现实的生活就是这样，逝者已去，生者还要继续。于是，老两口用他们以往那种乐观豁达的心态，慢慢地去接受着残酷的现实，重新拾起往日的快乐。

没有歇斯底里的对生活中不幸的控诉，看到的不是对“命运不公”的抱怨和消极，而是在艰涩的生活，用充满着爱和希望的一颗心去积极面对。所以，我们能够在这个寒冷的冬季里，感受到《四个春天》带给我们的温暖；也能大声地喊出：生活万岁！因为，真实的生活，一直在教会我们怎样生活。

人，在波澜不惊的生活中，弹琴欢唱，熏肉煮酒，恩恩爱爱，自然是平和的诗意；但在突如其来的打击之后，伤痛，相互扶持，重新露出不设防的笑脸，重新拾起微小而稳定的生活节奏，那才是这种诗意真正动人和富于生命力的地方。一如寒冬撤去，燕子总会回潮，迎春依旧如瀑。第三个春天的沉默，晦暗与情感凝重，也道出了生之艰难。