

电影《真爱至上》审美原理分析其结构与主题思想辨明

陈晓晔

香港都会大学 中国香港 999077

摘要: 电影《真爱至上》于2003年9月7日在多伦多电影节上映,它的导演是理查德·柯蒂斯,主演有休·格兰特、艾伦·里克曼等。故事讲述了以英国首相和女幕僚娜塔丽为主线的十个爱情故事。这些爱情故事涉及“灰姑娘”式的恋爱,可望而不可即的初恋和多年的老夫老妻,但妻子却怀疑丈夫出轨等等故事。

笔者将从形式美、审美领域、审美范畴、审美感受等多方面对于电影《真爱至上》进行美学的分析和探讨,力求理清《真爱至上》的美学脉络,探求该作品的深层意蕴,从表现方式和叙事技巧入手,对于该作品层层分析,剖析其内在的美学理念、美学思想,分析它带给了观众怎么样的美学感受。

关键词: 《真爱至上》审美原理; 主题思想; 美学思想

Abstracts: Love Actually was released at the Toronto Film Festival on September 7, 2003, directed by Richard Curtis, starring Hugh Grant, Alan Rickman, and others. The story tells ten love stories featuring the British prime minister and female staff member Natalie. These love stories involve “Cinderella”-style love, unattainable first love and years of old husbands and wives, but the wife suspects that her husband is cheating.

The author will analyze and discuss the aesthetics of the film “Love Actually” from many aspects such as formal beauty, aesthetic field, aesthetic category, aesthetic feelings, etc., and strive to clarify the aesthetic context of “Love Actually”, explore the deep meaning of the work, start from the expression method and narrative skills, analyze the work layer by layer, analyze its internal aesthetic concepts and aesthetic ideas, and analyze how it brings the audience aesthetic feelings.

Keywords: The aesthetic principle of “Love Actually”; Thematic thoughts; Aesthetic thoughts

一、电影《真爱至上》的形式美之呈现

(一) 多线叙事, 齐头并进

该电影采用了多线叙事的手法, 每条不同的故事线又有各自不同的精彩之处, 每条线都意味深长、跌宕起伏, 精彩纷呈, 一个故事的叙事与另一个故事有关, 但创作者在开始并不揭示这种潜在的关联, 而是多线叙事, 使其自然发展, 然后再高潮处将几条故事线结合起来。在该电影中, 首相与娜塔丽, 单身继父和儿子, 怀疑丈夫出轨的妻子等几条线在学校的表演的高潮部分结合起来, 最后首相和娜塔丽相拥而吻的场景使得故事达到高潮, 几条线也充分结合, 故事情节环环相扣, 层层递进, 几条线穿插叙述, 互有呼应, 达到了很好的戏剧效果。

(二) 波澜起伏, 跌宕精彩

小说的序幕由首相遇到娜塔丽、作家看到女朋友出轨娓娓道来, 主线首相遇到娜塔丽由一开始的气氛尴尬, 到互相了解, 再到美国总统来访制造其和娜塔丽暧昧的矛盾和误会, 然后首相为了忘记娜塔丽将之调离岗位, 直到最后两人终于坦诚相见, 互诉衷肠, 解决误会。而作家与葡萄牙女郎, 从一开始不熟悉, 到葡萄牙女郎愿意跳入湖水捞起作家掉入湖中的文稿, 两人的距离逐渐拉近, 再到二人不得不分开, 葡萄牙女郎返回葡萄牙,

而作家回到英国, 原本以往故事就此完结, 剧情突然峰回路转, 作家在英国一直坚持学习葡萄牙语, 最终他成功来到葡萄牙, 如他所愿, 成功与葡萄牙女郎相会, 最终也成功的在一起。整个电影主线跌宕起伏, 富有戏剧性, 从整体上看波澜多彩。

二、电影《真爱至上》中的社会美

(一) 人的美

1、人体美

从美学的角度看, 人的美可以分为人体美和心灵美。人体美 (beauty of human body)^①是指人的容颜和形体组合成的美。渗透并体现深刻的文化内容, 凝结内潜的精神素质。影片中一处, 葡萄牙女郎在递给作家茶时不小心将作家的文稿弄散, 被风吹进了湖里, 葡萄牙女郎赶忙将衣服脱光, 只穿着内衣跳进湖里把文稿捞起来, 在这个过程中葡萄牙女郎裸露的身体, 她的身体的线条和光泽和她的优雅的姿势和姿态构成了人体美。作家在看着葡萄牙女郎的过程中, 眼神中透露出的对美的渴望体现的淋漓尽致。

2、心灵美

人的心灵美^②则包括高尚的思想和积极的人生观。影片中作家为了寻找回葡萄牙女郎先是在学习葡萄牙语, 然后在圣诞之夜不远万里去到她家中求婚。这

个过程中,人工的语言学习体现出人工修饰的美是美感来源的重要组成部分,作家的幽默风趣、成熟老练的风格并没有因为他被女朋友背叛而丧失,反而在不断追求葡萄牙女郎的过程中体现出风度和心灵的卓然之美。首相在与娜塔丽的接触过程中,从一开始的不敢表达,到逐渐敞开心扉,这种从不成熟发展到成熟的心理变化,体现了一般人情感的演化过程,表现出一人恋爱的普遍心理状态,也展现了一种心灵逐渐成熟的心灵之美。

(二) 日常生活的美

影片中,孩子山姆暗恋班上的一位对他来说遥不可及的女生,但他痛苦于这样的追求,正当他处于迷茫的十字路口时,山姆的继父丹尼尔出现并给予了山姆引导,他需要勇敢的把爱说出来。生活是美好的,丹尼尔开导山姆恰恰使得两人不是亲生父子反倒更像父子,这种双向的把日常生活的美好化,体现了日常生活的美的精髓。因此,这部电影将日常生活审美化,有利于提升观众的生活品质。

三、电影《真爱至上》中的优美

优美是理性内容和感性外在、理想与现实、个体存在与社会群体及自然与自在的感受、主观的合目性与客观的合规律性的和谐统一。纵观整部电影不难发现,电影运用了大量浪漫的剧情,给人以愉悦、畅快、舒适的体验,加之以一部分圣诞节当天的场景,营造了圣诞节万家灯火,浪漫而又神圣的氛围,随着圣诞节的时间由白天进入黑夜,夕阳西下,这些场景的布置给人以和谐、安静、秀丽和神清气爽的美的感受,而这种美的体验恰恰是许多方面是万事万物在人的一种心境上的体现与观照。犹如一种浸润的感觉。具体到情节上说,在作家为了散心而到法国南部度假时,遇到了葡萄牙女郎这段剧情中,电影在此插入了部分对法国南部阿基坦地区的自然风光描绘,放大了异国风情,两人在远离城市的异国风光下相知相识相恋,就形成了人的爱情与美丽的自然风光相互呼应,相辅相成的效果,给人以极大的美的体验,这段电影描写之细腻,刻画人物之传神,可以用说是优美的。

四、电影《真爱至上》审美意象分析

审美意象在艺术创作或艺术欣赏的过程中,他审美的活动中有森罗万象的内涵包含在主体的脑海中。同时,这种审美意象一旦通过艺术语言、艺术表达等手段传达出来,就成为艺术作品中的艺术形象乃至经典形象。

在《真爱至上》中,首相、女幕僚、作家等不同身份的人暗示着西方不同阶级的人,在进入现代日渐浮躁的风气下,人们崇尚娱乐至死,而创作者正是借着这些不同的人物和他们跨越阶级的恋爱告诉人们:爱,无处不在。这是电影的中心和主题思想。在这场轰轰烈烈的恋爱中,每个人都有自己的命运,也都和别人的命运紧密联系,他们的身份、言语、表情都是融汇了作者主观

的思想、感情和生命体验。每个人的命运都与他人密切联系,交织缠绕在一起,每个人又都散发着独一无二的魅力,鲜活而又立体,惹人喜爱。由此,我们又可以说,这些电影中不同的人也是不同的审美意象,而审美意象是生命体验的具体形式。

五、结语

朱光潜^③说:“艺术是最切身的,要能表现情感和激动情感的,所以观赏者对于所观赏的作品需要了解。”从美学的角度说,该影片给人以优美的体验,不单单是外部感受,也是包含着作者丰富的心理投射。从心灵美的角度看,作家成熟练达、幽默风趣的和对爱情忠贞不二的品格体现了心灵的美好,从葡萄牙女郎曲线分明的身体看,体现出了人之美中的人体美,曲线分明的身体使人感叹于大自然对人的天然塑形之完美,上升到更深层次的美。本文还有结构美,层层递进的剧情设置,多线发展,齐头并进,最后再融会到一起,剧情还跌宕起伏,引人入胜,在这个过程中,人们感受到了结构构思之精细巧妙,多线叙事把握之老道,丰富的内涵蕴藏其中。最重要的是整体氛围的营造,营造了极度浪漫的氛围,是真诚的、炽热的爱的,无疑是充满了美的,在这个过程中,融汇了不同的审美意象,是生命检验的具体表现形式。《真爱至上》这部影片从整体上说让人感受到了人性的光辉与真诚,感受到了爱情的美好,充满着美丽的希望。可以说,这部影片不但给人以美的体验,也富含哲理性——爱,无处不在。

注释:

①男女之间有不同特点。以人体的自然因素为基础,在遗传条件下经过有目的的体育锻炼形成。教育在其塑造中起主导作用,不但使人体成为创作和鉴赏对象,且对人类的遗传、优生、改良起积极作用。

②人的精神世界的美。包括思想意识、道德情操、精神意志、智慧才能的美。集中体现了社会文明对人的要求,是行为美、语言美、仪表美的内在依据,并通过具体的感性形态被人们所感知。

③朱光潜(1897年9月19日—1986年3月6日),字孟实,安徽省安庆市桐城县(今安徽省枞阳县)麒麟镇岱鳌村朱家老屋人,现当代著名美学家、文艺理论家、教育家、翻译家。

参考文献:

[1]丁明杰.解析电影《真爱至上》中的伏笔及呼应[J].电影评介.2013(20):49-50.

[2]巩雪.爱无处不在——解析电影《真爱至上》的文化形态[J].青年作家(下半月中外文艺版).2010(2):49-51

[3]曹健.潘伟.浅析现代美学中的“优美”与“崇高”[J].《美与时代·城市》.2014(12):94