

用智慧摘下爱情的神秘面纱

许颖

(沈阳化工大学 辽宁 沈阳 110142)

摘要: 爱情类型片是以表现爱情为核心,并以男女主人公在爱情发生的过程中克服误会、曲折和坎坷等阻力为叙事线索,最终达到理想的大团圆或悲剧性离散结局的类型电影。爱情自始至终都是最为普遍也最具有永久探讨意义的永恒话题。爱情电影也能够反映出时代变迁与文化传承的过程中人们的爱情观、价值观的改变与交流,能够以真挚的情感和动人的关怀来抚慰心灵,发人深省,传递出爱情里悲欢交映下的情感价值与文化意义。

关键词: 爱情类型影片;影像表现;设计

一、爱情类型片的发展趋势

中国爱情影片的探索之路始于 20 世纪 20 年代初期,这是一个很漫长的过程。1921 年《海誓》由但杜宇指导,该片是中国最早的长故事片之一,也是国产爱情片的开端。

1922 年《掷果缘》简单而风趣地讲述着历经时代的圆满爱情故事,让爱情通过电影这一形式走近了大众的生活。此后爱情片的发展趋势非常迅速,电影的情节模式与人物形象都有了相应固定的设置。1937 年《马路天使》红遍大江南北,影片中对于爱情的坎坷与无奈使之成为 30 年代爱情电影的代表巅峰之作,电影中的插曲仍然流传至今,此时的爱情影片不光是为了娱乐大众而存在,它同样反映着当时人们的艰难生活。所以爱情电影在解放前的乱世中离不开曲折与忧伤。改革开放后爱情电影焕然一新,1980 年《庐山恋》被称为“永远的传奇”也是文革后银幕“第一吻”。1987 年《红高粱》迎来了中国爱情电影的新领域。此后国产爱情电影创作数量逐渐增加,拍摄手法更趋多元化,创作方式也更加自由。新世纪以来,爱情片的影响力不断加强,“爱情”已是可以随意出现的美妙字眼,电影几乎也无爱不成戏,中国爱情电影也由此进入了繁荣时代,有了更多的挑战与机遇。

二、爱情类型片的影像表现、设计

1. 景别切换

1922 年《劳工之爱情》运用了大量的景别切换蒙太奇,在世界电影史中,第一次使用景别切换拍摄的电影是 1915 年的《一个国家的诞生》。

2. 叠印特效

1913 年黎民伟的电影中已经开始尝试挖掘胶片的潜能,运用特效来表现一些画面。而在《劳工之爱情》中木匠在家中想象与女医

生相爱的场景,导演就运用了交叉蒙太奇的叙事方法以及叠印的处理方法,最终呈现出了柔和渐变的效果。可见在那个时代中国电影已经能将这种特效运用的很不错了。

3. 场面信息

1993 年陈凯歌导演的《霸王别姬》从色彩把握了影片的社会背景,当时这部电影的拍摄是在中国刚经历一场剧烈变动后,当时的中国电影处于萎靡不振的状态。有关历史的电影几乎成为“禁区”。该影片运用黑白,来暗示当下严肃的社会大背景。影片中一些黑白镜头,非常有张力,涵盖着相当大的历史层面,引人深思。这部电影华丽的背后,也有着深刻哲理。该片开场一幕场景色调为黑色,小石头为了救师傅牺牲自己用头砸石头,周围人都以看客的身份露出愚昧无知的笑,这一场面的调度充分体现了当时封建社会的本质。

4. 光影的运用

摄影艺术的灵魂即是光线,而光线也是书写电影的重要工具之一,所以整部电影的情景与基调是决定于运用光影所创造的氛围的。2011 年翻拍自 19 世纪小说的《简爱》,导演巧妙的运用了各种光影,将观众带入了 19 世纪那个年代中那个唯美而又复古的简爱世界中。该片散射光的运用带我们回到 19 世纪,营造出一种古典的油画感。逆光的运用,让我们有一种身临其境的浪漫朦胧感,画面充斥着光雾,呈现着诗意的质感。而脚光的运用与烛台交相映衬,整个古堡带给我们只有那个世纪才会有的浪漫氛围,非常巧妙。这部电影本身就是一部非常大的挑战,而光线的使用使之更加经典。

5. 人物调度

1957 年苏联电影《雁南飞》中经典的一幕充分运用了人物情感

的横向调度，不仅描绘了客观的外部形态同时也契合人物的心灵。该片在拍摄上运用镜头的一个特点是采用大量的不间断、顺畅的运动拍摄。比如“车告别”一幕中，摄像机跟随主角穿过拥挤人群，它也像拥有灵性一般，陪伴着女主角急切的寻找自己的爱人。此刻他们之间便产生感情犹如伙伴了。

三、反思与展望未来

近几年来，爱情元素在各个类型电影中弥散，编剧导演受大众文化趋势的推动纷纷开始创作“爽片”迎合观众，爱情电影也因此由盛转衰。2019年国产爱情影片几乎都遭遇了一边倒的差评。有人说：“爱情题材早已过时，大家已经不再喜欢看别人谈情说爱。”但我认为这不是国产爱情影片不受欢迎的原因。一个好的爱情故事不需要绚烂的拍摄手法夸张的演绎一样可以让电影大放异彩。爱情是什么？

莎士比亚说过：“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”。对于爱情，每个人都有各自独一无二的体会。那爱情美的是什么呢？不过是两个永远：永远不能忘怀和永远不再回来，是无论喜与悲而定格此刻的美好。观众不需要台词告诉他们什么是爱，而是需要通过故事来发现爱。综上所述我总结出几点问题，如下：迎合受众之失、剧情普通，抓不住主题核心、爱情观消极老旧很难引起观众共鸣、人物缺少刻画角色崩塌，这些问题足以毁掉一部电影，败坏观众缘。我们应该谦虚的反思自己，对于国产爱情影片来说，与其向观众讲道理不如为观众讲一个好故事。不再刻意追求画面感与利益，以正确积极地爱情观为铺垫打造一个能引起共鸣的剧情，将人物形象塑造的更加饱满，使观众有更好的体验，从中收获爱情体验和感悟。这是刻意旁白和矫情的台词所无法实现的。而韩国的爱情影片中有许多值得我们学习的地方。韩国的爱情电影不拘于固定的叙事模式，他们的市场推广与艺术追求并存。影片主要弱化社会背景强化人物情绪，演员有张力的表演使得观众自然代入情感，如果仔细研究还会发现他们特别重视表现细节，有丰富的创造力与想象力。在拍摄方便韩国的爱情影片中构图更具有简约的东方神韵，也更加擅长运用长镜头绘景传意，同时巧妙的运用色彩象征情感，伴随着音乐配合画面抒情达到更加完美的影片呈现。这些都是值得我们学习的地方。在未来，中国爱情影片的发展应当回归中华文化以民族文化为体，西方文化为用，不断进步。只要方法正确实施得力中国爱情电影的创作水平与软实力一定会大大提升。

四、结语

改革开放 40 年，中国电影产业的发展已经步入轨道，今后将迎来更大的挑战和机遇，虽然国产爱情片在发展中出现了商业性的过度开发和艺术性的缺失，与其他国家的爱情片相比也存在不少的问题，但我认为艺术与商业不存在根本的矛盾。恰恰市场和艺术才是爱情影片成功的关键。所以爱情影片应当具备更加持久的生命力和努力保持自身的艺术品格。而在当下时代下不可否认的是：爱情类型片已经成为国产影片中不可缺少而又重要的组成元素。在国产影片与好莱坞大片的内外夹击下，中小成本的影片更需不断的改革与完善，将文化内涵与特征更加清晰的展现出来，用细腻的感情、真实的故事传递出人们心中的诉求和爱情价值观。爱情片也要积极融合国内外各种类型影片的优势和特点，为自身提供更加丰富的艺术维度。借鉴国外爱情电影的成功之处，顺应社会潮流，拍摄多样的爱情片，弘扬时代精神。敢想敢拍，保持国产爱情片的本质精神与文化传统。同时改变与完善国内外影视市场，创造出更为大众广泛认可的优秀爱情电影，将对它的探索带到一个更高的层次，相信国产爱情电影在不久的将来一定会呈现繁荣的景象，从而推动电影产业走向腾飞之路。

参考文献：

- [1]胡克.当代电影类型化难题[J].当代电影, 2008,25(5)
- [2]侯军.中国类型电影发展的前提——论类型化与综合化[J].当代电影, 2000,17(6)
- [3]张劲松.类型电影与意识形态[M].北京:中国社会科学出版社, 2013.
- [4]麻争旗.影视译制概论[M].中国传媒大学出版社, 2005.
- [5]尹翠.新媒体时代中国电影的发展研究[D].郑州大学 2013.