

希区柯克电影中的情感特性分析——以电影《后窗》为例

宋亚林

泰国格乐大学, 泰国 曼谷 10220

摘要: 希区柯克的电影主要以悬念电影为主, 虽然他众多的电影都是以悬念的技巧来制造悬念效果, 不过导演却是通过俊男靓女来阐述男女感情纠葛的, 如《蝴蝶梦》《眩晕》《电话谋杀案》《后窗》等影片都是通过男女之间的感情纠葛来讲述悬念故事的。希区柯克导演的电影作品中很多故事情节都是通过男女之间的情感纠葛来做铺垫进行制作的, 其中通过感情这条线索进行简洁明确的对白, 牢牢地套住观众的内心。在他的电影《后窗》中, 女主角的情感变化被细致地呈现出来, 观众可以通过她的面部表情、言语和行为来了解她的内心世界。通过对她的情感和思维的深入剖析, 把人物的情感变化呈现得栩栩如生。

本文通过对电影《后窗》女主角丽萨(格蕾丝·凯里主演)与男主人公杰弗瑞(詹姆斯·斯图尔特主演)的感情发展历程来分析希区柯克在《后窗》中所体现给观众的情感观念。

关键词: 希区柯克 《后窗》 女主角 爱情 情感

Analysis of Emotional Characteristics in Hitchcock's Films: A Case Study of "Rear Window"

Song Yalin

Kirk University of Thailand, Bangkok, Thailand 10220

Abstract: Hitchcock's films are mainly suspense films, and although many of his films use suspense techniques to create suspense, the director uses handsome men and beautiful women to illustrate the emotional entanglements between men and women. Films such as "Spellbound", "Vertigo", "Dial M for Murder", and "Rear Window" all tell suspense stories through the emotional entanglements between men and women. Many of the storylines in Hitchcock's films are built on the foundation of emotional entanglements between men and women, and concise and clear dialogues that tightly grasp the audience's hearts. In his film "Rear Window", the emotional changes of the female protagonist are finely presented, and the audience can understand her inner world through her facial expressions, speech, and behavior. Through in-depth analysis of her emotions and thoughts, the character's emotional changes are vividly presented.

This article analyzes Hitchcock's emotional concepts presented to the audience in "Rear Window" through the emotional development process of the female protagonist Lisa (played by Grace Kelly) and the male protagonist Jeff (played by James Stewart).

Keywords: Hitchcock, "Rear Window", female protagonist, love, emotion.

希区柯克电影分析

希区柯克是英国著名电影导演和编剧，他以其独特的导演风格而闻名于世。他出生于1899年，在20世纪50年代到60年代活跃于好莱坞电影圈中，被誉为“悬疑大师”和“惊悚电影的先驱”。他的作品具有很高的艺术价值，广受好评。其代表作包括《后窗》（Rear Window）、《窃听风暴》（North by Northwest）、《鸟人》（The Birds）、《恐怖游轮》（Psycho）等。他的电影作品以其紧张刺激的情节、细腻的人物塑造和精美的画面堪称经典，对后人产生了深远的影响。希区柯克不仅是一位出色的电影导演，而且是一位创造性的电影编剧，他的电影作品往往具有鲜明的个人特色。作品中也常常充满了对人性的探究和对社会现实的批判。希区柯克的电影作品不仅被公认为电影史上的经典，而且在影坛上享有极高的声誉。

希区柯克导演对在演员的选择上有着非常严格的要求。他对演员的外貌与气质都有着非常明确的要求，对演员的表演能力也有着较高的要求。在外貌和气质方面，希区柯克对演员的外貌与气质把持非常严格，他希望演员能够展现出特定的形象和气质，让电影故事更具吸引力和说服力。在表演能力方面，希区柯克对演员的表演能力同样有着较高的要求，使得演员能够通过自己的表演将电影故事表现得更生动、更真实。

在感情戏方面希区柯克认为故事情节不应该过于复杂，而是应该对故事情节的要求简洁与强烈。他的电影作品倾向于通过简洁的对话和行动来体现感情，从而更好地吸引观众的注意力。使观众更直接地理解电影中人物的感情，并使人物的感情更加真实和强烈。希区柯克认为，如果感情戏过于复杂，容易使观众感到困惑和无趣，从而影响整个电影的效果。为此，他选择简洁而强烈的表现方式，以使感情戏更加有效。希区柯克喜欢在电影中使用含蓄和暗示的方式来表现感情。通过含蓄和暗示可以使观众更加积极地参与电影，并让观众自己去思考和理解人物的感情。使得感情戏更加有深度和戏剧性，并使整个电影更具叙事性和情感性，使人物的感情更加真实和生动。他还认为冲突与对抗是感情戏中重要的元素。通过冲突与对抗来增强电影的戏剧性和张力，使感情戏更加

有悬念和刺激。同时，通过冲突与对抗，可以更好地展示人物的性格特点和他们的内心世界。

在希区柯克的电影中，爱情是一个重要的主题，并在不同的方式中呈现。他通常使用悬疑、谜团和爱情故事来表现爱情的复杂性和困惑性。希区柯克的电影中的爱情通常具有矛盾与不确定性，而且常常以惊人的结局呈现。例如，在电影《后窗》中，女主角面临着对于男主角杰弗瑞相处的矛盾中，并最终做出了令人意想不到的决策。此外，希区柯克电影中的爱情通常具有浪漫和传奇色彩，但同时也反映了现实生活中爱情关系的复杂性和不稳定性。他通过描绘人物之间的爱情故事，表现了爱情对人生的影响和意义，以及爱情可能带来的困惑和危机。因此，希区柯克的电影中的爱情主题不仅具有艺术价值，而且对于观众的情感生活也有着深远的影响。

以《后窗》为例分析希区柯克电影中情感特性

电影《后窗》主要是讲述了一位阅历丰富的摄影师杰弗瑞，因为在一次拍摄赛车比赛中左腿受伤骨折。在炎炎夏日，他只能坐在轮椅中养伤，气温较高的日子里杰弗瑞只好坐在窗前乘凉，并通过窗户窥视邻居们的日常生活来展开的。电影《后窗》中导演安排最多的还是男女情感的内容。比如单身的女芭蕾舞舞者，影片最后她等到了参军归来的矮个子男友。电影中期，男主人公杰弗瑞曾经看到了众多男子来追求女舞者，由此看来女舞者处于爱情的初期，处于寻偶阶段，其感情处于众多选择中。住在一楼的单身女人，她的年龄较大，男主角看到她自己在演练和人约会的场景，说明她希望也渴望得到爱情，在影片中期她曾带一位年轻男子来家约会。但是男子想要对单身女人动粗，女人并没有接受而是把男人推开，以至于男人一气之下离开了，留下了女人自己伤心。该角色反映了寻找爱情中的痛苦阶段。

同时杰弗瑞还看到新婚夫妇刚刚搬进了新房的喜悦再到新郎后期的牵强与应付表现，能感受到导演在对爱情新鲜感的阐述。新人夫妇楼上住着一对老夫老妻，他们经常在外面睡觉，一次下雨，他们往相反的方向拉扯被褥和床垫，导演用此安排来阐述爱情的枯竭期，日子过久了会使得老夫妻矛盾重重。最为重要的

影片线索，也是电影的主线剧情中珠宝推销员苏先生与他生病卧床的妻子安娜之间的感情纠葛，苏先生对生病卧床的妻子已经没有感情，并且移情别恋，最终将其妻子杀掉后分尸掩埋的悲剧发生了。导演以此来讲述爱情的死亡期，通过这些线索我认为希区柯克导演通过悬疑与惊悚电影来说爱情的故事。那么以下我们来分析一下女主角丽萨对男主角杰弗瑞的爱情发展观念的演化。

一、矛盾期

在一个炎热的晚上，男主角杰弗瑞在睡梦中感觉到一位美丽的女神来到他身边，并亲吻和安抚他。这是电影中女主角丽萨第一次出现，导演有意让丽萨第一次出镜就以最美的一面呈现在观众面前，并在一开始就展现出对男主角浓浓的爱意。丽萨是一个原创服装设计师，有自己的商铺并想成为引领时尚的设计师，追求富足与安稳。影片中女主一来就为男子炫耀自己的服饰并大卖，但是杰弗瑞看重的是这些花费必定不菲，担心的是现实问题。丽萨与杰弗瑞一起庆祝他即将康复的身体，并劝解杰弗瑞为了她安顿下来，他们可以成立摄影、报社等工作室，并想为他安排工作。其目的就是为了让杰弗瑞稳定下来，和她生活在一起，而不是漂泊不定。但是杰弗瑞并不认可这样的生活方式，他们在吃过丽萨准备的丰盛晚饭后矛盾激化，双方都不能理解对方的需求，男主认为他的生活充满动荡与不安，他是一个冒险主义者，而他认为丽萨是一个有自己的梦想，希望过着富足而安稳的生活，这些是杰弗瑞无法满足的。而丽萨认为杰弗瑞的生活只是到处工作、旅游、拍照这些事情不仅他能做到，其他人也能做到，暗指他做到事情没有意义。为此，他们在激烈的争执中丽萨提出结婚的可能性，而杰弗瑞却仅仅想维持现状，而不想更进一步，丽萨在不愉快中出门而去。

二、扭转期

第二次丽萨坐在杰弗瑞的腿上和他亲吻，这或许也是导演为表现女主角深爱对方的一种表达方式，让观众感觉女主愿意臣服于男主杰弗瑞，愿意为他做出改变。这天晚上杰弗瑞在热吻中告诉丽萨一件奇怪的事情，就说他看到了苏先生一些诡异的行为。但是丽萨在开始认为杰弗瑞就是一个变态，总是偷窥别人的隐私，

而不是去关心和关注她，想让他改变这种行为方式。但是杰弗瑞让人坚持自己的主见，并引领丽萨去关注窗户那边的世界，丽萨不经意间看到了推销员苏先生的行为，加之杰弗瑞的措辞，她开始转变观念，去相信男主角，并主动询问男主角知道的一切。丽萨在初次听到杰弗瑞推测杀人事件的时候，紧张地打开了台灯，并告诉杰弗瑞说这让她感觉到了害怕，此时导演刻意让观众感受到丽萨作为女性对恐惧的正常反应，也就是说丽萨并不是一开始就较为勇敢，而是也会感到害怕和恐惧。但是丽萨在看到苏先生的异常举动后，要杰弗瑞讲述他所知道的一切，并下楼去帮助男主查看苏先生的信箱，为杰弗瑞提供重要的线索，并询问杰弗瑞下一步的任务。此处我们已经看到，丽萨对杰弗瑞的爱是浓郁的，她可以克服自己潜在的恐惧感，而去帮助杰弗瑞实现他想要打开的谜团。在这里已经说明，女主角丽萨已经开始扭转自己的意识，而去迎合杰弗瑞的观念，变得冒险、激进并愿意为杰弗瑞付出，从而赢得男主的爱。

三、迎合期

一身盛装的丽萨又来到了男主杰弗瑞的家里，这次他们的是以苏先生的日常举动为谈话内容，互相有了共同的谈话焦点，彼此聊得很是投机。并为杰弗瑞提出一些女人的细节问题，为男主推测对方的犯罪提供有力的支持。并且在杰弗瑞不知情的前提下告诉他今天她要在这里过夜，并给杰弗瑞展示了一款便捷时尚的手提箱，里面放着丽萨的睡衣和拖鞋，这一点导演似乎在有意告诉观众，丽萨试着在迎合杰弗瑞的生活方式，对他未来的工作旅程，也做好了跟随的准备。当然这个手提箱放着女人的衣服也是导演在暗示苏先生的箱子里物品，做到一语双关的表现手法。但是杰弗瑞在与丽萨谈话中还是暗示他们不结婚的话题，并且看到窗外新婚夫妇之间的感情发展，似乎是对应男主恐惧婚姻的一种隐喻。

四、奉献期

故事发展到最后的时候，苏先生已经准备开始自己的逃亡之路。此时杰弗瑞的腿仍然无法行走，但是他迫切希望能阻止对方。这个时候，丽萨主动提出在深夜去挖掘花坛，并找出地下可能埋藏的证据。等到苏先生被杰弗瑞骗出门后，在黑夜的庇护下丽萨和护工一起去了

楼下花坛的地方，进行挖掘。但是很遗憾，并未找到任何线索。此时，女主丽萨不顾护工的反对愤然爬进了苏先生的窗户。这里导演已经非常明确地给出观众答案，那就是丽萨会通过自己的冒险、勇敢、机智去征服杰弗瑞的心，并愿意为杰弗瑞奉献自己，哪怕冒着生命危险。这在丽萨在苏先生家找到证据后，被苏先生发现了，说明了丽萨是处在极其危险的环境中，而她却自愿为此冒险。杰弗瑞也为丽萨的生命安全焦虑与担心，最终在他提前报警下，救出了丽萨，但是自己却陷入了危险当中，这也就暗示男主角对未来生活充满变数的担忧成为现实。

五、共处期

在案件最终以苏先生被捕，男主人公杰弗瑞又摔断另外一条腿为代价结束了本次案情。这时候我们可以看到丽萨换成了一身精炼牛仔裤与衬衣，预示着可以随时与杰弗瑞进行出门旅游与工作。而杰弗瑞两双腿脚都打着石膏并安逸地在轮椅上睡着了，他仿佛非常自然地接受着丽萨陪在身边的感觉，而影片中期，杰弗瑞在言语中透露着不希望丽萨在家过夜的想法，与此处对比，说明了导演为观众透露出杰弗瑞和丽萨的共处期是比较和谐的。影片最后，丽萨看到杰弗瑞睡着了，她把手里的《翻越喜马拉雅》一本冒险游记悄悄地换成了《时尚芭莎》，此处也说明了丽萨内心独立的一面。

结束语：

希区柯克对爱情的描绘通常具有独特的视角和风格，以及对人性的深刻洞察力。在他的电影中，爱情往往是一个象征，表现了人类对真理、幸福和平衡的渴望。他通过描绘人物的爱情故事，把爱情与人生的意义相联系，强调了爱情对人生的影响和意义。希区柯克电影中的爱情主题也常常具有一定的政治和社会意识形态。他通过爱情故事，反映了社会的不平等和歧视，以及社会中爱情关系的复杂性和不稳定性。希区柯克电影中的爱情主题是一个多面向的主题，具有独特的视角和风格，并对观众的情感生活产生了深远的影响。希区柯克是一位极其重视感情戏的导演，他通过精心的设计和呈现，使电影具有更高的情感性和叙事性。希区柯克对爱情的描绘通常具有悲剧性和不确定性。他的电影中经常出现爱情关系的矛盾冲

突，使得爱情关系不能够顺利地发展，甚至可能会导致分离。这种不确定的爱情关系常常使人物内心的挣扎和不安，体现了人类对爱情的渴望和痛苦。电影中的爱情也常常具有对传统的挑战性和批判性。他的电影经常描绘出非传统的爱情关系，挑战了社会对爱情的传统观念和规范。这种对传统的挑战和批判使得观众对爱情有了更加广阔和开放的认识，并对人们对爱情的态度和价值观产生了深远的影响。

希区柯克对爱情的描绘具有深刻的内涵和富有感染力的力量。他通过对爱情的描绘，帮助观众更好地理解爱情的意义，以及爱情对人生的影响和意义。希区柯克是一位极其重视爱情主题的导演，他的电影中的爱情主题是一个多面向的主题，具有独特的视角和风格，并对观众的情感生活产生了深远的影响。他还特别关注爱情关系中的心理状态和情感变化。他擅长从人物的内心深处描绘爱情的感受，以及爱情关系中的心理推理和情感波动。通过这种关注，希区柯克使得爱情关系在他的电影中更加真实和生动，也更加深入地反映了人类对爱情的感受和态度。他对爱情的理解和描绘是对当代爱情文化的重要贡献。他的电影不仅是一种艺术作品，更是对爱情和人生的探索和体现。希区柯克通过他对爱情的描绘，向人们展示了一种更加丰富、更加深入的爱情观念，也对当代爱情文化产生了深远的影响。

希区柯克在电影史上所留下的不仅仅是一部部经典的作品，他精湛的拍摄技巧与巧妙的艺术表现手法也值得令人称赞。他的电影中，使其影片呈现出悬疑、惊悚、恐怖、紧张的氛围，极具艺术感染力，时至今日仍然是经典。仅仅从影片中男女之间的情感纠纷的时候，就发现他的作品是思想层层渗透，耐人寻味，对男女情爱的展示渲染非常生动，为此，在大家都研究希区柯克导演在悬疑电影的方向的时候，我从导演爱情观念做出另外不同的分析。

参考文献：

- [1] 杨天东.金发女郎和俊雅男士——希区柯克和他的演员[J].电影新报, 2009.
- [2] 李林.论希区柯克电影悬念[D].南京: 南京师范大学, 2004.
- [3] 波德维尔, 汤普森.世界电影史[M].范倍, 译.

北京: 北京大学出版社, 2014.

[4] 徐翔. 希区柯克电影艺术表现手法[J]. 艺术品鉴, 2019.

[5] 赵密. 电影中的窥视快感和男性目光 —— 利用窥视癖和镜像理论分析《后窗》《蓝丝绒》中的女性形象[J]. 文艺生活·下旬刊, 2017,(8):115.

[6] 陆莉莉. 从弗洛伊德到拉康——略论西方精神电影分析学的理论来源[J]. 美与时代(下), 2010(09):100-102.

[7] 李亦中. 电影一百年名作精选丛书: 美国电影卷. Print.