

浅析卡梅隆电影的叙事研究与人文关怀

钟岚琪

西北师范大学 甘肃省兰州市 730000

摘要:詹姆斯·弗朗西斯·卡梅隆是好莱坞知名导演、编辑和电影制片人。他导演的《泰坦尼克号》和《阿凡达》两次得到票房冠军,强劲的电影影响力和艺术审美力证明了卡梅隆电影超凡的美感功效,其电影与众不同的美感含义也变成了新世纪电影界不可避免的科学研究对象。本文将卡梅隆电影艺术为研究对象,重点研究卡梅隆电影叙事、创作风格、以及电影美学等,进而阐明卡梅隆对电影的理解,并探讨卡梅隆科幻电影中的文化意蕴,达至对上述问题的思考。

关键词:詹姆斯·卡梅隆;叙事;创作特点;艺术风格

On the narrative research and humanistic care of Cameron's films

Lanqi Zhong

Northwest Normal University, Lanzhou, Gansu 730000

Abstract: James Francis Cameron is a well-known Hollywood director, editor and film producer. His "Titanic" and "Avatar" have won the box office champion twice. The strong film influence and artistic aesthetics have proved the extraordinary aesthetic effect of Cameron's films. The distinctive aesthetic meaning of his films has also become an inevitable scientific research object in the film industry in the new century. This paper will take Cameron's film art as the research object, focus on Cameron's film narrative, creative style, and film aesthetics, and then clarify Cameron's understanding of the film, and explore the cultural connotation of Cameron's science fiction films, so as to think about the above issues.

Keywords: James Cameron; Narrative; Creative characteristics; style of art

引言:

卡梅隆是美国好莱坞最有影响力的电影导演之一。他在电影文本中开辟了机械化、产业化发展的技术工作,在战争类电影中融进了可怕、恐惧的要素,拓宽了美国好莱坞电影的种类,挖掘了新兴经济体。凭着卡梅隆等系列产品电影导演的协力美国好莱坞迎来了神效巨作的热潮,为电影产业发展树立了技术性榜样,影响了新一代电影动画特效技术发展。卡梅隆制做的神话传说电影不仅仅是电影状况,也是一种电影艺术现象。作为一种艺术状况,卡梅隆电影涵盖了现阶段与文化有关的众多热点话题,包含电影视觉冲击和电影艺术价值所包含的深层表述、电影与技术性融合产生的艺术发展难题、电

影与商业服务矛盾产生的文化品位问题等。

“卡梅隆”现象不是偶然的。除卡梅隆对电影自身的执念以外,拍摄电影时竭尽精力的姿态、走在潮流前线的场景观念、第一时间对技术创新的掌握和细微操纵、对电影艺术美学的与众不同赏析和把控工作能力都是卡梅隆取得如此成绩的基础。

1. 詹姆斯·卡梅隆电影中的叙事视野和叙事手法

电影问世至今,因为时间和空间的局限,电影的叙事对策对电影观看实际效果产生了非常大的影响。怎样在短时间内吸引住观众的视野?怎样在短时间内吸引住观众达到最佳状态,与电影中的虚拟人物引起共鸣?这都是电影叙事构造要面临的难题。电影中的叙事对策与编辑、美感设计方案、摄影水平、服饰造型等各种艺术流派紧密结合,必须观众持续互动交流和感受,才可以进行整个过程。不一样阶段的电影叙事对策也展现出不同

作者简介:钟岚琪(1998.08.24-),女,土族,青海西宁人,西北师范大学硕士在读,研究方向为影视制作。

一样的特性。电影发展趋势前期，大部分叙事构造是线形的方式，一个故事然后一个故事，每一个小故事中间都是有逻辑性严密的逻辑关系。伴随着时代的变化，特别是二十一世纪之后，美国好莱坞电影伴随着影像技术发展，在电影叙事造型艺术层面展现出更为丰富多彩的局势，各种各样叙事对策在电影中获得应用和自主创新，拍摄技巧多种多样。这类多元化的叙事技巧更符合观众现阶段多元化的美感接受度，有利于在市场竞争激烈的销售市场中占有一席之地，也可以能够更好地走向世界。卡梅隆集编剧家和电影导演于一身，对电影叙事造型艺术拥有与众不同的感受，并且把这些体会运用到电影创作之中，特别是卡梅隆的科幻片电影，各种各样叙事对策灵活运用得驾轻就熟。而且融合新起的3D电影技术性，给观众以强悍的视觉冲击，进一步丰富多彩观众对电影叙事造型艺术的了解，为观众给予深入的考虑空间，也带来了全球标准化的参考电影榜样。

1.1 立足于“太空视角”的叙事视野

“太空视角”，顾名思义即“站在宇宙空间的角度来观察和反映地球的风貌，在宏观的视野中呈现出复杂的人类世界的叙事角度”。^①这类新的叙事视角和叙事视野是时代发展的反映。新形势下美国好莱坞的灾难电影慢慢拓宽了描述的视线，扩大了对人类世界图景的描绘，树立了充斥着神秘感、宏大的宇宙和科幻片颜色的未来景观，因此更多的科技也运用到了科幻片之中。詹姆斯·卡梅隆在自己持导的科幻片通过3D技术呈现太空的景观环境，通过叙事技巧来刻画的人类命运，詹姆斯·卡梅隆执导的科幻片经常运用这种“太空视角”，从电影的叙事手法来看，这种宏观而极富现象力的“叙事视角”丰富了故事的叙述层次，改变了故事的空间架构。

1.2 注重影像效果的游戏化叙事

电影艺术本身就是用高科技营造出视觉幻境和建构工业化梦境。詹姆斯·卡梅隆的电影更是科技的杂要与电影奇观的再现。詹姆斯·卡梅隆的科幻电影都带有一种强烈的类似于游乐现场般的，让观众具有杂耍性般的观感体验。这就是“吸引力电影”从视听感观方面给受众造成的巨大冲击。比如《阿凡达》中阿凡达的跳跃、奔跑、游戏、祭祀等活动都具有一种夸张和趣味性。这些大量的奇思妙想的新兴事物的呈现，让詹姆斯·卡梅隆的科幻电影拥有与其他类型电影不一样的独特视觉效果与审美感受，它是通过高科技打造出的绚丽奇观的视觉盛宴。

电影的本质是虚拟的，但可以对内部在含意和作用开展多种多样表述和剖析。从后现代主义电影叙事的具体内容方面看来，电影造型艺术产生的泛娱乐化、游戏

体验、荒谬感和反权威性是后现代主义叙事的关键基本特征。这类叙事对策是对当代叙事的拓宽和发展趋势，继承了当代叙事的抽象性和后现代主义叙事的反权威性叙事构造。詹姆斯·卡梅隆电影中的行为主体消失了，用指责的话语结构了人们的存有和运势，分裂了古典叙事的权威性，已经迈向游戏娱乐和游戏化。各种各样后现代主义叙事方法（如戏剧表演、讥讽、剪切、拼接等艺术表现手法）模糊了电影的实际意义，在一定程度上消除了传统式的含义和意义。电影中充斥着欢乐不但讥笑了现代世界，并且变成了现代世界的重要组成部分。因而，卡梅隆的科幻片电影在一定程度上展现了后现代主义叙事的游戏化特点。

1.3 叙事情节的审美意涵

“情节是按照因果逻辑组织起来的一系列事件。”^②它是叙事性文学作品的基本构成要素，表现了人物间相互关系的一系列事件的发展过程。电影艺术是“讲故事”的艺术，它基于情节，来自于人们的内心意识与直觉，作用于感官。詹姆斯·卡梅隆不止一次地在他的演讲中表述出，他的电影是对人性，对爱对人类的弱点和崇高的剪影。他的影片充满了对人性正反的情感美与自我救赎的崇高的表现与思考。

1.3.1 弥合人性正反的情感美

电影要认可人的七情六欲，电影要描绘人性。卡梅隆在其多个影片中均塑造了及其强烈的矛盾冲突，表述人们的好恶，用人性的限度考量宇宙空间，根据电影探寻持续的生命力量。影片中的主要人物采用的圆形人物的描写方式，他们作为带有性格小缺陷的好人，显得更为真实可感。如《真实的谎言中》中，主角哈瑞是一个机警的特工，完成过许多惊险的任务。但他的家庭却经营地一团糟，妻子不甘寂寞心灵出轨，女儿不愿亲近与他沟通。卡梅隆在电影中表达了自己作为人类的价值取向，即刚正不阿的人性是不朽的。他授予人性的美好是用持续的能量驱除恶邪的伤痛。正是这样的冲突震荡着正常影片，人性的多个层次显得厚重深刻，令人停留在弥久的深思中。卡梅隆用电影警示大家躲避人们人性的卑劣和丑恶，号召纯真固执的灵魂。

对于反面人物角色的产生也是有卡梅隆操纵的层面。电影中的消沉和反面人物角色并不完全是恶邪的。他们的存在不会让观众产生绝对和肯定的反感与抵触。这类人性的对立面并不是自身充斥着恶邪的性情，反而是本质出世的贪欲和面对挑战时产生的。如《阿凡达》中，反派人物上校并不是一个绝对的大坏蛋，他享受生活，坚强勇敢，然而他与其自身所代表的公司却割裂了生灵

生存的权利，踩踏了潘多拉星球的农田和住户，他自身阶层的狭小变成他执行任务时源源不断的动能，从而将他引向摧毁。

在人性正反的弥合和人性的正反面两论上，卡梅隆使用了自身和别人相互依赖互相突显的方式。影片中的正面角色往往来自于生活中的小人物，他们受到生活的不公待遇，为人所轻慢，抑或碌碌无为、平平无奇，但他们选择了直面困难并热爱着自己的人生。而反面角色则采取了先扬后抑的叙述模式，他们在一开始便凌驾于阶级的高层，以集体和组织的名义去完成任务，在情节的推进下他们展现了自身的缺陷，诸如贪婪、自私、傲慢、残暴等人性的劣根性。两种不同的理念使得“两种孤立的力量相遇而又各自坚持片面绝对的要求，结果就造成悲剧的冲突。悲剧的产生就会这两种互不相容的伦理力量的冲突”。^③世界上没有肯定极致的善人，都没有充斥着邪恶的坏人。我们不能单方否认或指责。

2. 詹姆斯·卡梅隆电影中深切的人文关怀

卡梅隆的电影涉足主题普遍，这些电影一般具备明显的个人英雄主义色调，一般叙述出现在平凡人的身上的热血传奇经历。可以说，卡梅隆的成功，与其在影片中倾注的引入注目的人文关怀是分不开的。

2.1 对情感的书写

卡梅隆在电影中对爱情的情感撰写通常是浓墨重彩的一笔，也是电影写作人文性的聚集的主要表现。卡梅隆擅于从女性的方向叙述女性的感情。卡梅隆的电影形成了一系列独立自主的女性形象，导演根据对女性生存状况的叙述授予女性独立自主的话语权。卡梅隆往往从细节刻画入手，发掘角色细微的情感变化，在极大的主题中融进细微的感情情节。电影《异形2》中，女一号和小女孩温暖的情感的插进是电影的闪光点，除开黑暗封闭式的宇宙空间、神秘恐怖的异形、残酷的星战产生的短缺和压抑感氛围外，还令观众体会到了人与人之间的亲密无间情感。这类情感恰好是人类击败异形的力量源泉，而女一号则是这种母性力量的代表。在卡梅隆电影中，情感是非常重要的叙述线索，对剧情发展有关键的推动作用。

2.2 对人性弱点的揭示

卡梅隆的电影如同高倍放大镜一样，把每一个灵魂放到镜子之下，暴露出人性的优点和缺点。以《阿凡达》为例，卡梅伦用精湛的技术创造了一个神秘莫测的潘多拉星球，这一星体矿产资源丰富，因而，潘多拉星球变成人类眼里的完美选择，并与之展开了一场非正义的抢掠战。影片在正义与邪恶、科学与伦理等审美维度之下，隐藏的是卡梅隆对人性的弱点的进一步探讨。

2.3 鲜明的生态立场

卡梅隆电影著作大多数归属于科幻片电影队伍，但科幻片的表面隐藏着对人类存活现况的认真反思。不管是初期的《终结者》或是《阿凡达》，都可以见到卡梅隆坚定不移的环境现实主义观点，电影导演尝试根据电影的能量号召对人与自然的关联关系的审视。卡梅隆的电影表达了对未来的世界现代文明的关心。詹姆斯卡梅隆在追求完美电影的市场价值的与此同时，唤醒了大家的生态意识，充分运用了电影的教育意义。

3. 结语

电影是造梦的艺术，而詹姆斯·卡梅隆是一个擅于用技术性做梦的大师。他的电影作品打破了之前人们普遍认为的技术只可以提升电影的刺激性的偏见，让虚拟的影像也一样引起了思索，使我们获得了审美观的高峰体验。在影像技术高度发展的今日，詹姆斯·卡梅隆电影取得的巨大成功，不仅仅是技术的创新，反而是电影导演追求完美、超越自己、让电影实现梦想的体现。詹姆斯·卡梅隆导演一直以认真细致的心态为电影竭尽了许多心力和心血，每一部电影都不断改动、拍摄、剪辑，并全面提高后期的实际效果，所以才能制作出一部部经典的电影作品。

注释：

①强琛.叙事学视野中的卡梅隆电影[J].电影文学, 2015(24): 78-79

②童庆炳.文学理论教程[M].北京:高等教育出版

③黑格尔朱光潜译.美学第1卷[M].北京:商务印书馆, 1979: 292

参考文献：

[1]马楷博.科幻题材纪录片叙事策略与传播价值分析——以《詹姆斯·卡梅隆的科幻故事》为例[J].视听, 2020(10): 43-44.

[2]杜来.导演詹姆斯·卡梅隆[J].快乐语文, 2019(17): 33.

[3]张健.詹姆斯·卡梅隆科幻电影中的人性反思[J].电影文学, 2018(22): 70-71.

[4]袁群.詹姆斯·卡梅隆电影的视觉叙事[J].电影文学, 2016(23): 75-77.

[5]高桐.詹姆斯·卡梅隆电影的“好莱坞模式”[J].新世纪剧坛, 2015(04): 69-72.

[6]丽贝卡·基根, 朱沉之.天神下凡——詹姆斯·卡梅隆的电影人生[J].初中生, 2013(31): 56-59.

[7]高五峰.詹姆斯·卡梅隆与3D电影技术[J].当代电影, 2012(11): 48-50.