

物质·精神：好莱坞恐怖电影封闭空间美学解读

刘婷¹ 李竞²

1. 河北师范大学 河北石家庄 050010

2. 福建师范大学 福建福州 350007

摘要：电影艺术是时间与空间的复合，但在电影研究中，“时间”长期遮盖着“空间”的探索。直到20世纪，西方人文社会科学的学者将研究目光放到“空间”上，将空间本体论转向实践论，这一转变被称为“空间转向”。在影片中，空间和其他创作技巧一样，均能为创作者提供情节铺垫、创造故事悬念，传递更深层次的精神内涵。作为空间美学经典的类型，封闭空间在造型特征和影像表达功能也显得尤为重要。本文以好莱坞经典恐怖电影为例，通过物质封闭空间的形态与精神封闭空间的美学构建两方面，分析封闭空间在恐怖电影中的展现形态与美学价值，将银幕外封闭空间影像对观众情感的关照拉入电影封闭空间中进行探析。

关键词：恐怖电影；空间美学；封闭空间

Material and Spirit: Aesthetic interpretation of enclosed space in Hollywood horror films

Ting Liu¹, Jing Li²

1. Hebei Normal University, Shijiazhuang, Hebei, 050010

2. Fujian Normal University, Fuzhou, Fujian, 350007

Abstract: Film art is a composite of time and space, but in the realm of film studies, “time” has long overshadowed the exploration of “space.” It wasn't until the 20th century that scholars in Western humanities and social sciences shifted their focus to “space,” turning spatial ontology into pragmatism, a transformation known as the “spatial turn.” In movies, just like other creative techniques, space can provide narrative groundwork, create suspense in storytelling, and convey deeper layers of spiritual meaning. As a classic type of spatial aesthetics, enclosed spaces are particularly significant in terms of their formal features and their role in visual expression. This paper uses classic Hollywood horror films as an example, analyzing the forms and aesthetic value of enclosed spaces in horror cinema from two aspects: the physical enclosed space's form and the aesthetic construction of psychological enclosed spaces. It explores how the images of enclosed spaces outside the screen engage the emotions of the audience and draws them into the realm of enclosed spaces within the film.

Keywords: Horror Movies; Space Aesthetics; Enclosed Space

引言：

空间的塑造对电影叙事策略的扩展、主题思想的表达、结构形式的创新都起到了不可言喻的作用，在推动导演创作与提升观众审美之间起着重要意义。在空间转向思潮的背景下空间美学已成为各类影片电影语言表达的重要方式，其中，封闭空间在恐怖电影中的应用是构建恐怖电影空间美学的主要部分。好莱坞作为恐怖电影最早的产地之一，发展至今，不管是在艺术表达还是操作范式上，仍然值得借鉴和学习。对恐怖电影这一具有

明显特征的类型电影的研究，可以为空间美学的学习添砖加瓦。

一、封闭空间的形态分析

(一) 封闭的概念

封闭空间在电影空间环境中的应用很为常见，但却很少被注意到。封闭空间主要指人物的视野被空间层次内容部分或全部的遮挡，总体上形成一种阴暗、狭小的空间效果，使人的内心和意识产生一种压抑、悲愤的视觉感受和心理投射。斯蒂芬·金认为封闭空间是恐惧的十

大意象之一。诸多的恐怖元素中，封闭空间作为一种特殊的元素已经成为诸多导演的独特爱好，出现在越来越多的恐怖电影创作中，经典恐怖电影《闪灵》山顶上的高级酒店、《禁闭岛》孤岛疗养院到《女巫布莱尔》中的森林、《电锯惊魂》里的小房屋，这些封闭性的空间在电影中将观众紧紧地封闭在充满叙事的影像空间中，负载深刻含义的影像符号，构建起一种封闭空间的观影秩序，通过视听语言的方式，形成特殊的影像效果。

（二）封闭空间的多元划分

从电影封闭空间本体入手，本文将封闭空间分成两个维度。首先封闭空间作为影片里叙事空间的一种类型，具有情感性、伦理性，电影情节、故事矛盾点、发展的过程都在封闭性的叙事空间内进行。故事发生的多数场景大频率都在这一空间完成，影片中人物的性格、际遇、命运都与该空间密切相关，与故事的叙事完成也是丝丝入扣。其次封闭空间还是电影外的观影空间，具有实体性、物质性，也就是影院，影院是因观影活动暂时形成的空间环境，作为观众带入电影的主要场所，封闭的环境隔绝影院之外的一切干扰，使观众深度沉浸到电影中的封闭叙事空间内。

二、物质封闭空间的造型构建

列斐伏尔在《空间生产》中提出“社会空间”概念，他认为“社会空间是与社会生活隐秘的一面相联系的、复杂的符号体系，散布在伴随着它的形象和象征中的空间”。人的交流沟通、生活实践形成社会，由此产生出各类社会关系，所以空间自然而然地具备了社会属性。物质空间则是社会空间具象化的体现。电影文本将物质空间特征以具象化的方式显现出来，好莱坞恐怖电影的关键性操作在于以视听奇观为载体，将多种文化元素植入其中，通过造型来包装电影，通过电影来承载文化，来增强其普适性。

在类型电影研究中，西部片中的物质空间是群山峭壁中的小酒馆；歌舞片中的物质空间在金碧辉煌的舞台上；而在恐怖电影中往往会出现阴森的森林、偏远的村落、昏暗的古堡以及诡异的老宅等这些物质空间，通过这些物质封闭空间的塑造使观众产生压抑的感觉，突出恐怖氛围。

（一）绝对与相对的封闭空间

绝对封闭性是指，在封闭空间中的施暴人物与受害人物的行为与行动都会受到特定环境的限制，并且这个空间与外部始终有着某种绝对割裂的情形。受害者无法请求救援，施暴者无法受到制裁。比如影片《1408 幻影凶间》中海豚酒店出现幽灵的 1408 号房间片段，当主人公走进屋子后房门猛地紧闭，顿时形成了一个封闭空间。

而无论主人公如何挣扎求救，破坏门锁或是爬窗户、爬通风口都无法突破这个绝对的封闭空间。

相对开放性是指，在封闭空间的造型设计环节，有且只有一个可以与外界产生关联的节点。这个节点可以是隐形的，如受害者或施暴者极度渴望逃命或逃走的心理诉求，如《女巫布莱尔》受害者迫切想要走出森林的心理诉求；也可以是可视的，如《电锯惊魂》中的施暴者——杀人狂魔给出利于逃跑的钥匙、解药等逃命通关工具；更可以是多个元素的相互增加。恐怖电影中最关键的恐怖指数也因为这些“开放性”的存在而倍速剧增。

需要强调的是，恐怖电影中的封闭空间造型的绝对封闭性和相对开放性是相互融合，以统一体的形态存在于电影文本中，共同作用于效果显著的封闭空间，从而强调、渲染、增加恐怖氛围。

（二）“有质感”的封闭空间

质感可以理解为：物质内在质地构造的外在表现，包括物体表面的视觉或触觉特征。恐怖影片中，各种物质封闭空间造型的构建都是由不同类的材质组接而成，在形成各类影响风格的同时，质感作为一种独特的表现手段，也冲刷了观众的观影感知。影片《电锯惊魂》中，杀手的施暴空间就被赋予了质感的存在：封闭的小屋内，破烂不堪的墙壁，过时破旧的桌椅以及被腐蚀了的金属架子，这些充满“质感”的材料，一方面展现出了杀人狂施暴环境的破败荒芜，令观众产生担忧与不适，另一方面更是从质感封闭空间的塑造中揭露了杀人狂疯狂、偏激、阴郁的内在心理特征。

三、精神封闭空间的美学建构

精神空间来源于欲望与满足之间在实现过程中的延迟或延宕，而时间上的延迟导致了空间上的开拓，即加深了这种距离。将这种内化距离缩短的方式一种是人外在的行动，另一种是情感、意志与理智的互相妥协，即道德的塑造。所以，精神空间与道德相关，人对精神空间的塑造就是对理智与情感的培养。

封闭空间在恐怖电影中作为电影主要的叙事空间，除了交代故事发生的地点环境、生存空间等外在物质空间，更多的是通过精神封闭空间呈现出鲜明的空间美学倾向，表现和丰盈本我的欲望，展现和彰显个体的情感和意志，对影片中主人公的塑造、隐喻性的表达以及人性心理有重要的构建作用。空间美学的批评利于引导观众关注电影的内在，反思社会现实中人的精神空间场域问题。

（一）唤醒本我，塑造“囚徒”样态主人公

根据弗洛伊德关于“本我、自我以及超我”人格结构的划分，可以分析在精神封闭空间中人物形象是如何

塑造的。其中的“本我”所遵循的是“快乐原则”，本能和欲望有着强烈的冲动。在恐怖电影中，精神封闭空间如“牢笼”般幽闭的形态，使影片中主人公被迫形成“囚徒”，困于精神囚牢。在这种极端隔阂的环境中，人物的“本我”被唤醒，内心欲望不断膨胀，脱离道德的束缚。每个人的内心形成一种幽闭的空间，这种空间被封闭，呼喊得不到回应，恐惧感也会上升，绝望与扭曲的状态形成。《闪灵》中的主人公杰克·托兰斯获得酒店看守员工作时便进入了一个封闭的空间，进入封闭空间后意味着暂时摆脱了现有的社会秩序，这种外表上的封闭空间的束缚和压迫为物内在的精神空间压抑带来改变。影片中，主人公“从借助扔球来发泄欲望——变成侮辱家人——到最后幻想杀掉妻子和孩子泄欲”，精神上的压抑转化为暴力杀戮。杰克·托兰斯在不断的释放人格中的本我，将欲望放大到最大化，在封闭空间中成为犯罪的“囚徒”。

（二）符号集群，戏剧性的隐喻与表达

马尔丹指出：“用两幅画面的衔接表达的是隐喻，用蕴藏在一幅画面内部取得意义的就是象征”。在影片具有符号化的画面上，呈现出对叙事的象征化喻指。

在恐怖电影中，恐怖氛围的产生也不仅仅是通过紧张压抑的空间环境和极端冷酷的感性情绪来营造的，在这些观众可以看到的表象的背后，影片中主人公在精神封闭空间的变化，才是推动剧情发展的内在动因，同时也揭晓着悬念。在一次次情节的变化与反转中形成叙事结构的变动，通过隐喻功能推动情节发展。德国导演茂瑙在其1922年创作的《诺斯法拉图》中使用了古堡这一符号意象，在之后出现的《夜访吸血鬼》《黑夜传说》《吸血鬼杜拉斯》等影片中，以吸血鬼为中心，古堡为封闭空间的，并融入棺材、斗篷、蝙蝠、鲜血等元素，共同组成了吸血鬼符号集群，扮演着重要且独特的表意功能。

（三）精神焦虑，现代性的心理围笼

在精神封闭空间中，人物面临的困境不是具象化的物质，而是来自个人或他者的精神困难和阻碍。精神封闭空间的出口难寻边际，常常令人感受到心理空间与现实生活的割裂，最终迷失其中，形成心理围笼，无法自救。恐怖电影中的精神封闭空间的产生通常也可以在现实生活中找到对应，精神中的围困与现代人们心理的真实焦虑形成内在与外在的呼应。精神焦虑的原因也是多种多样的，原生家庭问题、社会压力、童年创伤、不公待遇都有可能成为精神紧张、精神焦虑的源头。

《致命ID》中，这十个被困在小镇中互相杀戮的人，都有着特殊的身份，他们与麦肯的不同人格有着呼应，

十个人格各有不同的身份，也各有出处。小孩人格的出现是最冰冷、最邪恶的，也是让人感到最意外的，这个邪恶人格出现展示出麦肯来自童年的不幸，伴随小男孩父母也可以看出他内心深处对于亲情的渴望。而无所事事的混混和生活随意的妓女则展现出麦肯父母对其幼年时造成的伤害，父母关爱与家庭教育的缺失，使麦肯变得极为敏感多疑，缺乏责任感、同理心，这些幼年时期的经历是导致麦肯走向邪恶的关键。假警察的人格更是这个邪恶人格成人化的呈现。麦肯对现实生活的看法与态度，包括社会对他的伤害以及他对于社会的不满与厌恶都映射在女明星自利、冷漠和庸俗的性格中。与前面讲到的阴暗的心理围困相反，司机则代表着麦肯思想的光明一面，是对“本我”的最终约束，但这一面最后并未获得胜利。后来，小孩杀了妓女，用弑母的形式占领麦肯的心境。影片中人物的心理、欲望、理性、感情等内在变化通过精神空间呈现出来，在叙事进程中进行透视和观照，从而反观现实社会中的弊病及人自身的精神状态，进行深刻反思。

四、结束语

恐怖电影以其特有的艺术特点与文化价值早已被观众所喜爱，其中的封闭空间美学研究越来越受大众关注。封闭空间是恐惧的载体，也是观众产生心里恐慌的原因之一，通过图像和隐喻等美学方式来表达其象征意义和文化意义。封闭空间给人带来的不仅仅是视觉上的刺激，更多的是心理上的冲击与震撼，从而使人们获得了全新的观看体验。它使受众摆脱在现实社会中被抛弃的压力，对考察每一个语境中所产生的社会问题起着决定性的作用。

参考文献：

- [1]刘卫春.密闭空间在电影中的特征与作用研究[D].东北师范大学, 2016.
- [2]胡瑞霞.蒂姆·伯顿影片中的恐怖意象解读[J].电影文学, 2016(19): 59-61.
- [3]张晶晶,王平.列斐伏尔空间“三元辩证法”理论探析[J].广东第二师范学院学报, 2021, 41(01): 78-88.
- [4]影像元素——质感[J].中国摄影家, 2001(02): 67-68.
- [5]海阔,罗钥岫.电影叙事空间文化研究范式[J].北京电影学院学报, 2011(02): 67-72.
- [6]管红星.美国当代恐怖电影叙事研究[D].南京师范大学, 2002.
- [7]武妍.封闭空间视角下中美惊悚电影对比研究[D].陕西师范大学, 2013.
- [8]郭嘉琦.恐怖电影封闭空间的叙事研究[D].西南大学, 2018.