

从女性主人公切入点看娄烨电影跨文化传播优势

范雨鑫 饶家乐 郝静茹 曹冬润 焦佳豪

西北农林科技大学 陕西杨凌 712100

摘要: 娄烨是第六代导演的重要人物, 他的电影在海外颇具盛名。在塑造女性角色, 尤其是女性主人公方面, 娄烨的手法出神入化。研究其电影女性主人公在电影传播过程中的作用, 有利于推动中国电影跨文化交流, 提高中国文化国际影响力。本文通过分析娄烨在刻画女性角色的手法, 研究跨文化共鸣对电影传播的重要性, 对中国电影走向国际提出意见和建议。

关键词: 电影; 娄烨; 文化传播

引言

娄烨出生于中国上海市, 毕业于北京电影学院导演系, 迄今为止导演 16 部作品, 曾斩获国际戛纳电影节金棕榈奖、威尼斯国际电影节金狮奖、鹿特丹国际电影节金虎奖、德国曼海姆海德堡国际电影节最佳导演奖等多项国际大奖。其中 10 部作品主角为女性, 拍摄手法新奇, 女性形象刻画细腻。特别是其对叙事的系列探索, 现代主义视角为女性形象的表达创造了新的维度。研究其以女性角色为切入点引起的跨文化共鸣, 有利于推动电影的跨文化传播, 提高中国电影的影响力, 提高中国文化的自信。传播中国形象, 尤其是现代女性形象有极其重要的作用, 让世界更清晰准确的认知中国。本文通过汇总娄烨电影刻画的女性形象, 研究跨文化共鸣对电影传播的重要性, 对中国电影走向国际提出意见和建议。

1. 娄烨电影作品海外传播现状

1.1. 观众、媒体评价

1. 票房是衡量一部电影是否成功的关键, 是更能直观的体现观众对电影作品的认可度, 直观体现电影作品对观众的吸引力以及和观众达到共鸣的程度。虽然其不能完全展示电影的价值, 但海外票房的高低也是体现中国电影跨文化是否成功。娄烨导演在海外电影的票房颇高, 《风中有朵雨做的云》票房 626,669 欧元, 上映前夕并没有太过铺张的宣传, 但是上映后的反响效果是和导演娄烨在电影圈的口碑成正比的, 入围了第 69 届柏林电影节全景单元。其他影片票房也居高不下, 三部甚至是百万级别的。截至目前, 娄烨导演国内总票房破亿, 在海外票房也超过百万。

2. 评价是观影人对电影详细的感受。大众评论, 各大媒体, 专业评委对娄烨电影都好评如潮。其中《苏州河》在

烂番茄网站官方评分 7.4 分, 91% 的高分评价。同时, 预告片在 YouTube 播放量破十万, 许多观众留下自己的观影评论。

美国报纸杂志《洛杉矶时报》《纽约客》多次发表高评价, 英国权威电影杂志《国际银幕》评论赞赏不断。各大平台著名影评人也积极对其作品做出较高评价。

1.2. 女性角色评价

在娄烨的 16 部电影中, 总共有 10 部电影女性角色在电影中扮演着极其重要的角色, 娄烨对于女性角色的塑造。相对来说比较的成功。他关于电影的评论中, 有将近 20.6% 的评价提到了女性角色, 其中有 14.2% 的人觉得女性在这部电影中的形象是丰富的、有魅力的。由此可见, 娄烨塑造的女性角色是他电影获得在海外获得成功因素之一, 引起跨文化的共鸣, 带来沉浸式体验式观影。

2. 女性角色发挥作用

2.1. 原因

女性角色获得成功的原因不仅是因为有较好的外部形象, 更重要的是她所表达的精神内核。女性意识的觉醒, 体现着女性主义的追求。对于女性主义的追求, 中西方既有相同, 又有不同。相同引起共鸣, 不同学习借鉴。在历史上, 中西方女性长期遭受着压迫和歧视, 作为男性的所有物和附属, 没有人具备的正常权利。文艺复兴之后, 西方女性意识开始觉醒, 通过运动斗争的方式争取自己的权利, 追求独立、自由、平等。中国在近代不断学习西方女性的先进意识, 尤其是在新中国成立后, 女性的地位、生活发生一系列翻天覆地的变化。二者一脉相承、相辅相成, 相互补充、相互推进。

而在娄烨创作的《周末情人》《颐和园》《浮城迷事》《花》中所表现的女性意识非常明显, 而且他通过多方位、

多角度，展现女性蜕变的过程。他没有将女性置于男凝视角状况之下，是站在女性本身去感受、体验这个世界，传达女性的诉求，体现女性的独立、自主、平等成长蜕变的过程。

2.2. 方法

娄烨是一个非常优秀的导演。他善于运用五感来调动人的情感，用镜头的细节来展示女性角色内心的世界，用女性角色的声音台词叙述来展开故事，用女性角色的肢体语言和表情语言来传达感受。如在电影《颐和园》中，娄烨以纯女性的视角，以女主人公近20年的生命和身体经验为线索，通过展现女主人公各种欲望形态，交织着时代的变化。有女主对爱对爱情需求的变化过程，对爱的能力的成长和成熟；有女主在生活和理想之间的挣扎与痛苦，在热烈中陷入失控的深渊；

也有女主勇于突破，打破束缚，与现实和自己作斗争的坚韧。影片掺杂着女主大量的自我独白，以细腻灵动的镜头展现女主动作感受。在女主遭到朋友的背叛和男友的分手之后她在泳池边的自我挣扎，全程女主没有开口说话，是以女主旁白的形式来展现内心的想法，镜头由近及远，再近再近，特写女主面部迷茫的表情，以及通过女主蜷缩的身体来表示她现在的痛苦和挣扎。娄烨通过极具变化的镜头来展现女主的变化的过程。

2.3. 效果

在娄烨目前的电影中，女性化角色评价十分高。在YouTube播放量超过1万的预告片中，有一个高赞评论是这样说的：即便这么多年过去了，在看完《颐和园》之后，印象非常深刻，尤其是对余虹的一系列思想变化。看着她的变化就好像一面镜子，映射着自己的成长。中国网友对《颐和园》余虹的评价是：虽然看过这个电影好久，但还是依然记得那天下午北风萧萧，落叶飘飘，余虹在泳池边的痛苦的蜕变。通过云图的数据统计，我们发现在关于女性角色的评论中提到最多的是深刻极致。女性的角色在电影过程中给观影者留下了较为深刻的印象，帮助观影者更能

体会作者所表达的情感。

3. 中国电影跨文化传播的看法和建议

3.1. 准确翻译，精准表达

在跨文化交际中，语言的翻译至关重要。它不仅能体现着意思表达，更能体现语言背后的文化内涵。例如，Reelshort TV之所以能借助中国爽文小说的本土走出国门，在世界打响了响亮一枪的重要原因，就是因为翻译的本土化和演员表演的生动性。

3.2. 引起共鸣的亮点

聚焦小人物、小细节、小情节，致力于打造深入人心，感同身受的高质量作品。娄烨导演的镜头聚焦于懵懂的青年人、社会边缘人物，运用独特的镜头美学生动刻画人物精神上的蜕变，运用特殊的时代背景，体现着小人物在巨大时代浪潮裹挟下的进步，具有普世价值，直击人心，能够引起强烈的共鸣。

结语

本文通过汇总娄烨电影刻画的女性形象，研究跨文化共鸣对电影传播的重要性，对中国电影走向国际提出意见和建议。电影行业的竞争是激烈的，中国电影走向世界任重道远的，我们积极探索跨文化更广阔、更深层次的共鸣，致力于讲好中国故事，通过电影翻译让世界了解中国。

参考文献

- [1] 董沁旋. 悲情中的抗争——娄烨电影女性意识解读[J]. 视听, 2021(12):27-30. DOI:10.19395/j.cnki.1674-246x.2021.12.010.
- [2] 孟晨曦. 性别的“她者”——论娄烨电影中的女性意识[J]. 视听, 2021(03):104-105. DOI:10.19395/j.cnki.1674-246x.2021.03.046.
- [3] 马世界. 浅析娄烨电影中的女性形象——以《颐和园》为例[J]. 视听, 2020(04):102-103. DOI:10.19395/j.cnki.1674-246x.2020.04.052.