

从电影《赤壁》探讨 好莱坞美术文化对中国电影的影响

■ 谢 永 (重庆电子工程职业学院, 重庆 400050)

[摘要] 随着2008年电影《赤壁》轰轰烈烈地上映以来,电影《赤壁》以其无比浩大的声势宣传了东方文化与世界文化之间的零距离表现,更以铺天盖地的“暴力美学”为噱头打造东方史诗级动作巨片。本文以分析电影《赤壁》上下两部中的美术文化为基础,重点探讨好莱坞美术文化在中国大片中的具体表现以及影响力。

[关键词] 《赤壁》; 电影; 好莱坞; 美术

电影《赤壁》是导演吴宇森执导的史诗级巨片,该片自从2008年7月公映以来,一路飘红,票房一路飙升上涨不止,刷新了各项国产片的商业纪录。首映便达2700万人民币,甚至打破了《变形金刚》创造的内地票房纪录。仅仅用4天的时间《赤壁》的票房突破了九位数大关,而仅仅用了一个月时间,《赤壁》就打破了华语片票房冠军《满城尽带黄金甲》创下的最高纪录,让导演吴宇森成为红极一时的吸金导演。这一连串的令人欣慰的成绩让许多学者将注意力开始转移到传统历史与世界的融合,尤其是在好莱坞文化霸权主义下的世界电影文化中,这种涵括在商业电影中的重要因素无论是从叙事性、营销还是美术文化的角度对往后的商业电影都有着无可比拟的借鉴作用和方向指导作用。导演吴宇森在执导《赤壁》以前,已经有大量的执导经验,他最令人津津乐道的便是他那“暴力美学”的电影风格。动作片在香港20世纪六七十年代开始得到发展,于80年代开始复兴,然而真正的繁荣期却是在人类进入21世纪以后。其中以徐克的《蜀山》影响最为深远。纵观国产动作片几十年的变化,不难发现其在美术层面上出现了一定程度的倾向,这种倾向可以理解为向世界文化靠边的“图解式”表现。这种由政治、经济、文化等众多因素作用下的影响力逐渐影响着国产电影的形成与发展,甚至引导着中国电影观影者的购买欲望和倾向。同时导演吴宇森在该片中吸引到了雄厚的投资资金,力图通过多文化背景的作用来打破国产片在国际舞台上的桎梏。这其中,电影《赤壁》吸收了不少好莱坞的美术文化特色、布景效果以及动作方面的视觉影像,并在银幕上顺利地实现了数码特效的绚丽,真正让中国文化走向世界。

一、电影《赤壁》中好莱坞美术文化的填补作用

(一) 现实主义

电影《赤壁》改编自我国明清四大名著中脍炙人口的《三国演义》,三国的故事在我国家喻户晓,妇孺皆知,它作为权谋的代名词,更是名利的象征。大多数人一提到三国故事,率先想到的都是心忧天下的君主们与忠心耿耿的臣子,正襟危坐表情严肃地或运筹帷幄行军布战,或共聚一堂商讨大计。然则在电影《赤壁》中,导演借助了许多

幽默的表达方式,让观众感受不同的文化并留下深刻印象,比如刘备给各位大将亲手编织草鞋,这无疑是对历史的联系。历史上刘备就是编草鞋出身。吴宇森导演在采访中答道“虽然我们拍的是历史故事,但也要跟生活联系,我也希望大家能够乐观面对人生。”现实主义在这里的表现主要是对国家主权统一的向往。三国鼎立的历史局面是人们自小耳濡目染的史诗故事,至今不断有艺术家仍然孜孜不倦地想重现那段有波澜壮阔的气势和群星璀璨的画面。

(二) 浪漫主义

电影《赤壁》理应是一部泛着深刻现实主义精神的传奇历史,而它却花了大量笔触描写浪漫的爱情故事。著名导演吕克·贝松说“当我们意志消沉时,这些轻松的电影就像是治病解忧用的消炎药,让我们再一次感觉良好。”好莱坞影片中对浪漫主义的追求对电影《赤壁》影响深远。温情脉脉抚琴的周瑜和恩爱翩跹的三国美女小乔,还有对小乔倾慕渴望着乃至于此发动赤壁之战的一代枭雄曹操。蓄着小小胡须的仁政君主刘备,红脸美髯手舞青龙偃月刀的关云长,风度翩翩冷静睿智却不失几许谦恭羽扇纶巾的诸葛亮等。这些温暖的人物形象塑造,让一部史诗追求的超级巨片中多了几许温暖的色彩,这是时代的追求,也是观众的追求。通过温情为人们取走现实生活中的所有不快和压抑,也是商业片吸金的理由之一。

(三) 英雄主义

《念奴娇·赤壁怀古》中写道“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,檣櫓灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。”要说三国中的英雄人物,必然不能忽略周瑜和诸葛亮。电影《赤壁》中通过大量的场面描述周瑜的专注与诸葛亮的多才多艺。比如周瑜将箭羽投进小小的箭壶中,周瑜跟众将士分汤圆,周瑜在结尾为美人不顾一切地挺身而出;周瑜爱民,爱将,温柔善良,精通音律,智勇双全;诸葛亮给母马接生,诸葛亮借东风,诸葛亮依据天文知识推测天气等。这都是经典三国著作中的常见画面。然而电影《赤壁》中更是花了大量的笔墨描

写群众英雄和女性英雄，这些都是好莱坞式电影所追求的群众效应。电影中仔细描述了赵云的忠心与勇敢，孙权的高贵气质，桃园三兄弟的生死相依，这里不得不说的还有孙尚香的“天下兴亡，匹夫有责”。孙尚香身上脱下的内衣和曹操大军作战地图之间，若不是导演刻意所为，很难让人联系起来，这些都是崛起的现代英雄主义和商业电影必然因素在作祟，另外曹操的个人欲望甚至将《三国》的宏大历史叙事，转化为一部《特洛伊》式的关于个人欲望改变历史的西方史诗，这种美好感情的追求，也是好莱坞式的西方常用情感手法。

二、电影《赤壁》中 好莱坞美术文化在布景方面的体现

(一) 真实性与观众需求在《赤壁》中对人物造型的刻画的体现

电影《赤壁》在大量资金的支持下，聘请了许多重量级的华语影坛明星，比如梁朝伟、金城武、林志玲、张丰毅、赵薇、佟大为等。这些璀璨的明星本身就是一幅艺术品。林志玲饰演的小乔，在电影中成为欲望和视觉的载体，甚至直接关系到剧情的发展，成为曹操发动赤壁之战的引子。这种美女与野兽题材的爱情故事，一直是好莱坞的惯用手法。

而三国题材电影中不可或缺的桃园三兄弟形象，在出于对西方观众的接受力和审美能力的考虑下，回避了刘备摔阿斗的严父形象的出现，而倾向于人权的追求，单方面地塑造出一个充满仁爱、凡事亲力亲为的仁君形象。最让观众不能理解的是，在蜀国虎将出战的场面，竟然看不到那脍炙人口的成名兵器和胯下宝马，且不说众将士脚着草鞋这种衬托仁主的刻意行为，单关云长的青龙偃月刀和有着“人中吕布，马中赤兔”之称的宝马坐骑在电影中的缺失又从另一个角度衬托出好莱坞式的英雄主义的滥用情况。一众三国猛将纷纷下马徒手杀敌，与狡猾的敌人进行蛮力的肉搏战，这是史书上从来见不到的情景。因为在本土文化中，英雄应该是人格魅力与宝刀、宝马三位一体的美好形象。青龙偃月刀和赤兔马是关云长人格的延伸，也是关云长战斗力的象征；丈八蛇矛与乌骓则是张飞的名片效应。而片中对于汉服的打造颇下了一番工夫。史书上记载汉服应该是“上衣下裳，束发右衽”，书上还说黄帝尧舜垂衣裳而天下治。因此在片中，曹操头戴高冠，身着广袖，且行且吟，慷慨激昂。

(二) 气势恢宏的场景描写

中国大片中都不乏场景描写，无论是风笛声里一望无垠的平原，还是万里长风中飞奔的战士染血的旌旗，俯拍拉伸的镜头呈现出波澜壮阔的战斗场景。在《赤壁》上部中的八卦阵尤其让观众拍掌叫好。通过俯拍拉伸镜头的反复出现，让观众从画面阵势中感受战争的激烈。在漫天的黄沙中，刀光剑影下，战场阵容却依旧井然有序，气势更是震撼人心。镜头聚焦于《赤壁》中的英雄们。关羽提着青龙偃月刀、张飞拿着丈八蛇矛，个个杀气逼人而又英气十足。

吴宇森说“外国人不懂中国历史，他们也没听过《三国》，所以我们在剧本上、在设计上都有一番调整和设计”，而他的《赤壁》拍摄不仅将中国人作为观众，甚至想让三国走向世界，因而在创作时，他尽可能淡化了文化门槛，

用通俗的情节与波澜壮阔的画面塑造出电影的影视效果，让观众体验视觉快感。

影片还着重进行了人物人性化、生活化等细节场面表现。在影片中，诸葛亮不仅延续了“传统”孔明沉稳、睿智，还具有常人的一面。“略懂”是他的口头禅，会接生，给鸽子洗澡扇风……颠覆了以往的老谋深算而具有天真、善良、谦虚的形象。刘备编织草鞋、关云长讲解读书等场面，将英雄化为凡人，体现出人性和现代感。在服饰、兵器、汉简以及恰如东汉碑刻般的书法等方面，《赤壁》重视实现历史真实。古希腊希罗多德认为，历史是指真实发生的故事，从追求历史真实出发，形成历史科学；从叙述历史故事出发，可以诉诸文学的虚构和想象。《赤壁》取材于历史，但又突破了历史事实的局限，从画面、音效、人物等方面进行再创造。将场面设计得气势磅礴而又美轮美奂。

三、电影《赤壁》中 好莱坞美术文化在动作及音乐方面的体现

《赤壁》除了对美学和观众心理学层面有所研究，其技术运用则更增添了影片的视觉和表现效果。影片利用威亚技术，使演员拥有飘逸的舞蹈美。翻转腾挪、飞檐走壁等动作让人物更加具有英雄气度。数码特效让威亚技术在突破前期极限的同时，不加限制地使用于影片动作场面，也因此给《赤壁》带来动作美学上的突破。比较而言，《赤壁》的威亚技术无论从视觉上还是从心理上，都能让观众感觉得出它的存在，然而从视觉上却无法分辨。

《赤壁》注重写实。而作为写实的战争片，当然要气势磅礴。岩代太郎在电影中，既再现战争的气势与场面，又为展现人物角色的性格和心理，除了在影片中常规运用交响乐和电子合成器，还为不同角色设计了一些短暂但却深刻的音乐场面的刻画。单纯的运动而没有呼吸的电影是一部死的电影，这些小小细节刻画，不只是为剧情做铺垫，它们更像是影片呼吸，使得各色人物形象具有各自特色，让影片变成艺术，《赤壁》角色变成艺术真实的人。诸葛亮见周瑜时，在等待中，响起一串宛如天籁之音的箫声，稚气却又富含勇气，覆盖了响彻云霄的操练声，众将士们都急切地寻找声音的出处，那声音却是家乡随处可见的天籁，顿时，这短暂的音乐，让每位战士都具有自己的感情。

四、结 语

华丽恢弘的战斗场面，璀璨夺目的国际明星，温情脉脉的佳人才子与国破山河的悲壮气氛，已经成为我国国产电影对好莱坞电影的完美搬迁。立体化的人物以及对英雄主义的阐释，已经透过好莱坞美术文化向世人展示了我国悠久的历史 and 独特的人物风情，随着电影《赤壁》在票房上的成功，相信我国国产史诗片一定能在不久的将来创造一个美好的局面。

[参考文献]

[1] 刘梦扬, 崔宾彬. 再现时代的英雄——浅谈《赤壁》中的人物塑造[J]. 大舞台, 2011(07).

[作者简介] 谢永(1979—), 女, 重庆人, 硕士, 重庆电子工程职业学院讲师。主要研究方向: 影视动画教育。