

试论色彩在电影《江湖儿女》中的作用

石昊雨¹, 陈一霖²

¹汉江师范学院文学院, 湖北 十堰

²河南农业大学经济与管理学院, 河南 郑州

收稿日期: 2022年3月3日; 录用日期: 2022年5月25日; 发布日期: 2022年6月2日

摘要

贾樟柯作为中国第六代导演, 整体的电影以写实为主, 将时代变迁、人物命运有机结合。贾樟柯也善于用色彩表现他的电影, 在《江湖儿女》中, 贾樟柯在段落叙事的基础上, 融入色彩元素, 将每一种色彩的作用发挥到极致, 为观众带来了一场别样的色彩体验。

关键词

色彩, 人物, 符号语言, 情节

On the Role of Color in the Film “Ash Is Purest White”

Haoyu Shi¹, Yilin Chen²

¹College of Literature, Hanjiang Normal University, Shiyan Hubei

²College of Economics and Management, Henan Agricultural University, Zhengzhou Henan

Received: Mar. 3rd, 2022; accepted: May 25th, 2022; published: Jun. 2nd, 2022

Abstract

As the sixth generation of Chinese directors, Jia Zhangke's films are mainly realistic, combining the changes of The Times and the fate of the characters. Jia Zhangke is also good at using color to express his films. In “Ash Is Purest White”, Jia zhangke integrates color elements on the basis of paragraph narration, and gives full play to the role of each color, bringing a different color experience to the audience.

Keywords

Color, Character, Sign Language, The Plot

1. 引言

从色彩的角度出发, 在《江湖儿女》中, 贾樟柯用色彩塑造了斌哥、巧巧等一众人物形象, 每一个人物, 都有其丰富的色彩表达; 同时, 电影中也善用符号语言, 将符号语言赋予色彩的意义, 让整部电影有血有肉; 贯穿色与重点色在《江湖儿女》中的熟练运用, 也在一定程度上推动了电影情节的发展。每一种色彩, 都有不同的作用, 贾樟柯将色彩贯穿在电影中, 能够看到一位导演的用心之处。

2. 色彩下的江湖人物

贾樟柯的电影, 重在塑造人物形象, 将人物形象融入进时代的洪流中。《江湖儿女》影片中, 塑造了巧巧与斌哥两位时代背景下的江湖儿女, 贾樟柯以颜色为依托, 将两位江湖人物仔细打磨, 用色彩刻画了巧巧和斌哥。

在电影中, 巧巧与斌哥二人为主要的人物形象, 电影分为三段式叙述, 在每一段中, 巧巧与斌哥二人的色彩都有着一定程度的变化, 贾樟柯也通过人物身上的色彩, 为我们刻画了两个鲜明的人物形象。

2.1. 红色的女性形象

红色, 是巧巧的代名词。红色是最初的颜色, 也是第一个被命名的古老颜色, 红色在影像作品的视听语言中, 常常使人联想到夕阳、血液、火焰等意象, 给人带来危险、热情、喜庆等感受^[1], 红色也代表着女性。《江湖儿女》中的红色, 代表了爱情与女性。

一袭红衣, 小弟们叫着“嫂子”, 在 90 年代, 巧巧的形象, 无疑是一位追风的“潮女”。抽烟、喝酒, 和男人们混在一起, 潜移默化中塑造了巧巧的血性。当斌哥被人复仇时, 鲜血流淌, 与巧巧穿的衣服颜色相同, 一种视觉刺激让巧巧迸发出了血性, 随着一声枪响, 巧巧救下了斌哥, 也面临了牢狱之灾。一抹红色, 塑造了巧巧敢爱敢恨的人物形象; 爱情是一个永远的话题。《江湖儿女》中的爱情, 是斌哥与巧巧的, 从相识到相爱, 再到失落和难过, 红色也扮演着至关重要的角色。最开始的红色, 是对于爱情的冲动, 是为了赴汤蹈火、不顾一切, 是真诚的爱, 也是爱情的红, 到后来只有红色的吉祥挂件, 象征着记忆, 表达了花开花落自有时, 眼前人已非彼时人的心酸。巧巧对斌哥, 爱的真诚却不能遗忘, 用红色来表达巧巧对斌哥的需要。山高路远, 江湖再见。那一抹红色, 会留在巧巧和斌哥心里。

2.2. 黑色的男性魅力

黑色是斌哥的代名词。从电影的开始到结束, 斌哥总是以黑色相伴, 给人带来一种男性的魅力在其中。黑色是一个两面性的颜色, 黑色代表着一种庄重感, 在影片第一段中, 斌哥一身黑色皮衣, 给人一种压迫感, 手底下的小弟对斌哥十分尊重, 这份庄重, 体现在斌哥对于兄弟的义气, 当兄弟有事, 斌哥总能第一个为他们出头。90 年代的江湖, 斌哥这份庄重感让兄弟们感到一种安心, 也正是由于这份庄重感, 巧巧会对斌哥死心塌地; 黑色的另一面, 是“颠倒黑白”。在第二段中, 斌哥在奉节有了公司, 碰巧当时的奉节正在拆迁, 斌哥便借着这个机会, 在拆迁中使用暴力, 让许多平民百姓无家可归, 这是颠倒黑白。当巧巧来找他时, 他避而不见, 将所有的错处归结在巧巧身上, 这仍是颠倒黑白。斌哥的世界, 虽有庄重, 但更多的是奸险、狡诈, 为了利益而不顾一切。当他被抛弃回到家乡时, 他又穿起了黑色的衣服, 虽有庄重之感, 但只是对于斌哥自己而言, 他的兄弟和巧巧早已看清了他最真实的面目, 电影的

最后, 斌哥穿着黑色的衣服离开了故乡, 也离开了他的江湖。

电影色彩是观众与影片人物情感互动的重要桥梁, 同时也是塑造丰满的人物形象、传达色彩潜在情感最有效的办法, 导演通过主观形式上对场景色彩的把握, 从而间接地完成对影片中人物形象的塑造[2]。

《江湖儿女》中的一红一黑, 也塑造了两个截然不同的人物形象, 巧巧的有血有肉与斌哥的阴险狡诈形成了鲜明的对比, 贾樟柯对人物形象成功的塑造, 也使观众通过色彩的变化, 体会到影片人物内心的思想, 让观众从一红一黑中体会到江湖, 也能看到江湖中的儿女。

3. 色彩中的符号语言

3.1. 符号语言的构建

贾樟柯电影中的拍摄角度、光影色彩到画面人物等, 都蕴含着丰富的符号语言, 电影主人公的表情、身体动作包括一些细节处理等符号元素, 每一种符号元素, 都有着自己的色彩可言[3]。符号语言的出现对电影起到了很大的辅助作用, 这部电影中的符号主要是“关二爷”像、红色吉祥挂件等符号贯穿于情节发展中, 用色彩辅助着电影的发展。

3.2. 符号构建的色彩江湖

在电影中, “关二爷”像一共出现了三次, “关二爷”像以金黄色为主, 金色与黄色, 二者有着密切的联系。黄色代表着辉煌的地位与男性的象征, 金色是一种超凡之光, 代表了光芒万丈的含义。第一次是兄弟老贾和老孙由于债务纠纷拿枪对峙, 这时斌哥拿出了关二爷的塑像, 老贾意识到了自己欠债的行为违背了江湖道义, 关二爷在此时就是正义的化身, 斌哥是正义化身的践行者; “关二爷”的第二次出现, 是巧巧单独祭拜“关二爷”, 这时男主角斌哥的好兄弟房地产商二勇被杀害, 巧巧对其祭拜时被江湖中的道义所感染。“关二爷”在此时是一种仪式化的表达, 表现出巧巧对江湖中道义的认同; 第三次出现是中年巧巧祭拜“关二爷”的场景, 但是“关二爷”的塑像并没有在画面中出现。中年巧巧在经历了斌哥的反叛、江湖兄弟的背信弃义后, 依然收留瘫痪落魄的斌哥。三次关公符号的出现, 为影片添上了浓墨重彩的一笔, 金色与黄色, 两者不同却又相同。《江湖儿女》中的符号, 在一定程度上助推了电影的发展, 每一次关公像的出现, 都代表着不同的含义。《江湖儿女》中的金色与黄色, 更多代表的是一种辉煌地位的江湖符号, 也有着一种超凡之光, 能够让观众深刻体会到江湖二字的深刻含义。

在影片的最后, 巧巧身处的麻将馆内, 贴了一张类似于福的吉祥挂件, 挂件是红色的, 被贴在门里。红色的延伸义, 象征着女性主义与爱情的记忆, 不难看出, 巧巧对于斌哥, 还有着对于爱情的记忆, 斌哥是巧巧的初恋, 巧巧在他身上学到了江湖义气, 自己之所以会回来重新把麻将馆开起来, 一方面是为了重新定义老江湖; 另一方面, 也是对她和斌哥爱情的记忆结晶, 两人相识于这里, 总有一人要回到这里。红色代表着女性主义, 贾樟柯通过对主人公巧巧的人物形象塑造, 描绘了一个自信勇敢、有情有义的现代女性形象。巧巧这一人物, 也成了虚构江湖中大写形象的最好诠释。红色物件的粘贴, 也代表着一种女性独有的理性。当斌哥身患残疾回来时, 巧巧并没有选择抛弃他, 而是用朋友的身份帮助他, 帮斌哥找医生、照顾斌哥的生活起居, 巧巧的理性, 虽在语言中不能够很清楚看到, 但在麻将馆中红色符号的出现, 便足以证明。红色中的女性, 往往是多愁善感, 《江湖儿女》中红色的巧巧并非如此, 她用理性诠释了红色最深刻的含义, 也让观众看到了女性主义在色彩中的表现。

4. 色彩的情节延伸

4.1. 情节中的色彩

电影中色彩的出现可以推动情节的发展, 让原本看似无关的情节联系在一起, 有时色彩的运用为影

片剧情发展埋下伏笔, 让后续情节发展更加趋于合理[4]。从色彩的分类而言, 可分为重点色与贯穿色。贯穿色在影片中出现次数不多, 但贯穿全片, 能够引起观众的视觉注意; 重点色则是以人物为主, 在特殊情境下的一种特殊情绪表达。《江湖儿女》中, 推动情节发展的主要以贯穿色为主, 本片中的贯穿色是灰色。贾樟柯用灰色贯穿影片, 推动影片的情节发展。

4.2. 灰色的承上启下

灰色是一个中立色, 介于黑与白之间, 是一种平淡色。提起灰色, 总会给人带来一种无尽沉闷、朦胧失望之“冷”感。灰色代表了包容大度, 也有伤心、郁闷和沮丧在里面。《江湖儿女》中, 灰色是一个贯穿色, 将人物情绪与电影情节结合。从影片开始, 导演给我们呈现的天空, 一直是灰蒙蒙的, 给人一种压抑的感觉, 在经历了三个时期之后, 影片的结尾, 天空依旧呈现灰蒙蒙的感觉, 灰色代表压抑, 也奠定了整部影片的基调。作为贯穿色的灰色, 也配合了整部电影的情节, 贯穿在影片的始终。

从包容大度的角度来说, 在影片的第一段中他们所处地区的天空是灰色的, 代表着压抑。在压抑之下, 人们容易产生矛盾, 在麻将馆中的一段便能够很好的表达出来, 也为后面巧巧开枪的情节埋下了伏笔。巧巧用自己的义气包容了斌哥; 灰色的沮丧体现在第二段中, 巧巧出狱在去奉节的船上, 映照着当时的天空, 也是一片雾蒙蒙的景象, 这时的灰色, 代表着一种沮丧, 为了寻找斌哥的踪迹, 巧巧花费了大量的时间, 巧巧带着沮丧抱着试一试的态度, 前往了去奉节的船; 伤心在第二段中, 当巧巧见到了斌哥的新女朋友时, 一瞬间的心情低落了下来, 斌哥的避而不见, 为后面的警察局相遇情节埋下了伏笔, 当跨过火盆的那一瞬间, 巧巧与斌哥到此结束, 天空由黑色转为灰色, 也代表着一种无奈; 郁闷则是在第三段中得到了发展。当斌哥回乡, 他的心中是郁闷的, 他拖着残破的身躯, 风光不再, 迎接他的是之前兄弟们的冷嘲热讽, 他只能靠一个女人度日。也正是这份郁闷, 使得天空成为了灰色, 这一点, 为斌哥后面悄无声息的离开打下了基础。天空依旧是灰色, 那个倔强的江湖大哥, 带着自己的遗憾离开了故乡。

在这样的颜色中, 剧情和人物的内心都发生了巨大的变化, 配合颜色所展现出来的气氛, 让观众更容易接受这种情节的变化[4]。

5. 结语

贾樟柯的电影, 总给人一种厚重的时代感, 在时代之下的人物, 总有许多命运的交错, 命运是贾樟柯无法割舍的话题。贾樟柯将色彩加入到影片中, 使得每一个人物更加饱满、更有可看性, 丰富了人物的形象。将色彩纳入符号语言中, 用一个小物件的色彩, 展现了一个大江湖的意义。同时, 色彩也推动着情节, 用贯穿色推动情节, 使得整部影片的叙述更加完整, 让情节与人物相融。给观众带来了一种视觉冲击, 用颜色讲了一个江湖, 用颜色讲了一幕爱恨情仇。

参考文献

- [1] 杨光辉. 贾樟柯电影作品美学特征研究[D]: [硕士学位论文]. 呼和浩特: 内蒙古大学, 2021.
- [2] 胡书宇. 论色彩在电影表意层面上的功能与局限[D]: [硕士学位论文]. 沈阳: 沈阳建筑大学, 2019.
- [3] 李南南. 论贾樟柯电影《江湖儿女》中的符号叙事模式[J]. 戏剧之家, 2020(4): 93, 95.
- [4] 游娟. 电影色彩与影片叙事的关系[J]. 电影文学, 2015(18): 64-66.