

浅析电影《狗镇》中影像空间的运用

蒋慧佳

(湖南师范大学 文学院, 湖南 长沙 410000)

【摘要】电影《狗镇》是一部极具先锋精神的戏剧化电影,其最大的特色体现在对影像空间的创新式设置上。在空间处理上,完全摒弃电影中惯有的真实感,转而采用写意式的空间理念,构建出一个“透明化”的极简空间形式,又善用灯光、音乐、道具等来打造出多样化的空间造型,达到化繁为简,以简驭繁的效果,成为整部影片中画龙点睛之处。

【关键词】《狗镇》; 影像空间; 拉斯·冯·提尔; 窦玛宣言

中图分类号: J905

文献标志码: A

文章编号: 1007-0125(2020)02-0082-02

丹麦电影大师拉斯·冯·提尔所导的影片《狗镇》2003年在法国正式上映,这是他继“欧洲三部曲”和“金心三部曲”之后,所开启“美国三部曲”创作的第一步。影片讲述了闯入者格蕾丝从都市逃离到狗镇后,所遭受到一系列如梦魇般的痛苦经历。它的票房虽然不是很理想,但是影片从别具一格的形式到发人深思的内容都备受关注 and 争议。导演拉斯·冯·提尔的作品中往往带有强烈的个人色彩,影片中充斥着浓郁的艺术气息和对人文精神的理性探索,他善于将自身对现实问题的思考和人性的挖掘融入影像中。1995年,以他为首的四人发起了“窦玛宣言”,提倡以不加修饰的纪实风格来抵制好莱坞喧宾夺主的技术主义,试图让电影回归本真原始的模样。而《狗镇》的出现则彻底打破了这一准则,影片直接采用密闭化的空间、章节体的叙事结构以及旁白解说等大量“陌生化”的方式重返形式主义,而其中最为突出之处是对影像空间的创新式设置。在近三小时的片长中,影片抛开所有外景,目光仅聚焦于一块空旷的“舞台”之上,严格遵守“三一律”的规则,保持地点的高度统一,将抽象空间化为简约线条,树立起独树一帜的影像风格。

一、写意式的空间理念

影片对场景极简化的处理不同于西方话剧追求真实逼真的理念,而与中国戏曲虚拟性、写意性的精神不谋而合。中国戏曲从不追求“酷似”,而是营造出一种“似又不似”的境界,点到为止即可。在传统的戏曲舞台上,通常一桌二椅以及扇子、手绢等小道具就足以构成一个完整的舞台空间。这不仅给演员留下了足够的表演空间,同时也给予观众更广阔的想象空间。在戏曲空间中,可根据演员程式化的表演动作而展现出不同的环境,景随意生。影片《狗镇》对于空间设置的理念基本与中国戏曲相似,并不追求“形似”,而只求达意,从中所显露出来的正是中国传统文化中的精神支柱之一——“写意性”。

在空间灵活性的运用上,影片就不如戏曲一般随意而为,可任意转换场景时空。传统的戏曲重抒情,故事情节相对简单,涉及的人物角色较少,纵使是对空间无规范式的处理,也并不妨碍对剧情走向的理解。所以,在戏曲空间中,对舞台空间的使用是相对松弛的,约束性较小。而影片《狗镇》为了配合影片相对复杂的情节与繁多的人物,在空间格

局的处理上,不得不借助于固定化场所、旁白解说、文字提示的方式以及关门、开门、耕地等音效的配合增强其逼真感,才能让观众能懂其所以然,以便理解故事的脉络发展。

二、透明化的空间形式

《狗镇》在对电影场景的处理上,将多场景融汇为单一场景,地点高度集中,以极其先锋化精神对空间进行大胆的探索。它用白线将整块空间划分为一个个整齐的小格局,将除人物和少数道具以外的东西进行了平面压缩,从而创造出一个“透明化”的空间形式。这种对空间“透视”的处理方式,更强化了对人性贪婪与邪恶的讽刺意味。它去掉所有虚无的形式,拆解掉空间的约束,切断了对环境的依赖,将所有的焦点集中于故事本身,直击本质,使得居民的罪行通过这种形式的处理,更赤裸裸地曝光“众目睽睽”之下。

影片中,在一次警察搜索的危急时刻,查克乘机对格蕾丝进行威胁,并实行强暴。与此同时,汤姆和众人就站在那堵“无形的墙”之外,“眼睁睁”地目睹这一切。这种强烈的视觉冲击感,能令观众心灵为之一震。与此同时,也隐喻出人们虽然对各自的罪行心知肚明,却仍然保持默许和放纵的态度。实体空间被透视化处理的实质是宣告邪恶的公开化,一旦恶行被众人披上“民主”的外衣后,他们可以公然对自己和他人的恶行视而不见,听而不闻,永不知疲惫地贪心与索取……

透明化的空间处理、线条式的空间分割法、大俯拍的构图技巧,这些使得影片颇具游戏人生的意味。影片在每个章节的始末处,都会采用全俯视的拍摄方式来呈现出小镇的全貌。此时的狗镇完完全全被囊括于其中,就如同一个大富翁的游戏棋盘一样。居民们是这场人性游戏的棋子,而观众则是其中的窥视者和道德审判者,它以一种实验游戏的方式,将观众推向全知视角。整个小镇的一草一木,居民们的一举一动都被毫无保留地暴露出来,所有的罪行与丑陋尽收眼底,一切欺压与霸凌,也都因舞台空间的特殊化处理而变得一览无遗。

三、多样化的空间造型

英国现代戏剧家彼得·布鲁克对戏剧空间的理解为“选取任何一个空间,称它为空旷的舞台。当一个人在别人的注视下走过这个空间,这就足以构成一戏剧了。”^①当舞台越是空旷无物之时,它就越像是一张崭新的(下接第84页)

作者简介: 蒋慧佳(1997-),女,汉族,湖南邵阳,研究生,研究方向:戏剧与影视学。

往的习惯和认知里，城市户籍和农村户籍存在着很大区别，一提到城市户口，社会成员通常都会认为城市户籍要优于农村户籍，所以在户籍制度的改革中，应尽量避免这种情况出现。在农民工向城市居民的身份转变中，把户籍变为一个登记的凭证，弱化户籍的城乡差别。具体来说，当农民工变成市民时，农民工原来享有的土地承包权在这时可以将其变为土地产权证，政府要想收回它，就必须用和补偿户籍一样的条件去完成这两者的转换，让农民工进入城市的户籍门槛降低，并且使市民化的这一部分人在变成市民时不至于损失太多，而挫伤他们的积极性。

完善的就业制度是农民工进入城市完成市民化的重要基础，政府可以从三个方面去促进就业制度的完善。第一点，在市民化过程中，为大量的农民工提供他们职业所需的劳动技能教育和培训。第二点，政府应该针对农民工就业过程中劳资双方出现的具体问题制定相关联的制度规章，去保护农民工在劳动力市场上遇到的不公平现象或不公正待遇，做到奖惩分明。最后，完善法律援助体系，农民工的法律意识十分淡薄，政府和社会应当定期地对就业市场的农民工们提供法律援助，让他们也能享有平等的就业环境。

农民工的居住环境直接影响着农民工的工作状态，好的居住条件也能使农民工更好地为企业服务，用工单位从而能更好地获取经济收益。用工单位可以为在职的农民工提供标准化，安全性高的舒适的宿舍，或者对于不想在员工宿舍居住的农民工提供相应的住房补贴，解决农民工市民化的资金难题，积极构建公共服务财政压力的分担机制。农民工市民

化的资金来源应该形成以政府财政支出为主导，社会筹款为辅的筹资方式。

提升农民工自身素质是很好的方法，《异乡人》中的四川姑娘叶子就是一个典型例子，她不断地提升自身的从业素质，从而让自己发展得更好。农民工要想快速地适应市民化的趋势，加强对农民工的教育培训至关重要。省政府可以定期地对不同层次的农民工进行职业教育培训，要随时更新行业发展的培训新目标，帮助农民工更好地适应行业发展；农民工所在的单位或企业也可以在政府的支持下，实施合理的、有效的知识技能培优方案，不断地扩充农民工所需的技能。

参考文献：

- [1] 李守琴. 河南省农民工市民化问题探讨 [J]. 中共郑州市委党校学报, 2014.(4).
- [2] 孙春月. 河南省农民工市民化的发展趋势 [J]. 河南教育学院报, 2015.(12).
- [3] 刘传江. 城乡统筹发展视角下的农民工市民化 [J]. 2005.
- [4] 邓晓华. “新生代”农民工的政治参与问题研究 [J]. 华南师范大学学报（社会科学版）2010 年第一期 (7).
- [5] 郑杭生. 农民市民化：当代中国社会学的重要研究课题 [J]. 甘肃社会科学, 2005.(4): 4-8.
- [6] 张丽叶. 河南省农民工市民化的现状及难点辨析 [J]. 河南牧业经济学报, 2016(1).

（上接第 82 页）

白纸待人填充抒写，任凭施展其天马行空的想象力，对空间尽情地创造。电影《狗镇》秉承了这一精神，充分发挥出空间的无限潜力，努力发掘出多种表达的可能性，建造出形态各异的舞台形象。

最开始的时候，舞台上展示了一个宁静平和而闭塞的小镇，它就像是能避开尘世纷扰的“桃花源”一样，平静而安逸。随后，格蕾丝作为一个潜逃的“罪人”来此，她像是一份天赐于狗镇的“礼物”，立刻将居民们置身于居高临下的道德制高点。在汤姆和格蕾丝的努力下，狗镇的人慢慢地选择接受格蕾丝的帮助，开始享受这低廉的劳动力。可再随着警察一次又一次的到来，小镇居民的贪婪之心迅速蔓延，开始不断地践踏、侵占、凌辱她，格蕾丝最终沦为一个被奴隶的傀儡。当绝望的格蕾丝在汤姆的鼓励下选择勇敢发声，将所有的罪行都公布于众时，居民们竟毫无愧疚地矢口否认自己的罪行。此时，舞台的设计是满天飞雪倾盆而降，逐渐积雪满地，洁白一片，而大雪就宛如“帮凶”一样，及时为小镇掩盖了所有的罪行，仅仅残留下一道渺小的枷锁痕迹。在影片结尾处，当格蕾丝还在犹豫选择“宽容还是惩罚”时，舞台上一弯皎洁的明月突然铺洒开来，撕开了所有人的面具，一张张狰狞而丑恶的面孔全都暴露出来，格蕾丝最终认清了现实，毅然决定屠村并火烧狗镇，此时，舞台上的枪声、哭声、呐喊声应和着整个红彤彤的背景色调，在混乱中终结了这一切。

影片中对空间造型的各种运用与设计都十分具有戏剧性的张力，也并不拘泥于封闭的空间中，它能巧妙地通过

灯光、音响和推、拉、摇、移等多种镜头运动，实现空间范围无限地延伸放大。如影片在刚开始时作为画外音而出现的枪声，还有通过幕布上色彩的变化来表现昼夜或阴晴圆缺等，都使得空间在整体表达效果上更加丰富和多元化。

总体而言，《狗镇》在对影像空间的处理上，依照化繁为简、以简驭繁的写意性空间理念，另辟蹊径地创造出一种“透明化”的空间形式，并竭力利用空间的无限可能性，打造了多样化的舞台造型。而它所采用这种完全脱离生活空间感的另类处理方式，能削弱观众在视觉效果上的真实感，将焦点对准故事本身，把血淋淋的人性剖开，直击观众内心，以强烈的震撼力引发观众更深刻的理解与思考。

注释：

- ①彼得·布鲁克. 空的空间 [M]. 邢历等译, 北京: 中国戏剧出版社, 2006.

参考文献：

- [1] 彼得·克鲁克. 空的空间 [M]. 北京: 中国戏剧出版社, 2006.
- [2] 潘顺利. 拉斯·冯·提尔电影研究 [C]. 南京: 南京师范大学, 2008.
- [3] 黄珞. 戏剧化电影风格简论——以电影《狗镇》为例 [J]. 艺术教育, 2012.
- [4] 游毅杰. 黑暗中的孤独患者——拉斯·冯·提尔导演艺术特色研究 [C]. 福建: 福建师范大学, 2014.