

导演克林特·伊斯特伍德的主要世界

Director Clint Eastwood's Main World

崔国振 谢朵

Guozhen Cui Duo Xie

韩国明知大学 韩国 17058

Myongji University, 17058, Korea

摘要: 主要论述了导演克林特·伊斯特伍德代表作《廊桥遗梦》《百万美元宝贝》《父辈的旗帜》和《硫磺岛的来信》的相同之处。通过四部电影的主题、叙事结构和场景设置总结出了导演伊斯特伍德的电影世界观。在四部电影中悲伤主义是他的电影特征,同时通过描绘主人公的人生缺陷和命运的残酷,深层次表达了社会道德观和战争的残酷性。加上早年的西部英雄主义对他的影响,使他的现代电影以一个老人的视角去阐述,具有浓厚的回忆感和沧桑感。同时他的电影冷峻、舒缓、醇厚,具有一种“英雄落幕”的个人主义悲剧风格。

Abstract: This paper mainly discusses the similarities between the *Bridges of Madison County*, *Million Dollar Baby*, *Flags of Our Fathers* and *Letters from Iwo Jima*, Clint Eastwood's masterpiece. Through the theme, narrative structure and scene setting of the four films, it summarizes director Eastwood's film world view. Sadism is a hallmark of his four films. At the same time, it deeply expresses the social morality and the cruelty of war by depicting the life defect and the cruelty of the fate of the hero. Combined with the influence of the early western heroism on him, his modern films are elaborated from the perspective of an old man, with a strong sense of memory and vicissitudes. At the same time, his films are cold, slow and mellow, with a kind of "hero ending" individualistic tragedy style.

关键词: 道德; 悲剧; 女性角度; 命运; 战争; 英雄

Keywords: morality; tragedy; female perspective; fate; war; hero

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7246

1 电影《廊桥遗梦》和《百万美元宝贝》对比

《廊桥遗梦》是导演伊斯特伍德在1995年自导自演的一部爱情电影。主要讲述了家庭主妇弗朗西斯卡独自在家时,遇到了问路的摄影师罗伯特,弗朗西斯卡少女时代的梦想和中年时期的压力被释放,她爱上了罗伯特。但是最后弗朗西斯卡没有和罗伯特远走高飞。她放弃了爱情,选择了平淡琐碎的家庭。十年后《百万美元宝贝》上映。

1.1 两部影片都刻画了被社会或家庭压抑的女性形象

《廊桥遗梦》中男女主角并不是单纯的恋爱关系,也不是出轨那么简单。家庭主妇弗朗西斯卡的生活一直被家庭琐事所占满,她曾经梦想当一名老师,但是为了照顾家庭,她不得已辞去工作,一直在为家庭忙碌着。即便如此,家人们

仍然把她的话当作耳旁风。丈夫和儿子大声关门,女儿换掉了她喜欢听的蓝调。她为了这个家牺牲掉了自己的梦想。

摄影师罗伯特的到来打破了她沉闷的生活。罗伯特的思维方式和新奇的故事吸引着弗朗西斯卡的眼球,她一直向往着的并不是爱情本身,而是对以前的梦想和远方的追求,摄影师罗伯特刚好满足了她的需求。和罗伯特相处的四天里,弗朗西斯卡的气质都变了,从一个家庭主妇变成了优雅的魅力女性^[1]。

在这部电影中,导演站在了女性的角度去思考问题。一个已婚的女性如果遇到了真爱,她该如何选择?在世俗社会中,女性从属于男性,女性的主体性是依靠在男性身上的。如果是出轨的男人,可能会受到谴责,但出轨的女性受到的

【作者简介】崔国振(1997-),男,中国河北沧州人,在读硕士,从事电影的叙事结构与人物形象塑造的关系研究。

鄙夷往往更多。弗朗西斯卡不愿让家人蒙羞,不想给孩子带来痛苦,她选择了家庭。或许在她内心深处已经知道了,就算跟罗伯特去了别的地方,爱情的捉摸不定注定了两人之间幸福感的确定性。罗伯特所说的未来生活的幸福就像她丈夫曾经和她说的特色小镇生活一样令人向往,但是时间一长,幸福感可能会消失,最后可能还是会和现在的生活一样枯燥无味。所以她选择了留下,也是留住了与罗伯特一瞬间的幸福感。

《百万美元宝贝》同样是以女性的角度讲述故事。玛吉生于一个没有爱的家庭中,30多岁还在餐厅当服务员,贫穷的生活让她不得已把客人吃剩的牛排带回家,她的生活没有意义。不过她有一个爱好拳击,但是没有人愿意教一个30多岁的女性练习拳击,在她的努力下,教练法兰基最终同意教她拳击。

玛吉的梦想是成为有名的拳击手,她也想通过这个梦想改善家人的生活质量。正当她努力实现梦想时,她的妈妈却嘲笑她,说女人就应该找个男人嫁了。等玛吉在病床上躺了很久时,妈妈才带着妹妹和哥哥来看她。家人们并不关心玛吉的比赛,也不关心玛吉的伤能不能好,他们只是想要玛吉的钱。当母亲把笔塞进瘫痪的玛吉嘴里时,可以看出玛吉在这个家里一直像是个孤儿。

命运是不公平的。玛吉靠着自己的努力一点点进步,就在离梦想只有半步的时候倒了下来,还是没有换来家人们的关爱。可想而知,玛吉的心里是多么的绝望,所以她才选择安乐死,有尊严地死去。

导演伊斯特伍德的《廊桥遗梦》情节虽然简单,但是女性的情绪表达非常细腻。而《百万美元宝贝》中的玛吉是一个意志坚定,具有反叛精神的女性。两部电影都是从女性角度出发,充分展现了女性内心深处柔美的情感。

1.2 两部电影都对道德进行了探讨

电影《廊桥遗梦》一上映,就引发了美国的离婚狂潮。但是如果将《廊桥遗梦》看作是美化婚外恋的话是粗俗的,电影更多的是表现一种抉择,一种个人幸福与道德枷锁下的挣扎。婚姻是人类社会发展下的产物,我认为婚姻的作用是维持社会秩序,其本质并不是为了让人感到幸福。婚姻确实给很多人带来了幸福,但是离婚的情况大有人在,如果婚姻都是幸福的,那为什么还要法律来维持婚姻呢?

总的来说,人类社会的发展需要人类协作,于是就有了婚姻制度、道德标准、法律体系,社会因为有一妻一夫制的存在才能运转。有的人遇见了对的人,于是结婚在一起。但是人是会变的,就像电影中弗朗西斯卡讲述她与丈夫刚在一起的时候,她的表情是幸福的。不过在小镇生活多年后,弗朗西斯卡的生活只有家务事,她没有时间去幻想梦想,更没有时间去追求梦想,幸福感在结婚多年后渐渐降低。

见多识广、风趣幽默的罗伯特的到来,让弗朗西斯卡有了选择,选择家庭还是选择和罗伯特离开。小镇上已经有一个出轨的女人遭受到了人们的谴责,于是她仔细考虑,为了

家人的名声选择留下来。

《百万美元宝贝》中的母亲不理解玛吉练习拳击,并认为她就应该找个有钱的男人嫁了。影片没有过多地集中于对拳击问题的道德讨论,而是更深入地讨论了人性。女性应该选择家庭还是梦想?弗朗西斯卡选择了家庭,而玛吉选择了梦想。

导演在这两部电影中给观众留下了一个问题,当道德和梦想冲突时,该如何选择?选择道德的话,就像《廊桥遗梦》中弗朗西斯卡一样,继续接受枯燥无味的生活,掩藏内心的欲望。选择梦想的话,就像《百万美元宝贝》中玛吉一样,虽然成为有名的拳击手,但还是换不来家人的理解和支持。

1.3 两部电影都是讲述悲剧。

《百万美元宝贝》是悲剧收场的励志片。玛吉很努力,不过最后比赛失败了,身体瘫痪了,和家人的美好愿望也没有实现,这样悲惨的遭遇让法兰基怀疑上帝是否真的存在。不过玛吉死的时候是幸福的,她为梦想努力过,就算死去也不会后悔了,玛吉和法兰基还收获了家人般的情感。可以看出导演伊斯特伍德并不是单纯地讲励志的故事,他要讲的是人怎样去寻找情感归宿的故事^[2]。

虽然《廊桥遗梦》最后的场面中,弗朗西斯卡和罗伯特火化的骨灰共同葬在廊桥下,但我认为这部电影还是悲剧的。这种悲剧一方面是激烈的爱情,一方面是道德的克制。罗伯特说:“我终于明白我为什么要摄影,摄影的意义在于使我越来越走向你。”这是两人之间激烈的爱情。弗朗西斯卡说:“我老公一辈子没做坏事,我不应该离开他。”这是道德的克制。为了道德牺牲爱情,这才是真正的悲剧。

2 电影《父辈的旗帜》和《硫磺岛的来信》比较

克林特·伊斯特伍德导演从美国军队和日本军队的不同视角拍摄了《父辈的旗帜》和《硫磺岛的来信》两部作品。两部电影虽然有共同点,但在叙事结构和编辑手法等方面也有差异。

2.1 分析两部电影的叙事结构

虽然两部电影都展现了体裁电影的传统叙事结构,但伊斯特伍德导演带着自己一贯性的叙事特征,向观众展示了在表面上打破体裁叙事的惊喜。伊斯特伍德导演经常拆散英雄形象,重新创造悲剧英雄,这次两部电影也通过独特的叙事结构拒绝了英雄。特别是《父辈的旗帜》在美国的角度下,叙述战区中的悲剧人物和故事的叙事结构不是按照事情的一般发展顺序和时间顺序来叙述的,而是自由地改变各当事人的视角,以采访的方式自然地连接重要情节。而且该片的叙事焦点不是塑造英雄,而是描写战争的残忍和残酷的样子。虽然美国的立场是胜利者,但是在该片中被称为英雄的军人约翰和海斯对英雄的称号不感兴趣,战友的死亡使他们的心理受到了伤害。当时的美国政府不关心英雄是谁,也不真心赞美英雄。为了强调美国的胜利,为了宣传国债,聚集

了3名举起旗帜的幸存者,以英雄的形象在人们面前进行演讲。这部电影没有详细描述战争的全过程。人物展现了心灵受到创伤的场面。并展现了数十年后人们被遗忘的“英雄”们的悲剧性结局。

电影刚开始的时候,通过人物台词提出了电影的主题。结尾场面与开头呼应,详细总结和强调主题。因此,该片将目前中人物对事件当时的回忆和人物对战争的回忆三个小时的故事设定为环形叙事结构。相反,《硫磺岛的来信》在日本角度讲述了硫磺岛全境,叙事结构比《父辈的旗帜》更传统和正式。伊斯特伍德导演在这部电影中选择了更加完整地记述战争面貌、遵守时间发展顺序的叙事结构。共同点是,在该片中没有强调英雄形象,而是把人类在残忍的战争面前的本能性描写成了叙事焦点。根据战争进度,通过日本人自杀的场面,揭露了日本没有人权的军国主义的弊端。描写的是虽然不是真正的军人,而是普通人,但为了军人的荣誉,必须无条件献出生命^[3]。而且该片在目前情况下,将过去的事件引出,中间插入人物的回忆和背景,通过非题材的叙事手法记述了人物的悲剧经验。总之,两部电影都是从现在的视角出发,讲述了以前的战争故事,具有回忆性的叙事结构。《父辈的旗帜》是人物叙述回忆的方式,《硫磺岛的来信》是通过人物的剪接连接情节的方式。

2.2 分析两部电影的场景设置风格和剪辑风格

2.2.1 色调

克林特·伊斯特伍德导演在《父辈的旗帜》和《硫磺岛的来信》两部影片中设计的画面色彩是冷色调,并选择了低对比度。特别是战争场面确实比其他回忆场面和现在的画面更加冷色调,这种差异有助于强调战场上的荒凉环境。再加上两部电影都在战场上拍了很多四分五裂的尸体,因此更直观地展现战争的残酷感和残忍感。但是两部电影相比,《硫磺岛的来信》比《父辈的旗帜》色彩更加单调,色温更低,像褪色的旧剪辑一样单调,战争场面甚至接近了黑白电影。其特点是,电影严肃的主题和电影中的压迫感更加强烈。

2.2.2 声音

两部电影的声音遵守了视听语言的结构,将内在音响和外在音响自然地结合在一起运营,其中外在音响多用于战场场景,表现紧张残酷的战争面貌,而且利用外部音响有助于制造真实感。两部电影的音乐与其他战争电影不同,通过激动人心的音乐,没有突出巨大的战争规模,也没有突出英雄的气势,只是悲伤地呼应了低沉而平静的音乐。特别是《硫磺岛的来信》中几乎没有音乐,为了把战争的环境表现得极致,把音响效果逼真到了现实主义,这部电影获得了第79届奥斯卡最佳音效奖。

2.2.3 灯光

《父辈的旗帜》和《硫磺岛的来信》两部电影采用了主要的自然光。《父辈的旗帜》战争场面主要在开放式摄影棚里拍摄的,自然地展现了自然光,看电影的时候从画面上可

以知道光的出处。但是,在影片中还可以找到以表现主义方式强调人物情绪和氛围的光芒。例如,在黑暗的山洞里,约翰看到尸体时,通过手电筒的光来强调人物的表情和人物们在黑暗的环境中唱歌的场面。

《硫磺岛的来信》比起《父辈的旗帜》,山洞的场面更多,光的利用也多种多样,比如用影子来强调人物的悲剧结局。

总之,两部电影主要利用自然主义光,但导演为了在某个场面中强调人物的情绪和氛围,故意使用了表现主义光。再加上两部电影的战争场面都设置了较低的对光度,光的明暗对比更加明显。伊斯特伍德导演在两部电影中通过多种手法展现了各自人物的不同性格,比如在《父辈的旗帜》中表现约翰和海斯的悲剧性的方式是通过两次闪回手法,表现了约翰和海斯对战友死亡的难忘心理创伤,而且通过几句台词直接表现出了想要成为英雄的勒内的性格。

3 导演伊斯特伍德的主要世界

克林特·伊斯特伍德是一位全方位的电影人,很多人是通过西部片认识他的。1964—1968年间,他在“镖客三部曲”中饰演主角。1971年后,他从演员身份转型到导演身份。

伊斯特伍德喜欢用不紧不慢的调子讲故事。在电影的前部分,他喜欢将情节一条一条地展现给观众,然后在电影的后部分,把煽情的情节一股脑地抛给观众,让观众慢慢进入故事后突然情感高潮。比如《百万美元宝贝》玛吉摔倒前,故事情节慢慢展现,在玛吉即将要成功时,玛吉突然摔倒,煽情的扣人心弦的情节集中在了后半部分。《廊桥遗梦》也是在弗朗西斯卡在车里看到罗伯特开车远去之后,将弗朗西斯卡与罗伯特的爱情情感一股脑地展现出来。前面长时间的铺垫,然后公布答案,电影所需要的效果就自然而然地显现了出来。

破碎的家庭观念和充满悲伤也是伊斯特伍德电影的特征。主人公的人生缺憾和命运的不公,加上早年西部片传承的英雄主义,让他的电影充满了焦虑的悲剧色彩。

影片《硫磺岛的来信》通过详细的场景设置构建了多个让日本军事主义感到“耻辱”的普通人物,比如主人公西乡和配角清水被强制征兵。这些人物都因为心中还存在爱而艰难地活着,却因为残酷的战争改变了他们的命运,所以该片让观众感受更多的是人性的温度和战争的残酷。而《父辈的旗帜》这个故事格局更大一些,更写实一些,不是歌颂赞美父辈的英勇伟大之举,而是缅怀那些真真切切活过的父辈,是充满了人文关怀的一部电影。

参考文献

- [1] 刘亚娜.文化交叉的花园——浅议克林特·伊斯特伍德电影《从今以后》[J].作家,2013(4).
- [2] 杨茜.克林特·伊斯特伍德电影导演艺术研究[D].重庆:重庆大学,2015.
- [3] R.E.卡普西斯,吕奇莹,徐建生.希区柯克之外[J].世界电影,2000(1).