

对奉俊昊作品的主题和个人风格的分析

Analysis of the Theme and Personal Style of Bong Joon-ho's Works

崔国振¹ 邵珠峰²

Guozhen Cui¹ Zhufeng Shao²

1. 韩国明知大学 韩国 17058

2. 河北美术学院 中国·河北 石家庄 050700

1. Myongji University, 17058, Korea

2. Hebei Academy of Fine Arts, Shijiazhuang, Hebei, 050700, China

摘要: 奉俊昊导演在他的七部电影作品中涉及了悬疑惊悚的叙事情节、悲情寓言的黑色幽默、幻象神秘的科幻图式等元素,并获得了商业上的成功,屡次打破韩国本土电影票房纪录。同时,奉俊昊的作品并不满足于一味地模仿好莱坞传统类型电影模式,而是将深刻的人文思辨与社会问题意识植入其电影理念中,并结合韩国特有的文化背景,赋予电影文本浓郁的历史感与厚重感。对底层人物的现实关照,对社会问题意识的敏感传达都成为其电影世界中鲜明的个人印记。他在商业电影中呈现出的独特审思是众多电影观众为其着迷的原因,同时也体现出他作为一名电影工作者的社会责任意识。

Abstract: In his seven films, director Bong Joon-ho has involved the suspense thriller narrative plot, the black humor of tragic allegory, the fantasy mysterious science fiction schema and other elements, and has achieved commercial success, repeatedly breaking the box office record of South Korea's local films. At the same time, Bong Joon-ho's works are not satisfied with blindly imitating the traditional Hollywood genre film mode, but implanting deep humanistic speculation and social problem consciousness into his film concept. Combined with the unique cultural background of Korea, the film text is endowed with a strong sense of history and weight. His realistic care for people at the bottom and his sensitive communication of social issues have become his distinctive personal marks in the film world. His unique thinking in commercial films is the reason why many movie audiences are fascinated by him, but also reflects his sense of social responsibility as a filmmaker.

关键词: 反好莱坞; 作家电影; 小人物; 现实主义; 反套路情节; 黑色幽默

Keywords: Anti-Hollywood; writer's movies; little people; realism; anti-conventional plots; black humor

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7247

1 引言

奉俊昊从2000年拍摄第一部电影到现在已经二十几年了。二十几年来他拍摄了七部长篇电影,并且全部参与了剧本创作。他拍摄的作品中都有韩国人熟悉的社会与现实问题,且电影中主角大多为底层人。与此同时,主角形象突出,故事情节紧凑,让观众感受到了现实主义风格。

他的电影像是好莱坞体系中运作的反好莱坞影片,有着电影工业出品的特质和成熟度,有着类型片的叙事外壳,也同时站在文化反思和“作家电影”的立场抨击类型模式,超

越传统类型片而获得一种独特的个人风格。不论是《汉江怪物》,还是《母亲》,奉俊昊总有一种将社会议题“电影化”的能力,实现了“作者电影”与大众文化生产的某种嫁接。而且奉俊昊导演的作品从《汉江怪物》到科幻动作悬疑片《雪国列车》,一直在不停地转变作品风格。

奉俊昊在西方世界拍摄电影(《雪国列车》《玉子》)时,关于叙事的社会背景完全抽象。虽然电影中依然可以看出奉俊昊擅长的社会讽刺风格^[1],但是电影题材远离了观众,且文化的不同,让这两部电影变成了纯粹的类型电影。再次回

【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。

归韩国拍摄《寄生虫》时，奉俊昊变得游刃有余。《寄生虫》中人物，空间和主题都上升了一个新的高度。

2 奉俊昊电影的五个特点

2.1 他擅长描写小人物，更偏爱现实主义题材

相比西方世界大英雄的主角，奉俊昊更喜欢描写小人物。2000年《绑架门口狗》中有着巨大精神压力的男主人公因为狗叫而绑架并杀死了邻居的狗，就在他以为可以安静生活的时候，妻子却又买回来一只狗。接着，狗被流浪汉绑架，男主人公成为找狗的人。电影通过一个荒诞的故事描写了一个小人物的故事，他所批判的是人们的冷漠和虚伪的道德。

故事最后，男主人公在千男的帮助下找回了狗，他也通过贿赂当上了大学教授。其中有一个细节，在地铁上男主人公抽出一张钱给了乞讨的母亲，或许奉俊昊想要表达的就是现实生活中一般人收入很低，想要获得升职，就必须像男主人公一样牺牲尊严。千男的情况也是很好的例子：喜欢乐于助人的千男因为上班期间帮助别人找狗被领导解雇了，男主人公在黑暗的教室里面面无表情，而千男还保留着一颗初心走在充满阳光的树林里。一切都充满讽刺。男主人公已经得到他想要的生活了，可是他笑不出来，因为他已经违背了自己的内心。电影的故事荒诞但是带有几分真实性，与生活贴近的故事更能引起观众的共鸣。

2.2 设计反套路情节让他的电影具有黑色幽默风格

《杀人回忆》与《汉江怪物》有着类型电影的诸多元素，如悬疑、惊悚、科幻的叙事情节，宏伟壮观的拍摄场面，怪物猎杀的视觉冲击等。但在类型电影的外壳包裹下依然呈现出特殊的现实情怀与社会考量，作品当中的真实历史事件为导演提供了绝佳的影视蓝本，并在惊悚悬疑的外壳下，通过宏观叙事揭露出深刻的社会问题意识。《杀人回忆》是在一场一流的商业技法中加载的沉痛集体反思，它将连环杀人案的社会成因与当时军事独裁统治下人人自危的韩国“社会特质”相结合，将大时代背景与小人物命运紧紧贴合在一起，并通过复杂的二元建构揭示出社会底层中的小人物在时代洪流的旋涡中，命运不可自控的悲剧，勾勒出一幅韩国民众的众生相。《汉江怪物》更是将具有现实意义的议题思考封装在类型化商业包装下，“家文化”的传承、“社会议题”的发问、韩美历史遗留问题的考量都被裹挟其中，在无形之中将韩国的历史地位与民众对独裁和强权的不满通过影片外化出来。两部作品将历史记忆封装在宏观的叙事外壳下，折射出整个韩民族对历史进程中自我身份的追溯，凸显出奉俊昊作为一名作者电影导演所具备的强烈的社会问题意识^[2]。

《杀人回忆》也是讲述了真实的事件，同样以一个地方警察为主人公展开叙事，为观众增加了代入感。此外，《杀人回忆》中黑色幽默风格与小人物的碰撞更加具有戏剧冲突。警察为了破案做了很多荒唐的行为，比如朴警察根据犯罪现场没有留下毛发断定凶手的身上没有毛，然后跑去洗

澡堂里去观察，或者走投无路时去找神婆算卦等。这些幽默的反套路情节可以缓解观众紧张的心情，而且警察们为了破案做的荒唐事又体现了警察的绝望和无奈。警察也是人，世界上也有警察做不到的事情。电影开头，朴警察说自己一个眼神就可以看出来，结果看向角落里的两个人时，他分不清谁是被害人哥哥，谁是强奸犯。其实电影一开始就暗示了主题，从现实主义来说，人的能力是有限的，警察也不是什么都可以查出来的。正是反套路情节加深了小人物的无奈，才有了电影最后的死亡凝视镜头。

反套路情节在《汉江怪物》中也有体现。《汉江怪物》中同样是小人物主角，真正对抗怪物的不是韩国政府，也不是美国军队，而是普通的一家韩国家庭。一家人对抗怪物的原因是女儿玄舒被怪物抓走了，关键是玄舒还活着，一家人踏上了与怪物对抗的道路。电影中有几处反套路情节，分别是：姑姑是很厉害的射箭运动员，但是每次比赛最后总是犹豫不定；男主计算错了子弹数量导致父亲被怪物杀死；叔叔投掷最后一个燃烧瓶脱手；等等。现实生活中我们也有过体会，当紧急情况发生时人们的失误率会更高。所以当叔叔投掷燃烧瓶失败时，观众会更有紧张的感觉，而且叔叔的失败衬托了姑姑最后的成功。男主可以说是一个十分窝囊的人，但是父亲的死亡让他醒悟，他成长为有责任的男人。

2.3 他喜欢在电影中添加政治隐喻、贫富差距等社会问题

《汉江怪物》中也有对政治的隐喻。刚才说到对抗怪物的不是韩国政府，也不是美国军队，并且怪物的出现是美国科学家排放有毒化学物质导致的，汉江里的鱼因为吃了化学物质成为怪物。那么可以思考怪物代表了什么？

其实电影一开始有一位跳江自杀的男性，他说在水里有怪物的影子，而且特意说到我们的好日子到头了。一个怪物不可能摧毁整个韩国吧？他为什么说我们的好日子到头了？我认为怪物代表了经济危机。之前看过一部电影《国家破产之日》，讲述了韩国因为金融危机国家和平民的财富一夜化为乌有。造出怪兽的是美国科学家，也是美国过度宣传怪物的危害，没有病毒却一直说存在病毒。那么几位主人公就代表了相应的人群：父亲是老一辈韩国人，辛苦一辈子攒下的积蓄因为金融危机一夜贬值；男主人公代表了被生活打压而醒悟的人；叔叔代表了有想法但是没有能力的人；姑姑代表了有能力但是不敢行动的人；女儿勇敢面对怪物，用别人手机打电话给父亲，把别人的衣服系成逃生绳，这些表明了代表了韩国的未来。

关于隐喻在《寄生虫》中刻画得更多。除了以人物进行社会隐喻，《寄生虫》中还添加了石头和气味作为隐喻象征。漂浮不定的石头，似有似无的气味，都在暗示贫富阶级之间看不到却存在的一个界限。这两个象征在电影中反复被提出来，不仅是现实中真实存在的物品，还推动了情节的发展，加深了观众对身边事物的注意，也引起了观众对现实生活中

社会问题的思考^[3]。

2.4 电影中越来越注重女性角色

前三部作品中,奉俊昊把主人公都放在男性身上,女性往往是配角,《母亲》是他的第一部以女性为主角的电影。从《母亲》到《寄生虫》,奉俊昊刻画了很多女性角色。《母亲》彰显出底层人物的生存困境:母亲独自抚养着残障儿子泰宇,生活的穷苦与艰辛已让母亲不堪重负,此时泰宇又陷入一起杀人案件。母亲为了帮儿子洗脱罪名,四处奔波,查找证据,最终却是一场对儿子杀人事实的“还原”,自己也沦为杀人凶手。生活的困苦让高中生雅中不得不以援交的形式来换取充饥的大米和奶奶的米酒,痛苦不堪的生活早已让她失去生存的欲望,最终因为无心的一句话而惨遭泰宇杀害。拾荒老人原本只是一名无辜的目击者,他心地善良,充满正义,最终却因为这份正义而丢掉性命。影片末尾让更为“虚弱的人”代替泰宇坐牢,似乎也是导演在提醒观众:不要陷入电影的逻辑中,弱者不一定值得同情,因为弱者之下,还有弱者。无论是高压社会生活中小人物的无声呐喊,还是与世隔绝的小镇下底层人物的生存困境,边缘化的小人物都在社会大环境下寻找着自己的一席之地,寻求着个体的生命价值,这或许是奉俊昊如此关怀底层人物命运的缘由。

2.5 加入西方电影世界,然后重新回归韩国本土电影世界

拍摄《母亲》过后,奉俊昊来到了西方电影世界,拍摄了《雪国列车》和《玉子》。虽然两部电影中都有反套路情节、政治隐喻、社会问题的体现,但是我认为这两部作品都没有达到奉俊昊的个人电影水平。

首先是《雪国列车》。永不停息的列车有着严格的等级制度,上层人士可以住在前面的车厢,过着花天酒地的生活,底层人士只能挤在最后一个车厢内,在恶劣的环境中吃蟑螂做的蛋白条,甚至有时候吃别人身上的肉才能存活下去。整个人类社会浓缩在一个列车上,社会问题与贫富差距可以很明显看出来。当然,电影中也有反套路情节,当列车经过大桥时,正在对抗穷人的军队却停下来庆祝过年,这让紧张的气氛变得轻松许多。

电影中不足的是人物的刻画。之前奉俊昊的电影都是以小人物为主,人物形象立体且可以引起观众的共鸣。但是《雪国列车》中,正面人物太过普通,还有给学生洗脑的老师和没有感情的杀手,这些人物都不如以往电影中的人物立体。尽管电影最后女儿和黑人小孩走出来,代表新的人类,但是

因为故事缺乏可信度,导致结尾比较仓促。

《玉子》中,美子用爷爷给的金猪换回了玉子的所有权。金猪是老一辈韩国人为后代积攒的财富,而米兰多不像是公司总裁,更像是政治家,所以描写的政治隐喻就是现代年轻人要靠着上一代给的财富才可以在现代社会生存下去。不过,这样的政治隐喻有些牵强。

奉俊昊想要表达社会中资本的问题,但是两部电影都是虚构的世界,故事中的情节大多是设计的,有种强加给观众的感觉。《寄生虫》回归了韩国,又是现实主义电影,所以《寄生虫》的故事给观众的感觉是自然的。实际上,三部作品都有隐喻,但是我认为《寄生虫》比前两部好的原因是《寄生虫》存在于现实生活中。观看《寄生虫》时,不看到最后,观众不知道故事怎么发展,也猜不到结局。而观看《雪国列车》和《玉子》时,观众看了开头就知道结局了。

3 结语

总体来说,奉俊昊导演的作品主题都是关于社会问题的。从《绑架门口狗》到《寄生虫》,奉俊昊导演毫无保留地展现了自己在社会学方面的专业性,客观罗列了各阶层人民的人性的善恶。当然,政治性的韩美问题也是根据韩国社会的现象和发展而提出的。也就是说,奉俊昊导演持续的作品主题是:随着韩国民主主义的发展,继续关注社会上出现的现实问题。电影体裁方面,奉俊昊导演在出道作品《绑架门口狗》中运用了自由的跳跃镜头,从中期作品开始利用体裁电影的完整叙事体。但是奉俊昊中后期的电影像希区柯克的电影一样,披着类型电影的外衣,具有强烈的作家色彩和独特的个人风格的核心,分析制作技法的持续性,利用多种相机运动和短视频,通过配合音乐、掌握节奏、制造紧张感和兴趣的编辑手法,在充满压迫感的氛围中创造了黑色幽默。奉俊昊导演使用的隐喻手法总是在复杂多端的戏剧性设定中强调电影的主题。

参考文献

- [1] 戴安迪,文闻.基于女性主义视角的奉俊昊电影解读[J].传媒论坛,2020(6).
- [2] 马亚楠,李忠.现实与影像的交错——奉俊昊电影的叙事策略研究[J].艺海,2020(8).
- [3] 石航.空间建构·叙事嵌入·象征隐喻——奉俊昊电影的空间叙事研究[J].大舞台,2020(5).