

斯坦利·库布里克的体裁形式和美学

Stanley Kubrick's Genre Form and Aesthetics

崔国振¹ 牛敏净²

Guozhen Cui¹ Minjing Niu²

1. 韩国明知大学 韩国 17058

2. 河北美术学院建筑与艺术设计学院 中国·河北 石家庄 050700

1. Myongji University, 17058, Korea

2. School of Architecture and Art Design, Hebei Academy of Fine Arts, Shijiazhuang, Hebei, 050700, China

摘要: 斯坦利·库布里克作为全方位、多类型的电影导演,在电影世界中总是以领头人的方式领导时代。论文主要分析库布里克的三部战争电影,总结库布里克的电影体裁以及作家主体意识,总结出了库布里克导演之所以能够拍摄多类型电影,是因为库布里克塑造不同的人物性格采用了不同的电影类型。从论文研究的三部战争电影来看,虽然他的各个影片类型不同,但他的电影主题是不变的。在这三部电影中他所关心的是大时代下的人物的故事,不变的是他对人性和人类命运的哲学思考。

Abstract: Stanley Kubrick, as an all-round and multi-type film director, always leads the times in the film world in a leading way. This paper mainly analyzes Kubrick's three war films, summarizes Kubrick's film genre and writer's subjective consciousness, and concludes that the reason why Kubrick director can shoot multiple types of films is that Kubrick uses different film types to portray different characters. From the perspective of the three war films studied in this paper, although the types of his films are different, the theme of his films remains unchanged. In these three films, what he cares about is the story of the characters in the era, and what remains unchanged is his philosophical thinking about human nature and human destiny.

关键词: 电影体裁; 多类型; 大时代; 哲学; 反战主义; 人性

Keywords: film genre; multiple types; great age; philosophy; anti-war doctrine; human nature

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7249

1 引言

库布里克的电影给我的感觉是:其他电影导演只是走进了一种性格的人心里,所以制作的电影也就是一个类型,而库布里克走进了不同性格的人心里,所以制作的每部电影,主人公性格不同,电影主题不同,自然的电影类型形式也不同。不喜欢重复就是库布里克的特点。

2 库布里克的电影体裁形式分析

我认为库布里克电影的体裁形式并不能用歌舞片或者惊悚片、西部片来定义。如果非要定义库布里克电影的体裁形式,我觉得故事片最合适,再细致一点是悲剧的故事片。所谓故事片是具有一定的故事情节,表达一定的主题思想的影片^[1]。

库布里克导演的作品很符合故事片的框架,他注重人物性格的描画,人物在大时代下如何选择,主要讲述故事中人物和权利、文明、战争等大时代的冲突。比如电影《光荣之路》中目光短浅、一心只想赢得战争升职的米罗将军,正义化身的达克斯上校和老奸巨猾的布洛拉德上将,性格不同的三人因为战争激发了矛盾。库布里克在片中用一种讽刺而悲壮的口吻,控诉了战争的残酷和军队高层的虚伪。结尾在德国女孩的歌声中,达克斯上校将要带领军队重新上前线。歌声优美,多数士兵流下眼泪。结局看似温暖,但是歌声之后,观众就会想到这些士兵将会死在战场上。悲剧的结局中库布里克似乎在以歌声赞美这些士兵,主人公达克斯上校面对不公平的权利,他没有屈服,而是愤然地选择去战场。

《巴里·林登》可以看作故事片,不过更倾向于历史片。

【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。

主角对贵族制度、决斗规则等上层社会的臣服导致了主角的失败，主角毫不犹豫地顺从了上层社会的规则，而这些规则都是人类文明的教化。结尾男主离开了英国，离开了华丽的宫廷大殿，具有一种悲剧的美感。人生是艰难的，即便上流社会也是如此，巴里·林登的人生与命运，正如他手中转动的骰子与流水的支票一样，大起大落，无法挣脱，只有不断被消耗，最终回到孑然一身原点。

《全金属外壳》更是深入细致地刻画了人物内心世界的变化：派尔从憨厚爱笑变成了邪恶的杀人机器；主角小丑和派尔是好朋友，却不得不选择和大家一起报复派尔；小丑嘴上说着上战场，实际却参加了新闻部；电影最后小丑为了让越南女孩没有痛苦地死去开枪杀死了女孩。这都是战争的影响，个人意识在战争中丧失殆尽。导演在这部电影中并不是很强调纪实风格，更多的是一种心理纪实风格。电影通过关注战争中个人的变化更能在众多同类影片中给观众留下深刻印象。

以上电影的类型虽然不同，但是库布里克都是在讲述个人在大时代下的变化，大时代对人物的影响。可以看出库布里克的电影是带有哲学的。

3 关于反战主义的主题

1957年上映的《光荣之路》是库布里克导演首次尝试的战争题材作品。在这部作品中，可以感受到斯坦利·库布里克对战争的明确态度和立场，那就是反战主义。

《光荣之路》这部作品可以分两个部分，前半部分直接通过在残杀场面中悲惨牺牲的人表现出了战争的残酷性，也表现出了反战主义的主题性，后半部通过战争以外的故事展现了卑鄙、残忍等恶性的人性。斯坦利·库布里克导演非常擅长这种前后半部的形式，在《全金属外壳》和《巴里·林登》中也运用了这种结构形式，这是斯坦利·库布里克导演的战争题材电影中最具代表性的一点^[2]。

《巴里·林登》这部电影长达180分钟，与观看《光荣之路》的感觉相似的是，观众像旁观者一样，感觉在看别人的人生。在这部作品中，斯坦利·库布里克导演以第三人称视角旁白的形式叙述故事，几乎没有将相机设置在人物后面的短镜头，总是设置在人物前面或旁边。库布里克导演故意不强调人物的感情，而是创作了所有事情都随着时间的变化而发生的真实感。《巴里·林登》的前半部分是主人公巴里·林登离开故乡几次参军，但第一次参加战争时，他就体验了毫无意义的生死场面，体会到了战争的残酷性，决定逃出军队。斯坦利·库布里克导演在主人公巴里·林登最初参加战争的场面中，罕见地在人物后面拍摄了徒步镜头，通过这样的镜头，表现出了两军对峙的压迫感，士兵走向悲剧性的表现。巴里·林登刚开始看到军队时非常羡慕，但是经过了真正的战争，认识到战争原来不是与敌人果敢、像英雄一样生死较量胜负的，所以巴里·林登从那时起就开始努力逃离军队。

也就是说，该片的前半部分可以说是巴里·林登为避免战争，努力成为绅士的过程。电影的后半部是巴里·林登终于成为贵族后展开的故事，从这一部分可以看出严重的阶级主义和复杂的人性。成为贵族的巴里·林登有了新的欲望，与侍女玩火，殴打继子，毁掉夫人的财产，贪图真正的贵族称号，暴露了人类恶性的极致。同时，得不到父爱的巴里·林登毫无保留地给予儿子爱，对母亲也尽孝。这个人物的人生经过几次决战有了转折点。起初，他与没有心爱的女人的将军决战，逃出了故乡。其次，巴里·林登通过与债主决战赚了钱。最后的决战是和继子进行的，库布里克导演在那次决战中赋予了巴里·林登善良的人性。巴里·林登的人生以失败告终，这样的结局塑造了人物复杂的性格和内在的精神世界——有一种人无法用一句话来解释的感觉。

《全金属外壳》和《光荣之路》《巴里·林登》不同的地方在于，前两部作品是彻底的战争题材电影，而且《全金属外壳》是上映时间最晚的作品，因此视觉上的风格给人以更强的冲击性和果敢的感觉。虽然斯坦利·库布里克导演在该片中没有使用第三人称旁白形式，但也选择了前后半部的叙事形式，前半部分由制造无情的杀人机器的过程构成，后半部分是在真正的战场上完成杀人。在前半部，教育班长总是让新兵们像变态一样疯狂，但如果像杀人犯一样大喊大叫，露出可怕的脸，就会有人怀疑他能否成为无情的杀手。当然不行，这道题在后半部分可以找到答案。而且观看前半部分时，黑色幽默总会让观众发笑，但是也是因为斯坦利·库布里克导演的这种黑色幽默，人们开始反省战争。悲剧是本片的核心，在前半部的最后，被战友们殴打的士兵终于变成了无情的杀人机器，他增强了自己的实力，杀死了教育班长。通过这种反转，可以让人们反省训练杀手的意义。

4 库布里克的作家主体意识和世界

库布里克作为唯一能够驾驭各种类型的电影导演，作品不多，但电影风格灵活多变。他的电影中有一点是没有变的，那就是他在电影主题中注入了深奥的哲学。《光荣之路》《巴里·林登》和《全金属外壳》都是选取大时代下意义深刻，鼓励观众思考周围世界的主题，描写人们的狂妄自大、嫉妒心等心理，或思考反人类性的问题。人们在他的电影中，以他的方式体验着人类各种生活。

虽然每部电影类型截然不同，但他对哲学的思考在每部电影中都有所体现。为了讲好哲学，库布里克选用不同的服装和布景、大胆的拍摄手法、丰富的颜色等元素强化每部电影的主题，甚至改变电影类型在他看来也是强化电影主题的手段。所以，我认为库布里克的电影类型之所以各不相同，是因为电影类型是服务于电影主题的。比如在《巴里·林登》中，导演为了拍出历史的感觉，在电影中突出了油画般的美感，采用蜡烛照明。电影还用了较多的缓慢推拉镜头，给观众一种在博物馆里看油画的视角，明显可以看出导演是在讲

艺术。可以看出,库布里克站在了很高、很清晰的视角,向观众展示文明与艺术的本质。

而在《全金属外壳》中,导演为了表现杀人机器的养成,重复的口号、邪恶的眼神等这些设计都是服务于电影主题的,特别是加入了媒体的影响。《全金属外壳》中小丑看透了战争的惨烈,当他被问到为什么要参加战争时,他却回答不上来。电影前半部分主要讲军队对个人的影响,他们之前是有个性的人,却被训练成了杀人机器。电影后半部分讲述现实中的媒体向外界传播战争的信息,通过电视、广播只传播他们想传播的信息,大众只能被动接受信息,而真实的战争大众感受不到。在这部电影中,库布里克继续用讽刺的表现手法展现了战争的残酷。

《光荣之路》中城堡的地板类似于国际象棋的黑白方格,象征着电影中的每一个人都是权利的玩具,像棋子一样任由军队高层摆布,他们都是战争的牺牲者。后来我看了关于库布里克的纪录片,类似于国际象棋的黑白格在他的多部电影中都有展现。原来库布里克很喜欢下棋,他把故事中弱势的人比喻成象棋,人的生命在战争面前不堪一击。而库布里克就是观看下棋的人,就像是上帝一样,看着战争中人们的对和错,正义和邪恶。也正是人们为了自己的利益创造出来了和对错。人们的认为的对和错只是在掩盖自己的欲望,像电影中米罗将军的欲望实际上是虚伪的。

《巴里·林登》和《光荣之路》都是斯坦利·库布里克导演关于战争的作品,通过描写残酷的战争场面,表现出了作家的反战主义,批判了社会上存在的严重的阶级主义。虽然两部作品都分了前后半部分,但一个是通过一个故事,在战争中选择多种人生追求的人物形象,提出有关战争的反省。其二,通过叙述一个人物的前半生,展现了战争环境中残酷社会现实和人们现实的选择。所以两部作品虽然有很多共同点,但各自都有魅力。

在他的电影中,库布里克没有刻意歌颂爱情、英雄等个人的、文学性的主题,而是关注更为宏大的主题,比如人类在战争中如何生存、人类与宇宙的关系、什么是真实的等哲学主题。

5 对库布里克电影的批评

人们都说库布里克是天才。他的电影虽然画面极其怪诞,但从来不变的是客观冷静的审视态度,客观冷静到普通观众看不懂,喜欢他的人把他称作离上帝最近的导演的程度。世人对库布里克的两种极端看法让我产生了疑问。电影要不要走向大众,让大众可以看懂?还是就应该像库布里克这样,追求电影中的艺术性?

一方面电影需要市场,需要人们走进电影院,电影才能有资金发展下去,也就是商业电影。另一方面,很多电影导

演想要拍摄文艺电影,但很多时候文艺电影不赚钱。在看过库布里克纪录片后,我知道了1968年,库布里克的《2001太空漫游》取得了超过5600万美元的票房。他用这笔钱想拍古装大剧《拿破仑》,但还是因为资金不足,他放弃拍摄《拿破仑》,反而拍摄了《巴里·林登》。虽然电影画面十分唯美,但是票房并不高。作为电影专业的学生,我更想看到同时具备文艺和商业价值的电影。或者说以后电影的走向是商业和文艺相融的。一部真正的好电影具有社会现实意义,也具有娱乐观赏的价值^[1]。

这样悲观的结局是人们追求的吗?或者说人们之所以生存下去,是因为有希望,有美好的事物等着人们去发现。就像《光荣之路》最后场面,一位美丽的德国女人被法国士兵羞辱。女人唱了歌谣,士兵被感动。战争虽然邪恶,牧师和法庭不能给士兵公正,但人性还存在一丝光辉,士兵还可以被感动,导演想用心灵层次感化士兵。可是在《全金属外壳》中,似乎只有小丑还有一丝人性,导演把人性最黑暗的地方都暴露出来,最后士兵唱《米老鼠之歌》走向战场。对于小丑这一代人来说,他们出生于二战后,他们看着这首歌的电视节目,听这首歌长大的。在如同地狱的战场上,他们唱起了这首歌。却没有一点感动,仿佛他们用这首歌麻痹自己,欺骗自己还是一个孩子,可是他们只是没有感情的杀人机器。这时库布里克似乎已经不相信人类本性还存在希望,这种奇特的战争让人难以呼吸,似乎人与人之间早就失去了希望。

库布里克在这三部战争电影中始终在用电影语言对人性进行哲学探索。不过库布里克太过抽象自己的思想,所以看电影有时会情不自禁地跳出电影,跳出库布里克的框架,让观众的思想站出来评论人性的好坏。所以我感觉库布里克有时想让观众独立思考,但观众跳出电影又会破坏电影的整体性。

6 总结

库布里克无疑是电影中的巨人,我认为他之所以能拍出多种类型电影有以下原因:

库布里克关注的是不同性格的人物,其他导演之所以有特定的类型,那是因为其他导演始终关注的是同一类人。比如前不久我看过的中国导演王小帅的采访,他说:“我只会拍这一种类型电影,让我拍喜剧片或者恐怖片,我不会拍的。”库布里克正是因为要塑造不同的人物性格,采用了不同的电影类型。

参考文献

- [1] 谢佳汐.库布里克影片读解[J].西部广播电视,2014(20).
- [2] 詹姆斯·M.韦尔什,吉晓倩.评库布里克的电影改编[J].世界电影,2004(1).
- [3] 嵇中豪.库布里克电影的人性母题浅析[J].声屏世界,2021(22).