

经典电影《老男孩》视听语言分析

林婷玉

中山大学

摘要：电影《老男孩》是由韩国导演朴赞郁执导的影片，影片讲述了主人公吴大秀被秘密囚禁在一个私人监狱中长达15年，在重见天日之后他不顾一切地疯狂复仇的故事。朴赞郁导演在本片中奉上了非常华丽的视听盛宴。笔者试图通过分析影片《老男孩》的视听语言，赏析这部给我们电影带来的美好和乐趣。

关键词：《老男孩》；视听语言

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.04.059

电影《老男孩》朴赞郁著名的“复仇三部曲”之一，另外两部是《我要复仇》和《亲切的金子》。《老男孩》于2003年11月21日在韩国上映，先后摘得了第57届戛纳电影节评审团大奖、第24届香港金像奖最佳亚洲电影等多个奖项，得到了众多影评人、学者以及影迷的喜爱和关注。学者们对该片的研究主要集中在对影片主题“复仇”的研究，还有一些学者通过比较的方式研究了朴赞郁导演“复仇三部曲”的叙事策略、人物意向构成以及类型元素等。笔者尝试从色彩与灯光、构图、镜头语言、声音的运用等几个方面，对电影《老男孩》的视听语言进行简要分析。

一、色彩与灯光的极致运用

灯光和色彩是视听语言的重要表意元素。“色彩在影片中，不仅是自然色的再现，而且具有主观性、情绪性。”

（一）充满危险与算计的紫色。导演在本片中，大量的使用了紫色，非常巧妙地运用色彩进行叙事。例如，从影片开头的字幕开始，字幕是紫色的；吴大秀在雨中消失后，出现了一把紫色的雨伞；进私人监狱里面给吴大秀剪头发、收拾房间的人，穿的是紫色的上衣、戴的手套是紫色的；吴大秀计划越狱，进到监狱中给他催眠的神秘女人，涂的是紫色的指甲油；吴大秀被释放出来后，装着他的大箱子的内衬是紫色的；甚至吴大秀成功“越狱”后，在楼顶天台遇到的想要跳楼的男子，穿的衬衫是紫色的，他身后的高楼的顶部是紫色的。导演在本片中对紫色的运用数不胜数，甚至到了一个极致的地步。从出字幕开始，吴大秀就已经处于了被神秘人设下的陷阱之中，他以为的成功“越狱”是神秘人精心设计的一部分，美道家的墙纸的颜色是紫红色

的，就连他后面发现神秘人线索，也是在一家名为“紫青龙”的餐厅，跟随戴着紫色帽子的外卖小哥找到私人监狱，后面将剧情推向高潮的是一个紫色礼物盒。紫色一直贯穿全片，也代表着吴大秀一直都处于危险和被算计的境况中。为什么是紫色呢？因为李秀芽坠河而死那天，身上穿的连衣裙是紫色的，紫色代表着李宇真对死去的李秀芽的执念，而这种执念化作了李宇真对吴大秀的仇恨和精心算计。所以，笔者认为，紫色在本片中代表着危险和算计。我们就不难理解，为什么导演多处使用紫色，而不是其他颜色了。

（二）对绿色和绿光的大胆使用。影片对灯光的使用既非常大胆，也非常谨慎细致。在本片中，朴赞郁导演大量的使用了绿色的光源和绿色的道具。在吴大秀没有被关进私人监狱之前，给到他的面光是正常的灯光。但是吴大秀被关进私人监狱以后，明显影片的色调变了；在监狱中的整个环境空间，用的是偏绿色的光源；给人物大胆地使用了绿色的面光；吴大秀在街头看鱼时，给的是绿色的顶光；吴大秀使用的台灯是绿色的；他用来写反思和忏悔的所有狱中手记的封皮都是绿色的；吴大秀出狱后，跟街头小混混打架时，街上涂鸦的墙面是绿色的；鱼缸里面的灯光也是绿色的；寿司店里面，美道后面的背景墙也是绿色的；寿司店里面的灯罩子也是绿色的；吴大秀找到私人监狱后，跟小混混打斗的楼道，背景墙是墨绿色的；吴大秀和李宇真最后较量的阁楼里，也大量的运用了绿光。笔者认为，在本片中绿色和绿光，跟罪孽、禁忌代表着罪孽和禁忌，当吴大秀被关进“有罪的”私人监狱起，到他在李宇真的设计下与美道产生“禁忌”之恋，以及同样陷入“禁忌”之恋的李宇真，绿色和绿光都包围在他们身边。

二、出色的构图

构图，概括来说，就是指画面的结构、布局，即画面中各被摄元素的联接关系。

（一）围框式构图。在影片中，导演多次运用了围框式构图表明人物处在困境之中。例如，在影片的前面部分，当吴大秀被关在监狱中，导演给了一个极低的角度拍摄，只让吴大秀的头从贴着地面的窗口伸出来，小小的窗口把吴大秀的头框得死死的，呈现出吴大秀此时极低的地位和压抑绝望的困境；又如，当吴大秀被催眠后不省人事的趴在地面时，导演从监狱天花板的角度，给了一个俯拍的围框式构图，表明吴大秀的无助；还有当吴大秀出监狱后，回忆起在监狱里面吃煎饺时，也采用了围框式构图；当美道回忆起乘坐地铁看见巨型蚂蚁时，导演用蚂蚁的腿把美道紧紧围住形成围框式构图，美道在后景中显得又小又无助。导演用构图的方式呈现了片中人物的困境和压抑。

（二）不稳定构图。影片中，导演在李秀芽坠河的戏份中，有一个非常极致的不稳定构图。片中，李宇真拉住快要坠河的李秀芽，一个仰拍的镜头从河面到桥上，画面绝大部分是灰色的桥体，在桥上的两个人被压缩的非常小，构图的重心在桥体上，表明李宇真和李秀芽两个人此刻面临的无助和陷入绝境地步，更是影片主题的呈现：他们两个的“禁忌”之恋，在世俗的铜墙铁壁面前，是多么无助、弱小。

三、镜头语言分析

法国导演阿斯特吕克说过“摄影机来自水笔”。他认为电影是一种使用独特语言，进行自由表达思想与情感的媒介。每一个导演都是一位用镜头书写故事的作家，他们独特的“文笔”给“读者”带来无限乐趣。在《老男孩》这部影片，才华横溢的朴赞郁导演，运用了非常丰富多样的镜头进行拍摄。

（一）长镜头的出色运用。在电影《老男孩》中，对长镜头的运用同样非常出色。例如，为很多影评人和影迷所津津乐道的囚禁室长廊打斗戏就是一个接近3分钟的长镜头。这个打斗戏长镜头由一个横移长镜头完成，通过对人物从画左向画右的走位设计、人物打斗动作的设计、节奏的控制、灯光的设计、音乐的完美匹配，整个场面调度非常出色，把一场戏拍出了一曲交响

乐的感觉。

（二）越轴镜头的巧妙运用。轴线，是指被摄对象的视线方向、运动方向和不同对象之间的关系所形成的一条假想的直线或曲线。在本片中，导演为了表达人物极端激动的情绪，巧妙地使用了越轴镜头。如，在影片中，当吴大秀第一次接到神秘人打来的电话时，他激动地语速越来越快地猜测神秘人是谁，说出一联串的名字时，导演先从左后方让我们看吴大秀的脸，当吴大秀情绪逐渐崩溃，最后质问“你到底是谁”时，镜头切到了吴大秀的右前方，并快速的甩到了美道的脸上，既用镜头语言的方式让我们看到了吴大秀情绪的失控，又用美道震惊的表情从侧面进一步呈现这种极致愤怒的情绪，还进一步建立了吴大秀与美道的联系，可谓一举多得。

（三）超现实镜头的使用。为了呈现人物的非正常精神状态，导演在影片中多次使用了超现实镜头。当吴大秀通过电视看到妻子被杀害，而自己被误认为是杀人凶手时，他看到了自己的手臂上有蚂蚁从皮肤下面破皮而出，然后蚂蚁逐渐爬满他的全脸，他的神志也进入癫狂状态。又如，在美道遇到吴大秀以后，她回忆起自己独自在深夜中乘坐地铁，在空旷的车厢里面看到了巨大的蚂蚁，跟蚂蚁一同乘坐地铁。超现实镜头的使用，既生动的展现了人物的精神状态，也增加了两人的相似性，拉进了吴大秀和美道两人的心理距离。

（四）静态镜头的使用。在本片中，朴赞郁导演非常巧妙地运用了静态镜头来叙事，制造出反差或荒谬效果。例如，吴大秀跟随外卖小哥进入到私人囚禁监狱后，导演没有让吴大秀一进去就喊打喊杀，而是出其不意地使用了几个静态镜头。坐在走廊上的看守小哥手里的漫画本掉在地上，看守小哥转向身后的眼部特写，切到吴大秀高高举起的锤子特写，再切一个仰拍镜头看到两人的位置关系。这几个镜头里，不仅镜头是静态镜头、就连声音也是静止的，非常有趣地展现了人物此刻的紧张的关系状态。更妙的是，做了这么多铺垫，导演却没有让观众看吴大秀是怎么暴打看守小哥的，而是又出其不意的领先于观众，让观众看了吴大秀怒拔监狱头子的牙齿。又比如，吴大秀和美道一起通过饺子寻找私人监狱线索的那场戏，突然由上一场戏中吴大秀的痛哭的近景镜头切到下一场戏中美道夹饺子给吴大秀的静态

全景镜头，通过由动向静的切换，克制住了吴大秀的悲痛情绪，形成一种有特色的反差，并进一步推动了影片的叙事。

（五）摇镜头的使用。影片中对摇镜头的使用同样非常精彩。一是用摇镜头实现地点转换，从而加快叙事。例如，在吴大秀遍尝青龙餐厅的煎饺戏份，导演使用了摇镜头，实现了几个餐厅的快速转换；二是用摇镜头实现时间转换，把回忆和现实巧妙地衔接在了一起。如，在吴大秀回忆跟李秀芽在操场相识后，跟朋友告别的戏份中，镜头从右向左摇，左边镜头是回忆中年轻的吴大秀，镜头摇到右边后是现实中的吴大秀。三是用摇镜头呈现人物的情绪和心理状态。如，当吴大秀通过电视看到妻子被杀害，而自己被认为是杀人凶手时，他极端痛苦的精神状态是通过一个非常精彩的摇镜头拍摄的，配合演员的表演可谓事半功倍。

四、声音的运用

电影中，声音和画面并非孤立地发挥作用，而应相互配合，互为补充，形成完整的视听结合的表述系统。

（一）用音乐节奏加持剧情发展。例如，美道回忆起乘坐地铁时，在地铁里面无声的哭泣时，音乐是非常优美的笛声；吴大秀在横版打斗戏中，他纵身一跃与手拿棍棒的小混混开打时，音乐非常高昂，但是当背部被插入刀子，受伤跪倒在地时，音乐是慢节奏的，一阵一阵的，好像是让吴大秀缓过来一样，当他起身继续战斗把对方打退时，音乐又高昂起来，随着吴大秀把对方所有人都打趴下时，往电梯方向离开时，音乐逐渐的非常自然的消失，表明阶段性的战斗结束。还有一处，在影片的高潮处，当吴大秀打开李宇真的礼物盒子，拿出相册一页一页越来越开的翻动相片时，音乐逐渐加强、音调也逐渐提高，表明吴大秀内心受到非常大的刺激。

（二）无声胜有声的处理技巧。声画关系中有一种特殊组合现象——“静默”，是指在有声电影作品中，所有声音在画面上突然消失而产生的一种艺术效果。例如，在影片的最后谜底揭开，吴大秀得知美道就是自己的亲身女儿时的瞬间，影片先采用了消声的处理，过了几秒之后，才听到吴大秀奔溃的咆哮。这种短暂的静音的处理方式，让无声与有声巧妙结合，更加突出了吴大秀知道真相后内心世界的奔溃，增强了影片的表现效

果。

（三）音响效果的巧妙运用。波布克曾指出“音响效果最为重要的用途之一是加强身临其境的真实感。”导演在本片命中，大量的运用了音响效果，既增强了影片身临其境的真实感，又跟配乐紧密配合，增强了影片的流畅性和观赏性。例如，在监狱打斗戏中，吴大秀手中的刀“叮”的一声落地，紧接着配乐声响起，接着吴大秀跟数十名手拿棍棒的打手激烈地打斗起来；还有吴大秀得知美道被绑之后，用力踹门的“嘭”的踹门声，紧接着音乐起，切到美道被绑画面；还有，在李宇真最后开枪自杀的戏中，镜头给到李宇真做出扣动扳机的动作特写，“砰”的枪响生活，切到李宇真爆头镜头。这些声音和画面的处理相互配合，推进叙事。

（四）旁白与对白的巧妙使用。影片是根据吴大秀的回忆进行拍摄的，是吴大秀的主观叙述，但在影片中吴大秀有时候跟美道的对白，有时却是通过旁白的方式呈现出来的，这种旁白的处理方式非常有特点。例如，在吴大秀和美道一起查找他的女儿的下落时，得知女儿在瑞典被人领养后，美道拿着写着联系方式的卡片，追前面大步走的吴大秀，说了台词“要不要我打电话？要不要我陪你去墓地？”吴大秀转过身来，一脸痛苦的表情，他的嘴没有动，却以旁白的“说”了“我先杀掉那杂种再说”。笔者觉得导演这样的处理方式既能够不打断演员的表演，让演员的表演更加完整，又能够让影片在叙事上更加流畅。

五、结语

笔者尝试着通过从灯光与色彩、构图表现、镜头分析、声音的运用等几个方面对韩国著名导演朴赞誉的经典作品《老男孩》进行了简要的分析。朴赞誉导演的视听语言非常出色，影片中值得我们认真学习的地方还有很多，值得我们进行更深的研究和思考。

参考文献

[1] 邵清风, 李俊, 俞洁. 视听语言第3版[M]. 中国传媒大学出版社, 2019年, P80.

[2] 邵清风, 李俊, 俞杰. 视听语言(第三版)[M]. 中国传媒大学出版社, 2019年, P110.

[3] 程燕. 给予复仇以圣洁的名义——《老男孩》电影浅析[J]. 剧影月报, 2019(06): 39-40.