

现当代电影“交互式”视听与主题

——解析《一条狗的使命（二）》

吴蝶兰

(南京师范大学中北学院 江苏 南京 210023)

【摘要】《一条狗的使命2》，是由Amblin Partners出品，阿里影业、Amblin Partners和Walden Media共同出资制作，环球影业负责发行，由导演盖尔·曼库索执导的影片。电影的主题，展现了人与狗之间的亲密关系，所传递的温暖是大家所动容的。同时他以狗狗的视角出发，来讲述一些故事，更加新颖。电影画面的表现，色彩的惊艳，也让观众叹为观止。还有它的配音，更显得谐幽默。

【关键词】色彩；主题；视角；声音

曾在《林肯语录》中看到过这么一句话：“上帝所创造的，即使是最低等的动物，皆是生命合唱团的一员，我不喜欢只针对人类需要而不顾及猫、狗等动物。”人，一种富有至高可塑性的神奇生物，或是善良，抑或罪恶，又可能是在大浪潮中随波逐流。现实，我们总用一种高尚而又恣意的姿态来审视这种神奇，可它的反应，总像酒馆的陈酿，让人迷幻。昨夜的花香敲开了我的窗，蓦然回首，我对“动物凶猛”又有了自己的另一番带有温暖的想象……

一、极跃动的色彩，最长情的告白

劳逊说的“摄影实际上是一个用光线进行绘画的过程。”这是在黑白电影时期，对画面的一种笼统的概括。在黑白电影之后的彩色电影阶段，准确的来说，电影画面是用色彩来进行描绘从而更加生动形象展示电影内容的绘画过程。电影的色彩不仅是对画面进行简单的渲染，还是一种审美的具体表现，通常展示的特性为表现性和象征性。在影视艺术上，导演通常对色彩进行选择和应用，从而带给观众别具一格的审美价值以及审美特性。

在《一条狗的使命(一)》中，我们很容易发现导演灵活的运用色彩，向观众展示一场酣畅淋漓的视觉盛宴。

(一)首先是冷暖色调的巧妙结合。一般来说，一部电影总是用一种色彩基调来贯穿整个影片。但在影片当中，我们可以清晰的发现，导演有自己的色彩艺术对比。在狗老大在和伊森或是伊森的孙女CJ亲密互动的时候，画面总是以暖色调的出现。同时，在狗老大几次转变命运的时候，也是用一种明亮高调的色彩基调来呈现画面。暖色调是在大众影片中颇受欢迎的一种基调色，如《黄土地》的暖色调，传达出来的是对土地的爱，抑或是《金色池塘》中对暖色的使用，给我们的感觉是一种对黄昏之恋的崇尚与爱惜。在《一条狗的使命(一)》中，暖色调的占比为三分之二左右的影片篇幅。当然主题是人与动物的和平相处，结局都是美好的，过程也是幸福的，因此暖色的比例较大。用暖色的基调，向我们展示出一种“人与兽”的“友情”，男女之间的爱情表达，更是有关亲情的和解释怀以及回归。当然也有冷色调的相辅相成，如，影片当中CJ与前男友的爱恨情仇导致的车祸，特伦特在人生巅峰患有癌症，CJ失去第一条狗的时候等等，在这些场景当中我们反复能看到灰色、蓝色等冷色系颜色，当然也有大部分的“死黑”出现。冷色带给我们的感受是压抑、害怕、伤痛等，从而在影片当中更好的表达一些低落的情绪，如《红色沙漠》中废弃工厂、污染河流等明显环境都被染成灰色，这样从侧面反映出女主角单调乏味的生活。在《一条狗的使命2》中，冷色的占比大致为三分之一，观众能从色彩的变幻中，体会到失败爱情的痛苦和后悔，也是对生命的不可控性的一种无奈，也是对陪伴自己的“好朋友”离开的一种不舍与失落。在不同时间或是不一样的地点，运用不一样的色彩基调成就就不一般的生动电影，这就是对色彩的象征性的完美诠释。

(二)其次是对影片中，反复出现的黄色的表现形式感到惊叹。在中国的文化当中，黄色让人首先联想到的就是王权显赫与尊贵至上。如《末代皇帝》就恰到好处地运用了黄色，来表达皇宫高墙睥睨的气氛。弥漫在扑朔迷离的黄色中，通常是热情、欲望和权势的象征。而美国电影，在黄色运用当中，有一种“美国乡村气息”的感受。在影片当中，伊森的农场是黄色的，这首先是果实成熟的一种表现，同时也是晚年伊森的一种平和舒适的夕阳生活的体现，也有安逸的美国乡村农场的环境展示。狗老大的几次“重生”以及最后一次对死亡的阐述，也是用的黄色。开始的几次，传达的是对承诺的坚守，守护CJ是狗老大和伊森之间的约定，用黄色表现出狗老大的忠诚、喜悦。同时也能看出，人与动物之间这种特殊的“友情”。最后一次的死亡，也是黄色的环境，这次的象征是柔和、温馨和幸福。“动物不凶猛”，动物也有一颗爱人类，爱自己，爱生活的心。

(三)贯穿色。贯穿色在影片当中出现的次数不多，但总起着重要的作用，推动剧情发展。能给人的视觉上突然的注意，同时呼应和铺垫着整个影片。我对影片的贯穿色的定义为——银色。在影片中，狗老大的颈圈是银色，CJ的手环多次出现也是银色。狗老大都是通过CJ的银色手环发出的声音来判断来者是否为CJ。在一个场景中，“黑色”狗老大通过银色手环，找到CJ。贯穿色总是用一种明显但又单纯的颜色来表现，有其比较明确的象征意义。如电影《蓝色》中，女主人走到哪里都会随身携带蓝色挂饰，反射出她焦灼、崩溃的内心世界；《这个杀手不太冷》中的植株，绿色，也是类似的这样一个贯穿作用。

二、为了与你再相遇，深情主题揭示

我们总会问自己，能让你体验到无与伦比的幸福的是什么？对于大多数人来

说，毅然决然的回答肯定是一——陪伴。《一条狗的使命2》所传递出来的温情和治愈，是最让人动容的。首先，从人的角度来说，让我们明白了：要活在当下。年迈的伊森和汉娜的夕阳爱情，正是这个的代表。在美国乡村拥有自己的一处农场，也在最后的年纪遇到了最爱的人，也重新拥有了自己的“老朋友”——狗老大。“夕阳无限好，只是近黄昏”，这个黄昏是美好的，是喜悦的，是收获的。影片通过伊森，让我们体会到“无压”人生。这与CJ的母亲渴望的那种名利的生活截然不同。其实有的时候，没有灯红酒绿，没有追名逐利，没有奢靡的生活过起来也是别有滋味，最重要的是，你是否找到了自己，是否安于现在。其次，从动物的角度来说：人与动物和平相处。“左牵黄，右擎苍”，古人已经在和动物的相处当中，有了自己的独特见解。对于我们来说，在大数据时代，充斥着我们生活的都是数字、机械等冰冷的虚拟现实。人是感性的动物，可能在你最低谷或者是最忧郁，无法向朋友倾诉时候，你真的需要一个“动物朋友”。他们可能不会用花言巧语来安慰你的玻璃心，但是一个简单纯粹的陪伴往往是最打动你的。在CJ的少年与青春时期，是狗老大的四种不同形态的狗狗，陪伴她经历了快乐、孤独、害怕与失落。无论是谁，它们都是用最温情的方式陪伴了CJ。这种陪伴或者说时有的“撮合”，虽然时常制造笑料，但也传递了温情。最后，也是对社会现象的引申。在影片当中，出现了很多狗狗，向我们展示的都是和主人和平相处方式。以CJ、伊森、店长等人为主要代表。在我们的社会当中，可能“爱宠”已经有越来越多的动物来替代。所以，社会当中经常会出现弃狗、弃猫等行为。影片通过狗狗的视角，向人们传达它的内心世界以及情感。目的是希望人们能够更加爱护自己的宠物，无论是猫还是狗，或者是其他生物，它们都有自己的情感，所以要保护动物，爱护自己的宠物，给它一个美好的家。

三、奇妙的视角，幽默的表达

在视角方面，《一条狗的使命(一)》，选用狗狗的视角，这是一个十分巧妙的导演设计。影片通过狗狗的视角，向人们展现了一段段友情、爱情、亲情的温暖。类似的影片叙述方式，大多体现在动画片中，如《小羊肖恩》《加菲猫》等，此类以动物为第一人称为叙述故事的，大多数都附带“滑稽”“搞笑”“快节奏”等标签，在主题升华上略显欠缺或者是过于浅显。而《一条狗的使命(一)》它的视角以动物为主，人类为辅，在这个安排上，也能够从侧面分析出“人与动物”这一重要主题，而且将这种亘古不变的“爱”——“友谊”展现出来。现实类的剧情片电影大部分都是人的视角来讲述的，《一天狗的使命(一)》这种大胆并且独特的视角选取，让观众不禁为之感叹，同时也有一种走进那个“它”的别样体验。

在听觉方面，狗老大的配音真的让人耳边有欢笑，有感动。狗狗的台词，沿袭了美式的“黑色幽默”，用诙谐的方式，讲述故事。这与《忠犬八公》形成鲜明的对比，第一人称的直接表达，更加有亲近的感觉，更好的表达自己的情感，更加顺利的推动故事情节的发展。同时，这种特殊的语言表达方式，潜移默化地给观众制造了一种轻松、欢乐的方式来观看影片，归根结底，这也会让观众观影效果更上一层楼。同时，狗老大的配音一直都是乔什·盖德，富有磁性的男声会给人一种情感上的张力。在《一条狗的使命(一)》中，乔什·盖德的回归，让本部影片更加富有爱意，同时也有一种熟悉的情感，也就是让观众有一种对影片有一种归属感。上升一个层次来说，就是“爱的回归”，也将声音的作用全体现。

四、结语

一个眼神，一次呼唤，一次情感的共鸣……慢慢地靠近那个离你最近的地方，弯下腰，静静地倾听那个懵懂又弱小的声音，我想它会告诉你一些你从为灼心却心向往的东西，可能那就是——生生世世的陪伴。《一条狗的使命(一)》无论是在它的视听语言、画面色彩、主题思想方面，都从一定的高度上，向我们揭示了人与动物最美好的相处方式——陪伴。显而易见，现当代电影，无论是在电影语言还是文学语言中，都从不同程度上向人们表达一个思想主题，也就是所谓的“交互式”体系。视听语言和主题思想的相互作用，相辅相成，让电影艺术成为世界公认的七大艺术之一。

电影最后，不仅用粉色向我们展示“爱”，还告诉我们，残酷中的美好，就是生活本来的样子。

作者简介：

吴蝶兰，女（1998.11-），汉族，籍贯：浙江，本科，研究方向：广播电视编导。