

当代美国独立电影的审美特征与叙事策略

李汶坤

利兹大学

[摘要] 电影作为现代最火热的艺术展现形式之一, 其由于直观的表达方式、艺术的内容和叙事手法而深受人民群众的喜爱, 而在电影发展的长河中, 独立电影也占据着非常重要的地位。随着后现代思潮对于独立电影的影响, 美国独立电影的审美特点和叙事结构产生了巨大的变革, 更加碎片化、跨时空的叙事策略以及具有荒诞感和黑色幽默式的审美特点成为了当代美国独立电影的最大特点, 这对于电影事业的发展有着非常重要的影响。本文则分析了当代美国独立电影的审美特征和叙事策略, 以此去剖析独立电影的特色, 对电影事业的发展提出启发式地思考和观点。

[关键词] 美国电影; 独立电影; 审美特征; 叙事策略

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.03.783

独立电影早期是脱离好莱坞八大电影公司所制作的电压, 这类电影通过电影人自己筹集资金、编写剧本、组织团队展开电影拍摄, 相比于传统电影来说, 这类电影的艺术思想并不主动迎合主流, 其蕴含着许多深层次的思想以及艺术价值, 因此也受到了观众的喜爱。而且独立电影成本相对较低, 许多有才华、有独特想法的导演更倾向于展开独立电影的拍摄。相对来说独立电影并不像商业片或者艺术片一样去迎合主流, 尤其是对于美国独立电影来说, 其更是通过独特的表现手法、叙事特点抓住观众的注意, 以确保独立电影的艺术价值能够得以更好地展现。不过独立电影的受众范围相对较小, 打破传统的审美特征和叙事策略也提高了观众的门槛, 因此对于独立电影审美特征和叙事策略分析是促进电影发展过程中非常重要的内容之一。

一、非线性叙事和碎片化时空带来的美感

独立电影由于因为缺乏足够的资金以及大规模团队的支持, 导演在叙事方式上也产生了独特和另类的想法, 以避免因为叙事冗长繁杂而导致成本过高的情况。大多数独立电影导演采用的叙事方式通常会采用时空碎片、事件交叉以及多样化的方式进行叙述, 这样的叙事手法不仅突破了传统电影较为线性封闭的结构, 而且还能利用多样化的叙述方式调动观众的情绪和想象力, 以及利用优秀的蒙太奇、镜头语言和光影语言提高影片的艺术性, 这便是独立电影所带来的独特美感和美丽。

以昆汀·塔伦蒂诺的电影为例, 作为优秀的独立电影制作人, 昆汀的电影一直以来都是备受小众观影者喜爱的作品, 在昆汀的电影中经常会采用时空交互、场景置换等异于常规电影的叙事和剪辑方法, 加上昆汀所采用的镜头表达形式, 其艺术型无疑非常具有赏析价值。例如昆汀导演饱受好评的处女作影片《落水狗》, 便采用了非线性叙述模式, 利用了大量插叙故事、倒序讲述和情节略过将故事结构展现的异常精彩, 而时空场景变化也在人物的对话当中得到了充分发挥, 像是空间切换、时间跳跃、视角和场景转换等都体现出了昆汀导演对于镜头的妙用。例如在卧底警察橙先生编造毒品故事的片段中, 便利用了大量的对话和时空交互演绎了一段绝妙的故事, 这段故事被导演描绘的非常精彩, 导演让橙先生真正进入到自己编造的故事当中, 并且对着故事中的虚拟人物去叙述自己编造的故事, 而这样的时空穿梭和交叉让原本枯燥的编故事场景变得异常丰富, 同时也展现出了昆汀导演高深的叙事技巧。而在昆汀后续的电影作品中依然保

留着其独特的叙事模式, 例如经典的《低俗小说》, 以及商业片风格的《杀死比尔》等, 都利用了优秀且独特的叙事手法体现着“昆汀电影”的独特美感。这两部电影利用了章回体小说配合非线性叙事的方式对故事进行叙事, 这种叙事手法打破了传统电影对事件叙述的连续性和紧密型, 让观众能够在观影过程中产生一定的时空错位甚至断裂, 而这种时空错位和断裂恰恰是引发观众思考、激发观众想象的重要手法。这种叙事手法真正让电影中的时间得到了释放, 让电影能够利用更加优秀的叙事手段展现出电影艺术的魅力, 同时这种叙事手法也打破了观影人常规的思考模式, 让观影人能够通过多次、反复的观看, 并且通过对电影细节的思考和解析读懂电影中所要表达的内容。由此可见, 昆汀导演所创作的电影的最大魅力就在于能够通过看似杂乱的镜头和叙事手法讲述具有深层含义的故事, 而这也是其艺术价值和审美特点的重要展现。

在现代电影的创作理论中, 故事叙述的时间可以是一段线性且整体的时间, 但故事发生的时间却可以是立体的时空, 在叙述过程中多个故事能够在同一时间发生, 而镜头则需要通过合理的插叙和剪辑将多个故事叙述清晰, 甚至要将多个故事进行串联, 从而在看似杂乱的叙事中找到一条完整的故事主线。例如在2006年获得奥斯卡最佳影片的独立电影《撞车》当中, 故事利用车祸展现出每个社会中不同人种的矛盾和关系, 导演利用了复调式对话结构把故事当中出现的人物、存在的线索以及背后的隐情进行连接, 通过各个角色的呼应展现了每个人物之间的矛盾。而独立电影《巴别塔》也采用了相似的叙述手法, 利用了多条线索和故事, 以及多个独特的人物形象展现了四个独特的故事, 而这四个故事通过不同种族、不同地域文化进行连接, 并且横跨亚非美三个大洲, 将四个不同的故事利用微妙的线索进行串联, 这种叙述手法既展现出了故事的脉络, 也能够引发观众的思考, 让观众对人物的性格、故事的内涵和种族传统的根源产生了深刻的认识, 同时还讲述了四个独特的故事, 这便是当代美国独立电影独具魅力的叙事策略。

二、跨界与戏仿带来的元素杂糅

美国的独立电影元素中包含有许多欧洲艺术电影的特色, 例如人物设计、对话内容、叙事节奏和政治立场等, 都共享了诸如意大利新现实主义、法国新浪潮电影的元素, 像是费里尼、伯格曼等导演也成为了美国独立电影创作者的致敬对象。与此同时, 由于美国独立电影在美国本土得到了充

分的成长空间，因此当代美国独立电影通常也会采用跨界和戏仿的方式将多种电影艺术元素进行杂糅，从而跨越艺术电影和商业电影之间存在的接线，让美国独立电影呈现出了审美特征和艺术价值，这也是美国独立电影的最大特色之一。

像是很多独立电影会利用致敬法国新浪潮电影风格的导演特吕弗，让类似的元素带领观众感觉到一种熟悉和亲切感，但有存在极大的颠覆，这种表现形式无疑非常新奇。以昆汀导演为例，昆汀导演早期将警匪题材作为自己的创作起点，不过相比于传统警匪电影中警察和匪徒之间的斗争来说，《落水狗》并没有利用脸谱化的正义和邪恶去刻画剧情，电影中的卧底警察橙先生开始便腹部中弹，而另一个警察也被黑帮俘虏并且受到虐待，由此可见影片中的正派并不是传统电影中“无敌”的存在，而人物在影片中更像是被暴力所玩弄的对象，这种刻画模式让电影中所展现的人物更加现实，也更加灵活，从而让观众在观赏中体会到和传统警匪电影不一样的感觉，这种真实感是传统正反派脸谱化电影所难以展现的。《落水狗》中所塑造的人物虽然以黑帮为主，但这些生活在法律和社会边缘的人并不像其他电影一样具有标准化的面孔，甚至黑帮分子并不是单纯的残忍冷酷，而是存在生活气息和幽默感的人，甚至还会受到暴力的戏谑。

《落水狗》打破了传统电影中正义和邪恶的矛盾冲突，让每个人都能展现出有血有肉的性格，并且存在一定的缺点和特殊的癖好，例如疑似同性恋的警察、受害的黑帮老大等，都与人们传统的认知观念形成了巨大的偏差。实际上，导演的目的便是利用戏剧化的人物设计表现日常生活中存在的荒诞和偶然性，让观众能够消除传统的对错和正邪概念，将角色的特点进行平衡，并且否定了传统价值中对于正派和反派人物的固定化表现，从而利用质疑和非理性的方式引发观众的思考，这便是《落水狗》想要表达的核心价值之一。

而著名的独立电影制作人科恩兄弟同样是在好莱坞黄金时代末期成长起来的一代电影人，由于当时电视剧和B级片的盛行，科恩兄弟的电影成长模式也受到了显著的影响，这也导致了科恩兄弟的电影既具有欧洲艺术电影的痕迹，也包含有好莱坞黄金时代末期的元素。例如科恩兄弟最著名的惊悚电影《巴顿·芬克》，将黑色电影和戏剧相融合，同时还融入了许多怪诞且奇异的想象力，让传统惊悚影片中俗套的内容在科恩兄弟的塑造下变得更加新奇。故事的主角巴顿所居住的旅馆就像是惊悚电影中常见的场景一样，压抑且暗藏危险与位置，而黛德丽的思维和巴顿精神危机的融合更是打造出了一种难以预知的怪诞气氛，而梦魇和现实的融合也让电影充满着魔幻色彩，这样的表达形式无疑能够让观众脱离传统惊悚电影的思维，从而展现出超现实主义所带来的魅力。而在科恩兄弟的其他电影中，也会频繁出现诸如犯罪类型的主题，而这些主题实际上只是为了让观众产生专注感，对于传统电影固有模式的破坏才是科恩兄弟创作力的重要展现，而这种表现手法也是导演想要体现命运的无常和偶然、人生态理想和现实落差的重要途径。

三、本土大众文化和黑色幽默带来的冲击

美国独立电影受到美国本土大众文化的影响无疑是最大的，而美国本土的通俗文化也是让当代美国独立电影如此丰

富的重要源泉，像是上文中提到的昆汀、科恩兄弟等导演都受到了上世纪七十年代电视电影以及美国本土通俗文化的影响，他们的影片也会将主流艺术和非主流艺术进行结合，比如在《落水狗》中黑帮分子讨论对大众文化的见解一般，形成了强烈的反差感。而流行音乐和舞蹈的应用也是展现时代特色的重要方式，例如《低俗小说》中，昆汀便多次利用了金属摇滚、朋克音乐等形式融入到电影当中，而且约翰·特拉沃尔塔和乌玛·瑟曼的舞蹈也成为了美国电影史上最重要的画面之一。而大卫·林奇的电影《我心狂野》中也运用了猫王歌曲、蛇皮夹克、美国爵士乐等美国流行文化，让观众体现出了时代的疯狂气息。实际上对于大众文化的应用是美国独立电影拉近和观众距离的重要方式，毕竟大众文化相比于主流文化来说是弱势者，而突出大众文化正式独立电影导演追寻自由的重要表现之一，这也是导演对主流文化的叛逆和宣战，并且利用大众文化宣泄着人民群众内心所压抑的激情。

除了对大众文化的应用外，独立电影对于黑色幽默的应用同样非常让人着迷，黑色幽默通常会将荒诞和现实、幽默和苦难、讽刺和乐趣进行融合，对于一些人性的丑恶、畸形甚至非理性的事物进行放大，从而产生一种特殊的幽默氛围，同时也能引发观众深邃地思考。像是科恩兄弟的电影便利用了许多黑色幽默的内容，他们的电影通常会展现小人物、失败者、社会边缘人物为主，导演利用黑色幽默在同情小人物困境的同时对社会也产生的一定的讥讽。大多数观众对于黑色幽默有着深层的认可，像是科恩兄弟电影中的巧合、误会、麻烦、矛盾等，越是灾难的场景以及平静的人物都会带来显著的反差，这不仅能够表达喜剧外表下存在的悲剧内核，更能够让观众产生一定的共鸣，并且有一种苦中作乐的情感，这也是独立电影的重要特点之一。

四、结语

总之，当代美国独立电影电影的成熟给予我们带来了非常深刻的启发，美国的独立电影不仅拥有独特的表达叙事策略，而且还采用了更具生活化、荒诞化的审美特点，打破了传统电影和观众的距离，让观众能够通过电影产生深度的共鸣，这便是独立电影所展现的独特魅力，同时也给予我国独立电影一些深度的思考。

参考文献：

- [1] 马楠楠. 当代美国独立电影的审美特征与叙事策略[J]. 电影文学, 2014(11): 8-9.
- [2] 王欢欢, 李大伟. 美国独立电影的主流化转变及其对中国的借鉴意义[J]. 吉林艺术学院学报, 2019(04): 81-84.
- [3] 郭晓丽. 美国商业片对独立电影审美语言的借鉴[J]. 电影文学, 2018(11): 40-42.
- [4] 李江. 论美国独立电影的创作特点和文化影响[J]. 广西大学学报(哲学社会科学版), 2011, 33(03): 105-109.

作者简介: 李汶珮(2000.11.17-), 性别: 女, 民族: 汉族, 籍贯: 山东莱阳, 学历: 本科, 利兹大学电影研究硕士在读, 研究方向: 电影研究。