

近十年国产工厂怀旧电影中的美学探索

蔡洋玥

(北京师范大学珠海分校 广东 珠海 519000)

[摘要]自从2010年以来出现了一类国产“工厂怀旧片”——《钢琴》《八月》和《地久天长》再到如今的《你好，李焕英》。不难看出这一类的影片中，工厂的主要作用不再是像20世纪的《桥》《大李老李和小李》等片子中作为生产力的主要意识形态场所。但是在20世纪末和本世纪逐渐走向改革和衰败。“厂区”概念既包括工厂这一生产性的空间，也包括了工人们居住、教育、医疗、娱乐等生活空间。

[关键词]电影；美学；分析

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.05.018

怀旧是从当下回望美好的过去，在《怀旧的未来》一书中，博伊姆认为：“怀旧不仅是对一段已经逝去的时间和消失的家园的思念，也是对于曾经居住在那里、现在却散居全世界的友人的思念。”^[2]正所谓电影中拍摄的年代没有拍摄该电影的年代重要。而且真实不只是眼前的真实。怀旧正如贾樟柯的电影喜欢用讲方言的陕西小镇来代表整个中国的小镇，工厂怀旧影片中喜欢用东北的区域工厂代表整个中国的工厂——将真实窄化。这些其实都在塑造一个“梦幻”的工厂形象，过于真实的复原工厂的场景会导致缺少电影中追求“无尽”的隐喻。

在现有的文献资料中，多数是从厂区叙事如何进行反思型的“怀旧”。但是该类文章仅仅停留在剧作上“离散—重逢”的叙事模式和对于光线、服化道的表层符号怀旧。叙事学是一种方法论，讲叙事学引进美学层面才是该类影片未来发展的方向。本文将从电影美学方面对2010年以来的工厂类型电影进行分析，得出结论是该类影片只停留在刚进入现代电影美学的白话现代主义，离符号学、真实美学还有一段距离。

一、从《钢琴》到《地久天长》——从经典电影美学到现代电影美学

《钢琴》讲述了东北下岗的工厂工自己给女儿造了一架钢琴的故事。该片在视听语言上比较有特色，其中最具有特点的是平移长镜头。影片中经常出现跟随主人公的运用而平行拍摄的镜头，从而展现出人与身后破败的工厂一种随机的碰撞。巨大的工业厂房走向了衰败，人在工厂面依旧对未来产生着迷茫。电影本体论中电影是追求和现实时空的一致性，是向现实打开的窗户。在侯孝贤电影中运用固定长镜头拍摄小巷，虽然电影有画框的限制，但是人物进进出出小巷就是在电影世界和真实世界中穿梭。这样可以把摄影机记录的部分当作真实世界的部分。在《钢琴》中的平移长镜头则增加了克拉考尔所提出的开放性和偶然性：因为镜头在平移的过程中，真实世界不断进入电影世界从而扩展了。平移长镜头不断拓宽现实与电影的边界，带来立体性的未知感。这样可以将电影无尽地接近现实空间的维度和运行逻辑，制造一种电影与现实相遇交碰的瞬间。巴赞的电影理论是，打开摄影机所记录下不为人所干预的部分。长镜头的不可控性很多，在《无依之地》里女主角弗恩在夕阳下穿过房车营地运用的长镜头就是电影无止境的接近现实。这个在美学本体上有同一性，但是艺术和真理之间存在空间，只能做现实的渐近线。

《地久天长》可以看做是经典电影美学往现代电影美学的转变，该片讲述了20世纪中国内蒙一对夫妻经历了丧子之痛后家庭的变迁。在本雅明的现代性理论中提出是都市工业现代化深远地改变了人类地感知方式，在文化中的现代性是去除媚俗和进行反思。因此可以看到《地久天长》中的“现代性”初露头角。“现代性”应该是带有理性、批判和否定性的。因此，《地久天长》从片名来看还是带有抒情色彩，但是其剧作上的现代性确实是由工业时代所产生的。沈耀军夫妇的下岗，是科技突如其来的冲击。但是这里的“现代性”带有中国特色社会主义，是对中国传统“乡土性”的冲击。在剧作上符合广义下的城市变迁，但是依然保留了较重的“中国特色”。《地久天长》在叙事结构上趋于现代性，但是至此可以看出中国的工厂电影没有能够完成到现代电影美学的转变。

符号学不仅仅是一个“符号”——《八月》表层符号学美学

《八月》曾获得金马奖的最佳影片，讲述的是小雷的小升初暑假遇上了家里所在的工厂改革。这部影片几乎全程是黑白画面，只有结尾时出现了短暂的彩色画面。《八月》过于注重表达的形式，从而进入了单一的意义系统（固化、稳定）没有发展性，这是没有脱离符号学固化的意义系统里。这些对于过去场景的置景重现只停留在能指的阶段。而符号是能指加所指的产物，而且符号学是语法结构和谱系的认识论，而不是简单的罗列怀旧的元素。功能结构单位、构成方案和组织逻辑才是符号学的内在，这部片子明显对符号学的“怀旧”元素理解过于浅层。符号是能指和所指的结合，结构主义分析是由符号学组成的结构单位，用符号学作为方法论从而做形式上的批评。《八月》试图达到这一层的美学，但是剧情的老套和置景的“怀旧感”让它仍然距离符号学有一定距离。

传统工厂的时代逐渐远去，其必将成为怀旧的一大趋势。但是如何从剧作怀旧上升到美学怀旧？这依旧是国产工厂怀旧片应该探索的方向。

参考文献

[1] 马芳芳. 身份·情感·怀旧：新世纪以来中国电影中的厂区叙事[J]. 当代电影, 2020(02): 126-130.

[2] [美] 斯维特兰娜·博伊姆《怀旧的未来》，杨德友译，北京：译林出版社2010年版，第1页。转引自孙萌《轮回的路径——从〈艺术家〉与〈钢琴〉看诗性怀旧电影》，《文艺研究》2012年第8期。