

Analysis on the Application of Audiovisual Language in *Song of the Phoenix*

Wen Zhang

Sichuan Vocational College of Culture & Communication, Chengdu, Sichuan, 610000, China

Abstract

As the posthumous work of director Wu Tianming, *Song of the Phoenix* tells the story of the old and new generations of suona horn folk artists who have always adhered to their beliefs under the social modernization reform. The story structure of the film is not complicated, and there is no ups and downs in the plot, but it uses contrast and suggestion many times to show the real social reality, the delicate emotions between the characters and the simple human nature. Director Wu Tianming uses the combination of shots to let the audience see the inheritance and persistence of two generations of suona horn artists over the past few decades, and uses beautiful colors to let us see the feelings and ingenuity of director Wu Tianming.

Keywords

Wu Tianming; audiovisual language; lens; contrast

浅析《百鸟朝凤》中视听语言的运用

张文

四川文化传媒职业学院, 中国·四川成都 610000

摘要

《百鸟朝凤》作为吴天明导演的遗作,叙述了在社会现代化变革下新老两代唢呐民间艺人始终坚守信念的故事。影片的故事结构中并不复杂,没有设置跌宕起伏的剧情,但却多次运用对比和暗示的手法,表现出真实的社会现实、人物之间细腻的情感以及朴素的人性。吴天明导演利用镜头之间的组合,让观众看到这数十年间,两代唢呐艺人的传承与坚持,并且运用唯美的色彩,让我们看到吴天明导演的情怀和匠心。

关键词

吴天明; 视听语言; 镜头; 对比

1 引言

影片《百鸟朝凤》是吴天明导演的遗作,而吴天明导演作为中国第四代导演的领军人物之一,还为中国发掘和培养了一批优秀的电影人,如大家众所周知的第五代导演张艺谋、陈凯歌等导演,也被誉为“第五代的导师”,推动了中国电影的向前发展。此片受到第五代著名导演张艺谋和美国著名导演马丁·斯科塞斯的推荐,同吴天明导演的《人生》《老井》等影视作品一样一如既往的有着他的特有风格,体现了第四代电影人“与生俱来”的眼光:以西北的黄土地为故事背景环境,用自己的镜头关注、讲述在这片土地上生活、挣扎着的人们,具有对人的关怀与对社会的思考。

2 《百鸟朝凤》故事结构

《百鸟朝凤》这一影片一开始直接采用上帝视角给观众描绘出村庄的场景,一下把观众带入那个时代和场景中,描绘了在不断变革的现代社会中,唢呐这一民间艺术的传承。讲述着焦三爷和游天鸣新老两位唢呐艺人坚守理念的励志故事,他们为了信念的坚守所发生的真挚的师徒情、父子情、兄弟情。吴天明导演对人生、对电影的深切感悟融入影片中,也表达了他对中国优秀传统文化的认识和传承,以及对现实中普通人的细致关怀。影片的故事结构并不复杂,也没有设置跌宕起伏的剧情,却能运用对比和暗示,表现出真实的社会现实、人物之间细腻的情感以及朴素的人性。用一种缓缓道来的方式,虽然平缓,但是深入人心,用复古的、朴素的

方式,来对抗快速发展的、浮躁的社会^[1-2]。

2.1 对比

纵观整部影片其实就是一个喜和悲的对比。前半段主要描写了一派师徒之间、兄弟之间的欢喜、温情,后半段则是唢呐艺术的逐渐没落,剧中人物的各种悲情。欢喜的戏份最主要的是天鸣学艺时期和第一次出活,尤其是师傅拿出自己珍藏数年美酒,师徒二人品尝美酒之后,师傅用唢呐吹了一段喜庆的曲子,最后师傅说了一句“唢呐不是吹给别人听的,是吹给自己听的”,这句话起着承前启后的作用,承的是唢呐匠之前的光辉繁荣,启的是唢呐匠之后的暗淡萧条。悲情的戏份集中在影片的后半段,师兄弟几人陆续放弃唢呐,外出打工,结果却是每个人都遇到不好的遭遇。最悲情的片段是在影片最后焦三爷的坟前,天鸣为师傅吹的一曲“百鸟朝凤”,这时候师傅已经去世,徒弟心里充满无限的感慨,最终镜头定格在师傅起身远去的背影上,即表达了一代唢呐大师的逝去,也折射出一种民俗文化的消失。在大的喜和悲的对比中,穿插着人物前后转变的对比。天鸣的父亲从坚持要让孩子学唢呐,再到后来劝天鸣放弃唢呐技艺的转变;天鸣从一个被父亲强迫接受唢呐的孩子,到后来对唢呐技艺的坚持的转变;村中的人从知道天鸣接手成立游家班而兴奋的奔走相告,到后来的无人问津的转变;从前天鸣的师兄,作为唢呐艺人受到人们的尊重,到后来因为经济方面的原因不得不去城市打工,一个不小心被截掉了手指,一个染上尘肺病;从前请唢呐匠孝子孝孙要行跪拜之礼,到后来只是给几条烟和红包可以了,甚至有流氓对唢呐匠人们爆粗口、打架等的转变。最明显的一处是随着社会的变革,现代生活方式涌入农村,唢呐班和洋乐队在寿宴上的“正面交锋”,一边是天鸣他们的传统的中国唢呐,另一边则是国外管乐队的伴奏,加上女歌手甜腻的流行歌,扭捏舞动的身姿。吴天明导演采用了全景的拍摄方式,广角镜头拍摄,冷静客观的展现出群众们的选择,一边是天鸣这边的毫无生气,一边是西洋乐的人声鼎沸、人满为患,让我们看到处于转型期的社会中,人们大众的选择。在影片的最后天鸣在焦三爷的坟墓前独自一人吹奏百鸟朝凤,这完全不是影片开始给大家看到的辉煌宏大的百鸟朝凤。天鸣在坟前独奏时,会不自然的把大众的思想带离到之前和辉煌,和对之后情况的迷茫、凄凉,影片并没有给观众一个很明确的结局,采用开放式的结尾,这让会给观众更多的想象空间和思考。这便是吴天明导演呈

现的一种真实的无奈,不仅对于唢呐,同样对于中华文明来说,影片用这个充满着凄凉意味的场景向我们残酷地展现了这样一个现实,那就是中国传统的唢呐技艺正在消亡。同样,这也代表着导演自己,他自己对于电影的信念和自己的情怀,如同焦三爷用生命守护捍卫唢呐一样,他对电影艺术也有同样的捍卫,根植于黄土地,从普通人民为创作导向,不以苦情戏为主,而是根植于人民的内心世界,根植于文化的底层,回归本质,让电影回到人物本身,回到文化情怀,回到追求文化本身,这也是目前我们中国电影需要借鉴和学习的部分,减少浮躁,回归本质。

在观看电影的时候,不仅会默默自问,为什么在影片中观众的眼中,只有管弦乐器能收到大家的疯狂追捧,而我们的传统乐器就沦为没落艺术。这么强的对比,也反映出城市化的进程中,我们越来越远离孕育和培养发展我们民间艺术的土地,艺术离开了培养它的土壤,现在只能依靠非物质文化遗产来保护和唤醒我们的民族艺术文化。

2.2 暗示

影片在一开始,焦三爷收徒的时候,我们就好像可以大致猜到结尾。在影片中有很多含有暗示意义的情节,天鸣曾经问过师娘,为什么她跟师傅有没有孩子呢?虽然徒弟们也可以继承这门技艺,也可以当作是焦三爷的孩子,但是影片中就有“焦家班”更名为“游家班”,这也在某种程度上表示了这门艺术的断层消逝。同样,作为唢呐传人游天鸣未能娶亲,似乎也在暗示唢呐这门技能的难以维持和逐渐消逝。片名“百鸟朝凤”其本身是一首曲子的名字,影片中这首曲子是为了“敬送亡人”,也同样具有暗示的意味,敬送焦三爷的去世,敬送日渐萧条的唢呐艺术,同样也是吴天明导演他自己在电影行业上一路的激情燃烧的岁月^[3-4]。

3 镜头与剪辑的运用

影片中吴天明导演利用镜头之间的组合,让观众看到这数十年间,两代唢呐艺人的传承与坚持。影片并没有奢华大气的场面,更没有叹为观止的特效,在焦三爷收徒时也少有上帝视角的远景描绘跟村庄的场景镜头。一开始就把观众直接带领进入到那个年代,当时的生活状态,以及那里那时的人,少了太多的拖泥带水和矫情,多了一分真实直接和硬气。天鸣第一次用“游家班”的名义,工作得到的工钱来探望师父师娘,带来了烟叶、酒和新鲜的肉,临走前还悄悄地将大

部分钱留给了师父和师娘。可以看出天鸣是一个重情重义的人,此时的焦三爷的内心也很是欣慰,果然他选的这个接班人没有看错。影片随后的一幕十分感人,只见焦三爷激动地从里屋扒拉出一坛陈年的好酒,他和天鸣就这么喝着、说着、笑着、唱着、跳着。在这一幕里,影片的镜头不再采用固定的、理性的镜头,随着醉酒的焦三爷就这么左移右晃,整个影像都感觉焕发出蓬勃向上的活力,仿佛也被焦三爷的这种喜悦感染。

影片的色彩运用的十分唯美,在焦三爷传艺时,采用了左右切回流动的方式,并运用色彩的转换,如青翠、柔黄、苍青、湛蓝、月白,交代时间流逝,十分完美的演绎了季节的转换、时间的流逝。

在剪辑方面,最值得一提的就是焦三爷与要外出打工的二弟子之间的那场戏,整场戏里面没有一句台词,有的只是演员相互之间的动作、眼神,院内无声却坚持捡拾着被焦三爷丢落一地衣服的二弟子、气冲冲转身离去的焦三爷,用破旧的院落中焦三爷和二弟子的室外戏和暗黑的窑洞内哽咽无语的老母亲室内两个场景的切换,完美的将人物的情绪背景全面展示。床上、室外镜头之间的剪切干净利落,毫不拖泥带水^[5-6]。

4 人物表演

饰演焦三爷的陶泽如不愧是老戏骨,他把焦三爷演活了,感觉他就是焦三爷,毫无做作之处,表演真实一气呵成。尤其对唢呐的那种执着,坚持,都拿捏得十分到位。他的表演在大多数的情况下经常不怒自威,较为严肃,但是在影片中围绕饭桌的电影段落的几场戏,又会有一种强烈的反差,幽默风趣,有一种严父形象,有种与生俱来的威严和沉静,面对身边徒弟的放弃唢呐,外出打工,他的无奈与沉默,用无声的表演完美的展现内心的世界。最精彩的表演是在焦三爷酒后吹唢呐时,吹到开心之处把情感的释放演绎得无比精彩。他的气场,以及对艺术的坚持都让人动容,让人值得尊敬钦佩^[7]。

在整个影片中除了有陶泽如老师的精彩演绎,还有饰演小天鸣、小蓝玉的两位小演员的表现也十分不错,饰演成年后的天鸣的李岷城演技自然真实,在烘托影片故事和人物起到了很积极的作用。

5 结语

在现代社会,我们的城市化和经济高度发展,传统的民俗文化已经不再符合现代的审美观。传统的文化正在慢慢的没落,就以我们的春节为例,年味越来越淡,慢慢成为抢红包的节日。我们的文化经济正在不断的和世界接轨,同时文化也在不断的撞击融合,传统文化已经慢慢变成下里巴人的文化,土文化,这些文化已经被大众慢慢的遗忘,开始追崇所谓的洋节日。我们可以想到,在国际大片和中国各种商业片的冲击之下,这种讲述传统的题材的影片的票房不会很高,但为什么老一辈的电影大师吴天明导演还要拍摄?因为吴天明导演来自那个时代,有着追求现实、直面生活、关注人性的高度、扎根黄土地进行现实主义的创作的精神,这是现在年轻一代的我们所缺少的,我们没有那样的文化底蕴,浮躁导致传统文化正在慢慢的流逝。吴天明导演身上的精神,正是当下中国电影人要学习和借鉴的。另外,坚守信念才是这部电影的精髓所在,也是吴天明导演做电影的准则,在商业电影的冲击下,始终坚持电影的艺术表达,这也激励着我们要怀揣着坚定不移的信念。

参考文献

- [1] 苏牧. 荣誉(修订版)[M]. 北京:人民文学出版社,2007.
- [2] 佐藤忠南. 中国电影百年[M]. 上海:上海书店出版社,2005.
- [3] 安德烈·塔尔科夫斯基. 雕刻时光[M]. 北京:人民文学出版社,2003.
- [4] 克里丝汀·汤普森,大卫·波德维尔. 世界电影史[M]. 北京:北京大学出版社,2014.
- [5] 布兰斯顿. 电影与文化的现代性[M]. 北京:北京大学出版社,2012.
- [6] 秦津. 吴天明“人生”永不“变脸”[J]. 新西部(上),2014(02):32-36.
- [7] 付淳. 第五代导演与世界接轨的成就与迷惘[J]. 安徽文学:文教研究,2007(07):150-151.