

色彩传播与心理隐喻

——谈电影《山楂树之恋》中的色彩处理与符号意义

周丽英 张丽萍

摘要：电影《山楂树之恋》讲述了一个以文革为背景的悲剧性的爱情故事。影片围绕老三和静秋的爱情故事展开，最后以男主角的去世结束。影片自然清新的拍摄风格和怀旧的色调成为该片唯美叙事的重要表达符号。并且试从符号隐喻和传播心理学的角度，对影片中的色彩处理和使用进行分析。

关键词：《山楂树之恋》；色彩传播；隐喻；符号意义；传播心理学

作者简介：周丽英，女，副编审。（浙江大学广播影视研究所，浙江 杭州，310048）

张丽萍，讲师，博士。（浙江大学传媒与国际文化学院，浙江 杭州，310048）

中图分类号：J905 **文献标识码：**A **文章编号：**1008-6552（2011）02-0086-04

电影《山楂树之恋》改编自以真人真事为基础的小说，剧中讲述的是老三和静秋的爱情故事。该剧线索单一，并没有特别的起伏，最终以老三的去世而结束。张艺谋作为色彩的大师，其宏大叙事和浓烈的色彩使用几乎成为张氏电影风格的一个象征和符号。而《山楂树之恋》中却一改往常的浓墨，代之以清新、淡雅、怀旧、晦暗的色调，这与电影表现的时代相符，也和剧中要表现的纯情唯美的主题相符，并与悲剧的结尾暗合。影片出现的几处红色贯穿在全剧自然清新的色调中，成为理想和时代的隐喻。笔者主要从符号学和传播心理学的角度对该剧的色彩使用进行分析。

一、色彩处理及其背后的隐喻

电影是通过镜像叙事的艺术，其表现形式的具体性既是叙事的优点，也容易成为叙事的限制和禁锢。在突破这一限制的过程中，色彩的使用常常会起到意想不到的效果，因为色彩极具视觉语言传达的属性。一般来说，人们的视觉对色彩的反映最快、也最直接，而且容易调动受众的激情和共鸣，最大化地加深观众的印象。

张艺谋的电影向来有着鲜明的色彩张力，早在他担任摄像的作品《一个和八个》中，他便大胆地通过“黑、白”两色的强烈对比来产生凝练的“力之美”，在《黄土地》里以温暖沉稳的土黄为主调，与其他色彩的相互交织，构成饱满凝重的和谐谱系。之后他导演的作品的色彩或热烈奔放、或清新唯美、或深沉雄浑、或朴实平淡^[1]，而这种色彩的张力和视觉效果的冲击，从《红高粱》到《菊豆》，从《大红灯笼高高挂》到《英雄》，再到《满城尽带黄金甲》已经演绎到了极致。即便是朴实清新风格的《我的父亲母亲》也是通过现实和回忆两条线索，采用黑白和彩色的对比来展现剧情，此前的《三枪》，张艺谋依旧玩着他最爱的色彩语言。2010年电影《山楂树之恋》一改过去狂放、粗犷、宏大、泼墨般的叙事方式，呈现出清新而唯美，简单而凝练的画面和风格，和《我的父亲母亲》相比，更为简单、自然、素朴、纯净。

《山楂树之恋》全剧的色彩基本为偏冷色调：蓝色、灰色、黑色、白色，少有的暖色除了最抢眼的那片黄色的油菜花，还有就是几处很少有的红色。我们注意到，影片中出现的红色仅仅是：村长家墙

上贴的毛主席像，静秋回学校演出时候作为舞台背景的红旗，老三送给静秋的泳衣、山楂果，脸盆里的山楂果，老三买给静秋的红布，静秋穿着这块红布做的衣服送别老三，再者只是“传说中山楂树开的是红花”的台词叙述。

张艺谋曾经经历过剧中所描述的那个时代，他曾经插队，体验过农村生活，体验过那个疯狂而质朴的时代。而疯狂往往在城市，乡村却是质朴的。张艺谋用清新自然怀旧的色调将观众带回到那个特殊的年代：那是个不允许出现艳丽色彩的时空，一切明媚的色彩都被一种灰暗的色调所压抑，山坡上那棵山楂树总是孤零零地出现在灰蒙蒙的天空中……只有老三和静秋初次见面的那天走过的一片灿烂而纯净的金黄色的油菜花地，似乎在隐喻两人美好而纯净的爱情，但是之后却再也没有出现过了。而剧中出现的很少的红色既可视作为代表二人热烈的爱情，更欲突显时代的激情和政治的狂热，以及红色仅属于时代和经典，属于背景和希望，但并不属于普罗大众的隐喻。

二、红色的符号学意义

如果我们仔细观察，会发现整部《山楂树之恋》中出现的红色屈指可数。上述提到的那几处红色，有的作为背景中出现（如村长家中墙上的毛主席像，或二人拍照作为背景的天安门），有的则为点明山楂树主题而出现（比如山楂果，山楂花颜色的红布），后者和前者交叉进行，后者在全剧整体晦暗陈旧的色调中跳跃着，如同几颗追求幸福的火星。可以说，在整部影片中，红色具有了某种符号意义。

符号是传播的基础，指称它自身以外的某物，而意义有赖于涉及到符号及被指称客体的人的意象或思想。任何语言符号传播一个概念，一个一般的思想、类型或由语言符号所包含的形式，概念是传播者共享的意义。“传播”这个在中文表述中带有单向意义的词汇，它的本义是“共享”（commuis）。因此，符号所传播的意义往往是由个人的概念作用和共同的概念组成。

例如梵高的绘画就充满了既有共同意义又有个人意义的符号。梵高在给他兄弟的信中谈到了他的作品象征意义，尤其是，他也提到了自己使用的颜色：

我想用某种永恒的东西——光环常用来作为象征——来描绘男人和女人，我们特意通过色彩的放射和震动来表现这种永恒的东西……我一直希望能够通过两种互补色的结合，通过两种互补色的混合和反衬，通过同源色调的不可思议的深浅变化来表现一对情侣之间的爱情；通过在幽暗的背景烘托下浅淡的色彩来表现思索的表情；用星星来表现希冀；用夕阳的霞光表现灵魂的热切渴望。^[2]

红色在中国文化中受到特有的青睐，有着明晰的象征性意义。中国年，中国红，红色和婚姻，红红火火等等……在跨文化传播中，“红色中国”，“中国红”，“红色”这个词汇（或者说符号）和中国文化已经产生了绝对的关联性。红色代表了时代的激情和政治的狂热，常常作为中国文化中特质而又经典的颜色出现。

然而，和张艺谋往来的电影不同的是，他谨慎地使用了红色，并让这种色彩语言平行地和故事一起往前推进。笔者认为，《山楂树之恋》中出现的红色有两种隐喻，一种是爱情、美好和幸福，另一种是时代、权力、崇拜。在小说的描述中，老三曾经送了一束山楂花到静秋的家门口，而电影中没有出现这一情节，山楂树开红花这一镜像至始至终也没有出现，影片却以开满白山楂树结束，这似乎在隐喻这两个年轻人爱情的悲剧结局，也意味着真实的自然规律人们是无法改变的，盛开的红色的山楂花只在人物语言叙述中出现，而从来没有变成过现实，只是个传说。小说中静秋把老三送她的山楂花颜色红布，做成那个年代的春秋衣，是去K市医院看望老三时穿的，而电影却把它改成了她和老三诀别的时刻，老三已经无法看到了，这一情节的处理加强了电影总体的悲情色彩。

红色一方面作为美好爱情和幸福的象征，另一方面却暗示了这一时代的权力崇拜，作为权力的象征，在电影中成为符号，或在墙上或在虚拟的叙述（如山楂树开红花背后的革命事迹）中。从中可以

看到在一个无奈的时代中,本来天性的美好的情感受到压制。红色永远只会是作为背景和虚拟的叙事,而不会成为现实的生活,因此,开红花的山楂树的镜像只是虚构的故事和革命传说。作为第五代导演的张艺谋具有很强的民族反思和文化批判能力,他对“惜红如金”的限制性色彩使用,隐喻红色所象征的幸福在那个时代最终也无法实现,也可以表达电影隐喻的对那个时代的反思和人文主义精神。

三、从传播心理学的视角看《山楂树之恋》

《山楂树之恋》这个平淡的故事受到广泛的欢迎,被众多观众奉为爱情经典,除了该剧是在真人真事基础上产生因此格外具有煽情性,此外,张艺谋采用最清新自然的风格配合这个纯净的爱情故事的叙述也十分相关。因为,2010年这个充满喧嚣、竞争、不安、物质的时代,观众需要这样真实、源于生活而又唯美纯情的故事作为内心感情渴求的补充。

因此,从传播心理学的视角看,最有效的传播是最容易被“受众心理”选择的信息。更重要的是受众“心理选择系统”中哪种心理构成最容易关注、选择什么样的信息。传播的信息满足受众心理需求的程度越高,传播效果越好。林之达教授认为,人的心理系统是人身上专司接收信息的接收器,是一个“能量转换器”,它直接促使传播的信息向心理能转化,信息流一旦进入人的心理系统,就会发生质变,进而产生与信息完全不同的事物,如动机、信心、毅力、能力等。传播者在整个信息传播链条中担负的责任和功能,仅仅是传递信息而已,而最终使这一链条自如运转、充分发挥作用的,还在于受众自身的心理系统。^[3]《山楂树之恋》的拍摄正是顺应了这一受众心理,张艺谋对该片纯情唯美的构图和清新自然的描述带给处于喧嚣的21世纪的人们全新的感受。

如果回顾一下张艺谋过去的影片,我们会发现《红高粱》拍摄于1987年,《菊豆》拍摄于1990年,《大红灯笼高高挂》拍摄于1991年。事实上,从上世纪80年代到90年代,中国刚刚进入改革开放的新时代,整个社会处于转型期,过去的禁锢和各种束缚开始逐渐淡出视野,人们的内心开始萌动对感情、理想、个性和幸福的追求,张艺谋的这些电影恰恰用浓烈的色彩展示狂放的风格,就如同在表达整个社会对于无拘无束的个性和幸福生活的追求。而二十世纪开始十年之后,我们处于一个“超女”盛行,“大学生干得好不如嫁得好”观念逐渐居于上风,《蜗居》中小三的爱情遭到广泛同情的年代,这时候,《山楂树之恋》出现了。因此小说的走红绝非偶然,成为社会大众心理的需要。把这小说搬上银幕的张艺谋最后使用的策略就是,用天然而怀旧的色彩叙述这一个让人无法安静的时代。

《山楂树之恋》朴素自然的色彩和风格不仅唤起经历过压抑、彷徨和患难的50年代和60年代人们的怀旧心理,而且给纠结于当下激烈的竞争和挣扎在重重生活挑战中的70年代和80年代的人们带来对当下相对自由宽松的社会和生活环境的满足感,给物质世界中成长的90后年轻一代带来对美好纯洁爱情的唯美憧憬,让各类受众都得到了心理上的满足。对90后“新一代”而言,尽管《山楂树之恋》完全讲述了背离这个时代的爱情,现今的爱情更多的是和家庭、经济、身份等因素联系在一起的。但恰恰是在这种情感功利色彩较浓的时代中,这样一个故事无疑给当下浮躁的时代空气注入了一味清新剂,弥补了相当一部分人在现实中缺失,却在小说和电影的虚拟化空间中意外得到补偿的心理。

四、唯美而不完美的《山楂树之恋》

可以说,这个世界几乎没有完美的艺术作品。被誉为最完美的艺术作品却恰恰是缺臂的维纳斯,这是让众人深思的悖论。电影《山楂树之恋》讲述了纯美的爱情,它追求唯美的镜像叙事,但是显而易见,它也充满了各种瑕疵,称不上是完美的电影作品。事实上,这不完美或许从主角原型静秋的真实故事中就已经埋下了伏笔,再加上小说的再创作和编剧以及到画面叙述的电影形式,格外增加了不完美的可能性。因为,人生本来就不是完美的故事,艺术的创作过程也不可能完美,但是追求唯美和纯

净的感情依然可以成为该片的主旨和主题。

应该说,《山楂树之恋》中人物的塑造较为单薄和扁平化,故事讲述过程中情节的衔接和推进也不够自然,例如故事的引入、爱情的产生、情节的发展衔接、场景的过渡等等,有点爱得无缘无故,不痛不痒,过程发展无因无果,难于让人认同和接受。^[4]二人的台词也比较僵化和不自然,像是在背别人的话一样,这不仅仅是因为三十多年带来的人物隔阂,而是没有掌握好两人相处的分寸感。当然与男女主角的表演功底是分不开的,爱情发展过程中本该有的那种淡淡的情愫远不如三分钟影片《看电影》中短短三个镜头——年轻放映员与村姑之间那“四目相对”时所表现出的“来电”的效果。

小说中的老三和静秋相对显得更加真实,个性鲜明、有血有肉。或许因为影片叙述对于静秋的内内心世界和细腻的心理活动无法充分地展示,所以无法真切地刻画真实的静秋,她的能干和自尊,她内心十分符合她的身份和年龄的对于初恋的忐忑和复杂的心理。而电影中的老三阳光、爽朗,但是表情有点单一,缺少对静秋的等她一辈子的深情感,成熟的举止和思想也没有得到充分的展现。按照年龄,老三比静秋大七岁,远比静秋成熟。他充满热情但又不乏理性。由于他的出生和生活环境让他对社会、政治的理解更加深刻。除了阳光、英俊,他还非常善良,热心帮助有困难的村民。他帮助静秋洗床单、换灯泡、送钢笔、送核桃和冰糖之外……他在各种事情面前总是有他的办法,比如他会给一个小孩五毛钱让他帮忙叫静秋出去见面,还有到农家借锅做饭,等等。他机智、俏皮而举止成熟;他外表阳光,内心热情,爱得深沉,又不轻浮。此外,电影为了表达唯美的特质,除了在高护士房间的那一场戏,二人几乎没有任何亲密的举止。而小说中的老三在和静秋交往不久便主动拥抱和情不自禁地亲吻静秋,后来看到静秋对他的冷淡又十分地愧疚和歉意,这种表现更为真实,更符合人物特点。唯美而纯净的爱情并不代表不食人间烟火,只要是出于内心的真情都是纯洁而唯美的。

结 语

《山楂树之恋》这部有着平淡无奇剧情的影片受到这么多观众的钟情,除了剧情本身展现的真情和悲剧的感染力,张艺谋对整部影片采用的清新风格和色彩处理也加强了该片的渲染力。影片带动了几个年代观众的心弦,用纯真爱情的叙事隐喻着对那个年代的人文主义关怀,通过对全剧自然色彩和红色的平行处理象征着那个时代狂热和压抑的双重特征,并展现对幸福美好的追求,达到人性理想的升华。

参考文献:

- [1]王延苓. 解读“红色山楂树”的象征意义——观电影《山楂树之恋》后的思考[J]. 电影评介,2010(18).
- [2]A semiotic analysis of Van Gogh's work was done by Mark Roskill,“‘Public’ and ‘Private’ Meanings: The Paintings of Van Gogh,” Journal of Communication 29(1979):157
- [3]虞继光. 传播心理学的原创性力作——读林的《传播心理学新探》[J]. 社会科学研究,2005(4).
- [4]《山楂树之恋》影评[EB/OL]. <http://www.tianya.cn/publicforum/content/filmtv/1/303948.shtml>. 2010-1-8.