

动静之间

——谈《搜索》的运动画面表达与节奏处理

周丽英 于 丽

摘 要：电影《搜索》作为陈凯歌最近的一部影片，它讲述的是一个由于公共汽车“不让座”事件所引发的媒体暴力、舆论暴力的故事。影片通过运用变化的叙事节奏，使得都市电影在表现张力上有了新的突破，同时自然的情节转换及鲜明的人物性格塑造使影片更富有速度感、变化性。文章试从哲学与美学的角度，对影片关于动与静的关系处理进行分析以诠释其动静之美。

关键词：搜索；动与静；人物动作方案；运动画面表达；影视节奏

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，310028）

于丽，女，硕士研究生。（浙江大学 广播影视研究所，浙江 杭州，310028）

中图分类号：J905.2 **文献标志码：**A **文章编号：**1008-6552（2013）03-0088-04

动与静，是所有事物所共有的属性。运动是物质存在的方式，具有普遍性和绝对性，而静止是相对的、暂时的和有条件的。我们认为，当动与静存在于艺术中，它们之间的关系也反映出艺术作品的内容与形式、现象与本质以及艺术作品与艺术创作主体之间的关系。因此，当动与静这种辩证统一的关系存在于艺术作品中时，往往会使其具有更加鲜明的独创性、更加深刻的思想性，具有高度的审美性和更为强烈的艺术感染力，产生意想不到的艺术效果，进而使艺术作品通过相对有限的形式产生无限的艺术意蕴。

陈凯歌作为中国第五代导演的领军人物，他的电影总是充满着思想的力量。历数他的所有影片，无论是《黄土地》、《大阅兵》、还是《边走边唱》、《霸王别姬》等，始终都在影片构思、镜头运用、画面及声音处理等方面不断进行着新的探索。电影《搜索》作为陈凯歌最近的一部影片，它讲述的是一个由于公共汽车“不让座”事件所引发的媒体暴力、舆论暴力的故事。相比于陈凯歌以往的作品，电影《搜索》更加贴近今天中国现实生活，媒体暴力、个人隐私、人肉搜索、道德沦丧、职场政治、小三上位等等当今社会的热点话题都在影片中有所关注。影片对画面动与静的表达所产生的视觉节奏也值得探讨。

一、人物运动方案设置

电影中的运动可以分为三种，一是摄影机运动，二是被摄物体运动，三是二者的综合运动。被摄物体（即主体）的运动，是画面影响节奏中最基本的元素。从视觉心理学来看，运动吸引着注意力，无论人或动物都对运动有着强烈的自发反应。主体运动的速率，可以引起观众的注意，引导观众注意力的迁移，激发观众对内容的兴趣。

当然，主体特别是人物的运动也要符合基本的自然规律和生活逻辑。

在《搜索》这部影片中，导演根据人物不同的年龄、性别、性格及其经历，为其设置了不同的运动方案。

先看叶蓝秋这个角色，本是上市公司老板的秘书，外表美丽且内心纯洁，然而生活对于她而言，却残酷地近乎无情。仅一天之间，她便成为了舆论风暴中被谴责的对象，媒体暴力中的受害者和生活中的淋巴瘤患者。在所有发力点面前，她显得那么的无力与脆弱，几乎没有反抗也无力反抗。而由于她的处境和心理的变化，她的运动方案也随之发生了变化。影片开始，当突然被告知淋巴瘤的时候，她所处世界的平衡被打翻了，她整个人是慌乱的、手足无措的，而此时的画面也正如她的心境一样摇晃和不安，公交车颠簸的画面都体现出属于她的平衡正在坍塌。从那一刻起，她的运动是慌乱的。再到被莫晓渝误会成是沈流舒的小三，她世界中的秩序一切都打翻了。然而在她远离人群独处的时候，她是慢速的，将她面对打击时的无助与软弱展现得淋漓尽致。

叶蓝秋与杨守诚相处的五天里，不但她和杨守诚的情感发生了变化，她自身的情绪状态也随之起伏。尤其是在第二天，两人去飙车、去蹦极，导演将一个纯真、执拗、有点小疯狂的叶蓝秋展现出来，整个这一段落的基调是轻松愉悦的，镜头运动十分轻快，完全没有之前停滞的影子。如果说忘记了其他，叶蓝秋和杨守诚完全就像两个忙里偷闲结伴出行的朋友，亦或是无忧无虑在郊外旅行的伴侣。他们向生活偷了一点时光，就像沈流舒说的，叶蓝秋也想要“撒撒野”。他们在悬崖边上纵身一跃，空荡的山谷成为他们两个人的世界，回响着他们的喊声，刹那间，世间的烦扰似乎距离他们那么遥远，抑或者说他们相对于世界是那么的渺小，他们在此不但完成了精神上的释放，更完成了两人情感上质的飞跃。但是，当叶蓝秋重返现实生活，表现她的第一个镜头就是她静静地坐在电脑前，面色苍白，翻看网上关于自己的信息。无论常态的她是多么的生动活泼，但此时的她一旦回归现实，就始终无法逃脱社会与舆论的枷锁。虽然和杨守诚在一起远离纷扰的日子很开心，但那些始终都只是理想的和暂时的，终究还是要面对生活的困扰和舆论的挤压。现实中的她再次从运动回归到静止，着实体现了她的被迫与无奈。如果说，叶蓝秋和杨守诚之间的感情在毫无打扰中得到了飞跃，那么在家政介绍所，他们再次感受到现实的冲击，这也迫使并没做好心理准备的杨守诚不自觉地有一些退缩，与叶蓝秋在追赶着的人群中慌乱地逃开。

片中另外一个女性角色记者陈若兮的运动是高速的。首先这是由她风风火火、雷厉风行的性格决定的。此外，在生活中，她一方面是奋斗者，每天为了买房子奋斗、奔波，另一方面她也是这场不让座事件背后的舆论推手之一，正是因她在这个舆论漩涡中不断地推波助澜，使得主角叶蓝秋越陷越深。她运动的特点尤其在不让座事件曝出第二天的早上，去到公司时表现得最为明显。从她刷卡进门到进入办公室这一段中，镜头始终是高速运动的，并且在拍摄陈若兮时也以仰拍为主。节目一播出，光是台里短信收入就13万，可见节目有多火。她最多的动作就是上楼梯，隐喻随着不让座事件的曝出，她的事业也进入向上发展态势。就像陈若兮同事说的：“这不是兮姐在那儿吗？成名人了！”。然而，当她因走穴事件而失去工作后与佳琪的相遇，导演设计了这样的场景：佳琪拾阶而上，陈若兮迎面而下，其寓意显而易见。

相对比而言，沈流舒的运动是平稳的。用片中的台词来形容他最合适不过：“你什么时候见他沈流舒着急？”影片开场，其他人物都是步履匆忙去上班，而沈流舒坐着小车，乘着电梯不紧不慢地来到办公室，仅通过这一开场就对沈流舒的人物性格就可见一斑。影片从头至尾，沈流舒基本都是站着或者坐着，保持稳定状态，几乎没有疾步快走的时候。沈流舒在叶蓝秋死后接受采访时说：一个公司的老员工，在遇到这么大的生命打击时，却不能把我当作可以信赖的朋友，感到很惭愧！并将提议成立叶蓝秋慈善基金会，帮助需要帮助的人。以此说明沈流舒是位仁者。

导演把沈流舒与陈若兮这两个人物的矛盾用“以静制动”的方式完美地解决了，以沈流舒的静、稳，战胜了陈若兮的躁和急于求成。

二、跟拍和肩扛拍摄营造真实感

所谓运动画面,简单来说就是通过移动摄像机机位,或者改变镜头光轴,或者变化镜头焦距等方式进行拍摄所获得的画面。在电影中,镜头的运动不但能使影片形成一种“动”的美感,而且能增强影片表现的真实性,尤其是跟拍和肩扛拍摄,模拟人肉眼的感知习惯。因为在现实生活中,自然界万物,尤其是人,都是以动的形态存在的。摄影机的运动使电影更加接近人的生活中的自然形态。同时运动能造成强烈的“视觉刺激”,使影片更加引人入胜。

影片开始不久,叶蓝秋和医生的一组对切画面,本该是医生和病人对话的静止的画面,却采用了类肩扛的拍摄法,虽然构图不尽完美,但这种更具真实感的画面造型,如同她的心境一样摇晃和不安;

接着在公交车上颠簸的画面,虽说是符合生活逻辑的,也真实地体现出了属于她的平衡正在坍塌,特别是当她看似平静地轻拍大腿说:“要坐坐这儿”时,公交车的一个急刹车引起的画面激烈震荡,预示着“让座”事件的升级,从那一刻起,她的运动是慌乱的,下车、快步疾走,试图逃离……画面随着佳琪的镜头急速跟拍,人物的运动节奏牵着镜头的跟拍节奏,加上佳琪的急速追问,快节奏的视觉与听觉冲击,等等运动产生的真实感,推动着事件的发展,也使情节达到了高潮点。“你为什么不愿意让座?”从而故事有了“因不让座事件”引起的爆发点。

影片中出现运用跟拍和肩扛方式拍摄的段落共有十多处,在影片第二十五分钟,杨守诚用新手机换旧手机与叶蓝秋收拾东西离开公司这两部分内容是以交叉剪辑、平行叙事的方式呈现的。这种呈现形式同时也是一种类杂耍蒙太奇的电影辩证形式,一方面是由于故事发展的需要两人在此处产生交集,而另一方面将这两个故事放到一起,一边是杨守诚击退小偷团伙,以胜利告终的快节奏处理,另一边是叶蓝秋经过不让座事件后,在生活中的节节败退,这样的处理也具有一定视觉形象的象征性和内在含义的逻辑性。此种运动造型在影片中的运用能够增强影片表现出的艺术效果。不但使镜头与镜头之间、段落与段落之间产生对比、强调的作用,并推进故事情节,充实段落的内容,丰富了故事结构形式。

另一处较为典型的手持拍摄是陈若兮采访叶蓝秋中学时期的班主任,此处摇晃的镜头一方面是表现新闻采访现场的纪实风格,另一方面也体现出这次事件给叶蓝秋的班主任带来的震惊和面对媒体时内心的慌乱与无所适从。本来是位于社会中的小人物,因为这次不良事件卷入了舆论的漩涡中,并被推到了风头浪尖,成为一些网站、电视台等网络暴力幕后推手的发声器。这样的运动造型无论是对环境的展现、气氛的烘托还是人物内心世界的表述都起到了很好的外化作用。这种类第三方围观的镜头在视觉心理上拉近了观众与影片的距离,影片视觉感受更贴近生活真实,使观众产生强烈的互动感。

三、动静结合创造节奏美

动静之美属中国传统美学的重要范畴,美学范畴往往与哲学范畴是相通的,这是美学界的共识。

动与静,作为艺术欣赏的对象,具有一定的审美特征。在雕塑、绘画、摄影等艺术作品中,人们经常可以听到“动中有静,静中有动,动静结合”的赞语。“矛盾着的对立面又统一,又斗争,由此推动事物的运动和变化。”^[1]所以说:动静之美,对于“动”的艺术是这样,“静”的艺术也是这样。电影艺术似属前一种。欣赏电影的审美特征,就不能不重视它的动静结合所产生的节奏之美。

从电影《搜索》的叙事架构上来看,陈凯歌在影片中有所创新,他彻底打破了他所熟悉的电影叙事的故事性与完整性,以不均衡的叙事节奏、不露痕迹的情节穿插与人物的类型塑造、环境的规定性和镜头的速度感、变化性,赋予现代都市电影以新的影像表现张力。^[2]值得注意的是,影片在动与静的关系处理上,不但体现在各主要人物的运动节奏随着其命运的起伏而发生变化,而且还体现在导演通

过对各段落速度的把控，使影片整体更具张力，节奏紧凑而富有变化。

相信几乎所有看过《搜索》的人，都会对影片开场介绍主要人物的段落印象深刻，这一组镜头就是对运动画面的一个很好的运用。这一整段运动画面主要展现片中各主要人物早晨的行为动作，并借此来体现其各自的生活常态，有白领丽人、上市公司总裁、富家太太和养不起房的记者等。正是运动画面的运用，使得片中每个人物的出场紧凑而自然，整个段落一气呵成。

以此为起点，承接影片第一个较大兴奋点：叶蓝秋被告知癌症晚期，一直到在公交车上引发不让座事件。这一段落的震荡较大，也成为影片的一个导火索。接着是杨守诚与小偷追逐、打架的一组画面，虽然情节有些唐突、剪辑有些混乱，但与叶蓝秋急速逃离记者、辞职、俯瞰打架的一组画面对列，类似杂耍蒙太奇似的把杨守诚与叶蓝秋联系在了一起，并从这种运动速度的对比中，使有关叶蓝秋的画面从震荡中平稳下来，跟拍变为固定的静止画面，她的运动也将趋向慢速甚至静止，从而接近一个病人的状态。

除了中间有一个被莫晓渝误会时，出现了一段快速的跟拍镜头以外，在这个运动和多机位拍摄占了很大比例的影片中，叶蓝秋的这一段的动作就好像在一个拖着病躯的慢速爬行动物在川流不息的马路中艰难地前行，以影片的动显托出叶蓝秋此时的静。这里可以很明显的看出中国古典艺术传统以动衬静、以动显静、动静结合的手法在此处得到了很好的运用，这也是文艺辩证法的重要法则。列举影片的几个节奏点的处理，可以看出：无论是用静作铺垫后的突然静止，还是以静作铺垫所产生的运动效果，其带来的节奏感，将观众带入了层层铺叠、不断递进的视听感受中。

编号	画面	声音	产生节奏点的主要因素
1	公交车急刹车引起的激烈震荡	音效“刹车声”	声音：刺耳的刹车声 画面：激烈震荡
2	跟拍下车、快步疾走后的突然静止	台词“让开”	画面：快速运动后的突然静止 台词辅助
3	跟拍莫晓渝推开门、叶和沈迅速闪开原本靠着肩膀	推门声	画面：一个沈安慰叶的静止画面紧接一个跟拍的推门 推门声
4	电梯口叶和莫在对话静止画面	音乐 台词：“做小三是件很痛苦的事”	画面：快速跟拍叶紧追莫后的突然静止 快节奏音乐突然停止
5	叶与杨快速逃离家政所一组	音乐	画面：叶被人群追击与快速过往车辆的特写 对切 音乐

特别要指出的是，在影片最后一段中，静态的照片捕捉到了动态的叶蓝秋和她飞扬却短暂的青春。不论是在静态的照片中，还是平稳运动的画面中，我们似乎能感受到叶蓝秋所绽放出的青春的热情与生命的美好，而这些叶蓝秋生前没能完全展现给我们的美丽，在其离世后反而得到了升华，她的一颦一笑更惹人怜惜，令人追念。最后一段记录视频，在镜头的追踪下叶蓝秋向我们说出了对生活的珍视和对生命的渴望。虽然最终叶蓝秋仍然选择了离开这个世界，但是导演选择把这一段视频作为结尾，使影片最终给观众留下一个比较柔美的体验。

四、结 语

我们认为，电影节奏在处理上要注意两个方面，首先是要根据影片中人物的情感（下转第 127 页）

(上接第 91 页) 来设定, 此外观众欣赏影片时的生理和心理机制对节奏的影响也占有很大比例。因为艺术作品价值的完成正是体现在欣赏者与艺术品乃至与艺术家之间的互动中。因此, 影片节奏的设定除了根据人物性格以外, 还要考虑到观众的心理。人物的运动方案在一定程度上反映出人物情绪的变化、所处环境的变化, 甚至有时是更深层的精神状态的变化, 动与静变化的张弛有度可以使得人物塑造更加鲜明。动与静是一切艺术创作和艺术欣赏不能不重视的重要审美元素。因为它反映了客观对象存在的状况和特质, 也表现了人们理解和把握审美对象的境界和水平。

电影大师伯格曼曾经说过: “电影主要是节奏, 它在段落的连接中呼吸。” 当然电影节奏的实现涉及到多种元素, 比如人物、情节、主题、语言等等, 但是从更深层次来说, 它是以动与静在哲学和美学范畴的辩证统一关系为理论基础的。而且, 可以肯定地说, 随着电影艺术的发展, 电影对于动与静这一对重要审美元素还会进行更加深入地探索。我们的目的在于日益深入地理解并运用它。

参考文献:

[1] 王兴国. 运动与静止[M]. 湖南: 湖南人民出版社, 1986: 64.

[2] 张华林. 从《搜索》看陈凯歌电影的转型[J]. 文艺生活·文艺理论. 2012(10): 142-143.