

电影《晚秋》的文学表现手法

■ 廖白玲 (厦门大学外文学院, 福建 厦门 361005)

[摘要] 由韩国导演金泰勇执导的文艺片《晚秋》自上映以来广受好评。《晚秋》在叙事过程中糅入文学的元素,灵活运用对比、重复、隐喻等手法呈现出一段刹那即是永恒的感人恋情。精巧雅致的文学表现手法在刻画人物形象、推动情节发展、深化主题意蕴以及渲染情绪和营造氛围方面发挥了很大的作用,《晚秋》因而富有强烈的艺术气息和审美张力,诱使观众在光影的谐韵中纵情想象、感知和体验生命的颤动。

[关键词] 《晚秋》; 文学; 表现手法

由韩国导演金泰勇执导的文艺片《晚秋》讲述了一对边缘男女在短短的三天内从相识到相爱再到别离的过程。影片自上映以来广受好评,导演的才华、演员的演技和票房号召力无疑是它成功的重要原因。然而电影终归是一门叙事的艺术,与文学创作有许多共通之处,《晚秋》的魅力还得益于其精巧雅致的文学表现手法:对比、重复、隐喻。对比法主要用于刻画人物形象,而意象的重复有助于推动情节、深化主题,隐喻的手法则在渲染情绪及营造氛围方面效果甚佳。电影的叙事中糅合了文学元素,《晚秋》因而赋有强烈的艺术气息和审美张力,以一段短暂而永恒的爱情拨动人们的心弦。

一、对比——揭去冷漠的面纱

主人公安娜的形象塑造,主要通过一系列对照比较来进行。安娜因杀夫罪被判入狱,七年后获准三天的特别假期,回西雅图参加母亲的葬礼。对比片头中失魂落魄、慌乱恐惧的样子,我们看到服刑七年后的安娜发生了巨大变化。在得知母亲去世的消息时,她只沉沉地说了一句“知道了”,淡然的脸上几乎没有任何表情。七年的监狱生涯侵蚀了青春,掏空了灵魂,此时的安娜意冷心灰,似乎早已习惯了悲伤。

旅途中形单影只的安娜,跨进家门看到的是济济一堂的亲人。然而亲人不亲,尴尬的寒暄、微妙的气氛、故作轻松的玩笑越发衬托出安娜的孤立处境。七年光阴世事变迁,亲戚家小孩天真的面孔诉说着生命的喜悦,青梅竹马的昔日恋人也已拖家带口,只有她两手空空,唯寂寞相随。这些强烈的比照透过安娜的视角展现,使观众在不知不觉中和她站到同一立场,与她的孤独、落寞、失意产生共鸣。

相比念念不忘卖房子分家产而将母亲墓碑上的生辰日期弄错的哥哥,和那个不顾场合吵吵闹闹的姐姐,沦为囚徒的安娜反而与母亲更贴心。离开监狱的第一夜,安娜在长途巴士上彻夜不眠地用地图叠着幼时母亲教会的折纸,作为献给母亲最后的礼物;第二夜,安娜来到母亲的灵柩旁和她聊天,就像她仍然活着,孤苦无依的悲凉心境和对母亲的歉疚之情溢于言表,弑夫的安娜似乎并非嗜血无情。

此外,影片开头与结尾安娜两次走出监狱的模样也形成了鲜明的对比。第一次走出监狱时安娜穿着一件驼色的长风衣,厚厚的围巾包裹着她内心的封闭和孤独。电影接近尾声时,最终出狱的安娜身着短装和白裙,这预示着她将敞开自我,勇敢地走出过去的阴霾,因为勋带来的温暖

和希望,令她有勇气去刷新人生。

二、重复——由意象串联情缘

约瑟夫·弗兰克在论述现代小说的空间形式时认为,重复的意象能使文本取得连续的参照和前后参照,从而形成一个整体。^[1]这一观点对电影叙事同样适用。《晚秋》中一些重要意象重复出现,使故事产生连贯性,有效地推动情节并深化主题。

巴士、巴士站、纸币、手表等意象在影片中反复出现,与男女主人公三天里的三次相遇紧密关联,成为情节发展的一条明线,维系着安娜与勋的浪漫情缘。

安娜与勋初次相遇在开往西雅图的长途巴士上。被人追赶的勋在匆忙中登上巴士,因现金不够而向安娜借得30元车费。勋对冷漠中透出倔强的安娜产生好奇,坚持以手表作为抵押,并强行为她戴上,声称还钱时再收回手表。而在安娜看来,红尘俗世中一切喜怒哀乐都与己无关,面对勋的搭讪,她一句“you don't need to pay me back”冷冷地拒之于千里之外,又决绝地将勋的名片随手扔进垃圾桶,此时勋在安娜眼中无异于一个擦肩而过的路人。

巴士站的重逢使两人的命运再次交结。安娜无视勋递来的纸币,却试图通过肉体的欢娱来抗争丧失自由的命运,但陌生的激情无法抚慰她伤痛的心灵。安娜的冷傲孤凄使勋产生莫名的触动和怜惜,他好心相伴,耐心倾听,两个孤独的灵魂慢慢靠近,情愫渐生。勋在不得不离开时拒绝了安娜递来的纸币,并再次将手表戴在她的腕上,暗示30分钟后旅馆再见,可当勋匆匆赶到时安娜已经离开,留下了手表。刚刚萌芽的爱情有如行将断线的风筝,牵动着观众起起落落的心。

凭着一份牵挂,勋找回了安娜。两人又来到巴士站,分别的时刻来临,安娜必须搭乘返回监狱的巴士。勋微笑着冲车里挥手告别,掏出一张纸币示意这份情缘将永存于心,而安娜坚决不看窗外,不许自己对爱情有奢望。影片满足了观众的期待,勋再次出现在巴士上,像陌生人一样与安娜搭讪,此刻安娜心中的冰山终于融化,两人开始愉快地交谈,就像人生从未有过坎坷和悲伤。可惜途中小憩的安娜从梦中醒来不见了勋的踪影,只有留在腕上的手表成为永远的纪念。

假如说上述意象的重复勾勒出了安娜与勋的情感轨迹,那么对“笑”这个意象的强调和重复则为这段“偶遇之恋”添上画龙点睛的一笔。踱步在西雅图夜晚的街头,安

娜问勋为何当时选择向自己借钱，勋回答“Because you were smiling”，但安娜矢口否认自己笑了。其实安娜究竟有没有笑并不重要，重要的是在勋眼中她是含笑的，“笑”串联起两人的缘分。葬礼过后，安娜的初恋男友王晶与人谈笑风生令她心生不快，席间他道貌岸然、自私虚伪的嘴脸更激起勋的愤慨。勋对王晶的警告——“Don't smile. I don't like your smile. From now on, you smile, you die”——虽粗鲁蛮横却大快人心，流露出他保护安娜的冲动。影片结尾，安娜在当初约定的 Keystone Café 静静等待勋的到来，可惜勋一直没有出现，她只能对着空气说出那句或许已在心里练习了千百遍的话“Hey, It's been a long time.”虽然勋的诺言未能实现，可安娜脸上仍然绽放出柔情的微笑，感谢他曾走过身旁。

除推动情节，意象的重复还有助于深化主题。《晚秋》中另一个反复出现的意象是镜子。作为一种意蕴丰富的电影语言，镜子“是人生悲剧的冷漠而严峻的目击者”^[2]⁴⁶。观众不难发现，勋对形象十分在意，他多次对着玻璃窗或镜子摆弄那略带朋克风格的头发，帅气的表象不仅暗示了他不同寻常的职业和轻浮不羁的生活方式，还在更深层面上影射出现代社会权力关系对身体的操控。在陌生而残酷的生存环境中，勋当初来美国开餐馆的理想早已灰飞烟灭，镜中展示的正是这位韩国青年被驯服的身体。同样令人难忘的是安娜的“对镜贴花黄”。当安娜身着长裙在服饰店的试衣镜前旋转一圈时，我们看到了她过去的优雅，也看到了她心底对美好生活的依稀向往，但监狱方面的突然来电使她意识到自己仍然是囚犯编号 2537，美丽不属于一个随时可能被通缉追捕的人，于是刚买的衣裙被丢弃在公厕，镜子映照出她复归暗淡的身影。

无论是勋的“搔首弄姿”还是安娜的“拒绝美丽”，都是权力机制在人身体上刻下的规训与惩罚的烙印，借用福柯的话，“权力关系直接控制它（身体），干预它，给它打上标记，训练它，折磨它，强迫它完成某些任务、表现某些仪式和发出某些信号”^[3]。镜子这个微妙意象的一再重复联结着安娜与勋相似的悲剧命运，折射出影片对卑微的个体生命的人道主义审视。

三、隐喻——叩问言外之音、画中深意

隐喻是将表面毫无关联的事物联系在一起，进行隐藏的比较。《晚秋》中隐喻手法比比皆是，在渲染情绪、营造氛围方面效果突出。

隐喻存在于影片的对话中。例如，勋与王晶在就餐时发生肢体冲突，勋的解释是王晶用了他的叉子且不道歉。面对这个荒谬的理由，安娜出人意料地质问王晶“Why do you use his fork? It's his fork, not yours... Why!”这是典型的文学性对话，话说一半，默默无言都包含在隐喻中。“用别人的叉子”一说实为斥责王晶起初背叛爱情而后又破坏婚姻的不负责任的行为。听到王晶七年来的第一次道歉，坚强的安娜终于情绪失控，歇斯底里地痛哭起来，心中的委屈苦楚在隐喻性的言语中得到宣泄。

安娜与勋坐在碰碰车上观看室外一对貌似情侣的男女并为其“配音”的桥段颇为有趣，而紧随其后亦真亦幻的画面则极具隐喻性。“情侣”在各自离去后忽又出现在一条传送带上，一前一后朝同一个方向不停地走着，有好几次

男人几乎赶上了女人，但似乎受某种无形力量的掌控，两人永远无法并行，这个场景隐喻安娜与勋最终分离的命运，营造出一种伤感的氛围。“情侣”翩翩起舞，当徘徊缠绵的舞者曲终慢慢飞离视线时，银幕上突然出现安娜发足狂奔的画面——奔向初恋时约会的地点。此处，影片通过蒙太奇手法，将舞者的飘飞和安娜的狂奔两幅画面并列呈现，这种并列使观众产生心理冲击，从而达到隐喻的效果。^[2]⁷⁰安娜的奔跑像是要追回如泡沫般消逝的纯真初恋，又仿佛是为了逃离过去的阴影，此中深意耐人寻味。

最后，影片的背景画面充满隐喻性。

故事主要发生在多雨常阴的西雅图。异国他乡的阴雨绵绵营造了一种萧瑟的氛围，凸显了人物的边缘化和孤独感。雨的隐喻功能在旅馆的一场戏中表现得尤为显著。在安娜突然拒绝激情后，勋拉开窗帘看到外面正下着大雨，此时雨水不但渲染出主人公滞郁低落的心情，还有更深一层的含义，雨水的冲刷意味着心灵的净化，望着窗外晶莹剔透的雨滴，习惯了声色犬马的勋或许开始反思自己乱糟糟的人生。

和雨水相对应的隐喻性背景是阳光。经过旅馆的尴尬后，本性善良的勋装作熟悉西雅图的样子，提出陪伴安娜游玩一日，以使她走出封闭的自我。一时雨过天晴，阴冷潮湿的西雅图也变得明媚鲜活起来。银幕上出现了安娜的面部特写，她闭上眼睛沉浸在窗外照进来的一缕阳光中，这一幕喻指陌生的勋像阳光般为安娜带来了温暖和希望，但另一方面，因西雅图的阳光太过短暂，它又隐喻安娜与勋逃不过命运的作弄，美好的爱情转瞬即逝。

大雾中安娜与勋在河边深情拥吻的画面唯美动人，但大雾带给人虚幻缥缈的感觉，隐喻此刻的甜蜜只是好梦一场，这段情终将随河水流逝。两年后出狱的安娜重回故地，人无觅处，只有河中残留的水纹依旧，丢失的爱，恐怕只愿来生。正如影片标题“晚秋”本身的寓意：美丽的真爱来得太迟，只好在萧瑟清寒的深秋独饮那份怅然和无奈。

四、结语

凄美的爱情悲剧让人无限唏嘘，然而三天可以浓缩一生，刹那即是永恒！我们不妨记住影片中那位西雅图游览车司机的话，人生美好的时光只是一瞬间，何不敞开心扉，尽情享受雨雾来临前的阳光？对比、重复、隐喻等文学表现手法赋予《晚秋》强烈的艺术感染力，诱使观众在光影的谐韵中纵情想象、感知和体验生命的颤动。

【参考文献】

- [1] [美] 约瑟夫·弗兰克, 等. 现代小说中的空间形式 [M]. 秦林芳, 编译. 北京: 北京大学出版社, 1991: 4.
- [2] [法] 马赛尔·马尔丹. 电影语言 [M]. 何振淦, 译. 北京: 中国电影出版社, 1980.
- [3] [法] 米歇尔·福柯. 规训与惩罚 [M]. 刘北成, 等译. 北京: 三联书店, 1999: 27.

【作者简介】廖白玲(1977—), 女, 江西上饶人, 厦门大学外国语学院英语语言文学 2010 级在读博士研究生。主要研究方向: 英美文学。