

探析《金陵十三钗》的意识形态批评

吴元玉

(湖南大学, 湖南省、长沙市, 410082)

摘要: 张艺谋导演的电影《金陵十三钗》, 以“救赎”和“被救赎”的主题展开。影片中叙事结构的不同, 决定了其相应的意识形态也有所不同。沉重的民族灾难背景, 使得这部女性主义文学作品随着导演预设的方向而转变, 将内容推向挥洒出男性影像的“女性”爱国主义。本文将通过对这部影片进行深入分析, 选择以意识形态批评为主, 来探讨影片的艺术价值。

关键词: 《金陵十三钗》 意识形态隐喻 解构 影像叙事策略

中图分类号: J9 **文献标识码:** A

2011年, 张艺谋执导了《金陵十三钗》这部战争题材电影, 其改编自严歌苓的同名小说。影片以血腥的南京大屠杀为背景而展开, 展现了1937年被日军侵占的中国南京, 讲述了在日军大肆烧杀抢掠过后的残垣和危险中急求生存的人们。在一个教堂里, 这些因战乱而逃命到一起的人们, 互不相识却又不得不相互依靠。他们之间发生的感人肺腑而又令人悲恸的故事, 是整个电影的主线条。

关于影片, 其拥有两个重要的视点: 一个是旁白的女学生、一个是好莱坞明星克里斯蒂安·贝尔扮演的伪装神父——约翰。以女学生的视点为主线, 观看着周遭的事态与人物情况, 客观叙述着整个影片的发展。而约翰, 他的视点与书娟是不一样的。他拥有的是国际人道主义情怀。通过他这个西方人的视角, 更为客观地向所有人展现这场屠杀的悲感与残忍。

一、电影意识形态批评的起源及概述

意识形态, 在雷蒙德·威廉姆斯《重要概念》(1985)一书中, 其拥有三个意义: 一个代表特定阶级和集团的信念体系; 一个虚幻的信念体系——错误的观念和意识——它和真正的或科学的知识相对; 意义和观念的一般过程。根据西方马克思主义的观点, 意识形态是具有独特逻辑和规律的再现体系, 是形象、神话、观念或概念的体系, 它存在于特定的社会历史中, 并作为历史而起作用。¹

在后现代主义或后结构主义(post-structuralism)的理论背景之下, 电影领域的意识形态批评(ideological critique)与1970年《电影手册》编辑部发表的运用意识形态电影理论分析影片的经典批评文章《约翰·福特的〈青年林肯〉》是密不可分的。电影意识形态批评兴起于20世纪60年代的后结构主义时期, 在其发展两年之后, 便开始引入中国。电影意识形态批评作为一种解构性批评, 电影文化批评视野中非常重要的一环。

电影, 并不是纯粹的艺术, 它应是一种意识形态。而意识形态, 跟想象有着很大的关系。当我们在试图运用意识形态理论论点切入到影片文本的时候, 我们不光要关注它说了些什么, 是如何说的, 而同时要关注其未曾说出的, 但又已然说出的, 而且是必须要说出来的。关于意识形态批评与影视, 其中一种切入的可能性在于关注任何一个影片文本和生产这部电影、观看这部影片的年代所出的社会、政治、文化、历史等之间的关系。《金陵十三钗》是一部以南京大屠杀为题材的电影, 其间所饱含的民族记忆与历史想象是导演欲呈现给观者的。影片的不同面貌与气质, 无处不在, 其可通过电影理论中的意识形态批评方法来解析。

二、解读《金陵十三钗》的意识形态批评

(一) “救赎”与“被救赎”的主题下, 意识形态批评的体现

1. 运用雷马斯动素模型的六种动素来分析影片中的意识形态批评

¹ 陈犀禾、吴小丽. 影视批评: 理论与实践 [M]. 上海大学出版社, 2003. 06

格雷马斯的动素模型主要含有6种，即发出者、接受者，主体、客体，助手、敌手。把这6种动素带入电影种，便可从这六方面来分别进行解析：①发出者：关于影片中的发出者身份，可以首选约翰。因为他在最初的时候并非神父，而是一个为了钱而努力的“入殓师”。首先，他给予了“十三钗”返璞归真、简单纯净如学生的美，其是一种来源于灵魂的净化和回归。其次，他给予了纯洁天真的女学生们真实的庇佑，保护了她们的生命。这不似妓女们的精神层面，而是活生生实实在在的。另外，也可以选择以玉墨为代表的秦淮河的妓女们，她们在最后的赴宴选择，是对祖国未来的希望——女学生们的庇佑和保护，这是用行动在捍卫着祖国的领土和人民，尽管早已知晓此事的危险性，她们仍义无反顾，尤值得尊敬。②接受者。首先，作为发出者的约翰，同样也是接受者。曾经作为“入殓师”的他，贪财好色、懦弱无能，毫无正义感和羞耻感可言。然而经过对“妓女”，对女学生们的“救赎”，最后竟使得他成功蜕变，蜕变成那个被神圣光辉照耀的“神父”，那么此时的他，便是“被救赎”者。其次，玉墨的秦淮河姐妹们，由于职业原因，上半辈子的她们莺莺燕燕，遭人唾弃，万人嫌恶。然而真正觉醒的她们，也是拥有赤诚的爱国之心。最后她们对女学生的“救赎”，其实也是对自己“心灵的救赎”。这样的救赎是质的提升，是灵魂高度得到提升的表现。③主体。同样的，回到玉墨为代表的秦淮河女人们的身上。这个战争的时代，是她们发生转变的契机。她们不仅是整个影片的主体，也是客体，她们是综合的存在。“救赎”与“被救赎”，一切都是相对而言的，以玉墨们为主体，那么她们则是被约翰“神父”以及女学生们来自灵魂层面的拯救。最后，她们选择替代女学生赴宴，踏上那无边的不归路，和约翰一起完成了对女学生真切而实在的生命层面上的救赎，与此同时，这种对“美好事物”舍身保护的行为本身也是一种对自身灵魂的救赎。④客体。世道的残忍摧残，致使玉墨和她的好姐妹们催生了来自自己内心的不甘与正义感，她们不想再被世人当作无知低俗的“商女”，她们也有她们的情怀与尊严，终究选择赴宴，是内心自我救赎的最真实的写照。⑤助手。片中最直接的正义存在便是抗日军人李教官与陈乔治，而关于戴着汉奸头衔实则爱女深切的慈父孟先生，也是剧情良性发展的助手所在，正因为有了他们的齐心协力和无所畏惧，最终才能在危难之际将女学生们救出水火。⑥敌手。以南京大屠杀为背景的整部影片中，最大的敌手毫无疑问便是日本侵略者。他们残忍的杀害无辜的人们，任意摧残国人的劳动成果，见人杀人见鬼杀鬼，可谓残酷至极。

这6个动素之间，其实质是相互关联、相关对立又共存的。其相对应的人物关系亦如此，敌友、善恶等，只有找准基点，把握本心，方能始终。

2. 自我解构的意识形态及语境分析

这里的意识形态并不是导演所表现出来的意识形态，而是通过分析讲述者的语境，从而挖掘创作者的潜意识话语。每个人的人生观、价值观以及道德观都是在后天不断重塑的，只有不断的发展进步，才能把握正确的观念。从宏观来看，中国传统的人生观、价值观以及道德观的不断发展、不断解构，跟西方先进文化的流入关系重大。

解构，可以翻译为结构分解，它是后结构主义所提出的一种批评方法。这个词的原意是指解体、分解、消除、拆解、揭示、问题化等等。另外，解构也有分析的意思。随着各国文化、经济、政治的交往日益密切，彼此的价值观、人生观、世界观以及道德观都在相互影响着，而同时，彼此的文化信念正在逐步解构，于中国而言，传统的文化信念尤盛。在茫然失措中，人们便开始怀疑一切，怀疑曾经自己始终不渝坚持着的信念，怀疑曾经遵守着的秩序，在怀疑和否定之后，又很难确立一种新的模式。

面对此意识形态的现状，文化工作者们都在试图探索一种新的救赎方法。电影亦如此。整部影片虽以残酷而血腥的战争为背景，但人们并没有陷入屠杀和仇恨的漩涡一发不可收拾。相反地，张艺谋导演恰到好处的利用了这样一个严肃的战争背景，最大限度的去探索关于“人性”的问题。《金陵十三钗》中的“人性”俯冲，是在情节与高潮亮点相映衬而彰显出来的。与此同时，特写的镜头，近景的描绘，更是使得画面真实而生动，其在表达了超高艺术感染

力的同时，将观众的心抓紧，让人们紧随镜头去剖析“人性”。一千个读者又一千个哈姆雷特，而一千个观众，被同一个感染力极强的镜头影响也是无可厚非的。

（二）影像叙事策略，意识形态的隐喻简析

1. 叙事中隐含的价值观念和意识形态分析

《金陵十三钗》在叙事上随着时间、空间线条而走的，在这残酷的大背景下人人自危，难逃厄运。随着大部分人和军队的转移，遗留下来的人们显得势单力薄：手无缚鸡之力的女学生、妖娆柔弱的秦淮河妓女、“入殓师教父”以及受伤的军人。这些在暗示着这场战争的英雄主体，在逐渐转移。当战战兢兢又纯净无辜的女学生被日本人盯上的时候，玉墨作为一个成熟女性的形象开始得以正义的塑造。她拥有的除了年龄和资历比女学生多一些，其实她和她的姐妹们归根结底也都只是个没有力量的女人。但是最终，她还是原意带着姐妹们挺身而出，改写“商女”的史诗。影片中，无论是妓女本身，还是女学生们，只要是去参加宴会的女生，最后都难免遭受身体侵害亦或是生命危险。再生命面前，人人平等，而导演于此，将妓女取代了女学生，有着什么样的逻辑和观念在里面呢？妓女，只是生活所迫不得不轮流至此，其生命的平等性便不该就此被轻视。那么这里，所隐含的影视形态，又是什么样的呢？

显然，这些情况的出现，对应着一种观念：妓女本身并不干净、纯洁，其肮脏、卑贱，而女学生却恰好相反。她们的纯洁、年轻、有知识与高贵等，无一不彰显着祖国的未来。所以最后，还是将妓女这个群体推向了风口浪尖。对于妓女的这种形象的塑造，表现了人们对于妓女这个行业的控诉、不解与歧视。她们也是生命的个体，除了生活所迫而从事了这份职业外，她们有何错？再者，至少，她们始终是通过自己的努力而养活自己，并没有烧杀抢掠。社会需要道德的制约是对的，所以最后她们觉醒了内心，变成了真正的女中豪杰不是吗。跟随着导演的意愿，她们最终消除了不正确的政治态度，逐渐从一开始的对英雄、烈女之类头衔的排斥，到最后的完全成为导演思想的木偶。

在中国导演的眼里，民族立场坚定、政治立场正确的人才是爱国主义、民族主义与英雄主义的符号。可是另一种程度上说，这样单一的观念势必会使得人们的生命扭曲、精神变得残疾，这显然表现了战争带给人们的精神创伤之巨。这些沉痛的反思其实已远远超出了将民族苦难情色化与煽情化的《金陵十三钗》。于这部片子，其中遗憾的一点则是以歧视弱者的精英主义价值观、自欺欺人的英雄主义与偏执的民族主义为市场的诉求。其次，便是张艺谋导演及其编剧们的思想价值观念仍然停留在前现代社会，这便难以征服世界中。而其电影的情节矫揉造作、思想浅薄苍白的诟病，没有祛除，便使得电影的瑕疵越发增大。

2. 运用叙事策略和影像符码对意识形态的隐喻进行分析

首先，从国家的主流语言表达方面。“中国人形象”的塑造，是电影《金陵十三钗》对国家主流语言的集中表达的体现。从影片中，“中国人形象”可以概括为以下几类：①以李教官为代表的中国抗日军人的形象。由片中所展示的剧情可知，由于寡不敌众，武器装备落后等原因，致使他们损伤惨重，然而却丝毫不退缩。影片采用了近景、特写以及慢镜头等拍摄方式对他们的浴血抵抗、骁勇善战以及壮烈牺牲作了极为细致的描绘。通过这一影像叙事策略，中国抗日军人的正义勇敢的形象得以塑造。②汉奸的形象代表孟先生（书娟的父亲）。通常所说的汉奸，便是指卖国求荣、自私自利的叛国贼，六亲不认，冷血无情。然而张艺谋导演下《金陵十三钗》中的这个汉奸形象，却被塑造成了一个战乱年代情势所逼的普通人形象。他为了救女儿，甘愿留下来违心的顶上了汉奸的头衔。尽管其为汉奸，但并没有做多少坏事，相反的，一直在尽力帮助教会里面的所有人。为了救出女儿，他甘愿牺牲，这是一份伟大的父爱，是闪耀人性之光的普通人。③关于“中国人形象”，还有以书娟为代表的女学生、以玉墨为代表的秦淮河妓女等。无论是妓女本身，还是女学生，在遇到欺辱迫害时，都在拼死抵抗。借助影片的这一影像叙事策略，其寓意昭然若揭：即便是手无缚鸡之力的柔弱女子，也负有反抗精神，宁愿赴死，也绝不妥协，坚决反抗任何欺凌。

其次，西方救赎神话的建构及其有效符码的分析。主人公之一的米勒约翰这一形象的塑

造，是电影《金陵十三钗》对西方救赎神话的建构的具体体现。导演塑造他的巧妙之处在于：他一开始并未直接把约翰设定为一个正义而勇敢的英雄形象，而是精心设计了从起初的普通与懦弱，转变成后面人人敬仰的英雄。其英雄形象随着情节的发展而发展，逐渐获得观众认可，从而具有更高的可信度和说服力。约翰在“上帝之子”的凝视之下，逐渐实现了其人性的救赎与精神的蜕变；他用他强大的精神感召力实现着西方救赎神话的建构。影片中的庇护所——教堂、安人心神却又悲怆的圣乐、以及神话元素的本体“神父”，都是“救赎”中的有效符码。那么，这一救赎神话的背后，如何建构中西方的关系呢？显然，影片中玉墨和约翰的跨过之恋，正诠释了导演想象的中国与西方国家之间关系的意识形态隐喻。

三、总结

总而言之，电影《金陵十三钗》作为一部大制作、大投资的跨境合拍商业大片，其通过丰富的自我解构的意识形态、叙事中隐含的意识形态以及影像叙事策略等，有效的实现了中西方文化的对接，以及中国自我救赎的觉醒。在观众的意识层面下，有效地缝合起救赎与被救赎、文明与野蛮等地意识形态地批评分析。

参考文献

- [1] 陈犀禾、吴小丽.影视批评：理论与实践 [M].上海大学出版社，2003.06
- [2] 罗丽娅、曹直.试析电影《金陵十三钗》的意识形态隐喻 [J].四川戏剧，2013.02
- [3] 方照辉.《金陵十三钗》意识形态性分析 [J].电影评介.2012.09
- [4] 张延国.电影《金陵十三钗》妓女形象塑造的意识形态分析 [J].电影文学，2012.18
- [5] 豆瓣电影 <https://movie.douban.com/subject/3649049/>
- [6] 意识形态电影批评

<http://baike.baidu.com/link?url=y2UCGcSPLmijZt1LFmugjFd7U9dBFKd1dMnDxvVCAak5zfqWuz-bZCcEjoO3o32PPWi3Jzj9k0UHVvH3cfhDPq>

An Analysis of the Ideology Criticism of "The Thirteen Girls in Jinling"

Wu Yuanyu

(Hunan University, Changsha / Hu Nan Province, 410082)

Abstract: The film of "The Thirteen Girls in Jinling" which directed by Director Zhang Yimou, is based on the themes of "Salvation" and "Redemption". The different narrative structure in the film determines the corresponding ideology is also different. The heavy background of national disaster makes this feminist literary work change with the direction of the director, and pushes the content to the "female" patriotism that emanate male images. This article will discuss the film's artistic value through in-depth analysis of this film, choosing to focus on ideological criticism.

Keywords: The Thirteen Girls in Jinling Ideological metaphor Deconstruction Image Narrative Strategy

作者简介（可选）：

吴元玉（1991年），女，现就读于湖南大学新闻传播与影视艺术学院，新闻学硕士，在校期间相关项目研究经历如下：

2017.10-2017.11，参与策划“2017第三届中国凤凰民俗摄影双年展”，主要负责策展第三届中国凤凰民俗双年展之“走进湘西古村落”；

2017.06-2017.08，参与编纂《湘西》大型画册，主要负责文字资料的整合、图片的扫描与拍摄、文字校对等工作，《湘西》已于2017年8月第一次印刷出版；

2017.01-2017.05，参与举办“大美莫言-中国古代书画经典特展”，主要负责展览前期的准备工作以及展览期间的拍摄工作。展览位于湖南省长沙市三馆一厅省博物馆内，展期为4个月，创造了40多万人次的观展记录；

2016.10-2016.12，参与举办“中国古代扇面展”，主要负责前期作品准备、展览场地布置、展览期间重要领导的接待与拍摄、撤展等事宜。