《黄金时代》电影的叙事研究

陈虹桥

(湖南大学，湖南省、长沙市，410082)

摘要：《黄金时代》是一部实验性的小众电影。它并不试图讲述一个逻辑严密、跌宕起伏的故事，相反，它的叙事呈现出碎片化倾向，这体现出创作者对历史真实的独特认识。影片中人物直接面对镜头说话的做法，在起到间离效果的同时，也将观众置于必须和人物对话的境地，从而将观众带入影片之中。文章从影片多种叙事手法入手，分析《黄金时代》在创作创新方面的得失。

关键词：黄金时代、碎片化、间离法、叙事

中图分类号： J901　　文献标识码：J

电影《黄金时代》是由许鞍华导演、李樯编剧的一部纪实性影片。该片在第 34 届香港金像奖中荣获最佳导演、最佳电影等诸多大奖。电影中，许鞍华和李樯将萧红短暂而又跌宕的一生用崭新的叙述方式展现，客观化的主人公自我言说的剧作方式，构建了萧红身为女性知识分子在大时代裹挟之下的追求与挣扎。李樯接受采访时曾表示：“以往的人物传记片都是力图表现一个确定的形象，我却背道而驰，所以虚无、模糊成了这部电影的特色，这也是我想真正讲述的一个重要内容。”

一、碎片化的叙事手法

《黄金时代》试图展现作家萧红的一生以及她背后的那个时代。许鞍华导演本着尽量还原历史的原则，将电影整体风格偏纪录片式。该片在叙事空间连同叙事手法上，均用不连续的，碎片化的方式串联整个剧情，大量的模仿纪录片采访的亲友诉说，是推动剧情发展的关键所在。就被采访的人物而言，他们既是影片中的“扮演者”，又是“亲历者”和“回忆者”，片中还大量提及萧红写过的信件和作品，试图用真实的史料客观的讲述电影，将纪录片式的电影达到以假乱真的效果。然而，太过追求真实的结果，便造成了叙事情节上的不连贯，使影片呈现出“碎片化”的特点

“碎片化”这一概念，常见于上世纪 80 年代的“后现代主义”的有关研究中，原指完整的东西被拆分成诸多零块。《黄金时代》以萧红为主线，非线性地牵出与萧军相遇后，认识的一系列 30 年代文学团体中的重要人物，如鲁迅、许广平、丁玲、胡风、梅志等。许鞍华利用萧红，尽可能的多的重现当时的文坛风貌，目的也在于，还原历史，使电影更加的真实丰满。

影片开始，由汤唯饰演的萧红，在黑白背景下面对着镜头，说了一段自我介绍式的旁白：“我叫萧红，原名张乃莹，1911 年 6 月 1 日农历端午节出生于黑龙江呼兰县的一个地主家庭，1942 年 1 月 22 日中午 11 时病逝于香港红十字会设于圣士提反女校的临时医院，享年 31 岁。”伴随着萧红的画外音，镜头一转，变成明亮的场景，一个小女孩正在树上捅鸟窝，随着鸟窝落地，小女孩不经意间看向镜头，场景又变换到一间狭小的房间，萧红和萧军面对面的在交谈，聊着他们的母亲。随后镜头再转，回到萧红小时候，几秒钟后，又变成萧红的弟弟，张秀珂的采访。毫无逻辑的剪辑，让观众一头雾水。不管是从时间还是事件上来说，此片绝大多数情况下，都是这样像碎片一样拼凑起来的，再由不同的片段，一直拼成一部长达三小时的影片。许鞍华将这些碎片式的人物独白、对白往往都安排在室内拍摄，再配上晃动的镜头和昏黄的灯光，表现出一种强烈的时代压抑感。即使是偶尔的外景中，许鞍华也刻意采用近中景镜头来保持这种压抑感。或许在许鞍华眼中，那个时代，本身就应该是这种状态，

而那个时代下的萧红，也本应该是这种心境。

许鞍华力图使用这些碎片化的片段，营造一种客观公允的，纪录片式的电影，她并没有刻意追求影片的完整性，她想表达的，仅仅是那个年代，或是那个年代的萧红。

二、 间离效果的使用

“间离效果”最初是由布莱希特提出的，主要是指只让观众看戏，但并不让观众融入剧情。王晓桦曾在其文章《对布莱希特戏剧理论的重新评价》中归纳：间离作为一种方法主要有两个层次的含义：一是演员将角色表现视为陌生的；二是观众以一种疏离和陌生的态度来看待演员的表演或剧中的人。 电影《黄金时代》中，许鞍华将碎片化的叙事重组，且借鉴戏剧叙事中的间离手法，目的在于让观众在观看影片时，可以更加客观地了解电影，了解萧红，了解那个时代。

从影片开始，就由萧红面对镜头，自我介绍般的将自己的一生交代。且这种直面观众的旁白比比皆是，几乎影片中出现的每一个结识萧红的友人都会面对观众聊上两句，仿佛他们并没有在拍电影，而是在接受采访，仅是为了向观众讲述一个普通朋友的故事。导演采取这种直面观众的旁白式表演，目的在于让观众跳出固有的观影习惯，对故事之外的萧红，可以有自己的思考和理解。因为在希特勒看来，间离的过程，就是人为地与熟知的东西疏远的过程。这些人或事突然变得非同一般，自然就会引人深思，并获得全新认识。

然而，这种全新的叙事方式还不容易被大部分的中国观众所接受，且长达三个小时的电影一直是这种碎片化，间离感的叙事方式，很难抓住观众的注意力，也就造成了高口碑电影，低票房收入的情况。

三、多视角的细节描写

多视点对叙事的切割相伴随的是细节的过剩。丰富的细节，诚然是喜欢捕捉人间烟火的许鞍华的拿手好戏，也吻合萧红本人的创作对细微体验的敏感。二萧在逃离东北之际卖掉的家什中那个掉落的脸盆，或战乱的废墟上嬉闹的孩童，这样的细节不乏动人之处。然而，当这些细节亦步亦趋地跟在作家作品和回忆录的后面，无法填充的则是叙事性的空白。仅靠细节能否撑得起历史或表达对于时代的感受是十分可疑的。那个跌落的搪瓷盆及其之前的讯问、被捕与逃亡，或许是电影中最富于时代感的段落之一。但这些动作性的事件总是被讲述、对话或仓促的掠影所取代，作为个人感受的细节则被放大，似乎显示出导演无法用镜头语言完成叙事的无力感。对于细节的迷恋，只能更加凸显叙事镜头的失败。

叙事结构的碎片化与叙事镜头的匮乏带来的必然是某种“整体性”图景的缺失。从片名的选择到形式的实验性，本都显现出创作者把握历史时代的野心。正如编剧李樯所说，“说它是写萧红，但它又不是，它写了一个时代和一群人。萧红只是一个穿针引线的人”。历史人物的还原、多视点的设置、生活细节的钩沉，也可视为影片为营造某种“时代感”或者“历史感”所做的努力。但在史料的铺排之外，真正需要建构与提供的是对于历史的理解。

“史识”的匮乏，使得史料的堆砌带来的并非开放性的意义空间，而是对意义的放逐。而叙事性的缺失无疑是要为历史感的缺失负责的。《黄金时代》有纪录片的结构，却缺乏一个控制大局的叙事者——人物望向的是一个“无主”的镜头。需要指出的是，纪录片所追求的“真实”不仅是风格意义上的，它所遵循的前提是一种“我们能够通过摄影机记录真实”的历史观。但《黄金时代》借用了纪录片的外壳，却反过来拆解了这一前提，因而它营造的只是一种“伪纪录片”风格。但实际上这样的结构未必不能负担起更复杂的表意。多视点的讲述或许也更易于表现萧红作为“这一个”在她所处群体之中的特殊性与边缘感。可惜的是，电影只停留在史料的表层去复原一个复杂的社交网络，而没有下功夫去探究促使这群人“聚合”与“分化”背后更大的动因。因而群像的失焦不止是令作为主人公的萧红失焦，而是整体性的失焦，既是登场的人物再多，也无法提供一种整体性的历史图景。

关于《黄金时代》，许鞍华在接受采访时说：“我没有单一地从女性角度来看这个问题。

任何人如果因为各种各样的不幸，一直挣扎到最后，其实都差不多。我没有特意光讲女人。一般人都会感觉萧红很惨，我尽量不歪曲事实，根据所知的史料展现她是怎样面对这些悲惨，其实她还是蛮正常的接受或者面对，而不是很自恋或老是哭哭啼啼的。《黄金时代》还是把她整个人生都表述得不是那么悲惨，她还是坚持创作，做得非常好，坦然地面对很多很多困难。”萧红作为说不尽的文学话题，自然会有许多后来者的言说与拍摄，新的时代会赋予新的认识，无疑的是，许鞍华纪录片式的展示是独特的，带给观众无限意味的萧红。

参考文献

[1] 《李樯：这真是黄金时代，只是在笼子里》

[2] 王晓华. 对布莱希特戏剧理论的重新评价. [J]. 外国文学评论，1996（4）

[3] 布莱希特. 布莱希特论戏剧. [M]. 中国戏剧出版社，1990（7）

Narrative Studies of "The Golden Era" Movies

Hongqiao Chen

(Hunan University, Changsha/Hunan, 4100)

Abstract: “The Golden Era” is an experimental niche movie. It does not try to tell a story with tight logic and ups and downs. On the contrary, its narrative tends to be fragmented, which reflects the creators' unique understanding of historical reality. The fact that the characters in the film directly face the camera speaks away from the effect and also puts the audience in a position where they must talk with the characters, thus bringing the audience into the film. The article starts with the various narrative techniques of the film and analyzes the successes and failures of Golden Age in creative creation.

Keywords: The Golden Era, Fragmentation, Separation, Narrative