

《一条安达鲁狗》：梦境的荧幕呈现

高明哲

(西北师范大学传媒学院, 甘肃 兰州 730070)

摘要:作为超现实主义代表作,《一条安达鲁狗》无疑是具有探索意义的,它为电影开创了一个新的叙事空间。文章以研究该影片的创作来源入手,从对好莱坞叙事模式的反抗以及对精神分析理论的应用,阐释路易斯·布努埃尔如何将人的梦境搬上荧幕。通过对一系列无逻辑的镜头和特殊符号的分析,研究导演如何将一个充满欲望的精神世界展现给观众。

关键词:一条安达鲁狗;路易斯·布努埃尔;超现实主义

中图分类号:J905

文献标识码:A

文章编号:2096-5079(2021)12-0121-02

一、引言

1928年,在前往巴黎学习电影五年后,西班牙籍导演路易斯·布努埃尔在好友萨瓦尔多·达利的帮助下完成了自己的第一部短片《一条安达鲁狗》(Un chien andalou)。影片的画面内容主要是讲述了一个男人用刀片划开了女主的眼睛,然而在转幕时,她的眼睛却毫发无损。随后两人爆发争吵,此时一群蚂蚁从男主手心的洞里爬出,男主又拉着一个放着两具骡子尸体的钢琴横越房间。影片并没有采用线性叙事手法,而是用一组组镜头毫无逻辑地拼贴,这也正好解释了影片的创作灵感来源——布努埃尔的两个梦,他将梦中的细节进行回顾、拼凑,最终将其呈现在荧幕之上。

《一条安达鲁狗》被后人誉为超现实主义电影的开端。超现实主义首先出现在文学领域,后来在拓展到美术、音乐等其他艺术门类,后期才在电影中有所体现。超现实主义致力于探索人的潜意识心理,开辟了现实以外的另一个叙事空间——人的精神世界,包括回忆、梦境、想象等。而布努埃尔选择了将梦境这一时空维度的异度世界搬上银幕,宣告了电影不再仅仅是对外部客观世界的简单再现,而开始关注人的精神世界,剖析客观事实的真实面目。

二、对经典叙事的反抗

本杰明·布鲁姆在《影响的焦虑》一书中写道,“经典树立了一个不可企及的高度”。例如莎士比亚逝世后的欧洲戏剧作品,要么是模仿莎士比亚,要么反抗莎士比亚。放到20世纪20年代的电影发展史上也是如此。20世纪20年代初期开始,好莱坞正逐渐成为世界电影中心。在电影的生产过程的不断发展中,好莱坞电影形成了一种普遍的叙事模式,这种叙事模式被许多理论家称为“经典叙事模式”,它代表着一种统一的制作准则,使得电影制作呈现出工业化趋势,更多的电影开始以商业利益为导向,而弱化了艺术价值。到20年代后期,经典叙事模式正式确立,好莱坞电影开始批量化生产,占据了各个地区的电影市场,作为电影的发源地,欧洲也受到了好莱坞的巨大冲击。面临这种好莱坞的入侵以及电影的工业化趋势,欧洲电影工作者发起了对好莱坞经典叙事模式的反抗活动,即著名的先锋派电影运动。先锋派的主要特点就是反抗好莱坞的经典叙事

模式,强调电影的视觉性,注重电影的艺术性和美学探索。从内容上看,先锋派又受到超现实主义的影响,将电影的叙事空间由现实转向人的精神世界,即表现人的意识,如梦境、回忆、想象等。1923年布努埃尔前往巴黎学习电影,拜师让·爱普斯坦。而在1924年德吕克逝世之后,让·爱普斯坦逐渐转向先锋派电影制作,此时正师从让·爱普斯坦的布努埃尔深受其影响。而与布努埃尔共同协作完成《一条安达鲁狗》的好友萨尔瓦多·达利更是一名超现实主义画家。在多重影响下,《一条安达鲁狗》正是描写了一个精神困顿的流浪汉的一连串梦境,布努埃尔正式将人类的潜意识搬上荧幕,不仅开辟了新的电影叙事空间,更是完成了激发观众深入思考内心世界的探索。

图1 日后在超现实主义领域有所建树的画家萨尔瓦多·达利(Salvador Dalí)(左一)、导演路易斯·布努埃尔(Luis Buñuel)(左三)和诗人费德里科·加西亚·洛尔卡(Federico García Lorca,1898-1936)(左四)

三、精神分析的出现

1879年,德国心理学家冯特建立了世界上第一个心理学实验室,心理学正式作为一个独立学科从哲学中脱胎出来。此时的心理学又被称为“生理心理学”,即此时的心理学主要是从人的生理活动为出发点进行

作者简介:高明哲,男,汉族,山东济南人。研究方向:新闻传播。

分析,并没有直接涉及人的心理活动及意识层面的分析。直到1899年弗洛伊德完成了巨著《梦的解析》,第一次将人类的精神活动——梦,做了一个科学的理论的阐释。这如同点燃了一把照亮了人类心理生活的深穴火炬,为人类潜意识学说奠定了稳固基础。20世纪初,弗洛伊德精神分析逐渐完善,受此影响,1922年达达主义的内部产生了超现实主义,强调梦幻与现实的统一才是绝对的真实。弗洛伊德精神分析为超现实主义创作提供了新的创作场域及理论支撑,人们开始注意并逐渐认识到精神层面的问题,布努埃尔的《一条安达鲁狗》顺势而生,这是弗洛伊德精神分析的一次荧幕呈现,通过梦境具体地展示出内心的是生活流和它的全部内容,而没有借助故事和其他理性方法。

四、无逻辑的镜头表达

弗洛伊德在《梦的解析》中说,“梦无法表现思想之间的逻辑关系,梦中忽略所有连词,只处理隐念中的内容”。也就是说梦境并不是一个具有完整故事情节的场域,而是一些隐念的简单堆砌,各种想法像浮冰一样四散开来,不直接呈现某种逻辑关系。因此,布努埃尔也遵循了梦的这种基本特点——无逻辑性,在具体电影语言的表现上就是一系列混乱无序的镜头表达。短片长度约十六分钟,呈现的是令观众“不知所云”的内容,它打破了传统的线性叙事结构,不遵循正常的现实生活逻辑,在荧幕上呈现了一场人的精神活动。短片中,男主角拿刀划开女主角的眼睛,但在下一幕中女主的眼眸却又完好无损;在男女主角爆发争吵的时候,男主角突然用绳子拉地上的钢琴,而钢琴上又塞着骡子的尸体;还有像男主拿在手里的书突然变成了手枪等,这种极具跳跃性的镜头组合看似是破坏了电影的叙事功能,也可能会给观众造成理解障碍,但这恰恰就是布努埃尔对梦境的真实呈现。作为一种人体意识活动,梦就是将琐碎的生活片段和不经意的精神活动的随意连接。另外,这种梦境的荒诞性还在片名中体现出来,《一条安达鲁狗》中并没有任何关于狗的描述,电影中“狗”的缺失首先就揭示了影片的不合情理。

五、欲望的符号化

首先,符号被认为是携带意义的感知,即意义必须借助符号这个载体才能表达,不同的符号表达不同的意义。布努埃尔在《一条安达鲁狗》中也运用了这种具象的符号表达,将人的精神世界呈现在可见可感的视觉维度中,比如影片中的断手、蚂蚁、手枪、钢琴、绳子、骡子尸体等等。弗洛伊德认为,梦是欲望的满足,而在人的所有欲望中,性欲又是人的本能中最基本、最核心的内容。因而,在影片中也随处可见布努埃尔的这种欲望表达,不过他并没有赤裸裸地去表现,而是借用了一系列隐晦的意象符号。尤其是在影片中多次出现的手,极具象征意味,手是欲望的触觉延伸,在影片中最直观的表现就是男主角不断地抚摸女主角的身体,通过手的触感来满足自身欲望。

其次,影片中最诡异的一幕便是男主的手上出现一个洞,而洞里有蚂蚁不断地爬出,如果说手是欲望的

触觉延伸,那么手上的窟窿便是深不见底的欲望黑洞,而不断爬出的蚂蚁就是喷涌而出的欲望之火。街道上被众人围观的断手则是欲望的暴露,同时,也是在表达人人皆有欲望,人人皆想表达欲望的意味,最后警察要求女子将断手放在盒子里,作为社会规则秩序的维护者,警察是在控制打击这种明目张胆的欲望呈现。

最后,枪这一符号也是欲望的表达,按照弗洛伊德观点,枪是男性生殖器官的象征,尤其是在影片中男子将枪举起来对准另一个男子时,这是对同类的一种威胁与警告。影片中还有许多诸如此类的符号表达,其最主要的功能就是将人压抑的内心欲望在荧幕上呈现。

图2 《一条安达鲁狗》剧照

六、结语

在布努埃尔的所有影片里,“最有意义和最重要的是第一部影片《一条安达鲁狗》,因为它是序言,是导言,因为布努埃尔其余全部的作品的内容都包括在这部影片里了。所以尽管它只有两本,却是一部高度概括的伟大作品。”作为超现实主义的代表作,《一条安达鲁狗》是一次伟大的尝试,为电影提供了更多可能,尤其是它开创了一个新的电影空间。正如布努埃尔后来在回忆录中写到的那样:“电影的出发点就是拒斥一切有道理的、从心理或文化上进行解释的想法和形象,为非理性敞开大门,只采用给我们留下印象的形象而不追究什么”。《一条安达鲁狗》诞生至现在,其实验性与先锋气息到现在都为人瞻仰膜拜,也渗透进后世优秀影片的创作。

参考文献:

- [1]哈罗德·布鲁姆.影响的焦虑[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1989(06).
- [2]费尔南多·塞萨尔曼,郑黎明.从《一条安达鲁狗》谈起[J].北京电影学院学报,1989(02):135-151.
- [3]路易斯·布努埃尔.我的最后叹息[M].北京:商务印书馆,2018(04).
- [4]孙冬.无因的欲望 隐讳的目的——解析路易斯·布努埃尔电影的超现实主义手法[J].电影评介,2008(02):14+22.