

□刘欣伟

幽深苍翠的原始森林,承载着族群世代相传的生存记忆;喑哑低沉的吟唱回声,诉说着生命与信仰的精神世界;横亘天际的彩虹,指引着希望与尊严的延续。作为一部以真实历史事件为基础创作的民族史诗影片,电影《赛德克·巴莱》并未止步于对历史事件的再现,而是通过独具民族特色、地域特色的声音和色彩的相互补充与延伸,将观众引入一个兼具历史厚重感和精神感知力的空间,也体现了导演魏德圣在历史史诗与电影美学之间的深度思考与平衡。

用声画叩开史诗之门

影片开篇15分钟就展现了声音与色彩相互配合。在一片茂密的原始森林中,以青年莫那为代表的原住民犹如一群精灵穿梭在绿色光晕中追逐争抢猎物,敏捷的脚步声配以密集鼓点的背景音乐,以宏大的视听场景让观众感受到赛德克族人仗义奔放、骁勇善战的魅力。导演并未将这种视听场景就此停歇,而是带着观众进入一场更为宏大激昂的视听狂欢。族人举行男子“出草”仪式,茅草房外是穿着红白相间民族服饰的族人跳舞唱歌的热闹,茅草屋内是老人给莫那描绘图腾时的低沉呢喃,动与静、激昂与庄重来回切换。相互交织的声音与色彩的配合,使得声音本身成为族群记忆的回声,也巧妙呈现出部落的民族特色。

相比较之下,影片相关段落对沉默的巧妙运用,同样体现出声音与画面的精确配合,画面在视觉上压缩空间,声音则在听觉上放大细节。影片中多场激烈打斗场景,画面构图往往趋于紧缩,人物之间的距离不断被拉近,视觉也逐渐聚拢,这时配乐被明显地弱化,让脚步声、呼吸声凸显出来,形成“此时无声胜有声”的效果。此举并没有削弱影片的戏剧性,反而强化了影像的真实触感,让观众注意力更加集中于人物的身体状态与空间环境上。

影片中的声音与画面除了相互配合,还相互补充延伸。影片中的音乐在关键场景中并不刻意追求旋律与节奏的完整性,而是通过低沉、重复和断裂,营造出一种近乎仪式性的听觉体验,随之通过画面色彩的补充,让影片所要表现的战争、信仰与牺牲,不仅表现在视觉层面,还内化为观众情绪的持续震荡。

在影片后半段的对战场景中,声画关系被进一步强化。画面被雾气覆盖,教室、房屋甚至远处的森林等边界变得模糊,兵器挥动与人物的奔跑身影得以掩盖,此时声音承担起补充叙事的功能,低沉的交响乐好似诉说着沉重而凝滞的悲歌,让观众在看不清的状态中,依然能够保持对事件进展产生的紧张感与神秘感。影片中彩虹的多次出现,无论是在莫那感到无助时父亲神灵随着彩虹出现,还是深山里原住民被迫砍树时见到彩虹,都是选择在叙事情绪趋于平缓的段落中,以相对稳定的构图呈现在拨开云雾后的天际,此时交响乐作为背景音乐退居其后,为画面起到铺陈的作用,也为观众留出回味的空间。

《赛德克·巴莱》通过声音与画面之间高度的相互配合与补充,共同建构出影片内敛而厚重的史诗气质。这种视听美学的呈现,让影片避免了直白表达与感官过载,而是通过持续、稳定的感知引导,让观众在声与画的交汇处,逐步进入影片所构建的历史世界,也正是基于这种自觉的视听构建,影片完成了艺术性的历史书写。

(作者为山东师范大学新闻与传媒学院硕士研究生)

电影《赛德克·巴莱》以1930年台湾雾社事件为蓝本,通过声音与画面的精妙配合,生动再现了赛德克族反抗日本殖民统治的悲壮历史。影片以写实的视听语言,展现原始森林中的生存记忆、激烈战斗中的沉默力量以及彩虹下的希望延续,让观众在声画交汇中感受民族抗争的内敛与厚重,领略导演魏德圣对历史与美学的深度思考。

艺苑论剑

□武甜

正在上映的电影《赛德克·巴莱》以1930年台湾雾社事件为原型,通过写实的视听语言,忠实还原了赛德克族奋起反日本殖民统治的悲壮抗争史,彰显出民族抗争中不卑不亢的精神内核。

作为一部史诗级电影,《赛德克·巴莱》的叙事宏大而精致,影片没有局限于个体英雄的塑造,而是以莫那为中心,刻画赛德克族人的群像图谱,从饱经沧桑的部落长老,到稚气未散的少年孩童,每个人物心中都有着捍卫民族尊严的信念。

从影片的镜头语言来看,导演呈现出许多血腥战斗的场面,但并未陷入奇观化的误区,而是以纪实性为核心,通过手持摄影,运用自然光源还原战场的原始张力。影片开头青年莫那猎猪的场景,镜头跟随其行动,在陆地上追捕,与野猪缠斗,涉水时镜头的起伏,呈现出赛德克人狩猎的惊险与这一部落族群的原始血性,让观众仿佛置身于山林猎场,与其共同参与一场成人仪式。

与战斗场景形成反差的,是片中对于自然景观的呈现,导演坚持使用自然光源进行拍摄,摒弃了刻意的布景和打光,将山林场景自然地呈现。赛德克人赤脚走在林间,岩石间的潺潺溪流,朦胧的云雾缭绕,不仅还原了当地的山地原生态景象,也表现出赛德克人与自然共生共存,这片土地就是他们的家园。当日本殖民者闯入这片土地,日军砍伐古树,强制让赛德克人服苦役,使用固定机位的平视镜头,冷静地揭示殖民者口中的所谓“文明”,其实是对原住民生存与精神家园的破坏和掠夺。

影片的声音设计与镜头语言相辅相成,起初对台湾山地的溪流声、鸟鸣声、风声、族群人的喘息声、野猪的逃窜声和嘶吼声都进行了细腻地捕捉,将观众带入一种极具原始生命力的自然场景之中。殖民者闯入后,自然声变成了日本殖民者的工业噪音,这种听觉转换比台词更有力地展现出殖民者对于原始文明的践踏与摧残。赛德克人毫不犹豫地挥刀声、冷热兵器的残酷交响,将战争的残酷与民族抗争的悲壮推向极致,直抵人心。

(作者为山东师范大学新闻与传媒学院硕士研究生)

民族抗争影像的纪实美学

编辑:曲鹏 美编:陈明丽

移风易俗传孝道

有/钱/多/尽/孝 丧/葬/不/铺/张

“讲文明 树新风”公益广告