

纪录电影《海洋》的生态审美特质

谢金华

(湖南广播电视台 办公室,湖南 长沙 410003)

摘要:纪录电影《海洋》是法国导演雅克·贝汉的代表作之一。该片于2010年“世界地球日”上映后,在业界引起了强烈反响,被称为“自始至终闪耀着康德式的非功利和真诚”。《海洋》的审美特质主要表现在“自然之美”与“人文之美”的结合、“生活化”与“艺术化”的共存、“纪实性”与“故事性”的并重三个方面。主张建立人与自然的“亲和”关系,启迪人们走向自然、亲近自然、融入自然,最终达到人与自然的和谐共生。

关键词:纪录电影;审美;生命;和谐;共生

中图分类号:B83

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2014)01-0175-02

纪录电影《海洋》是法国导演雅克·贝汉的代表作之一。该片于2010年“世界地球日”上映后,在业界引起了强烈反响,被称为“自始至终闪耀着康德式的非功利和真诚”。纪录电影是一门综合性艺术。在艺术欣赏中,审美关系建立在审美主体对审美客体观看与鉴赏的基础上。审美客体的原生态性,审美主体的认识、情感、想象力、敏感程度,与审美客体产生的共鸣,决定审美价值的高低。纪录电影《海洋》的审美特质主要表现在“自然之美”与“人文之美”的结合,“生活化”与“艺术化”的共存,“纪实性”与“故事性”的并重三个方面。

1 “自然之美”与“人文之美”结合

“浑然天成”“鬼斧神工”,我们常用这样的词语形容大自然的美,其中表达的是对“原生态”的、“未开化”的文化的由衷喜爱。这种审美趣味几乎从人类诞生之日起就一直存在,它来自于人类心底的对赖以生存的自然之母天然的爱和割舍不断的依恋。电影《海洋》展露出原生态的自然之美触动人心。水母有淡淡的粉色、像向日葵一样的金黄色,展现在大海深蓝色的幕布上;海鳗像彩带一样游走在海水里,仿佛彩练当空飞舞;海牛在海底吭哧吭哧的吃着草,闲庭信步逍遥自在……这种大自然中最原始、最本真的生命律动让人惊叹不已,感动不已。在审美文化传统中,自然美素来是一个极其重要的构成部分。环境美学中的“肯定美学派”曾经提出“自然全美”的学说,认为所有自然物在本质上具有全面的、肯定的审美价值,饱含着生命的美,是自然生灵自身的美,也是和谐的最高象征。

人们陶醉于深海之美的同时,也会陷入深深的思考,这源自于影片不仅原生态的全景再现了真实海洋,更自

始至终贯穿着人文视角,充溢着和谐共美的生态情怀。生命美丽,生存艰难,海星原来有众多触角可以在海底行走,集结了千军万马的螃蟹阵其实是为了集体蜕壳,小海龟一出世就拼命的往海里爬,以躲避海鸟的啄食……生物体不是平面化的简单存在,而是有血有肉的自然邻居。屏幕前,你会看着懒洋洋躺在海滩上打嗝的海狮会心一笑,你会随着大龙虾与红蟹的一对一格斗神经紧张,鲨鱼被活生生割去鱼鳍,垂直地坠入海底,伤口鲜血汩汩外冒的画面甚至会让你留下眼泪。影片摒弃了人类居高临下的傲慢视角,以一种平视的目光,从动物的角度来观察它们所处的世界。人类的到达带来了海洋的污染,渔网、垃圾充斥海底,生存空间的逼仄让动物们的生存愈发艰难,自由自在的时光一去不返……这种无奈与恐慌,坐在影院里的人们感同身受。视角的改变让受众能够换位思考,和海洋生物们形成情感共鸣,达到心与心的交流。

影片中,雅克·贝汉带着小男孩来到博物馆,举目所及,是各种早已灭绝的海洋生物标本。电影的旁白此时响起,振聋发聩。“灭绝、灭绝、还是灭绝,我必须要说的是,灭绝意味着永远的消失。有些物种刚被发现,就灭绝了,它们花了几百万年进化到今天,却在几十年内就消失了。因为人类导致了多少物种灭绝,多少物种濒临灭绝,多少物种处于威胁之中。”人类历来以“宇宙的精华,万物的灵长”自居,以为经过千百万年的进化与物竞天择,成为食物链的顶端,就可以凌驾在整个生态圈之上,随意处置自然万物。在这样妄自尊大的思维惯性下,“征服自然、改造自然”一度成为人类追求的信念。大自然为我们敲响了生态危机的警钟,人类是自然生态圈中的一个环链,要跳出人类中心主义的狭隘视角,把人放回生态环境中的普通一员,由人自身推及身边的自然万物,善待天地

间的一切生灵。马克思早在《1844年经济学——哲学手稿》中,就提出了“人化的自然界”这一理论。“人化的自然界”是指人和自然都不能脱离对方而独立存在,人与社会就是“人化的自然界”,人在这其中进行实践,适应自然、改造自然,创造人自身的真、善、美,也演绎出光辉灿烂的人类文明。我们的审美文化也应该包括“自然的人化”和“人的自然化”两个维度,用审美的眼光关注自然万物,让我们的心灵在物欲泛滥的当下得到最真切的守护,灵魂得到最深层的净化。

2 “生活化”与“艺术化”共存

纪录电影的核心是纪实,它是“生活化”的,但它来源于生活又高于生活,因此它又是“艺术化”的。纪录电影《海洋》,既讲究“生活化”,也讲究“艺术化”,是“生活化”与“艺术化”的共存,这体现在影片的方方面面。在内容选材上,“纪录片要真实地反映社会、反映人生,关注现实,坚持非虚构的美学原则”^[1]。《海洋》直接取材于海洋生态,立足于目前人们最关注的生态危机,将现实中挖掘的题材真实地纪录下来,通过影视媒介,使其艺术化,向人类传播人与自然、人与世界的和谐关系。正如影片台词所说,“在神秘的海洋深处,造物主给生物们各种颜色,各种形状,甚至给他们带上各种面具。”《海洋》用镜头展现了深海中这色彩缤纷、千姿百态的海洋生物。在形式表达上,“艺术化”与“生活化”体现在典型细节和声画表达上。

一方面是典型细节的提炼。“大海里,生命成群而居,它们鏖战、肉搏、繁衍。”鱼群、虾群、蟹群,都有各自的生存法则。每年5~7月,数十亿条沙丁鱼从非洲南部出发,穿过寒冷的大西洋水域,向温暖的印度洋水域前进。密集而庞大的沙丁鱼群像一阵旋风在海底扫过,所到之处,满是血泪。海豚、鲨鱼、海鸟,各路天敌从海、空两端夹击,分食鱼群。绝大部分沙丁鱼丧命迁徙途中,沦为天敌的口中食,而历经千辛万苦到了大西洋,所进行的不过是最普通的繁殖后代工作。壮观的鱼群洄游,惊悚的海空围猎,微小但奋争的沙丁鱼个体,一个个细节让观众直观而生动地了解海洋生物的生存状态,唤起受众对自然生命伟大的敬畏之情。

另一方面是完美声画的表达。“电视纪录片是一种以视觉欣赏为主体的视听综合艺术。”^[2]纪录电影通过画面传递信息,让画面自己“说话”。电影《海洋》中台词与旁白很少,只有寥寥几句起到画龙点睛之意,更多的时候都是让画面安静的呈现,营造出“言有尽而意无穷”的意境。在画面之外,影片借助音乐来促进主题的表达和阐释,起到了很好的抒情表意之效。法国著名配乐大师布鲁诺·古莱为《海洋》配乐,随着影片中画面的切换,音乐的节奏也随之变换,高昂与低缓,急进与放慢,这样全方位的立体视听给受众营造出一种身临其境的真实感和现场感,抒发了作品强烈的感情色彩。另外,电影《海洋》还通过拍摄镜头的选择和运用来营造纪实题材的艺术化表

达,包括延时拍摄的手法、偏振镜的运用、两极镜头的拍摄和运用、特写镜头的运用,长镜头、快切的运用等等,体现“生活化”与“艺术化”的共存。

“生活化”与“艺术化”的共存,很大程度上充溢了现代审美气息,不仅拉近了媒介与受众的心理距离,还实现了专业口味与大众趣味的协调,让受众既能融入影片获得独特的审美感受,又在审美之余有深刻的生态反思。

3 “纪实性”与“故事性”并重

“纪实在文学界、电影界被称之为‘写实’,它是对生活原生态的真实纪录。”^[3]纪录电影处理的是现实素材,它不允许捏造,更不允许以个人的想象来替换现实的存在。纪录电影是对生活原生态的真实纪录,包括纪录真实的画面和真实的声音。《海洋》中的所有素材都建立在真实的基础之上。影片的拍摄耗时5年,在全世界选取了50多个拍摄点,从太平洋到大西洋,从好望角到南北两极,世界各地的海洋生物都收入画面之中。在拍摄过程中,摄制组甚至还发现了两个新的物种。导演团队精益求精,请来科学家研究海洋生物的习性以配合拍摄;为了前所未有的下潜深度和拍摄角度,不惜重金研发新的拍摄器材;为了一场暴风雨的画面,在海上一等就是3年……凡此种种,不一而足,这一切都是为了最大限度、真实地再现海洋的旖旎世界。

然而,纪录电影不仅仅是纪实,也是供人观赏的艺术作品。要引人入胜,让观众欲罢不能,影片在纪实的基础上还必须有一定的故事性编排,通过讲故事来寓教于乐,表达深刻的内涵,并对观众进行美的熏陶。纪录电影《海洋》在这方面的表现也很明显。例如,海豚在海面跳跃前行,不时还来个360°、720°旋转翻滚,像极了海洋世界的体操运动员,大白鲨却在此时出现,张开血盆大口将跃出海面的海豚一口吞掉;大龙虾与螃蟹的短兵相接、贴身肉搏,几个回合下来,螃蟹的一只鳌就被大龙虾掰断,倒在地上爬不起来;小鱼贴着大鲨鱼的牙缝,充当了鲨鱼的牙医,靠为清理鲨鱼口腔中的残渣为生……影片用故事化的情节,生动地表现了“各物种之间,有极其微妙的关系。极其恐怖的猎食者,同时也保护弱势的物种,大鱼小鱼,互为美食,相互依存”。导演通过对拍摄素材的不同组接,编排出带有故事情节的单元,成为纪录电影“纪实性”的结构因素,既表达了创作者对于现实的理解和价值观,也满足了观众的审美需求。

参考文献:

- [1] 陈家平. 编导意识与纪录片的真实性原则[J]. 东南传播, 2005(8): 75-76.
- [2] 冷治夫. 视听艺术是电视纪录片的本体[J]. 视听界, 2002(2): 27.
- [3] 欧阳宏声. 纪录片概论[M]. 成都: 四川大学出版社, 2004.