

《让子弹飞》：独特气质下的叙事与表达

张皓然

(重庆市第七中学高2023级15班, 重庆 400030)

【摘要】由姜文执导的电影《让子弹飞》凭借独树一帜的叙事节奏与表现手法在商业性和艺术性上取得极大成功。本文将从镜头语言角度入手具象的分析姜文电影《让子弹飞》的叙事节奏与表现手法, 有助于更好地理解和研究姜文导演独特的电影语言与艺术特色。

【关键词】姜文电影; 电影节奏; 叙事手法; 艺术价值; 人物形象

《让子弹飞》上映于2010年, 由姜文、葛优、周润发主演, 截止院线下映的票房为6.76亿人民币, 影片既有高水准又有高票房, 在商业性与艺术性上都取得极大成功。电影《让子弹飞》的故事改编自马识途小说《盗官记》, 导演姜文用幽默诙谐讽刺的电影语言讲述了麻匪“张牧之”劫持火车后来到鹅城上任, 最后带领百姓革命推翻了“南国一霸”黄四郎剥削统治的革命故事。姜文凭借电影《让子弹飞》杀出重围, 在中国影坛取得优异的成绩, 主要原因依旧是其独特的叙事方式与姜文式幽默。姜文在本片中呈现出一种快节奏甚至倾向于狂欢的叙事风格, 让整部电影的叙事、节奏和剧情在极其快速的情境下推进。更为重要的是, 姜文导演在具体叙事处理上把快节奏镜头语言、节奏与故事本身相结合, 不仅把电影故事讲的清楚, 讲的明白, 还讲的精彩。

一、镜头语言与快节奏叙事

电影语言即电影艺术的表现手段, 或相对于电影内容的艺术表现形式。^[1] 电影语言不断地创新与多样发展, 促进了电影导演的多样性表达。姜文导演在电影《让子弹飞》中利用镜头、声音和对白等多样的电影语言形态, 将“快”融合到《让子弹飞》的表现细节, 通过镜头语言的不断转换, 给人以耳目一新的观影体验, 甚至巧妙利用快节奏塑造了角色聪明果敢的人物形象。

如何理解《让子弹飞》中的“快”?

首当其冲的必然是镜头的转换。镜头的时间长短常与内容、题材有关。《让子弹飞》中, 镜头快切转换到了一种目不暇接的地步, 例如: 黄四郎派胡万暗杀县长的情节, 仅仅一分钟内的镜头快切就达到了四十五个, 这样快速的镜头切换在姜文手下却并没有看起来混乱不清, 紧张感刺激感在镜头快切里反而更加自然的被呈现, 即使是情节较为舒缓

的时候, 快切镜头也比一般电影切换速度快得多。《让子弹飞》中, 张麻子带领汤师爷和夫人去鹅城上任的情节, 即使气氛舒缓, 一分钟的分切镜头就达到了三十五个, 约等于每两秒钟就要切换一次镜头, 《让子弹飞》舍弃了大量传统镜头的推、拉、摇、移、跟、升、降等运镜手法, 转而在切换镜头来实现表意目的, 这就是《让子弹飞》的第一重快。值得一提的是, 虽然姜文属于第六代导演, 但就电影《让子弹飞》而言, 影像风格很大程度上有别于第六代导演讲述边缘化人群的诉求和追求真实感, 影片呈现出大量荒诞悲情血腥的元素, 例如: 小六子的死。小六子亲手用匕首剖开自己的腹腔, 鲜血伴着凉粉喷涌而出, 强烈的血腥充斥了整个画面——这一切只为了证明张麻子的公平正义, 这样的死是无比悲壮的。而在众人说完对小六子的哀悼之后, 镜头切换, 看见小六子的坟墓是一只比作六的手, 表现出一种独特而迥异的“姜文式幽默”。如此, 将小六子的死变成了一场狂欢的派对, 即使片中出现了大量充满视觉冲击力的元素, 但这些元素所带来的刺激或恶心等异样的感受在快节奏的狂欢叙事过程中被削减甚至被掩盖, 呈现出前所未有的戏剧张力。

第二重快——声音。

人的声音比冰冷冷的白纸黑字更能显示细微的差别。^[2] 声音是电影中不可忽视的重要元素之一, 声音元素包含: 对白、音响、音乐和录音等, 符合剧情发展的音响与对白会对电影的人物形象塑造起到加分作用, 导演通过对音响剪辑的错位以及对白声音的控制让《让子弹飞》生出紧张感。

无论是从实际的表达效果还是在观众眼中, 最重要的影视元素是“视”。姜文导演巧妙地利用这一点将声音里音响的作用发挥到极致。在观众专注于视线聚焦和大脑思考的时候, 常常会忽略甚至将

周围的声音模糊化处理，但如果此时突然出现不合时宜、不合环境、不合常理的声音，观众的注意力会再次聚焦集中。姜文刻意将《让子弹飞》中大量音画剪辑错位，形成强烈的视听冲击，将这样的“不和谐”塞进了《让子弹飞》这部片中的快节奏“和谐”。例如：影片片名显示电影依旧黑屏时就出现了张麻子拧动闹钟的声音，由此将观众的好奇心先行代入故事。又如影片高潮部分，汤师爷被假麻子的炸弹炸死，张麻子一枪毙命时，枪声和假麻子的死状错位剪辑，营造出极其强烈震撼人心的冲击力，契合了影片的快节奏表达方式。

《让子弹飞》的对白间隔时间极短，人物间的对话以极迅速地方式展现。相较于一般影片，《让子弹飞》的人物对白极其紧凑，甚至角色最基本的思考的时间都被隐去，常常是上一句对白刚刚结束甚至还未结束，就伴随着镜头快切切换到下一个角色上，将角色间的对白交流用如此快节奏的方式推进，很明显也是姜文为了营造电影整体的快节奏和戏剧性而刻意做出的安排，这样的设置让整部电影的人物塑造有了更多表现的可能性。

通过台词表现人物形象是《让子弹飞》最显著的风格特征之一。《让子弹飞》的故事一大特征就是无法被剧透，简单的剧透无法阐释清楚《让子弹飞》的故事，更无法体现《让子弹飞》讲述的魅力和引人之处，只有当观众真真实实坐在电影院里，才能深刻感受到角色塑造的真实。《让子弹飞》拒绝简单粗暴的程式化人物设计，通过简洁但不简单的台词，观众可以清晰地分析出每个角色的性格特征，这样的塑造让每个角色形象立体多面，有了自己做出决断行动的能力，让观众体会到麻匪间的情谊，真心和背叛。最具有探讨价值的是黄老爷的背景来历在台词中的体现，黄老爷给假麻子炸弹时，简简单单的几句台词设定，揭露了他清楚了解辛亥革命，让黄老爷的身世一下子变得扑朔迷离，结合片中更多的证据，可以推导出黄老爷曾经也是一名革命者。观众还可以从每个角色简短的话语间感受到丰满的人物形象。如此，导演构建在台词基础上的人物塑造逻辑缜密，经得起反复推敲。

影片《让子弹飞》是直接诉诸人们视觉与听觉感官的电影，用电影语言来表现文学作品的人物，细节的可视性是不可或缺的。^[3]由此可见，《让子弹飞》的“快节奏”并不是表面上看起来那么简单粗暴，其中蕴含的深度和耐人寻味的表达甚至远远超过普通叙事电影。

二、叙事结构与艺术手法

《让子弹飞》的叙事结构属于经典的单线叙事，所有叙事围绕张麻子一行人推翻黄老爷的革命行动展开，假使故事不够优秀不够吸引人，单线叙事也许会让故事显得单薄和乏味，不利于人物形象塑造，但姜文体现在《让子弹飞》中的风格实在太过特别，反而让这样的单线叙事更适合《让子弹飞》故事的讲述。

《让子弹飞》中独特的狂欢场面给叙事带来了很大的挑战，无论是影片刚开始的吃着火锅唱着歌鹅城赴任，还是夸张地击鼓欢迎仪式，张麻子号召杀黄四郎满地的黄金、枪与奔跑的马车等。从某种意义上说，不是电影的情节将故事串联、推动下去，而是这种狂欢气氛使得影片不断向前。^[4]

暗线铺垫是《让子弹飞》叙事结构中极其充满个性和特色的手法，几乎贯穿了整部电影。暗线原指在文学作品中指非直接呈现出来的线索。电影中也同样存在暗线，文学作品中的暗线是通过文字留下线索，让最后暗线在结尾的呈现出乎意料而又在情理之中。暗线在艺术作品中有举足轻重的作用，让叙事不再只是单纯的平铺直叙，升华了艺术作品的高度，也吸引了观众。尽管《让子弹飞》的节奏快到一种极端，但姜文不仅没有放弃电影的深度，做到了叙事不流于表面，同样把这样的“深度”内化于快节奏叙事中，反过来利用快节奏叙事将暗线埋藏在内，既有最精彩的汤师爷摇摆不定站位和背叛，更有黄老爷的出人意料的身世背景。因为“快”，所以很少有人能在第一遍观影时就看懂看清暗线。这正是姜文想要的，就像张麻子说的一样：“他想要站着还把钱挣了”，这是姜文对电影中个人风格和艺术价值的固执追求。

《让子弹飞》中，明线浅显易懂的围绕张麻子一伙为推翻黄四郎统治以及黄四郎的打击展开，暗线则关乎诸如汤师爷的立场抉择，麻匪老二的死因，以及师爷夫人县长的关系等展开。影片暗线铺排胆大心细，别具一格。同样也是台词和镜头语言在暗线铺排中起到重要的作用，人物的一言一行动作举止深藏着人物动机。《让子弹飞》的暗线基本服务于剧情的单线叙事，看懂了暗线会更便于观众理解片中人物性格和行为动机，更为故事蒙上一层神秘色彩，揭示了明线之下更为深刻的故事发展走向。

全片最精彩丰富的一场暗线铺排的戏当属汤师爷与张麻子共赴黄四郎鸿门宴之约的戏。此情节中，黄四郎为了引出计划的下一步，同时也为了试探汤

师爷与张麻子，故意提到“张麻子”劫走了他的货，在快节奏的镜头中，姜文甚至没有给张麻子一个特写，只是用张麻子脸上细微的疑惑神情代过，说明他张麻子没有干过这样的事。再到后来，张麻子利用黄四郎自己的话反将一军，为什么那一百八十万就变成现实了呢？因为在黄四郎的视角中，那些被劫走的货物根本是不存在的，这一百八十万也只是为了引诱他们上钩的诱饵，钱始终还是自己的，所以“借”给他们也无妨，但张麻子巧妙地利用黄四郎的“货物”谎言，说这一百八十万不还也罢，架空了黄四郎的谎言，将一百八十万变了。后来的镜头中，黄四郎明显面露怒色，他被自己的谎言卡住了咽喉。

《让子弹飞》优秀的暗线叙事也离不开细节处理和镜头语言，在汤师爷张麻子共赴鸿门宴的这场戏中，导演采用了旋转的拍摄手法，场景布置的是餐桌也选用了圆形餐桌。旋转的镜头使得观众的视角不断在黄四郎，汤师爷和张麻子之间切换，这样的运动镜头展现出很明显的不稳定和运动感，展示了此时三人的复杂关系，并不只是像表面上那样——张麻子和汤师爷占一头，黄四郎一头。汤师爷的贪财好色等一系列性格注定了他是个墙头草，不像表面那样忠心耿耿，直接证明全片中的博弈是三个人的博弈，而不是简单的两方的博弈，汤师爷同样也在博弈中起到重要的作用，例如：最后麻匪团伙中二哥的死就跟汤师爷脱不了关系，张麻子委派老二的任务时只有汤师爷处在镜头中，这是赤裸裸的暗示只有汤师爷知道了这件事，此处也是本片暗线叙事的一大典型例子。无论观众是否看懂暗线，都能体会到电影精彩带来的视觉快感。对于看不懂的观众《让子弹飞》是精彩的故事呈现，是应接不暇的剧情起承转合；对于看懂的观众来说，《让子弹飞》则更多了一层深意和解密的快感。优秀的故事和明暗线叙事，快节奏相结合，造就了《让子弹飞》紧紧抓住观众，让观众沉醉的叙事魅力。

最后，解读电影《让子弹飞》就不得不详细说明前文中提到的姜文在《让子弹飞》之前的前作——《太阳照常升起》这是一部很难用语言讲述其剧情的电影，其中大量的意向化表达和不同于常规的叙事方式。同样因为其太过前卫和抽象，让这部片子在上映之初并没有收到姜文理想的掌声，而是招致无数“影评家”的批评，直到《让子弹飞》的出现和成功给了人们重新审视《太阳照常升起》艺术价值的机会。从最普通的观众角度看，也许《太阳照常

升起》和《让子弹飞》讲述了两个截然不同的故事，但即使最眼拙的人也能发现两部电影极其相异的画面风格和视听元素。网上的分析光怪陆离，有分析说《让子弹飞》是《太阳照常升起》的借尸还魂，两者讲述的核心故事是相同的。更有甚者将《让子弹飞》解读为姜文对于现实的比喻，在现实中，姜文用《让子弹飞》收获了群众的呼声和支持，逆转了口碑，一如“张麻子”最后叫醒麻木的观众，斩杀了黄老爷，破灭了当年造势造反的“假观众”的恶评。

但无论如何，《让子弹飞》的出现，给了世人一个重新审视《太阳照常升起》的机会，至此《太阳照常升起》的冤案才得以平反，姜文也终于沉冤得雪。姜文的片中永远少不了抗争和军人的元素，这和姜文的成长年代和环境有关，正是那个混乱发展，空气中充满未知可能性的年代，造就了姜文骨子里的“抗争和反叛”，成长如《阳光灿烂的日子》。

将快节奏和暗线相结合看起来是一件极其困难的事情，尤其是在《让子弹飞》如此狂欢的叙事基调下，正因为困难，所以做好的效果才更令人称奇，快节奏和优秀的叙事结构下的暗线叙事两者相结合产生别样的化学反应，让整部片子有了非常规化的观影理解方式，所以对于《让子弹飞》的影片分析众说纷纭也不足为奇。

总的来说《让子弹飞》是一部将就姜文个人风格挥洒到极致的商业片，对于商业片来说极为难能可贵的，尤其是在姜文前一部作品《太阳照常升起》遭到批判后，英皇电影仍义无反顾的投资了《让子弹飞》，这才让世人有机会得到欣赏这部佳作的机会。虽然《让子弹飞》的确做了更多的宣发，但无可否认的是，《让子弹飞》是一部足以在中国影史上留名的佳作，世人没有忘却这部电影，关于《让子弹飞》的讨论反而愈发热烈，独属于《让子弹飞》和姜文的魅力也愈发熠熠生辉。

参考文献：

- [1] 许南明，富澜，崔君衍. 电影艺术词典 [M]. 北京：中国电影出版社，2018:162.
- [2] [美] 路易斯·贾内梯著. 焦雄屏译. 认识电影 [M]. 北京：世界图书出版公司，2008:143.
- [3] 常勤毅. 影片《让子弹飞》的美学解析 [J]. 宁波大学学报，2011（03）：41.
- [4] 孟庆雷，孙易军. 论《让子弹飞》的狂欢化叙事倾向 [J]. 电影评价，2017（01）：43.