

探析电影《盗梦空间》的创作特色

■徐淑兰(中国农业大学人文与发展学院,北京 100083)

[摘要] 涉及心理学、建筑学、数学等多学科知识,集意识、科幻、情感、动作等类型于一体的影片《盗梦空间》自2011年7月在美国正式上映以来,不仅收获了不菲的票房,而且获得了观众的高度好评。这部关于心理学和梦境的影片的成功,除了成熟的商业宣传和演员的精湛演技之外,其在创作上的现代主义表现手法、多层而又错落有致的叙事结构以及轻旋律重节奏的配乐风格也是重要因素。

[关键词] 电影《盗梦空间》;创作;特色

由美国导演克里斯托弗·诺兰执导的电影《盗梦空间》,全球票房高达8亿多美元,是一部非常成功的商业大片。而且在第83届奥斯卡奖项的角逐中也获得了最佳音效剪辑、最佳混音、最佳摄影以及最佳视觉效果等四个大奖。本片是一部关于心理学和梦境的影片。主人公柯布是一名利用高科技行窃的盗贼。他通过操控人的潜意识,在人的梦境中盗窃有价值的商业秘密来获得利益。但在他探寻发明这项高科技行窃技术的过程中,妻子死了,他被指控为杀人凶手,从此流浪天涯。在行窃巨商齐藤的过程中出了差错,任务失败,不但未能窃得商业机密,反而被齐藤雇佣。齐藤以撤销对他的指控,重返美国与家人团聚为条件要求其执行对其商业竞争对手的继承人费舍尔植入“解散公司”的意念的任务。在与费舍尔的潜意识保卫队经过激烈斗争后,柯布成功对费舍尔植入了解散公司的意念,并救出了迷失的齐藤。

影片自2010年7月16日在北美正式上映后,就不断获得观众的好评。

一、现代主义的表现手法

现代主义主张在表达方法上脱离传统和经典,另辟蹊径。在文学艺术领域,现代主义有一个核心特征,即时间、意识和技巧三位一体。《盗梦空间》鲜明地诠释了这一现代主义核心特征。

1. 意识是表现的主体。心理学有一个意识流概念,指外在世界和故事情节是随着人的意识活动,通过象征、联想和意向来叙述和演绎。在文学领域,意识流作品的故事情节的安排和衔接往往不受空间、时间、逻辑的限制,表现为以一件正在进行的事件为中心,人的意识活动不断地向四方发散,过去、现在和将来等场景不断交替变换。《盗梦空间》整个故事都是建构在意识的框架之内。主人公柯布是一个靠潜入别人梦境窃取潜意识中有价值的信息或秘密的高科技窃贼。影片的主干故事是柯布被齐藤雇佣,执行向能源巨头公司继承人费舍尔植入解散公司意识的任务。在执行任务的过程中,观众通过穿插在梦境中的柯布对亡故妻子梅尔的意识了解到柯布的去。柯布和梅尔深度沉迷于意识世界,柯布想要回现实世界,梅尔却深陷意识世界不愿回归。无奈之下,柯布向梅尔植入了“现实世界不可信”的意识,使梅尔回到了现实。但现实中的梅尔依旧迷失,为了让柯布永伴自己,设计自杀嫁祸柯布。从此,柯布就活在警察的追捕和对梅尔的深度愧疚的状况下。

2. 魔幻般的时空设计。《盗梦空间》的时空设计,让观众困惑又着迷。首先,难以置信的时间膨胀方式。俗话说天上一日,地上千年。《盗梦空间》也让观众领略了时间的巨变。影片中柯布要执行的计划必须在飞机上完成,只有十几个小时,但在意识世界中,却在不断膨胀,以至于延伸到几十年。其次,金字塔式推进的时空安排。整部电影,共有四个逐次演变的梦境时空。四个梦境时空在演变的过程中有一个规律,下一个梦境时空相比上一个梦境时空,空间上更宽广,场景更宏大。而且在梦境的时间上也呈现出类似的特点,出现时间的金字塔结构。下一个梦境中的时间比上一个梦境的时间要充裕很多。

二、多学科和跨类型的整合特色

《盗梦空间》在内容中大胆地融合了多门科学知识,而且在分类上也超越传统的单一类型,多种类型整合在一起。

1. 跨学科融合。心理学是《盗梦空间》涉及的最核心学科。梦就是人的潜意识活动。故事所安排的核心发展情节也就是通过进入他人梦境,植入相关意识,来影响人的现实行为。因此影片的心理理论来源是弗洛伊德的精神分析理论。除此之外,影片还引入了建筑学和数学两门基础科学。影片中,柯布的团队中有一个筑梦师,他的职责就是建筑梦境。在柯布的指导下,筑梦师把整个世界折叠成了盒子状结构。这就是数学中的非欧几何思想。利用这种思想建筑的梦境是一个永远开放的空间,怎么走也走不到头,增添了梦境的悬疑色彩。再比如,柯布的筑梦师建造的“分镜”建筑——一个大建筑的顶上,相对而立着两面大镜子,然后镜子对镜子,两个人对两个人,制造出一个数不清的镜子和人的宏大场面,体现了数学思想的“非形几何迷宫”。此外就是建筑学。影片中,无论是公路、酒店还是医院等造型都看起来栩栩如生但又透着特别,特别是在第二个梦境中倾斜的酒店,引领观众领会到失重,印象深刻。

2. 多种类型整合一体。按传统的方式,一部影片往往可以明确归于科幻片、情感片、悬疑片、动作片某一具体类型。《盗梦空间》在类型上已大大超越了传统,你很难把它单纯地归结为某一具体单一类型。如果非要给它分个类的话,可能归为“发生在意识结构内的当代动作科幻片”比较贴切。因为,该片打破了传统类型电影的界限,实现了多种类型组合。以梦为主题,给它贴上了意识结构类型的标签;九重梦境的天马行空的设计想象,火车在城市里

自由奔跑、楼房像纸一样被折叠,迷幻色彩浓重;大街追车、古堡潜伏站、雪地伏击站等动作场面惊心动魄;梦境中柯布的亡妻梅尔反复不断地出现,使柯布不断陷入情感的纠葛之中,让观众黯然神伤;影片故事情节充满着种种悬疑,如首尾照应的旋转陀螺,对人的潜意识的植入,等等,都疑问重重,都牵引着观众的心,想一探究竟。因此,《盗梦空间》是集多种类型于一身。

三、多层而又错落有致的叙事结构

电影《盗梦空间》单纯从故事情节来说并不复杂,因为只是一个关于梦的故事。但整部影片给观众的感觉是复杂而有序。这归因于创作者独特的叙事结构。

1. 首尾呼应。影片的开头,柯布被带到齐藤面前。齐藤问道“你是来杀我的吗?”然后拿起陀螺又说记不清一起在梦中相遇的梦了,并且转动了陀螺。影片的结尾又再现了陀螺的镜头,并且解释了柯布是去救齐藤回现实世界而不是去杀他的。齐藤看着陀螺一直转动,最后选择了从梦中醒来。

2. 两个时序相伴而行。影片中展现了现实世界和梦中世界两个时空。因此,整部影片有两条叙事时序。一条是柯布深陷因向妻子梅尔植入意识导致其自杀的痛苦回忆。另一条是柯布为齐藤雇佣,率领自己的团队向费舍尔植入解散公司的意识。两条时序中,第二条才是主时序,与第一条回忆的时序并行交织,共同推动影片故事情节的发展。

3. 嵌套梦中梦。在影片的四层梦境中,都采用了嵌套的方法。也即故事套故事的梦中梦。前一层梦境与下一层梦境在故事情节上环环相扣、层层深入。这样的叙事方式增强了影片的节奏感,在上层梦境与下层梦境的转换连接中突出了悬疑性,有力抓住了观众的思维使之与故事情节共鸣。影片中四个逐次递进的梦境,当观众在现实的空间因故事情节而紧张的时候,影片会立即引领观众进入下一个梦境。一个梦境的悬疑还没解开,另一个又开始了。例如,在第三层梦境中,柯布的妻子梅尔又出现了,而且要射杀费舍尔,这完全打乱了原来的情节发展,叙事中断。要想完成对费舍尔植入意念,柯布就必须阻止梅尔的计划,救出费舍尔。因此,第四层梦境的出现成为必然。这种嵌套的梦中梦方式,虽然使故事情节变得更加复杂,但也增强了故事的创造性,扩展了故事的叙事时空。此外,影片在故事主次情节的排列上也采用了嵌套的方式,小情节和主次情节相互交融。在嵌套的模式下,小情节和次情节为主情节服务。通过对小情节和次情节的安排来突出主情节的推进。例如,当主情节发展困惑时,次情节和小情节的出现就能为主情节的发展赢得时间和合理性的解释。

4. 多时空场景交错更迭。《盗梦空间》向观众展现的是一个事件在多个时空来回穿梭的互动式的惊天动地又交错更迭的场景。故事情节越往后发展,时空场景交叉得越多,但是,在每一个阶段,都有自己的重点叙事对象,所以繁而不乱。影片中四层梦境,四个场景。第一层梦境是汽车与火车相撞;第二层梦境是酒店背景;第三个场景是雪崩;第四个场景是医院背景。从第二层梦境开始,后面的每一层都有前面出现的多个场景的交叉融合。而且,影

片中还特意在每一个梦境安排了一个人看守,让观众清晰地感觉到梦境与梦境之间的分隔。

四、轻旋律重节奏的配乐

自有声电影产生以来,音乐就成了电影不可或缺的元素。在电影中,音乐可以使电影要表达思想和故事情节更为深刻、真切,是影响电影质量和成败的重要影响因素。影片《盗梦空间》的配乐出自当前阶段好莱坞最为炙手可热的作曲家汉斯·季默。汉斯·季默固有的配乐风格是把管弦乐队与电子乐器结合在一起,用音色创造宏大的声场,明晰的旋律和动力十足的节奏。但是在《盗梦空间》这部电影中,汉斯·季默一改以往的固有特点,换做主要用音乐的节奏感来烘托故事情节的氛围和人物思想情感的表露。整部影片中除了引用了一首歌曲外,全部都是用背景音乐来为影片提供强烈的节奏感。在影片中,六种不同时空梦境场景的背景音乐一直引导着观众跟着电影情节一起紧张、惊恐、纠结。两个半小时的影片放映过程中,观众一直随着音乐所塑造的节奏动力而处于一种连续的紧张之中,思维时刻与影片的情节一起浮动,甚至影片结束后思维都难以停止。当然,抛开故事情节以及影片场景的交叉剪辑、语言的元素外,带来强烈的节奏感的音乐功不可没。但是整部影片中,并不是所有的音乐都是靠快节奏来烘托故事情节,也有慢节奏的背景音乐。在慢节奏的旋律中,观众依然能够感受到思维仿佛被一只手拽着跟着故事情节向前走。这种节奏感是通过降低配乐的旋律性来实现的。从专业的角度讲就是在音乐的每一个声部上,不断重复使用强烈节奏感的音节,逐步提升音乐的强度。

除了节奏感强烈的特点之外,《盗梦空间》的配乐也让观众有一个明显的感觉,这就是音乐与影片背景画面的关联性不是很强烈,许多情节中,音画结合有些不对应。这是由于《盗梦空间》独特的配乐流程所导致的。配乐大师汉斯·季默在理解故事情节和角色后形成了自己的认识,并且参与了除影片的后剪辑之外所有录制环节。这使得他对影片有充分的整体解读和细节解读,在配乐上充分发挥他的想象力。尽管让观众有疏离感,但却因此给观众留下了别致的感受——整部影片的配乐有很强的整体性,就像是一部纯音乐作品,音乐与剧情发展高度统一,成为推动情节发展的关键要素。

[参考文献]

- [1] 李维屏. 英美现代主义文学概观[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 1998.
- [2] 李显杰. 电影叙事学: 理论和实例[M]. 北京: 中国电影出版社, 1999: 67-70.
- [3] 翟小娜, 苏洁. 从“意识流”角度评析《盗梦空间》[J]. 电影文学, 2011(07).
- [4] 段丽卿, 李亚红. 叙事学解读电影《盗梦空间》[J]. 电影文学, 2011(11).

[作者简介] 徐淑兰(1977—),女,吉林省吉林市人,硕士,中国农业大学人文与发展学院外语系讲师。主要研究方向: 英语教学法、文学评论、文化与翻译。